



"ENTENDEMOS COMO BÁSICO PARA EL

APRENDIZAJE DE ESTE ARTE, EL TRABAJO DE

INVESTIGACIÓN, DE ENSAYO Y ERROR; Y LIBERTAD

DE RIESGO.

POR ESO TRABAJAMOS PARA GENERAR UN ESPACIO

DE ARMONÍA Y RESPETO, EN EL CUAL LOS ALUMNOS

PUEDAN INVESTIGAR, PROBAR Y APRENDER EN UN

ENTORNO FAVORABLE QUE PROMUEVA LA LIBERTAD

Y RESPETO POR NUESTRO ARTE."

Clara Méndez-Leite



PILARES DE LA FORMACIÓN

EN ESTA ESCUELA ADOPTAMOS 3 IDEAS PRINCIPALES

En la Escuela trabajamos para ofrecer una "Formación integral".

Donde además de la técnica básica interpretativa, alumnas y alumnos puedan conocer e impregnarse del contexto e historia de nuestro arte, y las disciplinas que siempre estuvieron ligadas a él.

El arte, es cultura y es historia.

Ponemos gran atención al cultivo de la cultura, como algo fundamental para la formación artística.

Desarrollar el gusto por el conocimiento, la investigación y los lenguajes narrativos, para llenarse de contenidos históricos, míticos e imaginarios y nutrirse del ellos, para posteriormente ser quienes nos cuenten las historias, acontecimientos, relatos y leyendas.

El cuerpo es nuestra principal herramienta.

Entendemos que el trabajo de la interpretación, consiste en dar vida al personaje y por tanto darle un cuerpo vivo, un cuerpo como forma material, como recipiente y contenedor de todo lo que un personaje es. Movimiento, voz, emoción, y pensamiento.

Por ello además del entrenamiento necesario, trabajamos para que alumnas y alumnos se lleven herramientas, técnica y conocimientos sobre el funcionamiento y mecanismos del cuerpo (FCA), para que dispongan lo más libremente posible de él, a la hora de encarnar personajes.



PREMISAS DE LA ESCUELA

LO HACEMOS DESDE ESTAS PREMISAS

Nuestra premisa de base es trabajar y educar en el cuidado, respeto y empatía.

El aprendizaje del cuidado, tanto del auto-cuidado, en relación al desempeño de la profesión, como del cuidado de las compañeras y compañeros, y en este sentido el desarrollo de la empatía, que además es imprescindible para poder entender a los personajes y en consecuencia poder encarnarlos.

El arte de la interpretación es juego y es técnica.

Aprender a trabajar la investigación y la búsqueda en libertad. Recuperar la capacidad de juego, re-aprender a **jugar en serio** y a recrear cada elemento en nuestra imaginación.

Para después sumar el entrenamiento sobre la técnica y mecánicas del oficio en sus distintas modalidades, que si bien tienen una esencia común, en la práctica requieren de destrezas concretas.

El arte amplifica, apoyando la experiencia y abriéndose al mundo.

Nos apoyamos en una formación interdisciplinaria. Además de las diferentes técnicas interpretativas y corporales que se emplean en la formación, se trabaja con una variedad de disciplinas artísticas, tanto de las artes escénicas como de las artes plásticas.

La expresión y creación a partir de la experiencia corporal nos ayuda a aterrizar e integrar la vivencia.

Además, utilizar disciplinas artísticas diferentes a la propia (en la que el artista se ha profesionalizado, o está en el camino), proporciona la libertad y disfrute de crear sin expectativas y por tanto sin temor al fracaso y a la frustración.

La armonía es la parte más compleja y bella del arte.

La variedad de disciplinas artísticas también permite ampliar las capacidades creativas y aporta nuevos enfoques que ofrecen nuevos puntos de partida para el proceso creador.

Esto nos ayuda a abrir la mirada y ampliar los lenguajes artísticos para desenvolvernos en el plano poético y armónico del arte.

La armonía es aquel paso final, en el que la técnica se sublima surgiendo el arte. Sostener el vuelo armonizando todos los elementos en juego.

MÁSTER POST-GRADO EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

Formación completa de 2 años de duración.

POST-GRADO (MÁSTER)

1° Y 2° CURSOS LECTIVOS + FCA (FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR)





ES UNA FORMACIÓN DE ACTORES Y ACTRICES

QUE ESTÁ DISEÑADO PARA COMPLETAR Y

PROFUNDIZAR EN LAS DESTREZAS NECESARIAS

A LA HORA DE AFRONTAR UN TRABAJO.

