

PLAN DE ESTUDIOS

*Diploma de interpretación integral,
Diploma de Teatro Físico y Danza Teatro
Diploma de Interpretación actoral
Diploma de Interpretación y Guion*

Area Interpretación Textual

Técnicas de Interpretación

Descriptor de la materia.

Preparación básica del intérprete/ de la intérprete. Adquisición de herramientas y técnicas fundamentales para el desarrollo de la interpretación. Técnicas de concentración, atención, imaginación, relajación, desinhibición, observación, organicidad corporal y plasticidad del movimiento. Desarrollo de la improvisación y del juego teatral. Expresión corporal y movimiento expresivo. Ritmo y tempo.

Competencias

Profundizar en los procesos internos del actor. Descubrir y potenciar la personalidad creadora. Desarrollar la imaginación y recursos expresivos (cuerpo /voz) para la creación del movimiento y el lenguaje del personaje.

Sistemas de Interpretación

Descriptor de la materia

Conocimiento práctico de las distintas técnicas y escuelas de interpretación para la aplicación de la construcción de personaje, la situación dramática y la acción en la práctica escénica, según los distintos géneros dramáticos. Método Stanislavski: Construcción del personaje y ritmo. Sistemas de acciones físicas. Biomecánica de Meyerhold: el actor músico/la actriz músico, prejuego y juego. Teatro simbolista: Técnicas de creación de atmósferas y movimiento. Técnica Chéjov: Imaginación, atmósferas y centros. Técnica Grotowski: Técnica negativa y cuerpo libre. El actor/la actriz chamán. Técnica Suzuki. El cuerpo animal. El actor invisible de Yoshi Oida: el trabajo con el Ki. Teatro del Oprimido, sentidos y asociaciones, Técnica Anne Bogart: Trabajo base y puntos de vista escénicos.

Competencias

Conocer y dominar los diversos procedimientos y técnicas de la Interpretación. Aplicación práctica de las mismas en los distintos géneros y estilos. Profundizar en el estudio y creación del personaje. Utilizar los diferentes enfoques de entrenamiento psicofísico para la construcción del personaje.

Interpretación ante la cámara

Descriptor de la materia

Trabajo de la frescura y naturalidad, conciencia de plano, concentración, control de la energía, calentamiento efectivo para desarrollar una buena toma, dinámica de rodaje, análisis de guion y personaje, raccord físico y emocional, ficción dramática y ficción cómica. Trabajar con prácticas audiovisuales que permitan que se trabajen de forma práctica el casting, escenas de TV, escenas y/o monólogos de cine.

Competencias

Desenvolverse en el medio audiovisual, aplicando el lenguaje audiovisual. Controlar los mecanismos necesarios y específicos del actor y de la actriz en el medio audiovisual. Conocer los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación ante la cámara.

Interpretación Drama

Descriptor de la materia

Construcción del personaje dramático. Conocimiento psicológico y social del personaje y su aplicación a la construcción dramática. Aplicación práctica de las motivaciones, estrategias, objetivos conscientes e inconscientes, autorrevelación del personaje. Construcción de la forma física del personaje. Técnica emocional neuromuscular aplicada al personaje. Disociación cognitiva personaje-actor/actriz. Escucha activa/reacción. Creación de ritmo y atmósferas en el drama. Prácticas escénicas: monólogos y escenas del realismo del siglo XX.

Competencias

Adquisición de las herramientas y recursos necesarios para el conocimiento y la creación del personaje dramático desde la lectura, comprensión y análisis del texto a la construcción del imaginario del personaje, su forma física, la estructura psíquica y su rol en la obra dramática.

Técnicas de Interpretación en la Comedia

Descriptor de la materia

Conocimiento y práctica de diferentes técnicas y recursos propios de la interpretación para la Comedia. Conocimiento y construcción del personaje cómico. Adquisición de herramientas interpretativas para la comedia: instrumentos cómicos, gag visuales y verbales, técnica clown y bufón aplicada al texto y la construcción del personaje cómico. La escena cómica. Combinatorias del gag, cuerpo y voz. El dúo y el conjunto cómico. Conocimiento y práctica de diferentes géneros cómicos: grotesco, absurdo. El ritmo en la comedia. Stand up Comedy: Dramaturgia y puesta en escena.

Competencias

Adquirir las estrategias y habilidades interpretativas necesarias para el desenvolvimiento de la /el intérprete en la Comedia. Saber construir un personaje cómico en sus diferentes subgéneros y manejar el código de la comedia en escena.

PLAN DE ESTUDIOS

ÁREA DE CUERPO Y TEATRO FÍSICO

Interpretación Gestual I: Clown y Bufón

Descriptor de la materia

Construcción del clown: fracaso, ternura, actitud y energía. El trabajo con el silencio, la verborrea y la palabra. El dúo y el trío clown: situaciones, conflictos y roles. El gag visual: estrategias y fórmulas dramáticas. Los instrumentos cómicos. Construcción de la escena y del espectáculo clown. El bufón: locura y deformidad. Técnica corporal y vocal del bufón. Técnicas de distanciamiento y cabaret. Bufón misterio y contemporáneo.

