

LABORATORIO DE CREACIÓN CONTEMPORÁNEA

Directurgia

escribir como un director, dirigir como un dramaturgo

Pilar G. Almansa

EDICIÓN 2019

“No puedes crear resultados, solo condiciones para que ciertas cosas ocurran.”

ANNE BOGART

PRESENTACIÓN

La línea que separa al director del dramaturgo, o viceversa, se está haciendo cada vez más borrosa, y se impone el concepto de creador escénico. Las herramientas que se requieren para cada una de estas fases del proceso creativo son convergentes en algunos casos, pero divergentes en otras.

Este curso pretende realizar un recorrido práctico por las diferentes competencias creativas y de gestión de equipos que necesita cada fase de este proceso. De esta manera, identificaremos las fortalezas de cada alumno y trabajar de manera consciente aquellas habilidades, tanto del proceso de dirección como de dramaturgia, en las que tenga más dificultad, ampliando su comprensión y destreza en ella. También relacionaremos metodologías creativas con procesos creativos, analizando la confluencia entre proceso, dramaturgia y dirección, y resultado. El objetivo último es que el alumno sea capaz de desempeñar las labores de dirección y dramaturgia de manera conjunta, gestionando los diferentes focos de energía y creatividad que requiere cada una de ellas.

Combinando sesiones prácticas y teóricas, y con un número reducido de participantes, el curso proporciona a los alumnos un conjunto de herramientas conceptuales y prácticas para que desde el proceso hagan autocrítica de su propio sesgo creativo, desarrollen la empatía con cualquier mecanismo de creación, se conviertan en creadores autónomos y sean capaces de arriesgar en sus propuestas desde la autoexigencia, tanto creativa como experimental.

LABORATORIO DIRIGIDO A:

- Estudiantes o profesionales de la dramaturgia y la dirección. Es preferible que cuenten con experiencia en ambos campos, pero no es imprescindible.
- También se aceptarán profesionales de otras ramas escénicas con un interés real por la dramaturgia y la dirección.

DURACIÓN

10 sesiones de 3 horas.

HORARIO

Martes, 19-22 h

METODOLOGÍA

Las sesiones de trabajo en Nave 73 combinarán la exposición y análisis de los encargos realizados por los alumnos con explicaciones teóricas basadas en referentes contrastados de la investigación escénica. También se realizarán ejercicios prácticos de escritura o reescritura, si la dinámica de la sesión lo permite.

A lo largo del curso, la profesora solicitará de los alumnos la entrega por email con suficiente antelación de ejercicios y textos creativos. La entrega de estos documentos es imprescindible para el adecuado desarrollo del curso y el cumplimiento del programa. Desde el Laboratorio de Creación Contemporánea no se garantiza la finalización de la programación didáctica si un número significativo de alumnos no cumplen los plazos estipulados.

Se facilitarán al alumno referencias bibliográficas, donde podrán ampliar los conceptos trabajados durante el curso.

A medida que avancemos en el curso, se requerirá de los alumnos que realicen pequeñas muestras, que tendrán que empezar a prepararse desde la segunda/tercera semana. Los alumnos trabajarán con actores de su elección y ensayarán en un horario distinto al de las sesiones.

PROGRAMA

SESIÓN 1

El paradigma tradicional: teatro de texto. La relación entre el "yo" autor y el "yo" director.

El teatro como proceso comunicativo. Introducción.

Primer encargo.

SESIÓN 2

Elementos básicos de la dramaturgia clásica (I)

El teatro como proceso comunicativo: El código.

Análisis del primer encargo.

Segundo encargo.

SESIÓN 3

Elementos básicos de la dramaturgia clásica (I)

El teatro como proceso comunicativo: El mensaje.

Análisis del segundo encargo.

Tercer encargo.

SESIÓN 4

El teatro como proceso comunicativo: El canal.

Análisis del tercer encargo.

Cuarto encargo.

SESIÓN 5

El paradigma de la creación colectiva: estrategias creativas.

El cuaderno de dirección.

Análisis del cuarto encargo.

Quinto encargo.

SESIÓN 6

El paradigma de la creación colectiva: dinámicas de ensayo.

Seguimiento del quinto encargo mediante cuaderno de dirección.

SESIÓN 7

El paradigma de la creación colectiva: dinámicas de grupo.

Seguimiento del quinto encargo mediante cuaderno de dirección.

SESIÓN 8

Dramaturgias del *liveness* vs. dramaturgias de lo fabular.

Análisis de diario de dirección.

Preparación de la heteroevaluación.

SESIÓN 9

Muestras en sala grande (con entrada en sala)

Heteroevaluación.

SESIÓN 10

Análisis y evaluación de muestras.

Análisis de heteroevaluación de manera comparativa.

Análisis de relación entre proceso y resultado.

Plan profesional: proyección creativa profesional del quinto encargo.

Autoevaluación del alumnado.

Evaluación del curso.

PILAR G. ALMANSA

Doctoranda en Estudios Teatrales (UCM) sobre tecnologías interactivas aplicadas a las artes escénicas. Lda. en Dirección de Escena y Dramaturgia (RESAD) y en Ciencias de la Información (UCM). MA en devised theatre (Advanced Theatre Practice) por Central School of Speech and Drama (Londres).

Directora de teatro, productora, dramaturga y docente, es miembro fundador de CríaCuervos y La Pitbull. Cuenta en su haber con más de 20 montajes estrenados de enorme variedad temática y formal: ***Pacto de estado***, premonitoria del movimiento 15M; ***Lucientes (¿Sois almas en pena o sois hijos de puta?)***, performance castiza inspirada en los Caprichos de Goya; ***Tragedia de ensueño***, de Valle-Inclán, dentro del Festival Chéjov de Moscú. Su último trabajo, ***Banqueros vs. Zombis***, es el primer espectáculo en España en el que el público puede elegir el desarrollo del argumento a través de una aplicación móvil.

En la temporada 2017-18 estrenará *Hombre* (dramaturgia), con El Desván Producciones, *Sobrevivir a Mauthausen: la historia de mi abuelo* (dramaturgia y dirección), con La Pitbull, y *Cama* (dramaturgia y dirección), texto ganador del 1.º premio del III Certamen de Nuevas Dramaturgias de Lanau Escénica.

Como ***investigadora***, ha sido invitada a exponer por la Universidad Complutense de Madrid – Jornadas sobre Poéticas de la Transgresión–, la International Federation of Theatre Research –IV Baku International Theatre Conference (Azerbaiján)– y Dramatic Arts Center de Teherán (Irán) – Potential of the Independent Sector in Theatre–. Su próxima conferencia será en el ***25th ENCATC Congress de la European Network on Cultural Management and Policy*** –Bruselas (Bélgica), septiembre 2017–.

Es columnista de opinión sobre política cultural en *Revista Godot*.