PARA QUE LAS PERSONAS TERMINEN CON APOYOS CLAROS, QUE CONOZCAN Y SEPAN UTILIZAR PARA SER CAPACES DE SOSTENERSE EN ACCIÓN.

CON APERTURA DE CORAZÓN PARA PODER EMPATIZAR, DE EXPRESIÓN, DE TRANSMISIÓN, PARA QUE SU MENSAJE LLEGUE AL PÚBLICO.

Y APERTURA DE VISIÓN PARA INTERPRETAR LO QUE HAY MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS.

ENCUADRE PROFESIONAL

En la parte interpretativa, hacemos especial hincapié en el texto, la palabra y la poética.

Nos centramos en el trabajo práctico de la actuación en el mundo audiovisual, para que aprender a familiarizarse con el lenguaje y actuar en este medio.

Aprender a trabajar y analizar textos, sacar la estructura dramática, la curva del personaje, para tomar decisiones que vayan a favor de la interpretación. Desarrollando la intuición para dar dirección al imaginario.

Se descubren y conocen una selección de grandes autores representativos de la historia. Desde el teatro isabelino hasta el teatro contemporáneo. Haciendo una inmersión en el universo de cada uno de ellos, trabajando sus textos, sus personajes, sus atmósferas, sus asuntos esenciales. Para esto contamos con la colaboración de maestros para que cada autor se trabaje con una persona apasionada y conocedora de su obra. Lo que permite que alumnas y alumnos puedan ir abriendo sus formas de crear a nuevas formas de crear, a nuevos enfoques y propuestas.

FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA

Además de las técnicas interpretativas, se conocen los medios de producción escénica y profesiones cinematográficas para ampliar la mirada a otras áreas que enriquecen el trabajo interpretativo. Se hace un recorrido cronológico de todas las necesidades de producción de una pieza teatral desde su idea original hasta la materialización de la obra creativa en su encuentro con el público.

Por otra parte, conocemos las distintas profesiones del sector audiovisual, con invitados que tienen una larga trayectoria profesional.

ENFOQUE CORPORAL

Damos mucho espacio al trabajo corporal y lo hacemos con asignaturas de FCA, danzas y canto.

FCA-FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR

Diseñada para adquirir, entrenar y asimilar herramientas corporales y artísticas concretas para la composición y encarnación de personajes, así como para desarrollar la destreza de transitar la sublimación poética del arte, ya sea a través de la actuación e interpretación de personajes y textos, como a través de cualquier otra disciplina artística.

DANZAS, ESGRIMA ESCÉNICA Y CANTO

Con ellas lo que hacemos es un recorrido por aquellos centros energéticos que transitamos en la FCA, a través del danzas del mundo y distintas épocas. Así hacemos foco en dos direcciones concretas en las que profundizar y amplificar estas destrezas en estos dos caminos: el energético y el cultural. Profundizando en el arraigo, con danzas africanas. Continuamos con los centros emocionales, a través del flamenco y su lenguaje que nos permite utilizarlo cómo herramienta tanto de acceso al mundo emocional como de expresión, de salida, mediante la transformación artística.

Completamos encontrándonos con los centros intelectuales y los centros superiores en los rituales de las danzas tradicionales griegas. Son danzas que nos retan a un lenguaje que por un lado se apoya en la técnica, en la precisión, en la circularidad y que, a demás, trasciende esa técnica, va más allá.

"PARA QUE LA CREACIÓN SEA UN HECHO ARTÍSTICO TENEMOS QUE LLEGAR A TRASCENDER LA TÉCNICA." En el último año del Post Grado, nos acercamos a las danzas isabelinas, centrándonos en el universo de William Shakespeare, época renacentista. Desarrollando habilidades de escucha silenciosa, atención, respeto de los espacios y tiempos del otro.

En el último trimestre nos adentramos en la danza claque. Creando una comunicación entre nuestro ritmo interno y el ritmo de la música. Brindamos herramientas para mejorar la capacidad de improvisar, dando espacio al desarrollo de la creatividad individual.

Por otra parte, nos sumergimos en el mundo de la esgrima escénica. Aprendiendo fundamentos de las pautas de seguridad, investigando los elementos básicos, guardias, desplazamientos, saludos, así como las técnicas de armas de filo, ataques, paradas y respuestas. Finalizamos el curso realizando una coreografía de esgrima escénica, incluyendo todos los elementos indagados, poniéndolos al servicio de una estructura dramática y puesta en escena propuestas por los alumnos.

