

Escuela Estatal de Drama Ludwik Solski de Cracovia

por Ela Wtulich

HISTORIA

La escuela se fundó en 1946 a partir de la fusión de tres escuelas previas: El Instituto de Interpretación del Teatro Viejo, El Instituto de Interpretación del Teatro Słowacki y el Estudio de Drama de Iwo Gall's. Desde 1962 tiene estatus de institución académica. La escuela siempre ha determinada por el profesorado, presente y activo en el teatro polaco. Desde el principio la escuela ha estado fuertemente conectada con los teatros profesionales de Cracovia y todavía mantiene estas conexiones. Muchos de los graduados están ahora reformando la imagen del teatro contemporáneo polaco y juegan un papel importante en la esfera cultural.

Departamento de interpretación

Especialización de máster: interpretación dramática

Especialización de máster: interpretación dramática con énfasis en teatro musical

Departamento de dirección

Máster en dirección de teatro. Aspectos dramaturgicos

Máster en dirección de teatro

DEPARTAMENTOS EXTERNOS en Wrocław

Departamento de interpretación

Interpretación dramática

Pantomima y movimiento

Departamento de marionetas

Estudios de posgrado en teatro para niños y jóvenes

Estudios de posgrado en formas teatrales menores y en animación cultural

Departamentp de dirección teatral

MÁSTER EN DIRECCIÓN TEATRAL

Contacto:

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna

im. Ludwika Solskiego w Krakowie

ul. Straszewskiego 21-22

31-109 Kraków

Tel. 012 422 18 55, 012 422 57 01

Fax 012 422 02 09

[e-mail: sekretariat@pwst.krakow.pl](mailto:sekretariat@pwst.krakow.pl)

Fecha de apertura: El Departamento de Dirección Teatral fue creado en 1955 y existió hasta 1967. Se reabrió en 1973.

Profesiones para las que prepara el programa: director en teatro dramático y musical, cine, televisión, performances; director artístico de instituciones culturales, guionista y dramaturgo.

Especificidad: Estos estudios están marcados por un carácter y un enfoque muy individual. Cada estudiante trabaja de forma individual en su progreso artístico particular. Hay una serie de actividades que requieren trabajo en grupo. Los estudiantes trabajan de forma independiente y se los trata de forma individual, sin compararlos con otros.

La escuela permite y apoya el trabajo extracurricular en teatros.

Las asignaturas teóricas están orientadas a cumplir con las expectativas de futuros directores, y no de teóricos.

El respeto y la reverencia al texto dramático son muy visibles, lo cual revierte en un énfasis en el análisis de texto. El conocimiento teórico adquirido se debe usar siempre en los procesos de creación. Los estudios se centran también en la especificidad del trabajo con actores y su personalidad, así como en la cooperación con varios artistas - también de fuera - lo que da lugar a talleres y festivales internacionales.

Objetivos: Desarrollar lenguajes y propuestas teatrales individuales y originales, centrarse en los métodos relacionados con el trabajo y la cooperación con actores; facilitar el progreso intelectual de los estudiantes.

Perfil del estudiante: Un proceso muy selectivo posibilita escoger a los candidatos que son capaces de expresarse por medio del teatro y quieren hacerlo, que tienen una visión artística original y que poseen los medios necesarios para comunicarse con actores. Una cierta madurez también se requiere, de forma que raramente se admite a candidatos recién salidos de la escuela. Los estudiantes se suelen caracterizar por su personalidad original y visible que fomenta el 'conflicto' entre personalidades y entre diferentes aproximaciones al teatro.

Número de estudiantes admitidos al año: 6-9

Duración del programa: 9 semestres (este caso representa la excepción hecha por el Ministerio de Educación – los Departamentos de Dirección e Interpretación no se organizan según la estructura de tres ciclos grado-posgrado-doctorado por su naturaleza específica)

Número total de ECTS: 300

Distribución de créditos: Todos los cursos son obligatorios, de forma que la distribución de créditos no depende de la elección del estudiante.

