FORMACIÓN ACTORAL 2021

IMPLOSIVO
artes escénicas

¡VENÍ A ENCONTRARTE!

Lunes y Miércoles de 19:00 a 23:00hs / Martes y Jueves de 09:00 a 13:00hs

De marzo a diciembre

implosivo.info@gmail.com
Implosivo Compañía de Artes Escénicas
@implosivoteatro
29092490
091807822

Dirección: Ximena Echevarría y Germán Weinberg

Isla de Flores 1438 / Montevideo, Uruguay
www.implosivoarte.com

Sobre Implosivo

¿QUIÉNES SOMOS?

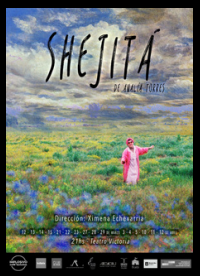
Implosivo Artes Escénicas trabaja en la ciudad de Montevideo desde 2013. En 2015 se establece como espacio, desarrollando tres áreas fundamentales de trabajo: enseñanza, residencias artísticas y creación. Cuenta con la dirección artística de Ximena Echevarría y Germán Weinberg.

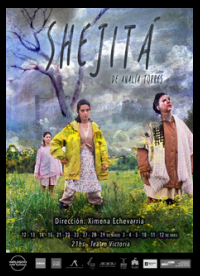
Anclado en el corazón de de Barrio Sur, tanto el espacio como la compañía tienen la misión de generar puentes artístico-barriales, interdepartamentales e internacionales; Impulsando el aprendizaje, la creación y la investigación dentro del campo de la multidisciplinariedad. A través de laboratorios performáticos y escénicos, se busca generar obras donde distintos lenguajes dialoguen entre sí: la arquitectura, la plástica, la estética, el audiovisual y la música, entre otras corrientes artísticas.

Implosivo cuenta con una escuela de formación laboratorio de tres años, siendo la primera generación en 2016. Asimismo se dictan talleres, seminarios y clínicas, nuevas tecnologías aplicadas al diseño, dramaturgia y gestión cultural, con docentes nacionales e internacionales.

La compañía ha viajado con sus trabajos por diversos festivales en el interior del Uruguay, Chile, Portugal y España. También ha realizado residencias artísticas en el territorio de Europa, y alojado en su espacio a colectivos de Chile, Portugal y Argentina.

Últimos trabajos





Shejitá (2020) Ximena Echevarría

Texto de Analía Torres. Dirección de Arte a cargo de Paula Villalba. Proyecto ganador del Programa de Fortalecimiento de las Artes, categoría Producción Total (2019). Estrenada en Marzo de 2020 en el Teatro Victoria. Trabajo plástico-teatral con raíces escénicas-performativas.

Metamorfosis (2018) Ximena Echevarría

Estreno en Centro Cultural Tractatus. Espectáculo performático. Funciones en: Festival de unipersonales (Paysandú). Festival Santiago Off (Santiago de Chile), IV Ciclo de Teatro Rioplatense en Madrid (Madrid), Sala La Badabadoc (Barcelona), Gira por los barrios (Fortalecimiento de las artes, IMM), cierre del mes de la diversidad (Rocha), Fetival MVD de las Artes (Montevideo).

Ruido (2018) Bruno Acevedo Q.

Estreno en Sala Zavala Muniz, Teatro Solís. Experiencia teatral. Proyecto ganador de la convocatoria Noveles y Notables 2017 del Centro Cultural de España y del premio Florencio Sánchez, Revelación por dramaturgia y dirección (ACTU) . Funciones en Centro Cultural Tractatus, INJU y Fac. Psico. Tercer Premio Nacional de Literatura del MEC, Categoría Dramaturgia Édita.

Dirección Artística

XIMENA ECHEVARRÍA

1979. Montevideo, Uruguay.

Fundadora y directora de Implosivo Artes Escénicas.

Egresada de la EMAD, se desempeña como actriz, directora teatral, docente y gestora. Se ha desempeñado en múltiples proyectos como actriz.

Fundó su propio espacio de formación actoral, usando el mismo como plataforma para la investigación y la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos. Su trabajo apunta a incentivar la imaginación del espectador, transportándolo y provocando desde el lado sensible, creando su propio lenguaje formativo y actoral el cual denomina Dramaturgia Plástica. Tiene vasta experiencia es trabajo en espacio no convencional, habiendo trabajado en: Espacio de Arte Contemporáneo, Ex-cárcel Miguelete, Palacio Taranco, Facultad de Arquitectura, Escuela Pedro Figarí, Plaza Seregni, Museo de Arte Precolombino, galpones, casas, entre otros.

Como directora y dramaturga su último trabajo fue "Metamorfosis". Su última dirección es Shejitá de Analía Torres estrenada este año. Ha sido nominada a los premios Florencio Sánchez (Asociación de Críticos Teatrales del Uruguay) y premiada con sus proyectos, en Montevideo Ciudad Teatral, el Programa de fortalecimiento de las artes, e Iberescena.

Realizó seminarios con distintos referentes internacionales: Krystian Lupa (Polonia), Blanca Dómenech (España), Marcelo Katz (Argentina), Stefano Panzeri (Italia), Yoska Lázaro (España), entre muchos otros. Es parte activa del colectivo performático Primer Ensayo, que a través de intervenciones artísticas en espacio público, busca un diálogo con la sociedad e interpelar a las autoridades sobre diferentes temas sociales.

