

LABORATORIO DE CREACIÓN
2017/2018

“Cuerpos que escriben, mentes que accionan”

TEATRO EN VILO

LABORATORIO DE CREACIÓN: CUERPOS QUE ESCRIBEN, MENTES QUE ACCIONAN

HORARIO: 10.00 > 13.00

DÍAS: Todos los LUNES de Octubre a Junio

LUGAR: ESPACIO EN BLANCO - Calle de Mira el Sol, 7, 28005 Madrid

Metro: Lavapiés o Embajadores

PRECIO: 55 €/mes

MATRÍCULA: 20€

IMPARTEN: Noemi Rodríguez y Andrea Jiménez - Directoras Artísticas de Teatro en Vilo

Número mínimo para iniciar el taller: 10

A partir del 09 de octubre

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVA: teatroenvilo@gmail.com

DESCRIPCIÓN

Este taller-laboratorio quiere ser un marco de aprendizaje, entrenamiento e investigación para todos aquellos que deseen enfrentarse al reto de crear su propio trabajo. Para ello pondremos a disposición de los participantes una amplia gama de recursos físicos, coreográficos, dramáticos y de improvisación que contribuirán a desarrollar el potencial creador de cada uno así como a articular una visión artística y un lenguaje escénico propio; todo ello en un contexto único de colaboración y encuentro con otros creadores.

Profundizaremos en la importancia del cuerpo y el movimiento como fuente de la imaginación del actor/actriz creador/a y aprenderemos a organizar la información en el espacio y en el texto dentro de un marco de juego, libertad, entrenamiento y colaboración.

Al final del taller cada participante podrá volcar sus recursos e ideas en una pieza de creación propia (texto, escena, composición de movimiento, etc.) que será representada ante un público en la muestra de fin de curso.

CONTENIDO

- training físico y vocal
- análisis de movimiento en el espacio escénico
- estudio de principios fundamentales para la construcción de estructuras dramáticas a través de ejercicios de movimiento y escritura
- composición coreográfica y dramatúrgica
- disparadores temáticos e improvisaciones guiadas
- tiempo de ensayo y creación (individual y/o colectivo)
- feedback personalizado y tutorías durante el desarrollo del trabajo individual
- tiempo de trabajo con artistas invitados
- muestra con público

OBJETIVOS

- Conocer desde el punto de vista del cuerpo en movimiento los principios de construcción dramática.
- Estudio de la expectativa y tensión dramática como herramientas fundamentales en la construcción de historias.
- Desarrollar la capacidad de juego, imaginación e intuición artística.
- Implementar la autonomía creativa del grupo y los individuos, su compromiso, responsabilidad y generosidad.
- Desarrollar la conciencia corporal como recurso necesario para escribir y crear en el espacio.
- Estudio del tiempo, ritmo y espacio como elementos fundamentales en la texto escrito y la puesta en escena.
- Integrar nociones de los procesos de creación colectiva y del trabajo en grupo.
- Que el alumno sea capaz de vincular su trabajo con su contexto, a través de la observación precisa del entorno.
- Practicar la relación entre movimiento e imaginación y su aplicación en la creación escénica y artística.

- Reconocimiento del cuerpo voz y de la personalidad creadora.
- Desarrollar la capacidad de relacionarse con un público en el “aquí y ahora”
- Que cada alumno desarrolle y articule su propia vision artística entorno a una pieza de su propia creación.

TEATRO EN VILO: LA COMPAÑÍA

Teatro EnVilo es una compañía internacional de teatro y performance afincada en Madrid y fundada en Londres en 2012. Teatro EnVilo funciona como un colectivo itinerante que sirve como plataforma para **colaboraciones internacionales e interdisciplinarias entre creadores de escena, artistas e investigadores provenientes de países de todo el mundo.**

La compañía persigue un constante diálogo con su entorno social, político y personal, lo que le obliga a constantemente renovar también su lenguaje escénico. Sus espectáculos, performances, eventos y talleres buscan situarse en la delgada línea que separa el teatro de la vida y la ficción de la realidad. Combinando lo improvisado y lo coreográfico, lo grotesco y lo autobiográfico, el humor absurdo y la comedia gestual, la ternura y la irreverencia, Teatro EnVilo se ha lanzado a la apasionante aventura de intentar desentrañar el tiempo en que vivimos.

En nuestra voluntad de llevar el teatro fuera de los escenarios hemos desarrollado en los últimos años una batería de talleres y cursos que juegan un papel fundamental en la trayectoria de la compañía, pues sirven como exploración del teatro que queremos hacer y como otra manera de entender el proceso y la finalidad de nuestro trabajo.

BIOGRAFÍAS ARTÍSTICAS DE LAS DOCENTES

ANDREA JIMÉNEZ

Andrea es co-directora artística de la compañía Teatro EnVilo, fundada en Londres en 2012. Esta creadora teatral, que vive entre Madrid y Londres, es

licenciada en Derecho y posgraduada en Artes Escénicas por la London International School of Performing Arts. Ha trabajado como directora y actriz para reputadas compañías de teatro en Francia, España e Inglaterra. Tiene además, una amplia experiencia en el mundo de la producción de espectáculos y festivales, y en el desarrollo de proyectos pedagógicos que involucren el teatro en diferentes instituciones educativas y grupos profesionales.

Ha dirigido espectáculos para compañías internacionales tales como Hispanic Breakdown ("The Copla Musical") y Fun in the Oven ("Canary Girls"). También es co-directora, junto con Noemi Rodríguez, de la multipremiada pieza "Interrupted", ganadora del premio Talent Madrid 2013, y recientemente nominada al Premio Max 2016 a Mejor Autoría Revelación.

