

The background of the entire page is a photograph of students in a classroom. In the foreground, a young woman with long dark hair is looking towards the right. Behind her, another student is partially visible, also looking in the same direction. The lighting is soft and natural, suggesting a bright classroom environment.

DIRECCIÓN

II EDICIÓN

**CURSOS
ANUALES
2025/26**

PRESENCIAL Y ONLINE

W/P

estudio-workinprogress.com

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA DIRECCIÓN ESCÉNICA

La dirección escénica es un proceso multidisciplinar que concreta una visión artística construida a través de numerosos estímulos, desde la dramaturgia y la música hasta la pintura y la filosofía; un imaginario propio que se concreta de una forma tangible y plástica en un suceso teatral. **Dirigir una obra implica tejer una red de gestos, palabras, imágenes, movimientos y emociones entrelazados, creando así una sinfonía audiovisual que pueda seducir a un público.**

Este curso anual, ameno y exigente, **impartido por grandes profesionales reconocidos en el mundo de las artes escénicas y la docencia**; invita a sus participantes a explorar su universo creativo mediante distintos bloques temáticos y perspectivas que les ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias.

Desde los inicios de la escenificación hasta la vanguardia más contemporánea, pasando por apartados puramente técnicos o más sensibles y emocionales como la dirección de actores; el alumnado irá transitando por clases teóricas y prácticas para adquirir destrezas fundamentales que potencien su desarrollo artístico.

A pesar del enfoque teatral, el curso no está dirigido únicamente a personas interesadas en la dirección de teatro, sino a todas aquellas atraídas por el arte y sus formas escénicas. El propio oficio de la dirección escénica y las asignaturas propuestas están presentes en otras profesiones, por lo que las tablas del escenario solo son el punto de partida. Al finalizar el curso, todos los participantes estarán más preparados para enfrentar desafíos creativos y poder así emprender nuevos proyectos transmitiendo una visión única.

OCTUBRE 2025

FECHAS

INICIO | OCTUBRE 2025

FIN | JUNIO 2026

HORARIO

JUEVES | 18:30 - 21:00

80HORAS DE FORMACIÓN

PLAZAS

18 PERSONAS

PRECIO

175€ (MATRÍCULA)

725€ (PAGO ÚNICO)

¹La matrícula se abonará en el momento de reservar plaza. No pagan matrícula las alumnas y alumnos de nuestra Formación Integral. Este deberá hacerse los primeros 10 días de septiembre.

²Las clases serán híbridas, siendo posible para las matriculadas y matriculados en el curso seguirlas de forma online o presencial. Igualmente, las profesoras y profesores podrán impartir sus clases telemáticamente cuando no se encuentren en Madrid. Las clases no serán grabadas, por lo que no podrán ser visitadas fuera del horario lectivo.

³Debido al carácter práctico de algunos bloques del curso de Dirección Escénica, la experiencia online podría verse resentida en comparación con la experiencia presencial.

⁴Para acceder a la formación se realizará una entrevista de acceso presencial o telemática.

RELACIÓN DE CONTENIDOS

- ⁰¹ HISTORIA DE LA ESCENIFICACIÓN
 - ⁰² DRAMATURGIA
 - ⁰³ ANÁLISIS DE TEXTO
 - ⁰⁴ PUESTA EN ESCENA
- ⁰⁵ ESPACIO SONORO E ILUMINACIÓN
 - ⁰⁶ PRODUCCIÓN
 - ⁰⁷ DIRECCIÓN DE ACTORES
 - ⁰⁸ DIRIGIR A LOS CLÁSICOS
 - ⁰⁹ LENGUAJES CONTEMPORÁNEOS

1.

HISTORIA DE LA ESCINIFICACIÓN

Durante este primer bloque, realizaremos un recorrido a través del tiempo y el espacio teatral. Desde la **solemnidad de la tragedia griega**, pasando por los ingeniosos mecanismos del **teatro isabelino**, el **barroco español** o el **clasicismo francés**; analizaremos movimientos artísticos y sus principales figuras para llegar hasta las **vanguardias** y su trascendencia fundamental en las innovaciones y experimentación de la **escena contemporánea**. Exploraremos cómo la dirección y el diseño escénico han evolucionado

a lo largo de la historia para descubrir que cada época ha dejado su huella en la escenificación actual y cómo esta ha ido cuestionando y **reflejando la sociedad y cultura de cada momento**.

2.

