

PROGRAMA DE
**PERFECCIONAMIENTO
ACTORAL**

Ciclo 2024

Conservatorio de Actuación

Acompañar a lxs estudiantes
en la formación de su

ACTORALIDAD

El Conservatorio de Actuación es un espacio de investigación para lxs intérpretes en el que acompañamos a lxs estudiantes en la formación de su actoralidad.

Contamos con diferentes programas de acuerdo a los distintos perfiles de lxs estudiantes:

Carrera, Programa de Perfeccionamiento Actoral, Talleres y Cursos de actualización para actores, actrices y creadorxs, en modalidad presencial, en línea y/o mixta.

¿Qué hacemos?

Acompañar el proceso de formación de cada intérprete en un espacio humano, creativo y seguro, en el que cada estudiante reconozca, honre y pule su instrumento para construir una actoralidad sólida, libre y verdadera. Los programas están diseñados para vincular las principales materias de estudio del conservatorio (actuación, voz, movimiento, investigación y estudio de escenas) para que lxs estudiantes puedan integrar las herramientas aprendidas en cada uno de sus haceres. Nos interesa acompañar en su formación a intérpretes creadorxs conectadxs con sus poéticas individuales y capaces de generar sus propuestas creativas, pero también flexibles para colaborar con otrxs creativxs. Artistas con herramientas para enfrentarse a los desafíos del mundo laboral.

Misión:

Acompañar en su formación a intérpretes conectadxs y libres, que reconozcan su instrumento y sepan utilizarlo en su máxima capacidad expresiva.

Buscamos formar intérpretes:

- Que estén en contacto con su interioridad y que reconozcan sus inquietudes creativas y se muevan a partir de ellas.
- Comprometidxs con el mundo que les rodea, que sean empácticxs y conscientes del sentido de su vocación. Intérpretes que sepan colaborar con otrxs y que actúen desde la otredad.
- Creadorxs que construyan personajes profundxs, complejxs y contradictorixs.
- Que se ponen al servicio de la escena y de la historia que están habitando.
- Generosxs y arriesgadxs, que deciden mostrarse honestamente en el trabajo pero que son capaces de vaciarse de sí mismxs para no estorbar a la composición de la vida del personaje.
- Curiosxs y comprometidxs a indagar tanto en su manera de configurar y mirar el mundo como en las peculiaridades del universo de su personaje.
- Con una técnica sólida: que reconozcan el presente y sepan llevar su instrumento de manera consciente a este estado.
- Intérpretes capaces de entrar y salir de la ficción. Intérpretes con criterio. Intérpretes que actúan desde el gozo.

Duración: 9 meses (enero-septiembre) divididos en 4 periodos.

Carga horaria: 25 horas semanales *aprox (lunes-viernes por las tardes y sábados por la mañana. Es posible que en los últimos meses se trabaje por las tardes/noches de los fines de semana, en caso de que la temporada del montaje final se programe durante esos días.)

Tamaño del grupo: 16 - 18 personas

Perfil de ingreso:

Estudiantes que hayan vivido ya un proceso formativo previo o tengan alguna experiencia profesional, que sean inquietxs, curiosxs, entregadx, conscientes del mundo que les rodea, que estén dispuestxs a colaborar en equipo y que estén comprometidxs con la formación de su actoralidad. Lxs aspirantes deben contar con carrera finalizada o ser mayor de 23 años con experiencia comprobable en las artes escénicas.

Perfil de egreso:

Intérpretes creadorxs que hayan desarrollado su actoralidad con solidez, que tengan la capacidad de enfrentarse a las demandas de la vida profesional, que honren y conozcan a profundidad su instrumento para que puedan usarlo con libertad y seguridad, que estén conectadx con el mundo en el que viven además de con sus inquietudes individuales, que sepan colaborar con la otredad y que gocen en el acto de interpretar.

Descripción general del programa:

Objetivos generales:

El proceso está dividido en tres ejes de estudio:

1) Conciencia y reconocimiento: La primera parte del proceso te invita a reconocer con intimidad dónde está tu instrumento (cuerpo-voz- pensamiento-emociones) para pulir la manera en que lo utilizas. Se diagnosticarán hábitos que entorpezcan la conexión del instrumento expresivo para que a través del entrenamiento puedas disponer de él con libertad. El objetivo de esta primera etapa es construir un lenguaje de trabajo con el colectivo, que pondremos en práctica durante todas las etapas del programa.