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

Bachillerato

Proceso de selección:

Los candidatos deben preparar un trabajo escrito en el que presentan su concepto de puesta en escena basándose en la adaptación de un drama u otro texto. Este trabajo debería incluir: reflexiones acerca del autor, la pieza y su tema (teniendo en cuenta el contexto histórico); presentación de un borrador de puesta en escena: diseño de escena, música, iluminación, etc.; análisis de escenas y temas particulares (relación entre los caracteres).

El procedimiento de selección está compuesto de cuatro fases:

1ª fase: El comité evalúa el trabajo escrito. Esta parte es selectiva, no se otorgan puntos.

2ª fase: Consiste en:

- Evaluar la sensibilidad teatral de los candidatos;
- Una entrevista durante la cual los candidatos defienden su concepto

3ª fase: preparación de la escena con actores.

4ª fase: entrevista en la que se comprueba la aptitud del candidato para el estudio de dirección de teatro.

Criterios de evaluación: Las condiciones de admisión son el título de Bachiller y haber obtenido resultados positivos en el examen de aptitudes.

Aspectos económicos:

Existen dos tipos de becas accesibles a estudiantes:

- ayuda social
- beca por méritos académicos

No hay presupuesto para los trabajos finales de máster

PROGRAMA

Planteamiento del aprendizaje:

Fomento de la expresión individual; la relación entre estudiantes y profesores está abierta a la discusión, lo cual facilita a cada estudiante dirigir su camino individual artístico y progresar.

Metodologías de aprendizaje:

SEMINARIOS TEÓRICOS

No hay lecciones magistrales para las asignaturas teóricas. Todas ellas asumen la forma de seminario, lo cual permite el debate abierto y la interacción con los estudiantes. (Introducción a la dirección teatral, teatro y drama universal, teatro y drama polacos, historia del arte y cultura material, música en el teatro, filosofía y estética, psicología y psiquiatría, administración y gestión de teatro, teatro contemporáneo).

SEMINARIOS PRÁCTICOS DE TEATRO

La mayoría de las asignaturas de dirección en seminarios. La discusión de los estudiantes en torno a temas e ideas va seguida de un proceso creativo: dirección y puesta en escena.

(Seminario de dirección, seminario de dramaturgia, diseño de escena, trabajo con actores, seminario de diploma).

PRÁCTICA – FORMACIÓN:

Estas clases son comunes para los estudiantes del Departamento de Interpretación. Los estudiantes del Departamento de Dirección siguen el mismo camino educativo en lo que concierne a asignaturas como entrenamiento en discurso oral, dicción, verso, actuación básica (I SEM), pantomima y danza (II SEM).

ORIENTACIÓN PROFESIONAL:

- **ASISTENCIA:** a partir del segundo año los estudiantes deben llevar a cabo dos asistencias en teatros, lo cual significa asistir a un director profesional en la preparación de una puesta en escena, observar su trabajo y su trato con los actores. El área de responsabilidad de los estudiantes depende del director. Los estudiantes son libres de escoger los directores con los que quieren trabajar; la escuela también puede ayudarlos en estas cuestiones.
- **PRÁCTICAS – 80 horas de prácticas en instituciones culturales (de arte o de teatro) durante el periodo de los estudios son obligatorias para cada estudiante.**

TRABAJO INDIVIDUAL: los estudiantes trabajan de forma individual en su propio proyecto; esto incluye:

- **PRODUCCIÓN DE DIPLOMA**
- **PRODUCCIÓN DE UN TALLER**

TALLERES: una vez al año se organizan diferentes talleres de drama con artistas de fuera; su tema y duración varían.

Descripción detallada

SEMINARIOS DE DIRECCIÓN (DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA): (I-VI SEM.)

Se trata de clases con directores de teatro que usualmente consisten en elegir al autor y el texto al comienzo, analizarlo y posteriormente elegir a los actores y trabajar en la escena. El trabajo y las ideas individuales se consultan y tratan con el profesor. Durante el primer semestre los estudiantes usan su propio potencial para la actuación, posteriormente se contrata a actores profesionales. A partir del segundo año trabajan con estudiantes del Departamento de Interpretación y asisten a clases comunes para explorar técnicas de actuación y poder reconocer mejor las necesidades de los actores.

