

FORMACIÓN

INTEGRAL EN
INTERPRETACIÓN
Y ARTE DRAMÁTICO

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR

Clara Méndez - Leite

“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

FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

Formación de 4 años de duración.

FORMACIÓN INTEGRAL

Profundiza en todas las áreas que abarcan la interpretación y el arte dramático para dar lugar a un lenguaje artístico completo:

CORPORAL

Conocimiento y entrenamiento del instrumento;
Composición y encarnación de personajes.

TEXTUAL

Poética y figuras retóricas; Análisis e interpretación
de textos y personajes.

TÉCNICA

Herramientas técnicas y mecánicas del oficio del
teatro y del audiovisual.

TEÓRICA

Cultura e historia del teatro y del cine; Psicología del
comportamiento y psicología del cuerpo.

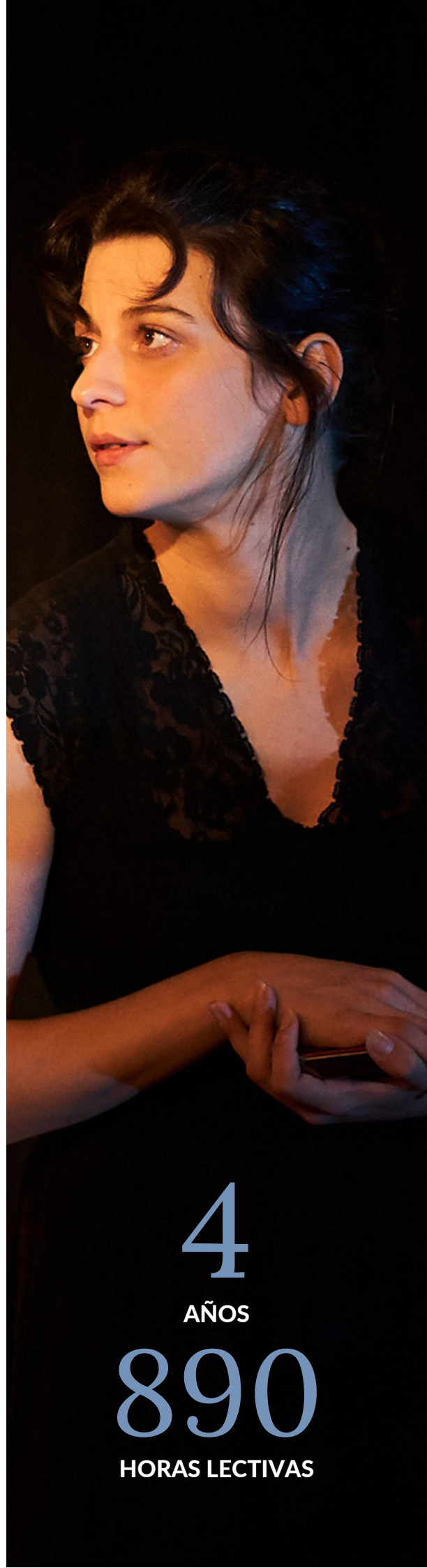
ARTÍSTICA

Armonía y sublimación.

Prácticas ESCÉNICAS e INDUSTRIA

Montajes teatrales profesionales con público;
creación y producción escénica y conocimiento
sobre la industria.

**“NOSOTROS ARMONIZAMOS PALABRAS,
SONIDOS, MOVIMIENTOS, EMOCIONES,
LUCES Y ESPACIOS”**

4

AÑOS

890

HORAS LECTIVAS

FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

Ser **mayor de edad** o cumplir los 18 en el año vigente.

No es necesario tener experiencia previa.

Es imprescindible **superar un proceso interno de selección** que consta de dos etapas.

La realización de estas pruebas es **gratuita**.

REQUISITOS Y PRUEBAS DE ACCESO

FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

1. PRE-INSCRIPCIÓN

Para hacer la preinscripción es necesario rellenar el **FORMULARIO** y pinchar en "Quiero pre-inscribirme". Adjunta la siguiente documentación:

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

2. INSCRIPCIÓN

Una vez recibida la documentación nos pondremos en contacto contigo para concertar una cita personal para la prueba de acceso.

3. CUESTIONARIO DE INSCRIPCIÓN

Entregar en la prueba presencial.

4. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Tras la prueba, 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.

MATRÍCULA: 385 €

PROTOCOLO DE INSCRIPCIÓN

“EL JUEGO ES LA RAÍZ DE DONDE SURGE EL ARTE.(...). EL LUGAR DE COMIENZO DE LA CREATIVIDAD EN EL CICLO DEL CRECIMIENTO Y UNA DE LAS FUNCIONES PRIMARIAS DE LA VIDA.”