En canto trabajamos con las herramientas propias del canto tradicional. Mediante calentamiento de voz y de cuerpo estudiamos el ritmo, la entonación y la técnica. Desarrollaremos el oído y trabajamos la letra de una canción como si fuera el texto de una escena. Con intención de poder enfrentarnos a una propuesta musical en nuestra vida laboral.

POST - GRADO

El Post-Grado tiene una duración de dos años lectivos. Está diseñado para completar y profundizar en las destrezas necesarias a la hora de afrontar un trabajo.

PRIMER NIVEL (1°)

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Práctica y gestión para el montaje escénico de una creación colectiva.

• INTRODUCCIÓN A LAS PROFESIONES CINEMATOGRÁFICAS I

Estudio de las diferentes especialidades cinematográficas.

• AUTORES I (TEÓRICA - PRÁCTICA)

Obra completa y biografía de Tennessee Williams en el marco del teatro contemporáneo norteamericano

AUTORES II (TEÓRICA - PRÁCTICA)

Vida y obra de Federico García Lorca en el contexto del teatro contemporáneo español.

TÉCNICA Y LABORATORIO I

Análisis de obras completas y escenas. Análisis de personajes, curva de acción y subtexto. Proceso técnico creativo de ensayos y fijación de textos, acciones y energía. Muestra Final.

•FCA L(FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR)

Introducción a los tres centros, centros motores e introducción a los centros afectivos.

CANTO I

Trabajo de resonadores y articuladores. Entonación y escalas. Armonía grupal y pieza coral.

DANZAS I: AFRICANAS

Cohesión grupal a partir de la danza y el ritmo. Continuando con el trabajo de los centros energéticos, especialmente los instintivos.

DANZAS II: FLAMENCO

Espacio de libertad expresiva para profundizar en los centros emocionales. Espacio íntimo, provocando una comunicación genuina entre el artista y el público.

• DANZAS III: GRIEGAS

Recursos energéticos para la transición y tránsitos de los centros cardíacos y laríngeo. Exploración del movimiento relacionado con el espacio, la noción del círculo, el tiempo, la intensidad y la dinámica del ritmo.

SEGUNDO NIVEL (2°)

• INTRODUCCIÓN A LAS PROFESIONES CINEMATOGRÁFICAS I

Acercamiento con el trabajo de cámara y el actor en el audiovisual.

• AUTORES III (TEÓRICA - PRÁCTICA)

Vida y obra de Antón Pavlovich Chéjov en el contexto del teatro ruso moderno.

AUTORES IV (TEÓRICA - PRÁCTICA)

Vida y obra de Williams Shakespeare en el contexto del teatro isabelino.

TÉCNICA Y LABORATORIO II

Análisis de obras completas y escenas. Análisis de personajes, curva de acción y subtexto. Proceso técnico creativo de ensayos y fijación de textos, acciones y energía. Muestra final.

• FCA II (FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR)

Completar los centros energéticos, subida a centros superiores. Entrenar los tránsitos entre los centros.

CANTO II

Pieza solista. Partitura vocal y de acción, aplicando la técnica de la interpretación a la técnica vocal.

DANZAS IV: ISABELINAS

Acercamiento a la época, cultura y geografía renacentista. Profundizando e interiorizando en los factores fundamentales del movimiento.

• DANZAS V: CLAQUÉ

Ritmo interno, coordinación y musicalidad. Capacidad de improvisar desde la técnica del claqué, dando espacio a la creatividad.

ESGRIMA ESCÉNICA

Sable histórico y deportivo. Parámetros de seguridad en el aspecto técnico y coreográfico. Interpretación corporal con armas y lucha escénica.



FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR



PROGRAMA

BLOQUE 1: MÓDULOS INTRODUCTORIOS

- MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LOS 3 CENTROS
- MÓDULO II: INTRODUCCIÓN A LOS 7 CENTROS

BLOQUE 2: MÓDULOS DE CENTROS

- MÓDULO III: MOTORES
- MÓDULO IV: AFECTIVOS
- MÓDULO V: TRANSICIÓN Y TRÁNSITOS

BLOQUE 3 : MÓDULO DE CIERRE Y SUBLIMACIÓN

MÓDULO VI: SUPERIORES Y ARMONÍA

FORMATOS

FCA INTEGRADA

(EN EL POST-GRADO DE INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO)

La FCA está integrada en el programa del Máster de Interpretación y Arte

Dramático de la Escuela. Por tanto, los alumnos/as que cursen dicha formación, realizarán la **FCA** a lo largo de los 2 años lectivos de su formación.