Como actriz ha trabajado con compañías de reputada trayectoria como Blind Summit, Improbable Co., English National Opera (Londres), Glass-Eye Theatre (Londres), y Mimox Teatro (Madrid).

En el mundo de la producción ha colaborado con la Fundación Botín y el CSIC, con el Talent Festival en los Teatros del Canal y para la reconocidísima compañía de circo inglesa Gandini Jugling. Además ha impartido y guiado talleres y laboratorios sobre creación colectiva, clown y teatro físico en Madrid, Londres, París, Mumbai, Bolonia, Kerala y Auroville.

NOEMI RODRÍGUEZ

Actriz, directora, autora y coreógrafa española se forma en la ESAD de Galicia (dónde recibió una matrícula de honor por su proyecto final de carrera) y después realiza Máster en Artes Escénicas en la Universidad de Vigo y un curso de posgrado en la *London International School of Performing Arts* gracias a la prestigiosa beca de estudios de la Fundación Barrié.

Noemi ha trabajado extensivamente en distintos países como Francia, Portugal, España, Inglaterra, estados Unidos e India. Como actriz y bailarina ha trabajado para instituciones de prestigio como la *Centro Dramático Galego*, el *Núcleo de Experimentação Coreográfica do Porto*, la *English National Opera* o *Cuarta*

Pared y reputadas compañías europeas como *Blind Summit*, *Improbable Theatre* o Teatro En Vilo.

En cine y televisión destacan sus trabajos como actriz y reportera en el programa Land Rober de la TVG y su participación en el filme A Esmorga, película nominada a los premios Goya 2015, en la categoría de mejor Guión Adaptado.

También ha impartido cursos y conferencias sobre Interpretación, Creación Teatral, Creación Colectiva y Movimiento en diferentes universidades como las Universidades de Oxford, Bolonia, Puna, Calcuta o LISPA. Además de ensayos, Noemi es autora de cuatro obras dramáticas las cuales han sido ampliamente representadas en Europa. Así es que en 2015 recibe una Candidatura a los Premios Max en la categoría de Mejor Autoría revelación por su obra "Interrupted". Actualmente es codirectora artística de Teatro En Vilo y continúa colaborando con artistas y compañías de teatro europeas.

ORGANIZACIONES QUE HAN ACOGIDO NUESTROS TALLERES

Muestra de Teatro de Torreperogil: "Storytelling: el arte de contar historias" .
Diciembre 2016

Fundación Coca-Cola // Premios Buero: "Taller de movimiento y expresión corporal" Junio 2016

Fundación Coca-Cola// Proyecto Gira: "Teatro para adolescentes en riesgo de exclusión social". Mayo 2015

Círculo de Bellas Artes de Madrid // "Storytelling: El Arte de contar historias"
Abril- Mayo 2015

Colegio bilingüe Gonzalo Fernández de Córdoba // "Teatro para niños".
Curso escolar 2014-2015

Università di Bologna // "La acción en la palabra de Octavio Paz" *Traducción en la* Abril 2015

Lycée Français de Madrid // "Teatro del gesto y coro" Febrero 2015.

Visualeaders // "Business Storytelling" Febrero 2014.

ONG ADAPT (India) // "Juego y Creatividad" (// Escucha y Team Building Diciembre 2014

Auroville Performing Arts Centre (India) // "El cuerpo poético y la creación colectiva" Noviembre 2014

Pune University (India) // "Teatro físico y creación colectiva" *Universitarios de 1er* Noviembre 2014

Calicut University (India) // "Creación teatral contemporánea" (*estudiantes de Arte Dramático*). Octubre 2014

Abhinaya Theatre Group (India) // "Teatro de la provocación". Noviembre 2014

Oxford University // "De la poesía a la escena" Junio 2013

ELT Baptist Church Youth Project (Londres) // "Roles y jerarquías en el Instituto". Junio-Julio 2013

Richmond College (Londres) // "Darío Fo y el juego escénico" Mayo 2013

Bromley- By-Bow Community Centre (Londres) // "Inglés a través del teatro" // "El clown y el juego" Enero-Junio 2013

Hackney Shed (Londres) // Teatro Inclusivo Enero-Junio 2013

Centre d'Art La Rectoria // Juego teatral y creación colectiva). Octubre 2012

¿QUÉ HAN DICHO DE NUESTROS TALLERES?

“Una experiencia enriquecedora que transita fascinantes caminos para la enseñanza de la literatura a todos los niveles académicos. Deseamos que este tipo de experiencias- auténticos motores de creación y crecimiento intelectual- tengan cada vez más cabida en los programas educativos.

Una manera de sentir el verso transformado en carne.”

Dr. Diego Pardo. University of Oxford.

“Para mí fue una experiencia increíble. Disfruté muchísimo cada ejercicio. Lo que me llevo de este taller es la atención a cada detalle, tomar conciencia de lo que me rodea y mover mi cuerpo con libertad”

Francesca. Symbiosis. Universidad de Puna.

“Me encantó todo lo relacionado con el taller excepto el hecho de que se acabara”

Jay. Symbiosis. Universidad de Puna.

“Me encantó ir perdiendo mis inhibiciones gradualmente durante el curso y dejarme llevar por el “flow” para irme sintiendo cómoda en mi piel. ¡Me pareció fascinante como todos los ejercicios y juegos están conectados con la vida real!”

Tejal Ambardekar. Symbiosis. Universidad de Puna.

“El primer paso hacia mis sueños”

Ganga G. Nais. *Abhinaya Theatre Company.*

“Este curso me ha ayudado mucho a la hora de entender mis debilidades, a confiar en los demás y sobreponerme a mis miedos.”

Tejashree Soukooor. *ADAPT Bombay.*

“Espectacular”

Robert. *Auroville Performing Arts Centre.*

“Esto es vida”

Sudhikuiiy. *Abhinaya Theatre Company.*