Stephen Nachmanovitch
“Free Play, La Improvisación En La Vida Y En El Arte.”

FORMACIÓN

NIVEL I

BASES

Cimentación de bases y apoyos robustos.

- **Bases Actorales**
- **Bases escénicas y relación con el espacio**
- **Elementos básicos de la Situación dramática**

FCA I (FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR)

Una sesión semanal de 3 horas. Anual.

OBJETIVOS

Apoyos, seguridad, fuerza, cohesión grupal, Impulsos, acceso a la emoción.

Conocimiento de la psicología del cuerpo para la composición de personajes.

CONTENIDOS

- Conceptos básicos de corporalidad (Instinto, emoción, pensamiento y energía).
- Profundización en los centros instintivos.
- Introducción del los centros emocionales.
- Estructuras corporales.

INTERPRETACIÓN I

Dos sesiones semanales de 2 y 3 horas. Anual.

Introducción a la cohesión grupal y trabajo con el otro.

Elementos de la situación dramática y despegue al imaginario.

OBJETIVOS

Bases actorales, despegue del imaginario y capacidad de "jugar en serio". Descubrir la naturaleza de la verdad de la ficción y sostener el vuelo en acción.

CONTENIDOS

- Imaginación, juego y ficción.
- Elementos básicos de la situación dramática. (Circunstancias, suceso, conflicto, y acción)
- Atmósferas y relación con el espacio escénico.
- Relación con el otro y el grupo.
- Improvisación, observación y atención.

MOVIMIENTO I

Dos sesiones semanales de 1,30 horas. Anual.

OBJETIVOS

Plasticidad y conciencia corporal.

CONTENIDOS

- Nutrición (Auto-cuidado, Respiración, tensión /relajación)
- Expresión (Juego, Movimiento)
- Conciencia (Meditación, observación y escucha)

VOZ I

Una sesión semanal de 2 horas. Dos trimestres.

OBJETIVOS

Conciencia física, respiratoria y sonora; Liberación de vibraciones y apertura del canal.

CONTENIDOS

- Introducción al método Linklater
- La columna vertebral
- La fuente del sonido
- Vibraciones iniciales : labios, cabeza, cuerpo
- Apertura del canal: Mandíbula, lengua, paladar blando
- Resonadores básicos: pecho, boca, dientes.

HISTORIA DEL TEATRO I

Una sesión semanal de 2 horas. Semestral.

OBJETIVOS

Hacer un recorrido por los orígenes de teatro hasta inicios del siglo XX.

Conocer los elementos del drama, herramientas estructurales, culturales y emocionales de la escritura teatral.

CONTENIDOS

- Introducción: El drama como "imitación de la realidad"
- La tragedia griega : Los orígenes
- El teatro Isabelino : Shakespeare y la invención de lo humano
- La comedia Dell´arte y el siglo de oro español: De lo carnavalesco a lo simbólico
- El fin de Siecle : La modernidad en el teatro

DINAMICAS

- Estudio, lectura y análisis y acercamiento al momento presente. Puesta en escena y exposiciones.

HISTORIA DEL CINE I

Una sesión semanal de 2 horas. Semestral.

Principales corrientes y movimientos. Cine Clásico y Cine Moderno. Géneros y estilos.

FORMACIÓN

NIVEL II

HERRAMIENTAS

(de composición, de estructura, vocales, de análisis)

- **Herramientas y técnicas de composición y encarnación de personajes**
- **Herramientas vocales**
- **Herramientas teóricas Estructura dramática de la escena y análisis**

FCA II (FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR)

Una sesión semanal de 3 horas. Anual.

OBJETIVOS

Salida expresiva, transformación y dirección de la emoción.

Dominio de las herramientas corporales para la encarnación de personajes.

CONTENIDOS

- Profundización en los centros emocionales.
- Profundización en los centros mentales y superiores.
- Estructuras corporales y transformación.
- Armonía, sublimación e irradiación en el arte.

INTERPRETACIÓN II

Dos sesiones semanales de 3 horas. Anual.

OBJETIVOS

Dominio de los elementos de la situación dramática, manejo de las herramientas para componer y encarnar personajes, capacidad de sostener los personajes durante la acción.

CONTENIDOS

- Técnicas de composición y encarnación de personajes. (Personalidad, corporalidad y gestión energética)
- Vínculos.
- Imaginación, juego y criterio de realidad.
- Elementos complejos de la situación dramática. (Deseos, obstáculos, urgencia, necesidad, motivación y estrategias.)
- Estados, vínculos y objetos.
- Relación y ocupación del espacio escénico, sonoro y lumínico.
- Imaginación, juego y ficción.
- Improvisación, observación, ejercicios individuales y creación de estructuras dramática.