Competencias

Adquisición de las herramientas y recursos necesarios para la creación del personaje clown. Conocimiento de los procedimientos dramáticos de la construcción cómica para la creación del espectáculo clown. Desarrollo de estrategias escénicas que potencien la versatilidad y autonomía del /de la intérprete, dotándolos/as de apertura, desinhibición, tolerancia al fracaso, aceptación de las dificultades en el aprendizaje y los procesos de creación escénica.

Interpretación Gestual II: Lecoq, elementos, materias, animales y máscaras

Descriptor de la materia.

El animal como referente creativo: identificaciones y transposiciones. Elementos y materias. Máscara neutra, máscaras larvarias y máscaras expresivas: personajes, indagaciones, situaciones, pasiones, poesía y pintura. Comedia d'ell arte: personajes y lazys. Reactualización de la comedia d'ell arte.

Competencias

Conocer las herramientas y recursos de creación escénica propios de la técnica Lecoq. Desarrollar la presencia escénica, explorar la construcción corporal y ejercitar el sentido del ritmo a través del uso de la máscara. Adquisición de las destrezas básicas de la comedia d'ell arte.

Interpretación Gestual III: Teatro de muñecos, objetos y títeres corporales.

Descriptor de la materia

Conocimiento teórico-práctico sobre el teatro de títeres, muñecos y marionetas. Diferencias, tipos, estilos, escuelas y referentes principales. Diferentes calentamientos y técnicas de manipulación. Cuerpo, espacio y tempo del muñeco/objeto y del títere corporal. Técnicas de coordinación, segmentación y manipulación. La construcción del personaje objeto y su relación con el / la manipulador/a. El manipulador/la manipuladora: técnica y presencia en escena. Dramaturgia en el teatro de muñecos, títeres y objetos corporales. Aprendizaje práctico de procesos de creación y construcción de marionetas y títeres.

Competencias

Conocer y dominar los diversos procedimientos y técnicas del teatro de títeres y objetos. Aplicación práctica de las mismas en los distintos géneros y estilos. Profundizar en el estudio y creación del personaje objeto. Utilizar los diferentes estilos de entrenamiento para la realización escénica. Conocer y aplicar la dramaturgia de títeres y objetos. Aprender diferentes técnicas de construcción de muñecos y títeres. Aplicar de forma práctica los procesos de creación del teatro de títeres y objetos.

Interpretación Gestual IV: Teatro Físico y Danza Teatro

Descriptor de la materia

Conocimiento práctico de técnicas de creación individual y colectiva en el Teatro físico y la Danza Teatro. El movimiento habitado. Energía emocional corporal. Dramaturgia de la imagen, codificación y partitura escénica de la secuenciación coreográfica. Construcción de personajes dramáticos: arquetipos de Jung. La abstracción. Danza Posmoderna: Contact, Minimalismo, Dance Concert, técnicas de creación...

Competencias

Adquisición de las herramientas y recursos necesarios para la creación en el Teatro Físico y la Danza Teatro. Conocer y aplicar los procedimientos dramáticos en la partitura escénica. Desarrollar la autonomía artística y profesional en el proceso de creación del actor/la actriz performer.

Mimo

Descriptor de la materia.

Dominar los recursos expresivos necesarios para desarrollo de la interpretación. Conocer y aplicar los principios del movimiento y las herramientas técnicas del mimo y la pantomima. Conocer el sentido expresivo y emocional del movimiento del cuerpo humano y el diseño corporal en el espacio

Competencias

Adquisición de rangos de movimientos en relación a planos y ejes espaciales, el tiempo, el ritmo y el antagonismo muscular. Técnicas de segmentación y articulación corporal. Centro de peso y movimiento: estabilidad, inestabilidad y técnicas de contrapeso. Punto fijo. Máscara facial y emociones. Dinamo-ritmos. Peso, equilibrio y marchas. Técnica splanstics: mimo y acrobacia. Gramática corporal de Étienne Decroux. Gramática corporal de Laban. Técnica Marceu. Mimo clásico y contemporáneo. Gesto cotidiano y abstracción.

Circo

Descriptor de la materia.

Introducción a las técnicas de manipulación: anillas, mazas, pelotas con rebote, cajas... Equilibrio (zancos, escaleras...) y áreas (telas, aro...)

Competencias

Aprendizaje y adiestramiento en técnicas básicas circenses complementarias al trabajo escénico, principalmente, gestual. Desarrollo de habilidades de concentración, atención, agilidad, seguridad y coordinación necesarias para el desarrollo de la interpretación (textual y física).

Danza I : Técnica clásica y contemporánea

Descriptor de la materia

Introducción a la técnica de ballet: Barra, centro y suelo. Introducción a la Danza Contemporánea: Técnica Graham, Cunningham, Limón, Release y Hawkins.

Competencias

En danza clásica: Barra: endehors y la elevación: plié/relevé. Port de bras, rotaciones y elongaciones; tendú, jetté, rond de jambe, retiré, fondú, pie en la barra El salto y el giro Suelo: Contracciones, caídas y rebotes. Centro: barra de centro. Diagonales y variaciones.Saltos, giros, caídas y recuperaciones.