PROPEDÉUTICA/ INTRODUCCIÓN A LA DIRECCIÓN TEATRAL (I-II SEM.):

Esta asignatura consiste en la lectura y análisis de textos relacionados con drama y teatro en diferentes contextos; especialmente se centra en el impacto de la Gran Reforma Teatral a finales del siglo XIX. Se trata de clases teóricas, pero están basadas en la interacción entre estudiantes y las discusiones en grupo; no hay lecciones magistrales tradicionales para esta asignatura.

SEMINARIO EN DRAMATURGIA: (I-VI SEM.)

EL análisis profundo de un texto va seguido de la creación de una reacción artística basándose en la pieza escrita. La forma no se impone de ninguna manera, puede variar: taller, película o escultura, etc.

DISEÑO DE ESCENA: (III-VI SEM.)

Se trata de clases impartidas por un escenógrafo profesional; consiste en la búsqueda de temas artísticos y su discusión. Las clases resultan en la preparación de exposiciones y actuaciones en el espacio urbano o en la escuela. La cooperación con los estudiantes del Departamento de Interpretación también tiene lugar en esta clase.

TEATRO Y DRAMA UNIVERSAL (I-IV), TEATRO Y DRAMA POLACOS (I-IV):

Asignaturas teóricas impartidas por profesores del Departamento de Estudios Teatrales (Jagellonian University); consiste en el análisis y la discusión de piezas de teatro, textos críticos y teóricos de literatura y teatro.

HISTORIA DEL ARTE Y CULTURA MATERIAL (I-IV):

Las clases tienen lugar en galerías de arte, museos, centros culturales, etc. La visita a la exposición va seguida de una discusión de grupo.

MÚSICA EN EL TEATRO (I-IV):

Se trata de ver teatro musical, óperas o documentales sobre teatro musical con discusiones de grupo posteriores.

FILOSOFÍA Y ESTÉTICA (I-II):

Basadas en la discusión y la lectura de textos, estas clases están estrictamente conectadas con la profesión de dirección (no aspiran a cubrir la historia de la filosofía): Su objetivo es preparar (en función de los textos y los temas tratados en clase) una visión de un personaje dramático.

PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA (V-VI):

Las clases consisten en estudiar personajes y la forma de trabajar de los actores en su papel con el fin de poder entender mejor los mecanismos de un personaje. La base para las observaciones de los estudiantes son textos psicológicos.

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE TEATRO:

El objetivo de estas clases es presentar los aspectos legales relacionados con el teatro, como por ejemplo acuerdos y contratos.

PRODUCCIÓN DE TALLER:

La producción de un taller es un trabajo individual que consiste en preparar una actuación dramática tras finalizar el cuarto semestre de estudios. Este caso representa una producción muy autónoma y su objetivo es desarrollar la independencia de los estudiantes en la creación artística. La evaluación está basada en el análisis del producto.

TRABAJO FINAL

SEMINARIO DE DIPLOMA (VII-IX)

El objetivo es discutir y observar el progreso del estudiante en la preparación de su trabajo final escrito. El tema de éste debería centrarse en teatro, teoría dramática, práctica dramática, filosofía, psicología. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un profesor elegido (director de tesis) cuya especialización abarca el tema del trabajo escrito.

PRODUCCIÓN DE DIPLOMA (VII-IX)

Los últimos tres semestres se dedican a la creación de una producción autónoma por parte de los estudiantes. Cada uno de ellos prepara una obra en un teatro; también es posible prepararla con estudiantes del Departamento de Interpretación.

Criterios de evaluación:

Los criterios de evaluación siguen los estándares usuales: consisten en un análisis continuo del proceso (por ejemplo, cómo los estudiantes trabajan con actores, cómo tratan de conseguir sus metas) y un eventual análisis del producto.