MOVIMIENTO II

Una sesión semanal de 2 horas. Anual.

OBJETIVOS

Plasticidad, libertad y conciencia corporal.

CONTENIDOS

- Nutrición (Autocuidado, quietud)
- Expresión (Juego, movimiento)
- Conciencia (Meditación, observación y escucha)

VOZ II

Una sesión semanal de 2 horas. Dos trimestres.

OBJETIVOS

Poder abordar cualquier texto sin dañarnos. Flexibilidad y destreza en el registro de nuestra voz para dar expresión a las múltiples sutilezas del sentir y del pensar humano.

CONTENIDOS

- Expansión de la capacidad respiratoria.
- Resonadores medios y altos: Senos paranasales, nariz y cráneo.
- Extensión, flexibilidad y agilidad del registro.
- Articulación de la voz en palabras: Vocales y Consonantes.

HISTORIA DEL TEATRO II

Una sesión semanal de 2,30 horas. Semestral.

OBJETIVOS

Hacer un recorrido por el teatro de los XX y XXI. Comprender e integrar el bagaje de la historia del teatro en la dramaturgia actual.

CONTENIDOS

- El esperpento.
- El realismo poético.
- El realismo simbólico y social.
- Realismo y expresionismo.
- El anti-realismo.
- El teatro épico.
- El teatro del absurdo.
- El teatro cómico de "La otra generación del 27"
- El teatro contemporáneo.

DINÁMICAS

- Estudio, lectura, investigación y análisis. Exposiciones.

HISTORIA DEL CINE II

Una sesión semanal de 2 horas. Semestral.

Cambios producidos en la interpretación a lo largo de los años '60 en el siglo XX.

ANÁLISIS DE TEXTO

Una semana intensiva.

Herramientas de análisis de texto para acercar el texto al escenario.

FORMACIÓN

NIVEL III

CREACIÓN

Creación Artística y Puesta en escena

- Trabajo de texto, poética y palabras
- Creación colectiva a partir de personajes y universos
- Industria teatral y audiovisual
- Muestra con público

AUTORES I

Dos sesiones de 3y 2 horas. Dos trimestres.

OBJETIVOS

Inmersión en el mundo de un autor. Acceder a textos de diferentes épocas y lenguajes. Creación colectiva a partir de coreografías de movimientos, resonancias y ecos. Armonización de espacios.

CONTENIDOS

- Teatro contemporáneo norteamericano.
- La emocionalidad de los personajes.
- Asuntos universales: la locura, lo salvaje, la sexualidad, el amor.
- Figuras retóricas y poética a partir del trabajo de texto.

AUTORES II

Intensivo de ocho sesiones de 3horas.

OBJETIVOS

Inmersión en el mundo de un autor. El cuerpo y la palabra del personaje, según su lengua y contexto.

CONTENIDOS

- El Realismo social y la Generación del 27.
- Lo femenino / lo masculino.
- Instinto / emoción / mente.
- Figuras retóricas.

TÉCNICA

Dentro de la asignatura de Autores I.

OBJETIVOS

Análisis de texto (acción interna, acción física, curva del personaje, dianas, significado de la palabra). Creación de elementos escénicos y muestra con público.

CONTENIDOS

- Análisis de texto.
- Trabajo con la acción interna.
- Desarrollo y entrenamiento de la composición de personajes.
- Desarrollo de destrezas para habitar circunstancias lejanas.
- Entrenamiento de la incorporación del texto.

INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Una sesión semanal de 3 horas. Semestral.

OBJETIVOS

Llevar adelante un montaje escénico desde la práctica y la gestión.

CONTENIDOS

- Paradigmas: distintos puntos de partida.
- Actividad económica y financiera.
- Creación propia.

INTRODUCCIÓN A LAS PROFESIONES CINEMATOGRAFICAS I

Una sesión semanal de 3 horas. Semestral.

OBJETIVOS

Conocer los roles y áreas en el mundo audiovisual.

CONTENIDOS

- Estructura del guión audiovisual.
- Jerarquías en la industria.
- Desarrollo del análisis y la crítica.

CANTO I

Una sesión semanal de 1,30 horas. Dos trimestres.

OBJETIVOS

Armonía del grupo y una pieza coral. Pieza solista y aplicación de la técnica de interpretación y vocal.

CONTENIDOS

- Entonación, escalas, afinación, agilidad y rango vocal.
- Partitura vocal y de acción.
- Elecciones vocales desde el objetivo del personaje.