En danza contemporánea: Contracción y relajación pélvica y abdominal.Coordinación respiratoria propias de la técnica Graham, Exploración de la relación cuerpo-mente a través del concepto de imagen en la técnica Release. Desarrollo de los principios orgánicos y físicos de caída- recuperación, sucesión y suspensión.Respiración y pesos, desarrollo de la musicalidad y la expresión dramática propios de la técnica Limón. Salto, agilidad y equilibrio de la técnica Cunningham. Fluidez y gravedad en la técnica Hawkins.

Danza II: Jazz y Claqué

Descriptor de la materia

Práctica de la danza Jazz. Técnica y conocimiento de los distintos estilos: clásico, lírico, contemporáneo, street. Introducción al claqué .

Competencias

Acondicionamiento físico para el Jazz.Ejercicios de suelo, barra y centro. Trabajo del paralelo, peso, foco, impulsos, fragmentación (aislamientos/isolations),alineación, y dinámica.Trabajo de pasos propios de la técnica: Ball changes, cat wak, catch step, chasses, fall over leg, hip walk, jazz walk drag, chugs, ...entre otros.Uso de movimientos sincopados (rompiendo la regularidad del ritmo) y la utilización corporal simultánea de dos o tres ritmos,trabajo de coordinación, respiración y musicalidad de los movimientos. Desplazamientos, direcciones y diferentes planos. Técnica postural, aislamiento,propiocepción, peso y transiciones en el Tap. Musicalidad, ritmo, tempo y acentuación del claqué. Conocimiento de diferentes estilos y pasos de Tap. Integración del claqué a la danza Jazz.

Danza III: Prácticas de Cabaret, Jazz y Coreografía

Descriptor de la materia

Práctica de los estilos de Cabaret Jazz y coreografía de musicales de Broadway (Fosse, Jack Cole, Matt Mattox , Bob Fosse, Jerome Robbins, Gwen Verdon, Katherine Dunham, Eugene, Luigi, Gus Giordano, Patsy Swayze)

Competencias

Adquisición de rangos de movimientos propios del estilo Dance Theater, musicalidad y expresión. Adquirir destrezas básicas de Coreografía y puesta en escena del musical.

Danza IV: Flamenco

Descriptor de la materia

Introducción al estudio práctico de pasos, técnica de brazos y pies. y diagonales :mudanzas, braceos, zapateados y escobillas, llamadas, y estudio de diferentes palos. Aprendizaje de técnica de mantón, bastón, bata de cola...

Competencias

Aprender los pasos básicos, la expresividad y el ritmo del Flamenco. Reconocer y practicar los principales palos del Flamenco.

AREA DE CANTO Y VOZ

Canto

Descriptor de la materia.

Adquisición práctica de las distintas técnicas, escuelas y estéticas de Canto. Conocimiento de los mecanismos y tipos de emisión en el sonido cantado.

Competencias

Gama, ámbito y tesitura. Timbres vocálicos y grupos fónicos. Registros corporales-vocales. El cuerpo y la voz. Resonadores de escuela occidental y oriental. Técnicas propioceptivas para la colocación y emisión del sonido (orientales y occidentales). Frecuencia, color, volumen y duración del sonido cantado. Repertorio: pulso, estructura musical y análisis interpretativo.

Repertorio

Descriptor de la materia.

Práctica individual de canto. Estética e interpretación del canto: jazz, fado, pop-rock, folklore, copla, cuplé, flamenco, musical, lírico... Adquisición de repertorio musical anglosajón. Prácticas escénicas con público (Una vez al mes se realizará Jam Musical de exposición pública).

Competencias

Desarrollar los recursos recursos vocales y técnicas propias de cada estilo musical. Adquirir un repertorio anglosajón completo y variado para el entrenamiento personal.

Coro

Descriptor de la materia.

Desarrollo del oído musical. Desarrollo de la capacidad de escucha y de asociación musical para el mantenimiento de la afinación. Práctica y desarrollo de la musicalidad trabajando los elementos interpretativos (articulación, fraseo, dinámica y agógica) Conocimiento de los gestos básicos de la dirección coral. Conocimiento y práctica del repertorio coral de la música antigua (para el trabajo de la técnica clásica) y el repertorio musical anlosajón coral. Práctica interdisciplinar de la materia de Canto y la de Danza (mantenimiento de emisión vocal, los recursos respiratorios y de afinación mientras se baila).

Competencias

Dominar los recursos expresivos necesarios para el desarrollo de la interpretación coral. Desarrollar capacidad para interactuar musicalmente en todo tipo de proyectos musicales participativos, desde el dúo hasta los grandes conjuntos. Interpretar el repertorio significativo de Coro y los recursos estilísticos propios de cada género musical.

Técnica vocal y Expresión oral

Descriptor de la materia.

Conocimiento y adquisición práctica de la conciencia corporal- vocal. Eliminación de tensiones físicas y corrección postural-respiratoria. Fonación y resonancia. Dicción y articulación. Adquisición de una disciplina de entrenamiento vocal. Conocimiento y práctica de la voz en diferentes técnicas interpretativas. Técnicas expresivas vocales en diferentes géneros y estilos. Técnicas de expresión oral y cualidades expresivas del sonido y la palabra

Competencias

Elementos de la voz e Higiene vocal. Anatomía y fisiología de la respiración. Respiración, apoyo y emisión, resonancia y amplificación de la voz. La proyección vocal. Articulación y prosodia. Fonética castellana. Prosodia básica. La voz en los diferentes espacios escénicos. Técnica Suzuki. Flexibilización de las cualidades sonoro-expresivas. El ritmo en la palabra hablada. El texto en su contexto.

