

Creación II - GUÍA DOCENTE

Equipo docente

Profesoras responsables: Ángela Palacios y Mazorra

Objetivos y contextualización

Creación II inaugura el ciclo de **ESPECIALIZACIÓN**. Tras haber experimentado la autoría individual, el foco se desplaza hacia la creación colectiva profesional, con división estructural de roles.

Antes de comenzar el curso, cada alumne elige su especialización: intérprete, dramaturgue o direttore. Esta elección se mantiene durante el 5º y 6º semestre.

La asignatura consiste en la creación de una o varias piezas colectivas (según número de alumnes), con una duración mínima de una hora, destinadas a su programación en el teatro de la escuela.

El trabajo exige coordinación real, negociación artística, organización estructural y comprensión del hecho teatral como sistema.

Al finalizar la asignatura, le alumne deberá ser capaz de:

- Ejercer su especialización con rigor y coherencia.
- Integrarse en un equipo creativo desde su rol específico.
- Comprender la dinámica profesional de un proceso escénico colectivo.
- Sostener decisiones artísticas en diálogo con el grupo.
- Presentar públicamente una obra de larga duración.

Competencias

- Ejercer con responsabilidad el rol elegido.
- Trabajar en equipo desde la escucha y la negociación.
- Comprender la estructura dramática global de una obra extensa.
- Integrar criterios técnicos básicos de ritmo, composición y coherencia escénica.
- Gestionar conflictos creativos de manera profesional.
- Desarrollar disciplina de ensayo y compromiso colectivo.

Resultados de aprendizaje

- Sostener el rol especializado durante todo el proceso.
- Colaborar activamente en la construcción de una obra colectiva.
- Aplicar criterios estructurales en la composición escénica.
- Ajustar la propuesta a través de ensayos sistemáticos.
- Participar en una programación pública con responsabilidad artística.
- Evaluar críticamente el funcionamiento del equipo creativo.

Contenido

La asignatura se centra en:

- Conformación de equipos de trabajo.
- Definición del proyecto escénico colectivo.
- Desarrollo dramático y estructural.
- Ensayos prolongados y revisión continua.
- Preparación técnica y artística para su programación pública.

Metodología docente

La metodología es colaborativa y estructurada.

Las profesoras responsables acompañan y median durante todo el proceso, favoreciendo la toma de decisiones consensuadas y la responsabilidad compartida.

El aula funciona como compañía en funcionamiento. Se fomenta una dinámica cercana al ámbito profesional: planificación, calendario de ensayos, definición clara de roles y cumplimiento de compromisos.

Evaluación

La evaluación es continua, con especial énfasis en el trabajo en equipo y la profesionalización del proceso.

Criterios de evaluación

1. Rigor en el ejercicio del rol elegido.
2. Capacidad de trabajo en equipo y escucha activa.
3. Responsabilidad en los ensayos y cumplimiento de compromisos.
4. Coherencia estructural de la propuesta colectiva.
5. Evolución artística durante el proceso.
6. Calidad del resultado escénico final.

Ponderación general

- Proceso colectivo y trabajo en equipo: 40%
- Ejercicio del rol especializado: 20%
- Proyecto escénico final (representaciones públicas): 40%

la invisible

Escuela de artes
escénicas de Barcelona

Economía, producción, distribución GENERAL (EPDG)

GUÍA DOCENTE

Contextualización y descripción

La creación escénica no existe fuera de las condiciones materiales que la hacen posible. Todo proyecto artístico se inscribe en un sistema económico, institucional y productivo que condiciona su escala, su temporalidad y su capacidad de circulación.

Esta asignatura introduce al alumnado en la comprensión estructural de la economía de las artes escénicas: cómo se financia un proyecto, cómo se organiza una producción, cómo circula una obra y qué implica sostenerla en el tiempo.

No se trata aún de aplicar estos contenidos al TFC, sino de comprender el ecosistema en el que cualquier proyecto artístico se inserta, adquiriendo herramientas analíticas, vocabulario técnico y una mirada crítica sobre la viabilidad estructural de la creación contemporánea.

La asignatura ofrece una visión técnica y sistémica del modelo de producción escénica actual, preparando el terreno para su aplicación práctica en Economía, Producción y Distribución Aplicadas (6º semestre).

Objetivos generales

- Comprender el funcionamiento económico específico del sector escénico.
- Analizar la cadena completa: creación → producción → distribución → exhibición.
- Distinguir entre estructura artística, estructura productiva y estructura financiera.
- Familiarizarse con los conceptos fundamentales de presupuesto, financiación y sostenibilidad.
- Entender los modelos públicos y privados de sostenimiento cultural.
- Desarrollar una mirada realista sobre la viabilidad material de los proyectos.

Competencias

- Identificar con precisión las fases de un proyecto escénico.
- Diferenciar producción ejecutiva, producción artística y dirección.
- Reconocer modelos de financiación y sus implicaciones.
- Comprender la lógica interna de un presupuesto.
- Analizar la viabilidad económica de una propuesta escénica.
- Reconocer los circuitos de exhibición y el papel estratégico de la distribución.

Resultados de aprendizaje

- Explica la arquitectura productiva de un espectáculo.
- Interpreta un presupuesto básico y sus partidas.
- Distingue entre costes directos, indirectos y estructurales.
- Analiza críticamente la viabilidad de una propuesta artística.
- Describe los principales circuitos escénicos del contexto español y europeo.

Contenido

Bloque I — El ecosistema económico de las artes escénicas

- Concepto de economía cultural y especificidad escénica.
- Intermitencia y temporalidad de los proyectos.
- Diferencia entre proyecto artístico y producto cultural.
- Agentes del sector y cadena de valor escénica.

Bloque II — Producción escénica

- Fases del proyecto: ideación, desarrollo, producción, estreno y explotación.
- Producción ejecutiva vs producción artística.
- Estructura de equipo y cronograma.
- Gestión de recursos y riesgo económico.

Bloque III — Introducción al presupuesto

- Estructura de ingresos y gastos.
- Costes fijos y variables.
- Honorarios, infraestructura y amortización.
- Concepto de caché y punto de equilibrio.

En esta asignatura no se exige la elaboración de un presupuesto propio, pero sí la comprensión profunda de su estructura y lógica interna.

Bloque IV — Financiación

- Financiación pública y modelos de subvención.
- Coproducción y residencias.
- Taquilla, preventa y patrocinio.
- Modelos mixtos y sostenibilidad.

Se analiza el marco general sin entrar en tramitación jurídica específica.

Bloque V — Distribución y circulación

- Concepto estratégico de distribución.
- Circuitos públicos y privados.
- Ferias, festivales y programadores.
- Temporalidad y vida útil del espectáculo.
- Relación entre identidad artística y mercado.

Metodología docente

- Exposición teórica estructurada.
- Análisis de presupuestos reales anonimizados.
- Estudio de casos.
- Lectura de convocatorias.
- Simulaciones de planificación.
- Intervención puntual de profesional del sector.

Se prioriza la comprensión estructural frente a la aplicación inmediata.

Evaluación (cualitativa)

- Comprensión conceptual.
- Capacidad de análisis estructural.
- Claridad en la exposición oral.
- Rigor terminológico.

Se realizará una exposición grupal de análisis de proyecto y un comentario crítico escrito sobre viabilidad económica.

Continuidad formativa

Esta asignatura constituye la base conceptual necesaria para Economía, Producción y Distribución Aplicadas (6º semestre), donde estos conocimientos se traducirán en la construcción real del TFC.