DANZAS AFRICANAS

Una sesión semanal de 2 horas. Trimestral.

Trabajo energético con los instintos. Proporcionar fuerza, asentamiento y percepción consciente de uno y el espacio.

DANZAS FLAMENCO

Intensivo de cinco sesiones de 3 horas.

Centros emocionales. Acceso al mundo emocional como de expresión, de salida mediante la transformación artística.

DANZAS GRIEGAS

Una sesión semanal de 2 horas. Trimestral.

Centros intelectuales y centros superiores. Época clásica, cultura helenística, los orígenes del teatro y la filosofía.

FORMACIÓN

NIVEL IV

SUBLIMACIÓN

La técnica al servicio de la intuición y la creación.

- **Trabajo de texto, poética y palabras**
- **El actor en el audiovisual**
- **Montaje teatral profesional abarcando todas las áreas**

AUTORES III

Dos sesiones de 3 y 2 horas. Dos trimestres.

OBJETIVOS

Inmersión en el mundo de un autor. Acceder a textos de diferentes épocas y lenguajes. Puesta en escena de un texto fiel.

CONTENIDOS

- Actuación en el realismo y naturalismo.
- Expresividad, comportamiento e impulsos en el realismo y el naturalismo.
- Armonización en relación a los otros y el espacio.

AUTORES IV

Dos sesiones de 3y 2 horas. Un trimestre.

OBJETIVOS

Inmersión en el mundo de un autor. El cuerpo y la palabra del personaje y según su lengua y contexto.

CONTENIDOS

- El teatro isabelino y la mujer.
- Lo femenino / lo masculino.
- Instinto / emoción / mente.
- Soliloquios.

TÉCNICA

Dentro de la asignatura de Autores III.

OBJETIVOS

Análisis de texto (acción interna, acción física, curva del personaje, dianas, significado de la palabra). Creación de elementos escénicos y muestra con público.

CONTENIDOS

- Análisis de texto.
- Trabajo con la acción interna.
- Desarrollo y entrenamiento de la composición de personajes.
- Desarrollo de destrezas para habitar circunstancias lejanas.
- Entrenamiento de la incorporación del texto.

INTRODUCCIÓN A LAS PROFESIONES CINEMATOGRAFICAS II

Una sesión semanal de 3 horas. Dos trimestres..

OBJETIVOS

El trabajo del actor en el audiovisual.

CONTENIDOS

- Acercamiento a una escena audiovisual.
- Elecciones a favor de la interpretación y la escena.

CANTO II

Una sesión semanal de 1,30 horas. Dos trimestres.

OBJETIVOS

Armonía del grupo y una pieza coral. Pieza solista y aplicación de la técnica de interpretación y vocal.

CONTENIDOS

- Expandir sobre escalas, afinación y proyección.
- Partitura vocal y de acción.
- Estructura dramática de una canción.
- Elecciones vocales desde el objetivo del personaje.

ESGRIMA ESCÉNICA

Una sesión semanal de 2 horas. Trimestral.

Trabajo técnico y coreográfico en el arte de la esgrima escénica. Interpretación corporal con armas y lucha escénica.

DANZAS ISABELINAS

Una sesión semanal de 2 horas. Trimestral.

Desarrollo de cualidades que la sociedad considere positivas en el renacimiento. Danza popular y danza cortesana. Armonía: mente / cuerpo, relación con el otro y el espacio.

DANZAS CLAQUÉ

Una sesión semanal de 2 horas. Trimestral.

Capacidad de percepción espacial, auto-percepción, coordinación y musicalidad. Herramientas para la improvisación.

“PARA QUE LA CREACIÓN SEA UN
HECHO ARTÍSTICO,
TENEMOS QUE LLEGAR A
TRASCENDER LA TÉCNICA.”

Clara Méndez - Leite

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.