AREA DE MÚSICA

Lenguaje musical elInstrumento

Descriptor de la materia.

Iniciarse en el conocimiento teórico -práctico del análisis musical, la lectura musical en escalas de Sol y Fa y la aplicación práctica con un instrumento musical. Se pretende que el alumnado pueda adquirir competencias básicas para la lectura a primera vista y el acompañamiento musical al piano o la guitarra.

Competencias

Adquirir nociones básicas musicales para el desarrollo profesional de la/ de el intérprete. Desarrollar habilidades musicales que influyan en la musicalidad, la rítmica y el tempo actoral en el ejercicio escénico. Aprender a comprender y leer partituras. Aprender a tocar un instrumento.

MATERIAS TRANSVERSALES

Conocimiento y cultura teatral

Descriptor de la materia.

Conocimiento teórico-práctico de Historia de las artes escénicas y teorías del espectáculo. Análisis de los espectáculos. Teoría y técnicas de interpretación. Principales directores-directoras y creadores/as escénicos/as del siglo XX y XXI. Dramaturgias de la Imagen: Danza contemporánea, danza teatro y posmoderna. Historia, sistemas y desarrollo del teatro físico. Teatro de títeres y objetos. Poema visual, teatro virtual, performance, instalación y nuevas tendencias escénicas. El teatro musical anglosajón: Historia, escuelas y estilos.

Competencias

Teoría y sistemas de interpretación: Stanislavski, Meyerhold y Chéjov. Simbolismo teatral. Expresionismo. Técnicas de distanciamiento brechtiano. Teatro Documento, Anne Bogart, Adler, Suzuki... Teatro Gestual y físico: Dalcroze, Decroux, Grotowski, Barba, Coppeau, Lecocq. Nuevas/os creadores/as: Genty, Thiérrer, DV8, Peeping Toom... Historia de la Danza Contemporánea y la Danza Teatro: De Isadora Duncan a Pina Bauch. La danza posmoderna. El teatro posdramático, performativo y las nuevas tendencias multimedia. Historia del Teatro Musical.

Literatura Dramática

Descriptor de la materia.

Conocimiento teórico-práctico de la Literatura dramática. Conocimiento de los periodos más representativos, estilos y géneros teatrales. Estudio y práctica del análisis dramático y su aplicación a la escena. Introducción al Teatro Clásico y Barroco. La Literatura dramática en el siglo XX y XXI.

Competencias

Conocer los principales géneros teatrales y sus diferencias, funciones y formas de interpretación en la práctica escénica. Desarrollar de manera práctica los recursos necesarios para el análisis de la obra dramática y la construcción del personaje, Creación de un club de lectura dramatizada para el análisis y la reflexión sobre grandes obras dramáticas pertenecientes al siglo XX y XXI.

Conocimiento y cultura audiovisual

Descriptor de la materia.

Conocimiento teórico-práctico de Historia del Cine y la TV. Géneros audiovisuales y evolución. La imagen audiovisual. Planos, secuencias y lenguaje audiovisual. La imagen sonora. Dramaturgia sonora.

Competencias

Conocer los principales géneros cinematográficos y televisivos, sus características y referentes. Adquirir el conocimiento teórico-práctico necesario del lenguaje audiovisual para el ejercicio profesional de la/ del intérprete.

Talleres y seminarios complementarios

Impartidos a lo largo del curso académico

En forma de seminarios, laboratorios quincenales o talleres semanales, se impartirán las siguientes materias:

Práctica de Cabaret, Magia, Bailes sociales, Vídeo-danza, Comedia Contemporánea, Performance e Instalación escénica, Taller de Teatro documento posdramático. Construcción del personaje: técnicas dramáticas aplicadas aplicadas a la danza teatro. Partitura escénica y coreografía.

Competencias

Conocimiento y adquisición de técnicas complementarias aplicadas a la Danza Teatro. Taller de creación de Cabaret contemporáneo: Adquisición de destrezas vocales y físicas y puesta en práctica de las mismas en una experiencia escénica/Taller de magia: ilusionismo y cartas. Adquisición de técnicas aplicadas a la práctica de la Danza y el Teatro/ Aprendizaje de diferentes tipos de bailes urbanos, étnicos, sociales y de salón para su aplicación a la práctica de la Danza Teatro./ Taller de Vídeo-Danza : Se realizarán varias prácticas y laboratorios de vídeo-danza a lo largo de la formación (que incluyen viajes fuera de Madrid)./ Elaboración de taller de creación de Comedia d'ell arte contemporánea: se trabajarán tipos actuales de personajes, creación de máscaras y articulación del personaje. Uso del gag visual y verbal./ Talleres de Performance e instalación escénica: práctica aplicada con exposición pública. Se trabajarán diferentes géneros: performace arte, sniggling, fluxus, intervenciones, acción poética, collage, happening.../ Taller de teatro documento psodramático: Conocer la dramaturgia documental, sus técnicas y estilos. Desarrollar un proceso de documentación y creación escénica de documental posdramático./ Taller de construcción del personaje: Se conocerán y practicarán con diferentes herramientas de análisis y creación del personaje dramático: eneagrama, análisis transaccional, arquetipos de Jung.../ Taller de partitura escénica y coreografía: se impartirán varios talleres de partitura y coreografía aplicando varios estilos y formas de codificación, procesos de creación, dramaturgismo de la danza y el teatro. Se conocerán y practicarán, asimismo, técnicas de coreografía y aplicación práctica en ejercicios globales escénicos.