Los estudiantes de la **Especialización en dramaturgia** asisten a las mismas clases hasta el tercer año. A partir del séptimo semestre se centran en asignaturas teóricas.

Frecuencia de la educación:

Los cursos ocupan usualmente entre 27 y 30 horas semanales.

Infraestructuras: espacios para clases de teoría, espacios para clases prácticas, escenarios clásicos y experimentales, estudio de grabación.

Departamento de Interpretación

Especialización: MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA

Especialización: MÁSTER EN INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA CON ÉNFASIS EN TEATRO MUSICAL

Contacto:

Jadwiga Szczerbowska

ul. Straszewskiego 22, 31-109 Kraków

Tel. (+48) 012 422-27-89, (+48) 012 422-18-55 (extension n°) 20, 21

Fax (+48) 012 422-02-09

Fecha de apertura: El Departamento de Interpretación se fundó en 1946. Desde 1949 los estudios duran cuatro años.

Profesiones para las que prepara el programa: Este departamento prepara a actores jóvenes para la actuación teatral y para trabajar en televisión, radio, cine y teatro musical.

Especificidad: Se centra especialmente en las asignaturas prácticas. Los profesores son profesionales activos en el ámbito teatral. Las asignaturas teóricas forman la base para la práctica y se deberían emplear para apoyar el proceso de creación: a veces incluso la evaluación de los temas teóricos se lleva a cabo en función de un trabajo práctico con el fin de hacer uso del conocimiento adquirido.

Los estudios se centran en el trabajo de grupo, ya que los actores en su carrera profesional están obligados a trabajar en colaboración. La evaluación se realiza sobre este trabajo, nunca el individual.

Número de estudiantes admitidos al año:

Especialización: interpretación dramática: 20 (número exacto aprobado cada año) Especialización: interpretación dramática con énfasis en teatro musical: 5-10 (aprobado cada año)

Duración del programa: 9 semestres

Número total de ECTS: 300

Distribución de créditos: Todos los cursos son obligatorios, de manera que la distribución de créditos no depende de la decisión de los estudiantes.

Todas las clases son en polaco.

Requisitos de admisión para alumnos regulares:

Las condiciones de acceso a la PWST son: tener un Diploma de Bachiller y haber obtenido resultados positivos en el examen de capacitación.

PROCESO DE ADMISIÓN:

El proceso de admisión es en polaco, pero los estudiantes pueden presentar una pieza de prosa, verso o una canción en una lengua extranjera. En este proceso el candidato es evaluado y puede obtener hasta 85 créditos (como número medio que el comité de evaluación otorga). También hay una entrevista para candidatos con un programa de escuela secundaria de Bachiller Internacional.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN:

El candidato debe preparar al menos:

- 3 versos clásicos (métrica silábica y métrica de acentuación silábica) entre los que se deben incluir obligatoriamente piezas de Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid or Stanisław Wyspiański)
- 3 poemas contemporáneos
- un fragmento de prosa de la literatura polaca moderna (que incluya un movimiento satírico)
- 3 fragmentos de prosa de los siglos XIX y XX
- 3 canciones (que incluya una canción popular y una pieza a escoger entre: aria, canto, 'song', cuplé, canción de cabaret)
- Los candidatos con énfasis en teatro musical deben preparar al menos seis canciones que representen diferentes estilos.

Durante el examen se les pide a los candidatos presentar reacciones emocionales y otras actividades. Los candidatos deberían saber bailar un baile tradicional polaco.

PRIMERA ELIMINATORIA (práctica):

Se examinan las aptitudes generales del candidato para la profesión de actor (en lo que concierne a la voz, la pronunciación, el movimiento y el ritmo): esta selección es colectiva y en ella no se otorgan puntos. El segundo subcomité examina las aptitudes del candidato en relación con la interpretación de texto. Esta fase es una selección individual, en ella no se otorgan puntos. La primera eliminatoria es común para ambas especializaciones (teatro musical y teatro dramático).