DRAMATURGIA

Para dirigir teatro, es indispensable haber establecido una **relación estrecha con los procesos de creación textual**, por lo que en este bloque nos adentraremos en el disparadero y motor del sistema de representación "clásico": la **dramaturgia**. Mediante el estudio y comparativa de obras fundamentales y la realización de ejercicios prácticos, trabajaremos sobre conceptos y herramientas básicas del texto como **estructura, trama, conflicto, personajes, diálogo, ritmo, espacio, tiempo y subtexto** para potenciar nuestra creatividad frente a la página en blanco y nuestra futura narrativa escénica. Nos adentraremos en los pilares de la **dramaturgia** y su capacidad de **generación de imágenes** constante para ponerlas al servicio de la **plástica teatral**.

3.

ANÁLISIS DE TEXTO

Con el fin de abordar el análisis de texto desde la perspectiva del director, tomaremos su figura como elemento organizador entre lo que concibe el autor en el momento de escritura, y lo que ejecuta el cuerpo artístico en la entrega al espectador. En este sentido, **nos acercaremos a los textos en lo estructural, formal y temático**, para así reconocer y proteger las preguntas dramáticas. En lo interpretativo, veremos de qué forma se organiza y potencia el **conflicto**, y trabajaremos con los conceptos de **acción, circunstancias dadas, personaje y ritmo**. Con todo, desarrollaremos un criterio sobre el que tomar decisiones creativas, para así ir descubriendo y conformando una mirada propia.

4.

PUESTA EN ESCENA

En este bloque exploraremos la colisión entre arte y teatro centrándonos en los distintos aspectos y departamentos que confluyen para dar vida a un montaje profesional: **técnicas de dirección, diseño escénico y de escenografía, iluminación, vídeo, sonido, vestuario, maquillaje, movimiento escénico, danza...**

Durante las clases analizaremos todos estos elementos desde su **conceptualización, planificación y ejecución**, ahondando en cómo su uso expresivo y anudación no solo potencia nuestra visión artística y vertebrar el suceso teatral y su narrativa estética; sino que también posibilita la generación y transmisión de un imaginario sensible y estilo propios que nos signifiquen y distingan como creadores.

5.

ESPACIO SONORO E ILUMINACIÓN

Una vez asimilados todos los elementos básicos que se conjugan durante el desarrollo de una puesta en escena, nos centraremos de una forma mucho más pormenorizada en el arte de crear **atmósferas sensoriales y evocadoras** a través del uso de los **efectos de sonido, las músicas extra diegéticas, la videoproyección y la luz dramática**.

Aprenderemos a diseñar y controlar el ambiente acústico y lumínico de una forma práctica, utilizando para ello tanto la tecnología actual como herramientas más tradicionales; pero, sobre todo, nos centraremos en la capacidad emocional de estos recursos y la importancia de los técnicos de sonido e iluminación en el proceso creativo.

6.

PRODUCCIÓN

Inevitablemente, el éxito de un montaje teatral recae en la mayoría de las ocasiones en una buena producción; no solo basta con tener un gran talento y la adquisición de destrezas artísticas, una buena gestión de todos los recursos durante el proceso creativo será determinante. Conoceremos aspectos necesarios para la dirección escénica como la **creación de presupuestos, cachés de venta, planificación, logística de ensayos y montaje, promoción y gestión del espectáculo, relación con las administraciones públicas y privadas o tablas salariales de los departamentos técnicos y artísticos**. Todo ello al servicio de conocer y manejar los distintos pormenores o incidencias que marcan la viabilidad económica de cualquier proyecto.

7.

DIRECCIÓN DE ACTORES

Mediante ejercicios centrados en el análisis y ensayo de escenas que se realizarán con actrices y actores, exploraremos la relación entre la dirección y los intérpretes. Para ello, nos serviremos de las distintas teorías y reflexiones que engloban el oficio del arte dramático desde un enfoque práctico, analizando los diferentes desafíos humanos a los que ha de enfrentarse la dirección escénica. Profundizaremos en la **expresión dramática, en la construcción de personajes y en la organización efectiva del conflicto**; pero, sobre todo, en la necesidad de establecer una **comunicación eficaz con los actores**, indispensable para poder transmitirles una visión propia que pueda inspirarles durante el proceso creativo para lograr **actuaciones auténticas y espontáneas**.

8.

DIRIGIR A LOS CLÁSICOS

Conocer las **características, modos y formas del teatro clásico y sus manifestaciones escénicas** es una pieza clave para fomentar nuestra visión artística. Durante las clases, pondremos el acento en el **repertorio del barroco español, el tratamiento del verso y sus posibilidades plásticas**, sin descuidar algunas aproximaciones al **teatro isabelino y el clasicismo francés**. Mediante **lecturas críticas y ejercicios de puesta en escena, centrados en nuevos enfoques y perspectivas**, desarrollaremos habilidades que nos permitan dirigir en un futuro producciones que respeten la integridad artística y relevancia de las obras clásicas y que a la vez supongan una reinterpretación de su legado para un público actual.