FCA EXTERNA

ESTUDIANTES EXTERNOS

La **FCA** es una formación en sí misma, por tanto se puede cursar independientemente de la Formación Integral.

Solo se imparte en la Escuela Para El Arte del Actor, es complementaria a cualquier formación actoral y se puede cursar en cualquier momento del proceso formativo actoral, a partir de 18 años.

FCA PROFESIONALES Y ARTISTAS

(ACTORES Y ACTRICES PROFESIONALES Y ARTISTAS DE OTRAS DISCIPLINAS)

FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR

¿QUÉ ES?

La FCA es una formación de actores teórico-práctica diseñada para adquirir, entrenar y asimilar herramientas corporales y artísticas concretas para la composición y encarnación de personajes, así como para desarrollar la destreza de transitar la sublimación poética del arte, ya sea a través de la actuación e interpretación de personajes y textos, como a través de cualquier otra disciplina artística.

Entendemos los personajes como estructuras corporales y emocionales a encarnar. Por eso el eje central de esta formación basa su trabajo en el cuerpo y en los 7 centros energéticos en los que se apoyan las estructuras corporales.



¿POR QUÉ?

COMPOSICIÓN Y ENCARNACIÓN

Componer el personaje, es un paso a caballo entre la **Interpretación** del texto y la **encarnación** del personaje.

Es diseñarlo, dibujarlo en nuestro imaginario, para esto es necesario conocer cómo funcionamos las personas, por qué y para qué hacemos lo que hacemos, igual que para un dibujante de figura humana es necesario el conocimiento y observación exhaustiva de la figura humana, para nosotros es necesario el conocimiento y observación exhaustiva del comportamiento humano.

El personaje termina de cobrar vida cuando lo **encarnamos**, cuando esa composición toma cuerpo en nuestro cuerpo, y las palabras escritas suenan a través de nuestro aparato vocal, las emociones e inquietudes del personaje, que no las del actor, se expresan a través de nuestro tono de voz, nuestro nivel de tensión muscular, nuestra postura, nuestros gestos y nuestras miradas.

Si lo que literalmente hacemos es ponerle cuerpo al personaje, entonces para crearlo, ¿podremos atender a su personalidad sin que ésta contemple el cuerpo, y sin estar manifiesta en él?

Es frecuente que actores formados e incluso profesionales, no lleguen a encontrar ciertos personajes porque algunas de las manifestaciones corporales y energéticas de su propia estructura se hacen muy fuertes y visibles. Si estas manifestaciones de la estructura del propio actor tienen similitudes, con las que podría tener el personaje a interpretar, pueden pasan desapercibidas, si por el contrario son lejanas, o incluso polares, a las que tendría el personaje, el actor tiene que hacer un trabajo de composición física y energética del personaje. Porque si no, el espectador va a encontrarse con mensajes e informaciones contradictorias. (La obra, o guión, da información sobre el personaje, y el cuerpo del actor cuenta otra cosa).

Todas las personas hemos conformado una estructura de personalidad o carácter propia, en relación a nuestra historia de vida. Cada tipo de personalidad se forma organizando el funcionamiento de los planos psicológicos, emocional, corporal y energético de maneras particulares e interrelacionadas, generando una serie de manifestaciones en cada uno de estos planos característicos de nuestra personalidad, que funcionan como mecanismos de defensa del carácter.

El cuerpo, es el contenedor de todos esos procesos complejos de la personalidad. La energía circula por nuestro cuerpo, emociones y pensamientos, se generan y existen en y solo en nuestro cuerpo. Estos procesos internos de la persona se manifiestan a nivel corporal como una partitura de contracciones musculares - "mapa de contracción muscular" - que se activan en nuestro cuerpo de manera automática, involuntaria, y generalmente inconsciente, como reacción a los diferentes estímulos externos e internos para mantener la organización de toda la estructura de personalidad.

Esta partitura, refleja constantemente información sobre la persona, que habitualmente los otros no leen de manera consciente, pero sí de manera intuitiva, pues el cerebro descodifica mucha más información del lenguaje corporal que del lenguaje hablado.

Cuando interpretamos a un personaje que tiene una serie de circunstancias y una historia de vida, el actor debe meterse en su cuerpo, y encarnar una corporalidad que comprenda un mapa de contracción muscular, un nivel energético, una gestión emocional y funcionamiento cognitivo, que esté en una mínima coherencia con las circunstancias del personaje para que resulte **verosímil** al espectador.