SEGUNDA ELIMINATORIA

a) Teórica

En una entrevista se examinan los conocimientos del candidato (sobre historia de la cultura, drama, teatro, literatura universal y polaca)

b) Práctica

Esta fase consiste en una evaluación individual. Se examinan la pronunciación del candidato, la voz, las habilidades físicas, la interpretación de texto, canto, la improvisación vocal, se le asignan tareas performativas básicas y se comprueba su sensibilidad teatral.

Aspectos económicos

Existen dos tipos de becas: There are two types of scholarships available for students:

- ayudas sociales
- becas en función de méritos académicos

PROGRAMA

Planteamiento del aprendizaje:

Al comienzo los estudiantes trabajan individualmente (por ejemplo, en el texto) pero eventualmente se juntan y organizan un grupo capaz de colaborar. El objetivo es aprender a trabajar con otros actores en la escena.

No hay evaluación para las asignaturas prácticas (canción, prosa, verso) basada en el trabajo individual - normalmente el grupo prepara una actuación colectivamente.

El planteamiento del aprendizaje depende de cada profesor; cada uno de ellos representa diferentes estéticas y metodologías individuales. Desde el principio del segundo año de estudios todos los exámenes (actuaciones) están abiertos al público, de forma que los estudiantes se van preparando para actuar delante de una audiencia.

Metodologías de aprendizaje:

Los estudiantes se dividen en tres grupos; cada uno trabaja con un 'maestro', el profesor dirigente. Él decide si es necesario y adecuado aumentar la cantidad de clases físicas (que puedan ayudarle a desarrollar el grupo) y plantear un enfoque más individual. Se pone mucho énfasis en la colaboración con los estudiantes del Departamento de Dirección (estudiantes del Departamento de Interpretación elaborando su trabajo final).

Las asignaturas se pueden dividir en tres módulos:

1. **técnicas de interpretación:** canto, dicción y expresión oral, declamación lírica, lectura de prosa, clases de interpretación

- 2. asignaturas complementarias:** ritmo, danza, movimiento escénico, pantomima, entrenamiento físico, esgrima, coro, maquillaje, trabajo de radio, trabajo con cámaras de cine y televisión, entrenamiento musical.
- 3. teoría:** historia de drama universal y polaco, arte, cine, lenguas extranjeras.

El año académico dura 30 semanas (desde el 1 de octubre) y está dividido en dos semestres.

Descripción detallada:

ASIGNATURAS PRÁCTICAS:

El objetivo de las asignaturas prácticas es desarrollar las habilidades especializadas del actor y las técnicas de interpretación a la vez que fomentar su propia creatividad en la interpretación. El estudiante recibe una sólida formación profesional que consiste en:

Interpretación básica (I-II SEM). Por medio de la realización de tareas interpretativas básicas y la expresión de emociones en la escena, los estudiantes aprenden a trabajar con otros y a crear relaciones entre actores en el escenario; interpretación de verso (I-V) y prosa (I-II), movimiento escénico (I-IV), danza (I-V), ritmo (I-II), canto (II-V), estudio de escena: dramas clásico y contemporáneo (III-IV), entrenamiento musical (III-IV), pantomima (III-IV).

Evaluación: para la mayoría de asignaturas prácticas la base de la evaluación es el resultado del trabajo en grupo (una actuación de una escena breve). Las clases usualmente tienen la forma de talleres.

ASIGNATURAS TEÓRICAS:

El objetivo de las asignaturas teóricas es fomentar el pensamiento crítico basándose en el conocimiento humanista adquirido. Gracias a esta formación los estudiantes pueden participar en la cultura artística contemporánea más conscientemente. Usualmente combinan la forma de lección magistral con seminario. La formación teórica presentada por profesores a menudo se confronta con las reflexiones de los estudiantes en relación con el tema propuesto en las discusiones de grupo. Las clases a menudo tienen lugar fuera del edificio de la escuela, en galerías de arte, museos (teatro y drama universales (I-VI), teatro y drama polacos (I-VI), historia del teatro musical (II-IV), antropología cultural (I-III), historia del arte (IV-VI), leyes de propiedad intelectual (IV), estudios de cine.

