

TALLER: HERRAMIENTAS EXPRESIVAS DEL ACTOR (ACTUACIÓN, ENTRENAMIENTO CORPORAL, ENTRENAMIENTO VOCAL)

Opción formativa: Formación inicial

Público al que está dirigido:

- Estudiantes de bachillerato interesados en el teatro.
- Docentes interesados en aplicar técnicas teatrales en su trabajo frente a grupo.
- Jóvenes que se dediquen al teatro de manera no profesional y quieran ampliar sus conocimientos y desarrollar sus aptitudes.

Requisitos para recibir constancia:

- 80 % de asistencia mínimo.
- Aprobar evaluaciones de los tres talleres que constituyen el Taller.

Duración del Curso:

- 80 horas

Modalidad de trabajo:

- Presencial

Fundamentación

Como parte de su misión la ESAY contempla:

“La promoción y difusión de actividades académicas y culturales que generen un movimiento artístico innovador que valore la tradición y propicie la creación, al tiempo que fortalezca los procesos generadores de identidad, conocimiento y cultura.”

Dentro de este marco, la Escuela ha desarrollado un fuerte y continuo programa de extensión académica que apunta a hacer llegar los servicios artísticos a diversos sectores de la población, desde niños de preescolar hasta personas de la tercera edad. Con este taller se pretende llevar formación inicial en teatro a jóvenes que posteriormente quieran aspirar a estudiarlo de manera profesional o a quienes, no teniendo ese interés o posibilidad, ya lo practiquen y deseen mejorar

su desempeño en escena, así como a docentes interesados en ampliar sus conocimientos en esta disciplina.

Requisitos:

- Tener 16 años en adelante
- Condiciones de salud adecuadas para hacer ejercicio físico

Descripción:

El taller abordará, de manera integral, las áreas que a continuación se enlistan, éstas propiciarán que el participante desarrolle sus capacidades expresivas adquiriendo herramientas teóricas y prácticas involucradas en el quehacer actoral.

- Actuación (40 horas)
- Entrenamiento corporal (20 horas)
- Entrenamiento vocal (20 horas)

El taller se llevará a cabo del 8 de febrero al 13 de abril, los viernes de 16:00 a 20:00 hrs. y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Al término del taller, el día 13 de abril, se realizará una Muestra Escénica, abierta al público, donde los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos.

Objetivo General:

Al término del taller, el participante manejará herramientas básicas de actuación, técnica vocal y corporal que le permitirán potenciar su expresividad, para aplicarlas a la construcción de escenas.

Contenido Temático:

- Concentración
- Confianza
- Relajación

- Desinhibición
- Imaginación
- Acción y conflicto
- Fe y sentido de verdad
- Organicidad
- Calidades de movimiento
- Manejo del espacio
- Conciencia corporal
- Equilibrio
- Precisión y presencia
- El aparato fonador
- Sonido y silencio
- Respiración
- Apoyo
- Proyección vocal
- Resonancia
- Cualidades de la emisión vocal

Metodología:

Taller de Actuación:

Los temas se enfrentarán en forma acumulativa. Al abordar cada uno, se seguirá trabajando en los contenidos anteriores. El proceso parte de la exploración individual, para continuar trabajando en la relación con el otro y con el espacio, llegando, finalmente, al plano de lo expresivo a través de ejercicios de improvisación que se fijarán para ser escenificados.

Taller de Entrenamiento Corporal:

Las sesiones estarán divididas en tres secciones:

Sección primera: Estará dirigida a la integración grupal, concentración y preparación del cuerpo para mayores esfuerzos. Así como a desarrollar capacidades rítmicas y de manejo de la energía.

Sección segunda: tiene el propósito de desarrollar la coordinación y unidad de acción e integración de los diferentes segmentos durante el movimiento.

Sección tercera: Exploración, improvisación y creación de secuencias de carácter extracotidiano y coreográfico. Desarrollo de las capacidades expresivas y de precisión.

Taller de Entrenamiento Vocal:

Se trabajará la voz a través de ejercicios prácticos que creen conciencia del cuidado de la voz como instrumento y que permitan afinar aspectos como la respiración, el tono muscular, la proyección vocal, la expresividad, la dicción, la flexibilidad en el uso de la voz y la conexión cuerpo-voz.

