

WORKSHOP INTENSIVO DE

COMBATE ESCÉNICO

Creación de coreografías de combate para cine y teatro

Modalidad Presencial | Teórico - Práctica

PROGRAMA

FUNDAMENTACIÓN

Actualmente, las escenas teatrales y audiovisuales que incluyen violencia física abundan tanto en ámbitos formativos y amateurs, como en los profesionales. Esta presencia no se limita a grandes coreografías de acción; también se manifiesta en escenas con gestos cotidianos como una cachetada, un empujón o un forcejeo pasional, por cierto muy comunes en muchas de las escenas teatrales locales.

Sin embargo, estas acciones suelen abordarse de manera intuitiva, subestimando los riesgos que conllevan. La falta de una técnica específica no solo pone en peligro la integridad física y emocional de los intérpretes, sino que además compromete la veracidad de la propuesta estética y la eficacia en la recepción de los espectadores.

El problema radica en que, en el contexto regional, los espacios de formación aún no integran sistemáticamente una disciplina que unifique la seguridad, el impacto visual y la coherencia dramática.

El Combate Escénico surge como la respuesta técnica a esta necesidad: un puente indispensable entre la seguridad laboral del artista y la potencia narrativa de la ficción, profesionalizando la violencia para que deje de ser un riesgo y se convierta en una herramienta expresiva.

OBJETIVOS

GENERAL

Integrar y poner en práctica las claves fundamentales para la creación y actuación de escenas de violencia, de manera verosímil, atrapante y segura.

ESPECÍFICOS

- Adoptar técnicas de combate escénico desarmado, útiles para una amplia variedad de contextos ficcionales
 - Crear coreografías de combate escénico funcionales, de manera colaborativa, utilizando textos e improvisación como disparadores creativos
 - Entrenar y ampliar las posibilidades físicas, para habilitar nuevas capacidades del cuerpo en situación de violencia ficticia
-

PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS

(Etapas sugeridas para una carga horaria total de 6 horas, distribuida en dos días de encuentro.
Se recomiendan jornadas de sábado y domingo, de 10 AM a 13 hs)

ETAPA 1

30 minutos

Presentación general del Combate Escénico

Principios de seguridad básicos

Principios del Combate Escénico Desarmado

ETAPA 2

30 minutos

Caídas
(de costado - hacia atrás - hacia adelante)

ETAPA 3

1 hora

Golpes sin contacto

Cachetadas

Puñetazos

Patadas

ETAPA 4

1 hora

Esquives y bloqueos

Tipos de esquive

Bloqueo del mismo lado - del lado opuesto - de choque

ETAPA 5

1 hora

Llaves

Tirones y arrastres

Estrangulaciones

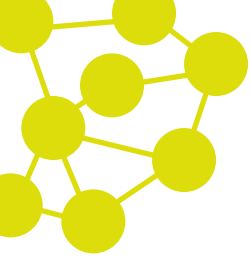
ETAPA 6

2 horas

Selección de textos con contenido violento

Creación de escena de combate escénico

Desarrollo de coreografías

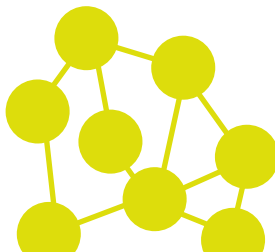
REQUISITOS

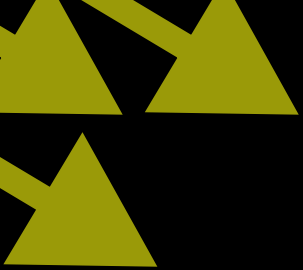
EXCLUYENTES

- Ser mayor de 18 años de edad
- Asistir con ropa cómoda de entrenamiento y agua
- Tener movilidad suficiente para realizar secuencias físicas, desplazamientos dinámicos y ejercicios de coordinación

RECOMENDABLES (no excluyentes)

- Cuaderno y lápiz / lapicera para tomar apuntes
- Experiencia previa en actuación y entrenamiento físico
- Disposición a trabajo en equipo, escucha activa y puntualidad
- Dramaturgia, guion, o cualquier escena que le interese al estudiante para trabajar desde el Combate Escénico