2) Técnica: Apropriación de herramientas necesarias para la conformación de tu actoralidad. Trabajaremos con distintos materiales en las diferentes materias para que tengas muchas posibilidades de interpretar e ir puliendo la técnica. Algunos ejercicios de la segunda etapa incluirán la confrontación con el público.

3) Verificación: La ejecución de lo aprendido en prácticas que se asemejen lo más posible a la vida profesional (puesta en escena, show case de escenas, taller de producción y taller de casting).

El programa está diseñado para que trabajemos con cada uno de los estudiantes en la conformación de una actoralidad sólida, propia y original. Se pondrá en práctica un entrenamiento que vincule las distintas materias para desarrollar la expresividad del cuerpo, una voz conectada, un pensamiento agudo y puntual, y una emocionalidad refinada y libre. Trabajaremos comprometidamente con grandes textos de algunos de los más importantes autores pasando por Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare, Ibsen, Chejov, Strindberg, Williams, Miller, etc., y autores contemporáneos mexicanos y extranjeros.

El trabajo práctico de la escena irá de la mano con un proceso de investigación personal y colectiva desde el cuerpo, ahondando en los puntos de reflexión que más resuenen en los intereses individuales y grupales. Esto significa que aun las materias teóricas tienen un enfoque de trabajo que implica el involucramiento del cuerpo del intérprete para alcanzar verdaderos aprendizajes significativos.

Además de las seis materias base que duran todo el programa, existen otros seminarios que abordarán áreas específicas de la actoralidad y de la vida profesional del intérprete (Patria actoral, siglo de oro, actuación para la cámara, taller de producción, taller de casting y taller de herramientas prácticas para el mundo laboral).

Todo esto se llevará a cabo a través de tres modelos de aprendizaje:

Trabajo presencial | Seminarios y/o tutorías virtuales | Laboratorio de investigación personal

CONTENIDOS

El Programa de Perfeccionamiento Actoral en el Conservatorio de Actuación está compuesto por una serie de módulos de aprendizaje que presentan a el/la estudiante un amplio espectro de metodologías, saberes, herramientas para la vida profesional y oportunidades de investigación y laboratorio personal y colectivo.

Actuación

El trabajo inicia con reconocer de manera consciente el estado de presente para que lxs estudiantes interpreten cualquier material desde este ángulo y sea la base de su técnica. Se investigará a profundidad el propio instrumento con el objetivo de que cada estudiante se lo apropie y sepa utilizarlo decidida y definidamente. Trabajaremos con la construcción de personajes complejos, contradictorios y humanos, entendiendo que la actuación se traduce en objetivos, y que las emociones son el resultado de la acción. Actuaremos escenas que abarquen distintos tonos y géneros. En esta materia se generará la práctica verificadora del ejercicio de montaje final.

Técnica Vocal y Expresión Verbal

Fomentar, asimilar y desarrollar una técnica vocal como generadora de una creatividad escénica expresiva y así dotar a lxs estudiantes de una experiencia orgánica en un sistema vocal integral para que, por medio del reconocimiento de sus propias características físicas y auditivas, se produzca en ellxs un proceso de comprensión y ejecución que desarrolle en lxs ejecutantes la progresión en su capacidad vocal interpretativa

Movimiento

El objetivo general del entrenamiento es la suma de seis objetivos principales:

1. La conexión con el cuerpo y la otredad/lo otro
2. La búsqueda del estado universal o neutralidad
3. La observación y traducción

CONTENIDOS

4. La transformación
5. El viaje emocional
6. La exploración de códigos corporales y otras formas de ser.

Es decir, la materia busca que cada intérprete lleve su instrumento a un estado de conexión con su respiración y que esté libre de tensiones; que adquiera un entendimiento sobre la relación del cuerpo con el espacio, el tiempo, el peso, la gravedad y el impulso, y que sea capaz de usar ese entendimiento para observar y traducir la realidad, con el fin último de transformarse, conectar emotivamente y explorar y desarrollar códigos corporales y nuevas formas de ser y expresión física.

Investigación

El área de investigación tendrá como premisa la articulación de la praxis y la teoría de los quehaceres de la escena. Es decir, se sustentará en metodologías que permitan la construcción de un pensamiento teórico, crítico y reflexivo partiendo siempre de los procesos corporales y cognitivos derivados de la praxis escénica. Se fortalecerán los procesos de investigación de cada persona buscando constantemente incorporar espacios de construcción colectiva de pensamiento y reflexión. Esta área busca proveer de las herramientas sustanciales a las y los estudiantes para los procesos de investigación, vinculando los saberes bibliográficos con los saberes actorales según las necesidades que se adviertan en el desarrollo de los procesos que realicen en las otras áreas de trabajo dentro del Conservatorio de Actuación.