Laboratorio de creación: Proyecto personal y grupal

Descriptor de la materia.

Con objetivo de fomentar la autonomía en el proceso creativo, se incorporará desde el inicio de la formación un espacio de creación y trabajo personal en el que incorporar las técnicas aprendidas en clase a varios ejercicios de creación: individuales y grupales. Estos trabajos podrán ser tutorizados y dirigidos para la exposición pública. Además se pretende que el alumnado, al acabar su formación, disponga de alguna o varias propuestas escénicas de pequeño formato para su ejercicio profesional.

Competencias

Adquisición de herramientas y destrezas para la creación escénica. Construcción de la acción escénica, coreografía, escena, cuadro y obra. Aplicación de recursos propios a los diferentes códigos. Coreografía aplicada. Construcción de personaje aplicado a los diferentes estilos y códigos teatrales. Desarrollo de capacidades dramáticas, de creación colectiva y dirección en la Danza Teatro.

ÁREA GUIÓN

CONTENIDOS

1. IDEA

1.1 DEL PUNTO DE PARTIDA AL ORGANIGRAMA DE LA IDEA: LÍNEA DE HISTORIA.

1.2. PREMISAS DRAMÁTICAS: TRAMAS MAESTRAS, PARADOJAS E HIPÓTESIS. LOS GÉNEROS Y LAS TIPOLOGÍAS DE LA HISTORIA.

1.3. PREMISAS TEMÁTICAS. IDEA CONTROLADORA Y CONTRAIDEA. EL PRINCIPIO FUNDADOR.

2. ESTRUCTURA Y TRAMA

2.1. MODELOS ESTRUCTURALES. MONOTRAMA (TRAMA PRINCIPAL Y SUBTRAMAS), MULTITRAMA (CONVERGENTES, PARALELAS O ALTERNADAS).

2.2. ESTRUCTURA DE TRES ACTOS (RESTAURADORA). PROCEDIMIENTOS NARRATIVOS

2.3. ALTERNATIVAS ESTRUCTURALES: ANTIESTRUCTURA, MINIMALISMO. OTRAS ESTRUCTURAS.

3. CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE

3.1 FICHA DEL PERSONAJE. PERFIL Y ANTECEDENTES

3.2 MECANISMOS DE DEFENSA

3.3 TIPOS PSICOLÓGICOS Y ENEAGRAMA

3.4 PIRÁMIDE DE MASLOWE. NECESIDADES DEL PERSONAJE

3.5 TEORÍA DE ROLES APLICADA AL PERSONAJE DRAMÁTICO.

3.6 ANÁLISIS TRANSACCIONAL. LAS ESTRUCTURAS PSÍQUICAS DEL PERSONAJE Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE PERSONAJES.

3.7 TIPOS DE CONFLICTO DE LEWIN

3.8 ARCO DEL PERSONAJE.

4. ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN EN LA TRAMA ARISTOTÉLICA AUDIOVISUAL

4.1 INCIDENTE, BARRERA, PUNTOS DE GIRO, CLÍMAX, CATÁSTROFE.

4.2 SUSPENSE E INTRIGA. MÉTODOS

4.3 TRANSICIÓN DE LA ACCIÓN: MOTIVO, INTENCIÓN, OBJETIVOS.

4.5 PROCESOS EN LA ESTRUCTURA DEL CONFLICTO DE CHION

4.6 TÉCNICA DE SUCESIÓN DRAMÁTICA.

4.7 TRATAMIENTO POR NUDOS DE ACCIÓN Y POR ESCENAS.

4.7 LA ESTRUCTURA DE 22 PASOS DE TRUBY

5. TÉCNICA DEL DIÁLOGO

5.1 FUNCIONES DE BLAKER

5.2 ALTERACIÓN, LUCHA Y AJUSTE.

5.3 JUEGOS PSICOLÓGICOS, TEXTO Y SUBTEXTO.

5.4 INTRODUCCIÓN DEL CONFLICTO EN EL DIÁLOGO Y FALLOS DE DIÁLOGO DE MACKEE.

6. ELEMENTOS Y PROCEDIMIENTOS NARRATIVOS EN OTRAS ESTRUCTURAS.

6.1 FÓRMULAS DE INCOACTIVA MODERNA Y POSMODERNA

6.2 FORMA Y TÉCNICA DEL DIÁLOGO EN EL RELATO MODERNO E POSMODERNO.

7. CONSTRUCCIÓN DE GUIÓN TÉCNICO E LITERARIO.

7.1. FASES.

7.2. MODELOS Y FORMATOS.

7.3 SINOPSIS, ADAPTACIÓN, TRATAMIENTO, ENCUADRE Y ANÁLISIS.

7.4 BIBLIA ESCALETA, BORRADORES.

8. TALLER DE DRAMATURGIA Y LENGUAJE AUDIOVISUAL

8.1 LA IMAGEN EN EL CINE. TIPOS DE PLANO Y TRANSICIONES.

NOCIONES BÁSICAS DE COMPOSICIÓN Y LENGUAJE AUDIOVISUAL.