TALLERES

Cada año se organizan talleres con artistas invitados (principalmente extranjeros). Usualmente duran dos semanas y concluyen con la preparación de una performance.

PROYECTO FINAL

El proyecto final consiste en la preparación de:

- dos actuaciones (dramáticas para la especialización en interpretación dramática);

- un trabajo teórico

PROYECTO FINAL PRÁCTICO

Cada grupo produce dos actuaciones. Los estudiantes junto con el director deciden qué les gustaría preparar como actuación. Es posible colaborar con varios teatros o preparar el diploma en el teatro de la escuela. Los ensayos y preparaciones tienen lugar durante los semestres séptimo, octavo y noveno.

SEMINARIO DE PROYECTO

Los seminarios de proyecto se desarrollan durante los últimos tres semestres. Consisten en la discusión y observación del progreso de los estudiantes preparando su trabajo de diploma. El tema de su trabajo se debería concentrar en teatro, teoría dramática o práctica dramática en sentido amplio. Los estudiantes trabajan bajo la guía de un profesor escogido (director del trabajo final), cuya especialización abarca el tema del trabajo escrito.

Tras completar todos los requisitos, los estudiantes obtienen el Título de Posgrado por parte de la escuela y el Título Oficial de Máster.

Relación profesor-estudiante

Los grupos pequeños de estudiantes y la especificidad de la escuela permiten que surjan relaciones interpersonales entre estudiantes y profesores. No obstante, siempre dependen de la actitud del profesores, de modo que pueden ser distintas.

Infraestructuras:

Espacios para clases teóricas, espacios para clases prácticas, gimnasio, cuatro escenarios (entre ellos el Stanisław Wyspiański) equipados profesionalmente y un auditorio con capacidad para 300 espectadores), estudio de imagen y sonido, estudio de música.

REDES INTERNACIONALES

Janáčkova Akademie Múzických Umění (JAMU) (Brno, República Checa)

Akademie Múzických Umění (Prague, República Checa)

Vysoká Skola Múzických Umění (Bratislava, República Eslovaca)

Institut del Teatre (Barcelona, España)

Latvijas Kultūras Akadēmija (Riga, Latvia)

Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia (Tallin, Estonia)

Saint Petersburg State Theatre Arts Academy (Saint Petersburg, Rusia)

University of Lvov (Lvov, Ucrania)

Le Conservatoire national Supérieur d'Art Dramatique (París, Francia)

L'École Supérieur d'Art Dramatique Théâtre national de Strasbourg (Estrasburgo, Francia)

Università degli Studi di Siena (Siena, Italia)

Theater 89 (Berlín, Alemania)

Participación en el programa **SOCRATES-Erasmus** (desde 2000/2001) con:

Institut del Teatre (Barcelona, España)

Divadelní Fakulta Akademie Múzických Umění (Prague, República Checa)

Janáčkova Akademie Múzických Umění (Brno, República Checa)

Vysoká Škola Múzických Umení (Bratislava, República Eslovaca)

Latvijas Kultūras Akadēmija (Riga, Latvia)

Hochschule der Künste Bern (Berna, Suiza)

ACTIVIDADES ANUALES organizadas por la escuela:

- Talleres de los Departamentos de Interpretación de la Escuela de Drama Polaco
- Días de puertas abiertas (febrero)
- Encuentros internacionales de Schools of Puppetry Arts Departments (Wroclaw, desde 1994)

En 2009/2010 la escuela planea abrir unos **Estudios Interuniversitarios de Posgrado en dirección de Ópera y otras formas de Teatro Musical**. Las clases serán impartidas por profesores de la Escuela estatal de Drama Ludwik Solski, La Academia de Música y otros profesores invitados especializados en este ámbito. Los estudios están orientados a estudiantes postgraduados. La selección se basará en el trabajo escrito del estudiante (en el que presenta un concepto de puesta en escena) y una entrevista.