CONTENIDOS

Estudio de Escenas

Un espacio/laboratorio para verificar los distintos elementos que se van trabajando en las demás materias. Se analizarán obras de dramaturgxs universales, trabajando escenas de manera práctica con el objetivo de entender cómo traducir el análisis comprometido del texto al trabajo concreto de la interpretación. El énfasis de esta materia recae en la actoralidad y en cómo lxs integrantes del grupo emplean su técnica al servicio del texto.

Coro

El objetivo principal del trabajo es detonar la musicalidad en el cuerpo, empoderando a lxs participantes hacia un dominio práctico del canto y la rítmica como herramientas integrales de su actoralidad. La clase de coro propone un acercamiento creativo y activo hacia el canto grupal, fluyendo constantemente entre líneas melódicas simples y complejas, en unísono y en armonías intrincadas, construyendo el repertorio de manera colaborativa en función de las características específicas del grupo.

Se incluyen algunos contenidos de teoría y lectoescritura musical, así como de entrenamiento auditivo, siempre enfatizando cómo se traducen en el cuerpo y en lo práctico a través del uso de instrumentos musicales y/o percusión corporal. A lo largo del proceso lxs participantes serán constantemente alentadxs a la exploración de su propia musicalidad con la finalidad de enriquecer su rango expresivo individual así como el del ensamble.

CONTENIDOS

Seminarios especiales

Laboratorio de Creación de Personaje: Estilo, Actuación para la cámara, Producción Creativa, Taller de casting, y Taller de herramientas prácticas para el mundo laboral.

Conversatorio en el Conservatorio

A lo largo del programa se llevarán a cabo una serie de Conversatorios en el Conservatorio en donde la comunidad estudiantil tendrá la oportunidad de platicar con miembros importantes de la comunidad artística nacional y posiblemente internacional. Estas sesiones pudieran tener el formato de clases magistrales si así lo demanda el tema a tratar. Estas conversaciones permean el trabajo en las distintas materias y se convierten en referentes de nuestro trabajo a lo largo del programa.

Algunxs de lxs invitadxs que nos han acompañado en ediciones pasadas de Conversatorio en el Conservatorio: Marina de Tavira, Melissa Barrera, María Penella, Adriana Llabrés, Ana González Bello, Armando Espitia, Eugenio Rubio y Pierre Louis.

[Da click aquí para ser parte de la Comunidad Conversatorio](#)

ESTRUCTURA DEL CURSO

1er Periodo (enero - marzo)

El objetivo del primer periodo es realizar un diagnóstico preciso sobre las características individuales de cada estudiante y las características que tiene el colectivo. Este diagnóstico proveerá la plataforma sobre la que se edificará el resto del aprendizaje. Se desarrollará un lenguaje en común, se fomentará la integración y el trabajo colectivo y se revisarán aspectos básicos de la técnica actoral.

2do Periodo (abril - mayo)

En el segundo periodo se continúa profundizando sobre las líneas planteadas en las distintas materias. Hay un incremento en la intensidad del entrenamiento y la demanda académica.

3er Periodo (julio - septiembre)

En el penúltimo periodo del proceso se integrarán todos los conceptos y herramientas aprendidas a lo largo del curso en un trabajo de montaje final donde se pondrá a prueba el conocimiento adquirido y buscando una experiencia lo más cercana a la vida profesional.

4to Periodo (septiembre - octubre)

Temporada de montaje final. Periodo final para dar cierre al programa con sesiones individuales y grupales proveyendo asesorías y tutorías en las distintas áreas del entrenamiento con base en la reflexión del ejercicio vivido en el montaje final. Actuación, Voz, Coro y Movimiento acompañan el proceso de montaje final durante su temporada: ¿Cómo mantenerlo vivo, fresco y renovado? Se concluirán los procesos de Investigación.

Vacaciones de semana santa: 24 de marzo al 7 de abril

Vacaciones de verano: 22 de Julio al 4 de agosto

Conservatorio
de **Actuación**
en **SUNLAND**

conservatoriodeactuacion.com

55 1337 2709 | Colima 388 Col. Roma Norte, CDMX

/conservatoriodeactuacion

@conservatoriodeactuacion