8.2 DRAMATURGIA DEL SONIDO. TIPOS, CUALIDADES, FUNCIONES DEL SONIDO.

ESTRUCTURA Y COMPRESIÓN DEL GUIÓN TÉCNICO DE SONIDO.

8.3 REALIZACIÓN AUDIOVISUAL. TIPOS DE MONTAJE.

PARTE II: TELEVISIÓN

CONTENIDOS

1. ESCRITURA AUDIOVISUAL PARA TV

1.1 DIFERENCIAS ENTRE LA ESCRITURA DE CINE Y DE TV.

1.2 FORMATOS Y GÉNEROS EN EL GUIÓN TELEVISIVO.

1.3 GUIÓN TÉCNICO Y LITERARIO.

1.4 NARRATIVAS TRANSMEDIA Y PLATAFORMAS.

2. BIBLIA EN LA FICCIÓN SERIAL.

2.1 CONCEPTO Y TIPOS DE BIBLIA

2.2 PARTES DE UNA BIBLIA DE FICCIÓN

2.2.1 PORTADA

2.2.2 EL CONCEPTO

2.2.3 STORY-LINE

2.2.4 LOS PERSONAJES.

2.2.5 ESCENARIOS Y LOCALIZACIONES

2.2.6 LA ESCALETA.

3. MAPAS DE TRAMAS.

3.1. MODELOS ESTRUCTURALES: MONOTRAMA Y MULTITRAMAS.

3.2. TRAMAS HORIZONTALES Y TRAMAS AUTOCONCLUSIVAS.

3.3. TRAMAS PRINCIPALES Y SUBTRAMAS.

4. LA SITCOM

2.1 GÉNERO, FORMATO Y SUBGÉNEROS DE LA SITCOM

2.2 CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO CÓMICO Y DEL PERSONAJE CÓMICO EN LA SITCOM

2.3 INSTRUMENTOS CÓMICOS.

2.4 RITMO Y COMEDIA EN LA SITCOM

2.5 PRÁCTICA DE SITCOM

ÁREA DRAMATURGIA

CONTENIDOS DEL PRIMER CURSO

PARTE I: PRINCIPIOS Y ELEMENTOS DE LA DRAMATURGIA ARISTOTÉLICA (USADA EN TEATRO, CINE Y TV)

1.1 INTRODUCCIÓN A LOS ELEMENTOS DE ANÁLISIS Y COMPOSICIÓN DRAMATÚRGICA.

1.2 LA ACCIÓN Y EL CONFLICTO. VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL CONFLICTO Y TIPOS DE CONFLICTO.

1.3 LA COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TRAMA. MECANISMOS Y ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA TRAMA. TIPOS Y ESTRUCTURA DRAMÁTICA. ESQUEMA ACATANCIAL DE LA ACCIÓN Y LOS PERSONAJES.

1.4 CONSTRUCCIÓN PSICOLÓGICA DEL PERSONAJE DRAMÁTICO. FICHA Y PERFIL DEL PERSONAJE.

VENTANA DE YOHARI. NECESIDADES DEL PERSONAJE Y PIRÁMIDA DE MASLOWE.

TEORÍA DE ROLES APLICADA AL PERSONAJE DRAMÁTICO. MECANISMOS DE DEFENSA.

TIPO DE PERSONALIDAD, EL ENERAGRAMA APLICADO A LA ESCRITURA DRAMÁTICA.

ARCO DEL PERSONAJE. EL VIAJE DEL PERSONAJE Y LA SOMBRA. EL CONFLICTO INTERSUJETO.

ANÁLISIS TRANSACCIONAL, JUEGO PSICOLÓGICO Y RELACIONES TÓXICAS.

PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN CON EL PERSONAJE,

1.5 MECANISMO DE INTRIGA Y SUSPENSE EN LA TRAMA.

1.6 LA ESTRUCTURA SOCIAL DE LA OBRA. ENTORNO SOCIAL

RELACIONES SOCIALES Y ESTRUCTURA SOCIAL : INSTITUCIONAL Y DE GRUPOS.

1.7 TEMA, AUTORREVELACIÓN Y MITOS DE LA OBRA DRAMÁTICA. UNIVERSALES, TOPOS LITERARIOS Y JERARQUÍA TEMÁTICA.

1.8 EL ESPACIO DRAMÁTICO. TIPOS Y FUNCIÓN.

1.9 EL TIEMPO DRAMÁTICO. TIPOS,

FUNCIÓN Y ALTERACIONES TEMPORALES EN LA ESTRUCTURA DRAMÁTICA.