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los participantes serán evaluados mediante la creación de una coreografía de violencia, en parejas. No sólo se tendrá en cuenta el resultado final, sino también el proceso de preparación y entrenamiento. Se considerarán los siguientes criterios:

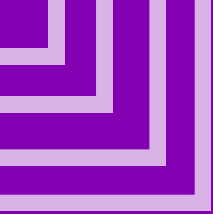
Aplicación de los Principios de Seguridad Básicos: Compañerismo, contacto Visual, comunicación clara y asertiva, velocidad progresiva de las técnicas, manejo seguro de la distancia, cuidado propio, del espacio y de los compañeros.

Aplicación de los Principios de Combate Escénico Desarmado: Según corresponda a cada técnica, aplicar correctamente los elementos del golpe sin contacto, desplazamiento del objetivo, descenso sobre grupos musculares, contrabalance, pictorización, señalización, inversión de la energía y control de la Víctima.

Coherencia ficcional: Claridad en la razón por la cual el sujeto pelea y su coherencia con la intención y con el compromiso físico involucrado.

Inclusión de las técnicas trabajadas a lo largo del workshop, con una ejecución completa de la coreografía, sin interrupciones (salvo excepción de fuerza mayor).

METODOLOGÍA

El trabajo inicia introduciendo los conceptos claves que garantizan la seguridad para el desarrollo de la praxis. Se guía a los estudiantes para comprender, desde el cuerpo y con velocidad progresiva, los principios de seguridad básicos del Combate Escénico.

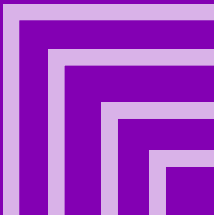
En cada clase comenzaremos con entrada en calor y entrenamiento, orientados a los objetivos y necesidades del encuentro. Además, dicho entrenamiento incluirá fuerza, resistencia y velocidad, para un desarrollo ágil y dinámico del intérprete en situación de violencia ficcional.

En una segunda etapa, los encuentros incluirán Principios del Combate Escénico Desarmado, que se pondrán en práctica mediante técnicas concretas de caídas, golpes sin contacto, llaves, ahorques, empujes, esquives, bloqueos, tirones y arrastres.

En una tercera instancia, utilizaremos guiones y dramaturgias con potencial escenas violentas como disparadores creativos. Con ellas los estudiantes serán guiados para crear escenas y coreografías de combate, que apliquen los contenidos vistos. Dichas escenas podrán ser filmadas según voluntad de los participantes.

Como cierre de los encuentros, realizaremos un trabajo de elongación y reflexión colectiva.

Se requiere de salón con piso flotante, para garantizar el cuidado físico de los participantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Ayosa, M. (2021, 23 de mayo). Cómo mejorar una escena de pelea | Tips para filmar y editar luchas [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=NEuEgGYrYik>
- Grasso, M. y Silva, S. (2019-2020). Combate escénico y su aplicación en el código teatral y audiovisual. FAD, Uncuyo.
- JC Contenidos. (2022, 1 de septiembre). Filma escenas de pelea de forma PRO en simples pasos [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=Tmf6Flo8k_8
- Ruustic. (2017, 14 de febrero). How to film a Fight Scene (Taught by Stuntmen) Part 01: Stacking [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=1-FMPwJd8iE>
- Ruustic. (2017, 24 de febrero). How to Film a Fight Scene pt 2 (taught by Stuntmen) Camera Tips [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=BcHAi2y9qfg>
- Ruustic. (2017, 3 de marzo). How to Film a Fight Scene 3: MOVEMENT, CHOREOGRAPHY (taught by stuntmen) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=xxap6jc9Sbk>
- Ruustic. (2017, 10 de marzo). How to Film a Fight Scene 4: BUILD YOUR TEAM (taught by Stuntman) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=u0Z4b9m1QUk>
- Ruustic. (2017, 25 de abril). How to Film a Fight Scene pt 5: Knife Fight Basics (taught by Stuntman) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=dxzYqn_crKs
- Ruustic. (2017, 25 de mayo). How to Film a Fight Scene 6: Punches and Blocks (taught by stuntmen) [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=6uE80tmAp8k>