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.**

TÉCNICA PROPIA

FORMACIÓN CORPORAL DEL ACTOR

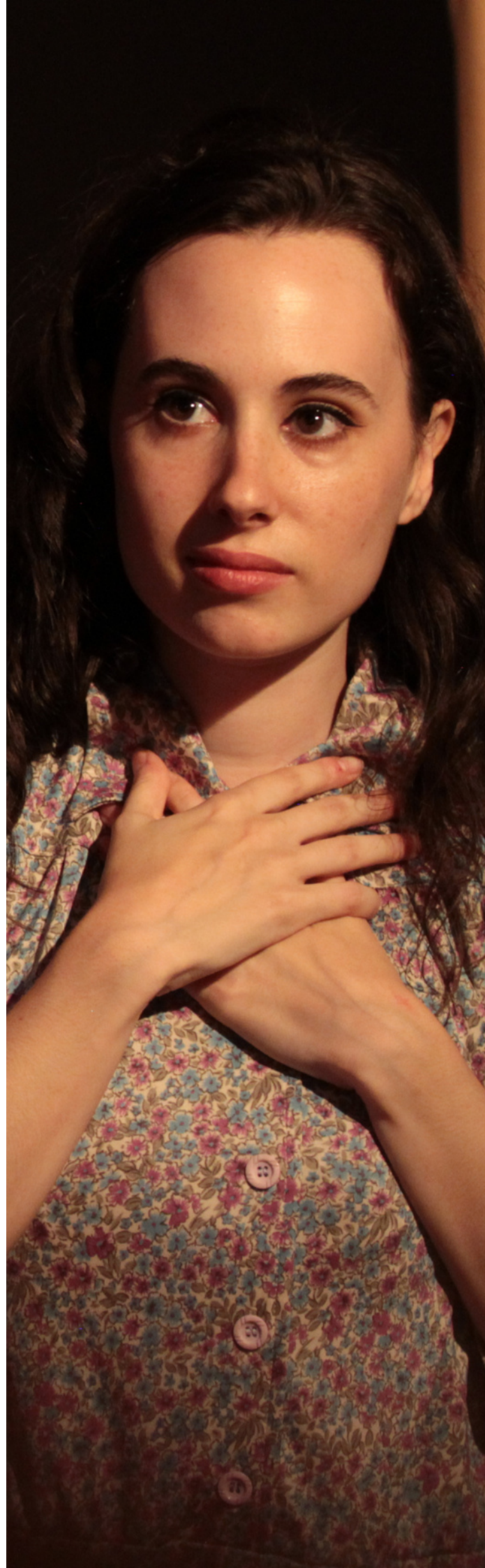
¿POR QUÉ?

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.

TÉCNICA PROPIA

“EL ARTE ES
CULTURA Y
ES HISTORIA.”

Clara Méndez - Leite

FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

HORARIOS

Turno Mañana:
Cuatro días a la semana
de Lunes y Viernes,
entre las 8.00hs y las
15.00hs

Turno Tarde: Lista de
espera.

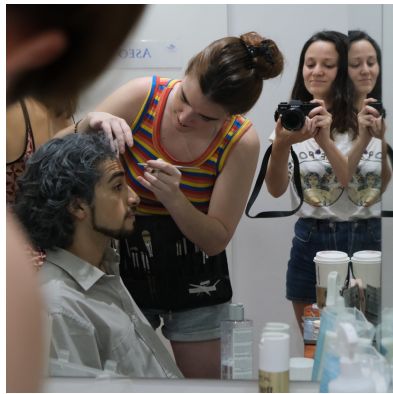
PRECIOS

3.465€ p/año +
385€ (matrícula anual)

Facilidades de pago:
consultar

HORARIOS Y PRECIOS

VIDA EN LA ESCUELA

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR

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.

ESCUELA INTEGRAL

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 de ellos, para posteriormente ser quienes nos cuenten las historias, acontecimientos, relatos y leyendas.

ENFOQUE CORPORAL

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.

ENFOQUE TEXTUAL

Profundizamos en la comprensión literaria haciendo especial hincapié en el texto, la palabra y la poética.

Es importante desarrollar la empatía por los personajes y sus circunstancias, para descubrir y construir qué sienten, qué piensan, qué dicen, qué no dicen y cómo se expresan, también, a través de la palabra y el lenguaje hablado, y cuál es su universo poético.

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR

El amor por el arte, la perseverancia y la voluntad de abrirse a descubrir, conocer y empatizar con lo más profundo de las personas, para ponerse en la piel de los personajes con los que un actor o actriz se va a ir encontrando.

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.

OFERTA FORMATIVA

FORMACIONES REGULARES

- *Formación Integral* en Interpretación y Arte Dramático
- *Máster* en Arte Dramático
- *FCA* - Formación Corporal del Actor
- *Máster* en FC Artística
- Profesionales
- Jóvenes: iniciación

SEMINARIOS PARA PROFESIONALES

- Sostener en acción
- Eneagrama y estructuras corporales
- Interpretación para la cámara

COACH atención individual al actor

Programación actualizada

<https://escuelamendezleite.com/seminarios/>

OTRAS OFERTAS FORMATIVAS

FORMACIÓN INTEGRAL EN INTERPRETACIÓN Y ARTE DRAMÁTICO

ESCUELA PARA EL ARTE DEL ACTOR

Clara Héndez - Leite