9.

LENGUAJES CONTEMPORÁNEOS

En este último bloque, nos introduciremos en las **formas de expresión y estilos dramáticos innovadores** que caracterizan a muchos montajes de teatro contemporáneo. Desde el **teatro postdramático hasta el teatro físico y el teatro documental**, nos acercaremos a las diversas corrientes, vanguardias, tendencias y grandes creadores que desafiaron a las convenciones tradicionales. A través del análisis de obras, el visionado de montajes icónicos y la experimentación práctica, plantearemos **qué es el teatro en el siglo XXI** y desarrollaremos una comprensión profunda sobre su contemporaneidad, su narrativa, su estética y el cuestionamiento y posibilidades que suponen los nuevos sucesos escénicos.

DARÍO FACAL

Ha dirigido más de cuarenta espectáculos que se han representado en los teatros y festivales más importante de España y del extranjero. Licenciado en Dirección y Dramaturgia y en Filología Hispánica, también estudió Dirección Cinematográfica en la **New York University**. Socio fundador de la compañía de teatro **Metatarso** y director del **Estudio Work in Progress**, donde imparte Interpretación y Escritura. Ha desarrollado su labor como Director Artístico del **Corral de Comedias de Alcalá de Henares**, como Director del **Festival de Clásicos de Alcalá**, como rector de la **Escuela Municipal de Cine de Alcorcón** y como profesor en la **ESAD de Valladolid**, en el **Instituto Europeo di Design** y en la **Universidad Complutense de Madrid**.

CARLOTA FERRER

Directora de escena, coreógrafa, actriz y diseñadora de vestuario con más de veinte años de trayectoria. Dirigió la **37ª edición del Festival de Otoño de Madrid** y co-dirigió el **Corral de Comedias de Alcalá de Henares**. Es co-fundadora de **Draftinn**. En los últimos dos años ha estrenado obras como **Los nadadores diurnos** en las **Naves del Teatro Español** o **El Beso de la Mujer Araña** en el **Teatro Bellas Artes** y se ha encargado del diseño de vestuario de **La madre de Frankenstein** en el **CDN** y **Terra Baixa** en el **TNC**, ambas bajo la dirección de **Carme Portacelli**. Su trabajo más reciente es **Carne Barroca**, estrenado en el **Off Avignon Festival**. Ha formado parte del departamento artístico del **Teatro de La Abadía** y es docente en el Máster de Creación y Pensamiento de la **ESADCYL**. Sus reconocimientos incluyen el **Premio Ojo Crítico** y los **Premios Max**.

ERNESTO ARIAS

Actor y director de escena formado en el **Teatro de La Abadía**, donde ha sido **Coordinador de Formación del 2004 al 2008**. Ha impartido numerosos cursos tanto dentro de La Abadía como en el **Centro Dramático Nacional**, **AISGE**, **ESAD de Valladolid**, **Univ. Complutense de Madrid**, **Fuentes de la Voz**, etc. Ha sido asesor de palabra y verso en varias producciones, y como actor ha sido dirigido por algunos de los creadores escénicos más prestigiosos del panorama nacional e internacional, tanto en montajes de repertorio clásico como contemporáneo. Como director ha estrenado: **Dos Nuevos Entremeses**, "**nunca representados**"; de Cervantes con el **Teatro de La Abadía**; **Enrique VIII** de Shakespeare y **El castigo sin venganza** de Lope de Vega con la compañía **Rakata Teatro** o **El animal de Hungría** de Lope de Vega en el **Festival de Almagro**.

PROFESORXS

JOSÉ MANUEL MORA

Tras abandonar sus estudios de Biología, se traslada a Madrid donde cursa estudios de dramaturgia en la **Real Escuela Superior de Arte Dramático**. Amplía sus estudios en Londres, Berlín y Amsterdam donde realiza el **Máster de teatro de la Universidad de Amsterdam**. Sus piezas han sido traducidas al inglés, francés, italiano, alemán y serbio. Ha sido seleccionado como autor por el **Royal Court Theatre de Londres**, el **Programa de Jóvenes Creadores del FONCA (México)** y, en dos ediciones, por el **Berliner Festspiele und Theatertreffen de Berlín (2008 y 2012)**. Actualmente es el director artístico de **Draft.inn** y de la **Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León**.