1.10 EL LENGUAJE DE LA OBRA.

DIÁLOGO Y ESTILO. COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DEL LENGUAJE.

FUNCIONES DEL DIÁLOGO DE BLAKE Y MCKEE. ALTERACIÓN, LUCHA Y AJUSTE.

JUEGOS PSICOLÓGICOS, TEXTO Y SUBTEXTO.

INTRODUCCIÓN DEL CONFLICTO EN EL DIÁLOGO Y FALLOS DE DIÁLOGO DE MACKEE.

2. PRINCIPALES GÉNEROS DRAMÁTICOS. RASGOS, DIFERENCIAS Y CARACTERÍSTICA.

2.1. LA TRAGEDIA. DEFINICIÓN, DESARROLLO Y EVOLUCIÓN.

2.2 LA COMEDIA. RASGOS, CARACTERÍSTICAS, EVOLUCIÓN Y FUNCIÓN SOCIAL.

2.3. EL DRAMA. NACIMIENTO DEL DRAMA, SIGNIFICADO Y FUNCIÓN, RASGOS Y CARACTERÍSTICAS.

2.4. PRÁCTICA DE DRAMA.

3. LA IDEA. PROCESO CREATIVO Y COGNITIVO DE LA ESCRITURA.

3.1 LA MENTE DEL ESCRITOR/DE LA ESCRITORA. HABILIDADES Y RECURSOS.

3. 2 MATERIALES INSPIRADORES Y PROCESO CREATIVO.

3.3 FASES DEL TRABAJO DE LA ESCRITURA. EL PULSO CREATIVO. LA REVISIÓN Y CORRECCIÓN.

MODELOS DE DESARROLLO DE LA IDEA Y FORMAS DE TRABAJO SEGÚN

LOS DIFERENTES PROCESOS Y GÉNEROS DRAMÁTICOS.

PARTE II: LA ESCRITURA DE COMEDIA

1. TEORÍAS Y MECANISMOS DE HUMOR. SIGNIFICADO Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA RISA, EL HUMOR Y LA COMEDIA.

1.1 LA NOCIÓN DE LO CÓMICO.

1.2 TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN Y LA FUNCIÓN DEL HUMOR.

1.3 SUBGÉNEROS CÓMICOS Y TIPOS DE HUMOR APLICADOS.

2 . CONSTRUCCIÓN DEL MUNDO CÓMICO Y DEL PERSONAJE CÓMICO

2.1 TIPOS DE MUNDO Y TIPOS DE PERSONAJE.

2.2 LA PREMISA CÓMICA.

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE CÓMICO.

RASGOS Y CARACTERÍSTICAS . CARACTERES DE LA COMEDIA.

ENEATIPOS Y COMEDIA

ÁREA DRAMATURGIA

3. LA TÉCNICA DE LA RISA

- 3.1 RECURSOS CÓMICOS DE SITUACIÓN.
- 3.2 RECURSOS LINGÜÍSTICOS DE HUMOR.
- 3.3 INSTRUMENTOS CÓMICOS APLICADOS A LA ESCENA DE COMEDIA.
- 3.4 COMBINACIONES DE LA SECUENCIA CÓMICA.
- 3.4 EL RITMO EN LA COMEDIA.

4. PRÁCTICA ESCÉNICA, DRAMATURGIA ACTORAL Y ESCRITURA DRAMÁTICA DE LA COMEDIA.

- 4.1 PRÁCTICA DE CLOWN. CONSTRUCCIÓN DEL PERSONAJE Y ESTRUCTURA DE LA SECUENCIA CÓMICA.
- 4.2 PRÁCTICA DE STAND UP COMEDY.
- 4.3 PRÁCTICA DE COMEDIA DE SITUACIÓN Y ENREDO.

CURSO SEGUNDO

PARTE I: ESCRITURA POSDRAMÁTICA

1. LA ESCRITURA POSDRAMÁTICA. DEFINICIÓN, ORÍGENES, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN.

2. RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ESCRITURA POSDRAMÁTICA.

- 2.1 POÉTICA DE LA SUBSTRACCIÓN
- 2.2 DECONSTRUCCIÓN Y FRAGMENTACIÓN
- 2.3 DISOLUCIÓN DEL YO
- 2.4 OTRAS ALTERACIONES: LA DUDA, EL SILENCIO, DESCONOCIMIENTO DEL INTERIOR DE LOS PERSONAJES, LA COTIDIANIDAD ENRARECIDA, LAS ATMÓSFERAS Y LA SUPERACIÓN DE LA TRAMA...
- 2.5 LA DRAMATURGIA POSMODERNISTA EN EL CINE.
- 2.6 PARADIGMAS DE ANTIESTRUCTURA Y MINIMALISMO.

