

MATERIAS DE LA FORMACIÓN

Clown y Bufón: 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.

Técnica Lecoq: 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.

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.

Teatro de muñecos, objetos y títeres corporales. 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 tiempo 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.

Teatro Físico y Danza Teatro 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, coficificación 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: 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 onstrucción de muñecos y títeres. Aplicar de forma práctica los procesos de creación del teatro de títeres y objetos.

Mimo 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 splasticks: mimo y acrobacia. Gramática corporal de Étienne Decroux. Gramática corporal de Laban. Técnica Marceu. Mimo clásico y contemporáneo. Gesto cotidiano y abstracción.

Circo 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).

Acrobacia Acrobacias individuales a partir de saltos, giros y elementos en el suelo. Agilidad general, elementos gimnásticos (volteretas adelante, atrás... rondada, rueda lateral, paloma de brazos y cabeza, flic-flac, mortal atrás-adelante). Acrobacias estáticas (equilibrio y fuerza). Acrobacias grupales (parejas, tríos, otras agrupaciones). Acrobacias dinámicas (equilibrio dinámico, ayudas, agrupaciones). Portés acrobáticos aplicados a la danza contemporánea y a la Danza Teatro. Aplicaciones de la acrobacia: Integración de los distintos elementos en la composición del movimiento. Acondicionamiento físico y acrobacia.

Canto: Adquisición práctica de las distintas técnicas, escuelas y estéticas de Canto. Conocimiento de los mecanismos y tipos de emisión en el sonido cantado. Desarrollo del oído musical. Desarrollo de la capacidad de escucha y de disociación musical para el mantenimiento de la afinación. Práctica y desarrollo de la musicalidad trabajando los elementos interpretativos (articulación, fraseo, dinámica y agógica)

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. 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.

Danza Clásica y Contemporánea: 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/srelevé. 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.

Danzas rítmicas aplicadas a la Danza Teatro: Introducción al claqué. 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... Introducción al Juba Dance y su evolución hacia el Hambone; disociación muscular aplicada al sonido; patrones rítmicos binarios y sincopados; dinámica del golpeo seguro (ergonomía sonora); el uso de la voz en polirritmia con el cuerpo; improvisación y juegos de llamada y respuesta.

Competencias

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.

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... Aprender los pasos básicos, la expresividad y el ritmo del Flamenco. Internalización del Pulso Musical: Desarrollo del "reloj interno" del bailarín, permitiéndole mantener el tempo exacto de forma autónoma sin depender de música externa. Dominio de la Síncopa y el Contratiempo: Comprensión física y musical de los acentos débiles del compás, base fundamental para abordar posteriormente el jazz, el swing y el claqué. Dominio de la Polirritmia Corporal: Capacidad para ejecutar de forma simultánea diferentes patrones rítmicos entre las extremidades superiores (manos/brazos) y las inferiores (pies).

Precisión y Limpieza Acústica: Habilidad para matizar la intensidad y el timbre del sonido corporal (lograr sonidos graves en el pecho, secos en los muslos y agudos en las palmas) sin lesionar los tejidos. Disociación Neuromuscular Avanzada: Capacidad para independizar el movimiento rítmico del torso y extremidades del eje central del cuerpo. Agilidad de Respuesta e Improvisación: Fluidez para reaccionar a estímulos rítmicos colectivos a través de la estructura tradicional de "llamada y respuesta".

Danzas de disociación Práctica de las disciplinas dancísticas cuyo principio fundamental es la segmentación anatómica y el aislamiento muscular. La asignatura analiza los mecanismos neurológicos y físicos necesarios para independizar diferentes partes del cuerpo, tomando como base la técnica pélvica y abdominal de la Danza Oriental (Raqs Sharqi), la velocidad de cadera de las danzas polinesias (Ori Tahiti), y la expresividad milimétrica de manos, cuello y ojos de las danzas del sudeste asiático (Bali y Camboya). Aislamiento Muscular Localizado: Capacidad para activar y movilizar de forma aislada un grupo muscular específico (pélvis, caja torácica, hombros, cuello) manteniendo el resto del cuerpo en absoluta inmovilidad o neutralidad.

Competencias Disociación de Trenes (Superior/Inferior): Habilidad para ejecutar patrones motrices fluidos y continuos en el tren superior (como ondas de brazos o círculos de pecho) de manera simultánea a ritmos cortados, estáticos o de marcha en el tren inferior. Expresividad y Micro-segmentación: Control de las extremidades distales (hipertextensión y lenguaje de dedos/manos) y la musculatura facial (aislamiento de la mirada y movimientos del cuello) para proyectar intención dramática y precisión geométrica. Gestión del Centro y Estabilidad: Capacidad para mantener el control del core (eje central) como punto de anclaje, permitiendo que los movimientos periféricos alcancen su máxima amplitud sin perder el equilibrio dinámico.

Danza teatral escénica Práctica de la transposición de los bailes de salón y ritmos sociales (Foxtrot, Swing, Charleston, Tango y Pasodoble) al lenguaje contemporáneo de la Danza Teatro (Tanztheater). La materia investiga los códigos formales de estos bailes –sus estructuras de pareja, agarres, géneros y dinámicas rítmicas– para deconstruirlos y utilizarlos como vehículos de comunicación dramática, exploración psicológica y crítica social.

Competencias

Deconstrucción del Movimiento Codificado: Capacidad para asimilar la técnica pura de cada estilo (las síncopas del Charleston, los ganchos del Tango, las subidas del Foxtrot) y fragmentarla o distorsionarla intencionadamente al servicio de una necesidad dramática o conceptual. Partnering Psicológico y Relacional: uso de los mecanismos de conducción y respuesta (Lead & Follow) como metáfora física de las relaciones humanas (sumisión, resistencia, codependencia, dominación). Gestión del Eje y la Gravedad Dinámica: Habilidad para transitar entre la rigidez y el porte formal de los bailes de salón (Pasodoble o Foxtrot) y el colapso, el peso muerto y el desequilibrio controlado propios de la Danza Teatro. Disociación Gesto-Ritmo: Capacidad para ejecutar la métrica exacta de los pies (ej. la velocidad del Swing) mientras el torso o el rostro ejecutan un estado dramático o un gesto cotidiano completamente independiente o contrastante.

Técnica vocal: Ortofonía y expresión oral Conocimiento y adquisición práctica de la conciencia corporal-vo cal. Eliminación de tensiones físicas y corrección postural-respiratoria. Fonación, proyección 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.

Instrumento musical

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.

Laboratorios de Creación: Residencias artísticas

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.