Criterios de evaluación:

Actividades en las sesiones:	50%
Entrega de trabajos:	20%
Evaluación final:	30%
Total	100 %

Impartido por:

Alejandra Argoytia (Taller de Actuación)

Actriz y directora de teatro, licenciada por la Escuela Nacional de Arte Teatral en la Ciudad de México. Ha colaborado como actriz en distintos grupos independientes de la Ciudad de Mérida y ha participado en diversos festivales y muestras teatrales en el país y en el extranjero. Becada por el FOECAY por el proyecto Tejiendo Sueños Sobre Piedra amplía su formación profesional tomando talleres, cursos y diplomados en danzas orientales, dramaturgia, yoga y filosofía.

Siendo maestra fundadora de la Escuela Superior de Artes de Yucatán cuenta con una vasta formación y experiencia en pedagogía de la actuación, trabajo colectivo, entrenamiento actoral y expresión escénica para los músicos. En el 2015 crea el Árbol de los Sueños con el que dirige y produce Foto de Señoritas y Esclusas, Sueño y Canto con Guitarra, Sueño 3: Ella.

Analie Gómez (Taller de Entrenamiento Vocal)

Nació en la Ciudad de México. Directora, Actriz, Performancera, Artista Experimental Transdisciplinaria. Cuenta con una Licenciatura en Actuación (2000) y una Maestría en Dirección Escénica (2017) de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). Especialista en Educación Vocal (2002) por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA). Graduada del Diplomado Voz para Profesionales de Habla Hispana (2006), Centro Artístico Internacional Roy Hart, París y Chateau de Malerargues, Francia. Taller Nacional de Actuación y Dirección (2010), Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA), Bacalar, Quintana Roo, México.

Ha desarrollado su trabajo profesional a través del teatro, dramaturgia, performance, cine, vídeo, radio, pedagogía creativa, utilizando la voz como principal medio expresivo. Su trabajo abarca la problemática social de la mujer, su desarrollo interno, el cuerpo, sus relaciones de pareja, libertad sexual, laboral y económica. Colaboradora del Colectivo de Video Latino Midwest-Mérida, el Colectivo Tres Ciudades y Laboratorio Cartodigital.

Sus obras, performances y acciones sonoras se han presentado en VII Festival Internacional de las Artes de Campeche; Festival del Chamizal en El Paso, Texas, Estados Unidos; Jornadas Alarconianas, Taxco, Guerrero; Festival Internacional de Cine de Morelia, Michoacán; Festival del Pitic, Hermosillo, Sonora; Festival de la Ciudad de Mérida, Mérida-Fest, Bienal Arte Nuevo Interactiva, Mérida, Yucatán; Teatro Salvador NovoCentro Nacional de las Artes (CENART), México, D.F; XXV Festival Internacional de Teatro del "Siglo de Oro," Auditorio Cívico Municipal Lic. Benito Juárez. Cd. Juárez, Chihuahua; Teatro UNAM, México, D.F; 11º. Ciclo del Programa Nacional de Teatro Escolar, Mérida, Yucatán. Obtuvo la beca del Programa de Estimulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Yucatán (2006).

Como profesora ha impartido clases, talleres y seminarios en Foro Contemporáneo de Teatro de Ludwik Margules, México (2003); Facultad de Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de México (2002-2003); Universidad de Londres, México, D.F. (2015-2016); Centro Cultural El Claustro, San Francisco de Campeche, Campeche (2017-2018). Actualmente es profesora en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Ligia Aguilar (Taller de Entrenamiento Corporal)

Bailarina, coreógrafa y maestra de danza. Licenciada en Educación Artística y Pasante de Maestría en Dirección de Escena. Certificada en educación somática en el Método Feldenkrais. Ha trabajado en grupos y compañías de danza y teatro en el estado y en la ciudad de México. En el año 2000 crea la Cia. de Danza en_linea. Entre sus Becas y reconocimientos están: Educación por el arte 2002. F.E.C.A.Y. 2003. Creador con trayectoria en Danza Contemporánea FONCA/2009. Coinversiones FONCA/2011. Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la música 2013, 2014 y 2016. Premio Municipal de la Juventud 1987. Medalla de oro como ejecutante en la categoría de Profesionales en la modalidad de Danza Contemporánea con la coreografía "ARRECIFE" C.I.A.D 2005 y "A CADA PASO" C.I.A.D 2006. Actualmente es docente en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Maestra de Danza Clásica en el Centro Municipal de Danza de Mérida Yucatán.

Requerimientos: Ropa cómoda (para actividad física).

Costo: \$ 2,500

Cupo: 20 personas.