BLANCA SERRANO

Formada en el ámbito cultural, se especializa como Técnico Superior en Producción en el **Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM)**. Desde 2015 su trayectoria transcurre en el sector teatral público y privado. En el **Teatro Español** trabaja como ayudante de producción destacando **Numancia (Juan Carlos Pérez de la Fuente, 2016)**, **Ushuaia (Julián Fuentes Reta, 2017)** y **El ángel exterminador (Blanca Portillo, 2018)**. En 2018 se incorpora a **Barco Pirata Producciones** como ayudante de producción, gerente y regidora para **Lehman Trilogy**, **¿Quién es el señor Schmitt?**, **Castelvines y Montesés** y **Ladies Football Club**, todas bajo dirección de **Sergio Peris Mencheta**. En 2022 ocupa el puesto de Jefa de Producción con las siguientes obras: **Cielos (Sergio Peris Mencheta, 2023)**, **La madre (Juan Carlos Fisher, 2024)**, **Casting Lear (Andrea Jiménez, 2024)** y **14.4 (Sergio Peris Mencheta, 2024)**.

PEDRO CANTALEJO

Colaborador habitual del director de escena **Darío Facal** y de la compañía **Metatarso**, para los que ha realizado distintas dramaturgias y adaptaciones, su trabajo ha podido ya verse en algunos de los escenarios más importantes de España. Ha participado en talleres, grupos de investigación y seminarios internacionales, y ha sido becado por la **Acción Cultural Española**, el **Teatro Español**, la **Comunidad de Madrid** y el **Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM** para continuar con su carrera. Desde hace años, desarrolla una amplia labor como docente en **Estudio Work In Progress**.

IRENE MAQUEIRIA

Titulada en la especialidad de viola por el **Conservatorio Profesional de Música de León**. Se licencia como actriz en la **Escuela Cristina Rota** y culmina sus estudios de teatro en el **Máster de Creación Teatral de la UC3M**, dirigido por Juan Mayorga. Allí, se inicia en la dramaturgia musical y diseño de espacios sonoros. Desde entonces, en los últimos 10 años, ha trabajado en la búsqueda sonora de una veintena de espectáculos. Entre ellos: **La lámpara maravillosa (Teatro Español)**, **Óyeme con los ojos (Teatro Clásico)**, **Impulsos (CDN)**, **Mala Sangre (Teatro Guimerá)**, **Desprendimiento (candidato al Max Revelación 2025)**, **El castigo sin venganza (Casa Museo Lope de Vega)**, entre otros. Como actriz, actualmente está de gira con **Blaubeeren**, de Sergio Peris Mencheta.

RAQUEL RODRÍGUEZ

Licenciada en Comunicación Audiovisual por la **Universidad de Burgos**, se trasladó a Madrid en 2010 para especializarse como directora de fotografía en la **Escuela TAI**, completando un Máster en Cámara e Iluminación. Tras estos estudios comienza en la iluminación teatral, perfeccionando sus habilidades con **Paloma Parra y Valentín Álvarez**. Inició su carrera en 2012 como técnica de iluminación en diversas compañías y teatros, como el **Teatro Lara y Espacio Guindalera**. En los últimos años ha realizado diseños destacados en obras como **La Realidad**, **El animal de Hungría**, **El grito del cardo**, **Elogio de la estupidez**, **El hospital de los locos** y **La casa de los celos**. Actualmente, combina su labor técnica con la de diseñadora de iluminación teatral.

MARTA MATEOS

Empieza su formación en **Scaena (2013-2016)** en la modalidad de Teatro Musical y continúa sus estudios en **Work In Progress (2016-2019)**. Completa su formación con talleres de casting con **Tonucha Vidal o Chos y Nur Rubio**, técnica Chéjov con Rosa Manteiga e intensivos con el director Pablo Quijano sobre Lorca y Tennessee Williams. En teatro ha participado en montajes como **Hamlet**, de William Shakespeare, dirigido por **Darío Facal** o **Los Figurantes**, de **José Sanchis Sinisterra**, dirigido por **Natalia San Millán**. Participa también en varios cortometrajes con recorrido en festivales nacionales e internacionales como **Noche de Paz**, **Pop** o **Roomates**. Como profesora ha trabajado en la escuela de teatro **La Ballena 60**, siendo también Ayudante de Dirección de los montajes que se han llevado a cabo.

WORK IN PROGRESS
ESCUELA DE INTERPRETACIÓN

Calle Sallaberry, 38 28019 Madrid

Metro: Urgel

(+34) 671 128 920

info@estudio-workinprogress.com

estudio-workinprogress.com

[@estudioworkin](https://www.instagram.com/estudioworkin)