INTERPRETACIÓN Y POÉTICA EN EL ARTE

Además de la composición y encarnación, nos encontramos con la tarea de **interpretar** una obra artística que en nuestra disciplina es un texto, con sus personajes y su poética. Tiene que ver con la parte más compleja y bella del arte, aquel paso final en el que la técnica se sublima surgiendo el arte y debemos sostener ese vuelo encontrando la armonía entre todos los elementos en juego, como en la música, armonizando ritmo y melodía; o en la pintura armonizando color, forma y textura.

Nosotros armonizamos palabras, sonidos, movimientos, emociones, luces y espacios.





¿PARA QUÉ?

La FCA proporciona herramientas y conocimientos para ser **independientes a la hora de encontrar los personajes** con las estructuras que nos resulten más complejas de encarnar.

Para crear el mundo interno de los personajes y llegar a un imaginario lleno de recurso emocionales, sin tener que utilizar las historias propias. Aportando conciencia de la propia estructura corporal, conciencia de otros tipos de estructuras y conocimiento del trabajo de los centros energéticos.

Entrenamos los tránsitos energéticos para tener más plasticidad corporal, que por un lado nos permite encarnar otras corporalidades, y por otro lado entrenamos la capacidad de apertura para llegar a encontrar la armonía y sostener los estados armónicos.

¿CÓMO?

A lo largo de la formación se trabaja sobre el **autoconocimiento de la propia estructura corporal del actor para poder transformarla.** Se recorren los centros energéticos por los que habitan las diferentes estructuras para poder reconocerlos y utilizarlos como herramienta de la composición de personaje y su comportamiento (actitud, acción y reacción).

Además de las diferentes técnicas corporales que se emplean en la formación, cabe destacar que es una formación interdisciplinaria en la que se trabaja con una variedad de disciplinas artísticas, tanto de las artes escénicas como de las artes plásticas.

La expresión y creación a partir de la experiencia corporal nos ayuda a aterrizar e integrar la vivencia. Utilizar disciplinas artísticas diferentes a la propia (en la que el artista se ha profesionalizado, o está en el camino), proporciona la libertad y disfrute de crear sin expectativas y por tanto sin temor al fracaso y a la frustración. Permite ampliar las capacidades creativas, el marco restrictivo de las zonas de confort y los limitantes. Ofreciendo nuevos enfoques y nuevos puntos de partida para el proceso creativo del actor.



Protocolo De Inscripción

MÁSTER

POST-GRADO EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

PRE-INSCRIPCIÓN

Para hacer la preinscripción es necesario rellenar eL <u>FORMULARIO</u> y pincha en "Quiero pre-inscribirme". Adjunta la siguiente documentación:

- 1. CURRICULUM
- 2. FOTOGRAFÍA (DE BOOK, O QUE SE VEA BIEN LA CARA)

INSCRIPCIÓN

Una vez recibida la documentación nos pondremos en contacto contigo para concertar una entrevista personal, que podrá ser telefónica, presencial o ambas.

CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN:

(ENTREGAR EN LA ENTREVISTA)

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Tras la entrevista o entrevistas, entrarás en el proceso de selección. Una vez te comuniquemos que has pasado el proceso de selección podrás formalizar la matrícula efectuando el pago correspondiente.

MÁSTER

POST-GRADO EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

REQUISITOS

Es imprescindible ser mayor de edad o cumplir los 18 en el año vigente.

Es necesario tener una formación base en interpretación.

PRECIOS

Consultar más información sobre formas de pago y ofertas de pronto pago.

IMPORTE TOTAL: 8.460 €

(MATRÍCULA INCLUÍDA)

HORARIOS

GRUPO DE MAÑANAS ABIERTAS MATRÍCULAS

Cuatro días a la semana, entre Lunes y Viernes Entre 08:00 y 15:00

GRUPO DE TARDES

(Lista de espera)

Cuatro días a la semana, entre Lunes y Viernes Entre 17:00 y 22:00



OTRAS OFERTAS FORMATIVAS

Formaciones Regulares

FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO MÁSTER EN ARTE DRAMÁTICO FCA - FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR MÁSTER EN FCARTÍSTICA

Seminarios para Profesionales

SOSTENER EN ACCIÓN ENTRENAMIENTO PARA PROFESIONALES ENEAGRAMA Y ESTRUCTURAS CORPORALES INTERPRETACIÓN PARA LA CÁMARA

Seminario de Iniciación

INTRODUCCIÓN A LA FORMACIÓN ACTORAL

Coach atención individual al actor

Consulta la programación actualizada

https://escuelamendezleite.com/seminarios/



