

Programa Intensivo Artes Escénicas Contemporáneas

Dirigido a artistas que quieren desarrollar sus habilidades de colaboración, creación y ejecución para su empleo en la industria de las artes. Los participantes serán capaces de experimentar un entrenamiento interdisciplinario integral así como la colaboración creativa con otros artistas a través de una constante práctica escénica.

El proceso educativo aborda temas de danza, música, teatro, y teoría del arte en sesiones guiadas por expertos en cada una de las disciplinas así como de temas de interdisciplina. Este proceso se complementa con ponencias semanales de importantes personalidades de las artes escénicas en nuestro país.

Se busca que el aprendizaje se base en el contacto directo con experiencias artísticas trascendentes con las cuales los participantes enriquezcan su ejercicio profesional, a la vez que forman un sentido crítico de su propia práctica escénica.

El objetivo principal del Certificado es regresar a los orígenes de las artes escénicas buscando borrar las fronteras que existen entre las disciplinas artísticas convencionales, sin limitarse a entrenar a un actor, músico o bailarín, sino encaminándose hacia la búsqueda de un artista escénico sin límites, un verdadero performer.

Fechas: 17 de Agosto a 11 de Diciembre de 2015

Horario: Lunes a Jueves de 9:00 a 15:00 hrs.

Perfil de Ingreso (dirigido a)

Personas mayores de 18 años sin problemas oseomusculares. Con o sin experiencia artística y con voluntad de superación por medios creativos.

El diseño curricular de cada área incluye temas relevantes para participantes con distintos niveles de capacidad y experiencia en cada área, así logramos que la variedad no sea un impedimento en el correcto desarrollo de las clases.

Área de Actuación

Propone utilizar la actuación como construcción virtuosa de acciones realistas y no realistas; como investigación interdisciplinaria generadora de improvisaciones, estudios, unipersonales y performances, en espacios abiertos y cerrados. La actuación como vehículo de comunicación incluyente de lenguajes escénicos que determinen calidad expresiva, como espacio de reflexión ética, técnica y de disciplina, en virtud de llegar al performer, es decir, a un cuerpo entrenado para la acción con todos los componentes de las artes escénicas contemporáneas.

Programa Intensivo Artes Escénicas Contemporáneas

- MÓDULO UNO** La construcción del sujeto escénico.
Herramientas para conectar cabeza-cuerpo-emociones-voz.
Principios de dramaturgia para el actor-director en espacios abiertos y cerrados.
- MÓDULO DOS** La construcción del sujeto espectacular.
Contenido y forma en espacio y tiempo del monodrama.
Integración del cuerpo total a una dramaturgia de acciones de libre camino estilístico.
- MODULO TRES** La construcción del sujeto preformativo.
Formulaciones teóricas y prácticas de los mínimos determinantes del happening y del performance.
La interdisciplina en acción.

Área de Danza

Proponemos utilizar la danza como medio y herramienta para generar autoconciencia a través de la práctica somática, y expresividad a través de la exploración psicofísica. Buscamos fortalecer el cuerpo de manera integral en conexión con la mente y liberarlo para ampliar al máximo el rango de movimiento único de cada artista-performer multidisciplinario.

- MÓDULO UNO** Feldenkrais llevado al movimiento.
Movimiento creativo y expresivo en relación a la música.
Formas de relacionarse a la música con movimiento.
- MÓDULO DOS** Fundamentos de Bartenieff aplicados a la exploración de movimiento personal.
Principios de improvisación y composición espacial.
- MÓDULO TRES** Contact improvisation.
Ejercicios creativos de composición en duetos y grupos.
Diseño de calentamiento y entrenamiento personal.

Existe la opción de complementar el entrenamiento con clases de instrucción individual para ampliar y/o profundizar en los conocimientos y herramientas del movimiento así como en técnicas específicas de danza contemporánea.

Programa Intensivo

Artes Escénicas Contemporáneas

Área de Música

Lejos de buscar un entrenamiento musical formal, el objetivo principal es explorar la relación que existe entre cuerpo y música, trabajando principalmente a partir de la voz y la percusión corporal. La intención es desarrollar capacidades rítmicas, de coordinación y vocales para tener las herramientas necesarias que conviertan al cuerpo del alumno en un instrumento emisor de sonido el cual pueda ser aprovechado al máximo para enriquecer una puesta en escena. Se abordan temas generales de teoría y estructura musical, así como de armonía e improvisación, pero haciendo siempre énfasis en su empleo directo en la música como práctica escénica.

MÓDULO UNO Despertar del cuerpo y la mente a través de la música.
Herramientas rítmico-corporales para el sujeto escénico.

MÓDULO DOS La armonía y la estructura musical como guías de creación.
Principios texturales y rítmicos de improvisación musical.

MÓDULO TRES La voz cantada en duetos y grupos.
Desarrollo de paisajes sonoros con tecnología aplicada.

Existe la opción de complementar el entrenamiento con clases de instrucción instrumental individual para ampliar y/o profundizar en los conocimientos y herramientas musicales del performer.

Improvisación

Se abordan dinámicas dirigidas de improvisación colectiva con el fin de explorar la improvisación como un fin en sí misma, así como una herramienta generadora de ideas a desarrollar. Se busca que a través de la improvisación se puedan borrar las fronteras que existen entre disciplinas para crear un lenguaje artístico propio que dé forma a propuestas escénicas innovadoras y de vanguardia.

El participante aprenderá a utilizar esta herramienta como generadora de un discurso estético fundamentado y como punto de partida del proceso de creación.

Proyecto Final (Proyecto de Investigación Escénica)

El Proyecto de Investigación Escénica tiene el propósito de unificar el conocimiento impartido en los diferentes módulos del certificado, a través de la creación de una pieza escénica multidisciplinaria que se desarrollará a partir de un punto de investigación y será presentada

Programa Intensivo Artes Escénicas Contemporáneas

ante un público. Servirá como una plataforma mediante la cual se llevará a cabo un proceso de autoconocimiento y autoexploración hacia el desarrollo de una voz propia en el discurso escénico contemporáneo.

Mentoring- Asesorías

Se abre este espacio para que los participantes puedan entrar en un diálogo personalizado con un miembro de la planta docente que servirá como su asesor durante la duración del certificado. El alumno recibirá apoyo en cuestiones personales y profesionales, así como asistencia dirigida en el proceso hacia su Proyecto de Investigación Escénica.

PERFIL DE EGRESO

Al terminar la certificación de **Performer en Artes Escénicas**, el participante será capaz de construir eventos interdisciplinarios en espacios abiertos y cerrados en contacto con la comunidad. Poseerá las herramientas necesarias de cada área: corporal, actoral, musical y teórica, que posibilite el desarrollo de su individualidad creadora y autogestora. Estará entrenado para formular y llevar a buen término proyectos nacionales e internacionales.

Formas de pago

Depósito o transferencia bancaria

Costo total: **\$16,000**

Ofrecemos la opción de cubrir el costo del certificado en 1, 2 o 4 pagos, de la siguiente manera:

1 pago: \$16,000

2 pagos: \$8,500

4 pagos: \$4,500