3. DRAMATURGIAS DE LA IMAGEN Y PERFORMATIVAS

- 3.1 INTRODUCCIÓN A LAS DRAMATURGIAS PERFORMATIVAS. ESTÉTICA DE LO PREFORMATIVO. TIPOS Y TRAZOS CARACTERÍSTICOS. CONCEPTOS Y ELEMENTOS DE CREACIÓN EN: HAPPENINGS, PERFORMANCES, INTERVENCIONES, INSTALACIONES Y ACCIONES TEATRALES.
- 3.2 PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN, PERFORMANCE E INSTALACIÓN.
- 3.3 TEATRO VIRTUAL Y VISUAL: ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN
- 3.4 DRAMATURGIA DEL TEATRO FÍSICO Y LA DANZA -TEATRO.
- 3.5 MÉTODOS Y FORMATOS PARA LA ESCRITURA ESCÉNICA. LA PARTITURA ESCÉNICA.
- 3.6 PRÁCTICA DE LA DRAMATURGIA DE LA IMAGEN VIRTUAL Y FÍSICA.

4. DRAMATURGIA DEL TEATRO DOCUMENTAL Y LA AUTOFICCIÓN.

- 4.1 DEFINICIÓN DE TEATRO DOCUMENTAL. ORIGEN, ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA. ESCUELAS Y ESTILOS DEL TEATRO DOCUMENTO (AMERICANA Y EUROPEA). TIPOS DE ESPECTÁCULO DOCUMENTAL.
- 4.2 RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DRAMATURGIA DOCUMENTAL.
- 4.4 TIPOS DE DRAMATURGIA DOCUMENTAL
- 4.3 EL DOCUMENTO. DEFINICIÓN ,TIPOS DE DOCUMENTO Y SUS FUENTES.
- 4.4 LA INVESTIGACIÓN EN LA DRAMATURGIA DOCUMENTAL PROCESOS Y FORMAS. FUENTES DE DOCUMENTACIÓN.

ÁREA DRAMATURGIA

- 4.5 TÉCNICAS DOCUMENTALES EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DE MATERIALES DRAMÚRGICOS EN EL TEATRO DOCUMENTAL
- 4.6 LA ENTREVISTA Y LA RECOGIDA DE MATERIALES EN LA DRAMATURGIA DOCUMENTAL.
- 4.7 ORGANIZACIÓN , SELECCIÓN DE MATERIALES Y CREACIÓN DRAMATÚRGICA EN EL TEATRO DOCUMENTAL.
- 4.8. PRÁCTICA DE TEATRO DOCUMENTAL. DE LA ELECCIÓN DEL TEMA , LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN DEL TEXTO A LA PARTITURA ESCÉNICA Y PUESTA EN PIE DE UN ESPECTÁCULO DE TEATRO DOCUMENTAL POSDRAMÁTICO.

5. LA DRAMATURGIA AUTOFICCIONAL.

- 5.1 DEFINICIÓN, ORIGEN ,ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE LA DRAMATURGIA AUTOFICCIONAL.
 - 5.2 BIODRAMA. TIPOS Y FORMAS.
 - 5.3 EL MATERIAL AUTOFICCIONAL.
- 5.4 PSICOLOGÍA HUMANISTA. EL YO, LA HERIDA Y SU ESENCIA EN LA DRAMATURGIA ATOFICCIONAL.
 - 5.5 LA ESTRUCTURA PSICO-SOCIAL EN LA DRAMATURGIA AUTOFICCIONAL.
 - 5.6 RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DRAMATURGIA AUTOFICCIONAL.
- 5.6 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA DRAMATURGIA AUTOFICCIONAL: TEXTUALES Y ESCÉNICOS.

SEMINARIOS

DRAMATURGIA DEL VIDEOCLIP Y LA PUBLICIDAD.

- ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN EN LA NARRATIVA AUDIOVISUAL.
- EL VIDEOCLIP: TIPOS Y ELEMENOS DE ARTICULACIÓN. DRAMATURGIA Y RECEPCIÓN DEL VIDEOCLIP
- DRAMATURGIA EN EL SPOT PUBLICITARIO: ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN Y RECEPCIÓN.

DRAMATURGIA DEL VIDEOJUEGO

- ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN Y ESCRITURA DE LA DRAMATURGIA DEL VIDEOJUEGO.
- DEFINICIÓN DE LOS MUNDOS POSIBLES Y TEORÍA FICCIONAL
- ESTUDIO DE GÉNEROS Y PRÁCTICAS DE COMPOSICIÓN Y ESCRITURA.
- NARRATIVA TRANSMEDIA. DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS Y ESTUDIO DE CASOS.

DRAMATURGIA DEL TEATRO MUSICAL

- EL TEATRO MUSICAL. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y GÉNEROS
- LA DRAMATURGIA EN EL TEATRO MUSICAL.
- TIPOS DE CANCIONES Y FUNCIONES.LA FUNCIÓN DE LA DANZA EN LA DAMATURGIA DEL MUSICAL.
- LA ESCALETA EN EL TEATRO MUSICAL.

DRAMATURGIA DE LA RADIO Y RADIODRAMA

- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL RADIODRAMA.
- RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DEL RADIODRAMA.
- DRAMATURGIA DEL SONIDO. TIPOS DE SONIDOS, FUNCIONES, PLANOS DE SONIDO.
- LIBRETO DE SONIDO,
- GUION DE RADIODRAMA. FORMATOS.

DRAMATURGIA DEL CÓMIC

- ORIGEN, GÉNEROS, EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL CÓMIC.
- RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA DRAMATURGIA DEL CÓMIC.
- PRÁCTICA DE LA DRAMATURGIA DE CÓMIC.