

Curso de Teatro Avanzado

La Barca Otro Teatro (Septiembre – Junio)

Un espacio de creación, improvisación y exploración escénica continuada. El Curso de Teatro Avanzado está pensado como un laboratorio de juego y desarrollo creativo, donde la escena se construye desde la escucha, el cuerpo y la imaginación, sin la presión de un montaje permanente.

¿Para quién es este curso?

Este curso está dirigido a personas con experiencia previa en teatro que desean:

- Seguir profundizando en su práctica escénica desde un enfoque creativo y lúdico.
- Explorar la improvisación y la creación sin la exigencia de un proceso de producción estable.
- Disponer de un espacio semanal de entrenamiento, juego y desarrollo personal.
- Continuar aprendiendo y compartiendo escena dentro de un marco pedagógico cuidado.

Es recomendable haber realizado al menos un curso anual de teatro o contar con experiencia equivalente.

Enfoque pedagógico

En el Curso de Teatro Avanzado entendemos el teatro como una práctica viva, en constante construcción. El trabajo se centra en la **creación escénica a partir de la improvisación**, la investigación corporal y la escucha grupal.

No se persigue un resultado cerrado, sino el desarrollo de herramientas que permitan generar material escénico de forma autónoma, honesta y consciente. El curso combina técnicas de improvisación, teatro espontáneo, biodrama, teatro imagen y método, siempre desde una pedagogía experiencial donde el error, el juego y la curiosidad son motores de aprendizaje.

¿Qué te aporta el curso?

- Profundización en la interpretación y la creación escénica.
- Mayor disponibilidad creativa y confianza en escena.

- Desarrollo de la escucha, la presencia y el trabajo en equipo.
 - Integración del cuerpo, la voz y la emoción en la acción teatral.
 - Un espacio de disfrute, desconexión y crecimiento personal a través del teatro.
-

Ejes de trabajo transversales

A lo largo de todo el curso se trabajan de manera continuada:

- La improvisación como herramienta creativa.
 - Escucha activa y propuesta escénica.
 - Cuerpo, movimiento y presencia.
 - La voz como extensión del cuerpo.
 - Creación colectiva y análisis del material generado.
 - Confianza, cuidado y disfrute del proceso.
-

PRIMER TRIMESTRE (Septiembre – Diciembre)

Objetivo pedagógico

Reactivar el cuerpo creativo, afianzar las bases de la improvisación y consolidar un grupo de trabajo desde la confianza y el juego.

Durante este trimestre se busca que las personas:

- Recuperen la disponibilidad lúdica y creativa.
- Profundicen en la escucha y la respuesta escénica.
- Fortalezcan la confianza individual y grupal.
- Generen material escénico a partir de distintos estímulos.

El inicio del curso se concibe como un período de adaptación, calentamiento creativo y cohesión del grupo.

Contenidos pedagógicos

1. Bases de la improvisación

- Escucha, aceptación y propuesta.
- El aquí y ahora como motor escénico.
- Juego y riesgo creativo.

2. Entrenamiento corporal

- Disponibilidad física y energética.
- Conciencia corporal y espacial.

- Movimiento expresivo y honestidad escénica.

3. Voz y presencia

- La voz como extensión del cuerpo.
- Relación entre respiración, emoción y sonido.
- Trabajo de proyección y claridad.

4. Disparadores creativos

- Objetos, palabras, emociones, anécdotas y espacios.
 - Transformación del estímulo en acción escénica.
 - Improvisaciones individuales y colectivas.
-

SEGUNDO TRIMESTRE (Enero – Marzo)

Objetivo pedagógico

Profundizar en la creación de escenas, personajes y universos escénicos a partir del material generado.

Contenidos pedagógicos

1. Construcción de escenas

- Organización del material improvisado.
- Ritmo, estructura y sentido.
- Relación entre personajes.

2. Creación de personajes

- El cuerpo como punto de partida.
- Estados emocionales y calidades de movimiento.
- La mirada, la acción y la intención.

3. Técnicas aplicadas

- Teatro espontáneo.
- Biodrama.
- Teatro imagen.
- Improvisación dirigida.

4. Creación colectiva

- Trabajo en equipo.
- Escucha grupal y toma de decisiones compartidas.
- Análisis del material escénico generado.

TERCER TRIMESTRE (Abril – Junio)

Objetivo pedagógico

Consolidar la autonomía creativa del grupo y dar forma a propuestas escénicas abiertas, flexibles y coherentes.

Contenidos pedagógicos

1. Profundización escénica

- Ajuste fino de escenas.
- Coherencia interna y presencia.
- Relación con el espacio y el público.

2. Composición escénica abierta

- Estructuras flexibles.
- Collage escénico.
- Integración de diferentes lenguajes.

3. Compartir escena

- Muestras internas o abiertas.
- El público como parte del proceso.
- Escena como espacio de encuentro.

Cierre de curso

El curso puede culminar con una muestra abierta o compartida, entendida como celebración del proceso creativo y del camino recorrido, sin la exigencia de un producto final cerrado.

Flexibilidad pedagógica

Este programa establece una estructura orientativa. El contenido y el ritmo del curso se adaptan a las características del grupo, a sus intereses y a las necesidades creativas que vayan apareciendo.

El Curso de Teatro Avanzado es un espacio vivo de investigación, juego y crecimiento, donde el proceso tiene tanto valor como la escena que emerge de él.