Ha sido directora de varias de las propuestas del colectivo.Directora de la experiencia en Uruguay "Amor de cuarentena" de Santiago Loza, siendo el primer país que se estrenó, la misma es replicada en Chile, España, Ecuador, Argentina, Paraguay. Ha trabajado junto a José Sanchis Sinisterra investigando su metodología de trabajo, ha impartido seminarios internacionales, el último en la Universidad de Chile en Santiago. su penúltimo montaje, "Metamorfosis", fue presentada en Montevideo, Paysandú, Rocha, Santiago de Chile, Madrid, Portugal y Barcelona.

www.implosivoarte.com

Dirección Artística

GERMÁN WEINBERG

Fundador, director artístico y docente de Implosivo Artes Escénicas (2015).

Egresó del Tinglado en 2003 y de la EMAD en 2008. Estudió danza clásica. Desde el 2006 es profesor de Bachillerato Artístico y se desempeña como docente en diversas instituciones de enseñanza secundaria y escuelas de formación actoral.

Ha participado en más de cincuenta espectáculos teatrales en español y en inglés, siendo nominado dos veces como 'Mejor actor' a los Premios Florencio Sánchez (ACTU). A su vez, ha sido parte de múltiples espectáculos de Ópera, musicales, infantiles y de carnaval. Ha sido invitado para trabajar en la Comedia Nacional y ha viajado junto a sus puestas por Argentina, Brasil, Chile, España y Portugal.

Sus participaciones más relevantes han sido en: Metamorfosis, ser o morir en el intento (Dir. Ximena Echevarría), El árbol de naranjas (Dir. Estíbaliz Solís) nominado a los premios Florencio a Mejor Actor. La fiesta sorpresa de (Dir. Yamandú Fumero) ¿Cómo encontrar un portal mágico? (Dir. Estíbaliz Solís) nominado a los premios Florencio a Mejor Actor, La vida es sueño de Calderón de la Barca (Actor invitado de la Comedia Nacional).

Ha participado en más de treinta producciones audiovisuales (publicidades, cortometrajes y películas) siendo sus trabajos más importantes: Emilia en Casa - Serie Web de Marcos Olveyra y Joaquín Araújo, La noche de 12 años de Álvaro Brechner. "Zanahoria" de Enrique Buchichio, "23 segundos" de Dimitri Rudakov. "Locked up abroad" para el canal NatGeo "Dance" emitida en canal 10. Videoclip "De desesperados" Mandrake Wolf y Los Terapeutas (Nominado a los premios Graffiti como mejor videoclip).

Como director de Implosivo ha impartido los siguientes seminarios y conversatorios: Entrevistas Transmediales - CIDDAE / Teatro Solís, Registros del habitar en pandemia - FADU - UdelaR, Seminario de Dramaturgia Plástica - Universidad de Chile (Chile).

En su penúltimo trabajo 'Metamorfosis' en el cual participó unipersonalmente viajó por los territorios de Rocha, Paysandú, Santiago de Chile (Chile), Madrid, Barcelona, (España) Elvas y Beija (Portugal).

www.implosivoarte.com

Sobre el espacio

NUESTRA CASA

Implosivo cuenta con amplios salones de piso flotante. Entre ellos dos salones de 40mts cuadrados y un salón de 90mts cuadrados.
Cuenta con dos áreas de espera y una cocina con heladera, té, café y agua caliente.
El patio de Implosivo tiene 90mts cuadrados, siendo utilizado usualmente para diversos eventos y actividades.

¿Qué enseñamos?

NUESTRA FORMACIÓN

Implosivo propone una formación integral en arte escénico de 3 años, con un plan curricular y un equipo docente que apunta al desarrollo de las potencialidades individuales de cada alumno, fomentando asimismo el trabajo en equipo, eje fundamental de todo hecho teatral.

Durante tres años tendrás la oportunidad de explorar tu yo creador, implotar, explotar, observar y escuchar (a ti mismo y a los otros).

Queremos que levites, vueles, te frustres y te encuentres.Te abrimos las puertas de Implosivo para invitarte a descubrir el abanico de tu potencial artístico. Sos bienvenido.

Luego de terminado el tercer año los estudiantes tienen la oportunidad de realizar un curso de postgrado a determinar en función de los intereses de cada grupo.

Objetivos

Favorecer la reflexión y la comprensión de los recursos personales y grupales, para que alumnas y alumnos, adquieran las herramientas necesarias para descubrir y desarrollar su potencial artístico.

Asignaturas

Durante el trascurso de la formación nuestra currícula contará con diversas materias que brinden las herramientas necesarias y fundamentales para la formación del actor.

Se dará a los estudiantes un abanico amplio de experiencias para que puedan transformar sus vivencias en material creativo, para explotar al máximo su sensibilidad y expresividad creativa.

PRIMER AÑO		
Arte escénico		Anual
Entrenamiento corporal		Anual
Expresión vocal		Anual
Metodología teatral		Anual
Danza		Anual
SEGUNDO AÑO		
Arte escénico		Anual
Expresión vocal		Semestral
Desarrollo del lenguaje expresivo		Anual
Historia del teatro		Semestral
Danza		Anual
TERCER AÑO		
Arte escénico		Anual
Dramaturgia		trimestral
Gestión cultural		trimestral
Dirección teatral		trimestral
Improvisación		trimestral
Combate escénico		trimestral
CUARTO AÑO (posgrado)		
Propuesta individualizada para cada grupo		

PRIMER AÑO

Arte Escénico

“¿Qué hacer con el teatro? Mi respuesta, si tengo que traducirla en palabras, es la siguiente: una isla flotante, una isla de libertad. Irrisoria, porque es un grano de arena en el torbellino de la historia y no cambia el mundo. Pero es sacra, porque nos cambia a nosotros.” — Eugenio Barba

Creemos que para empezar una formación en actuación es necesario conocernos, saber quiénes somos, qué nos mueve a meternos en este mundo de las artes.

En este primer año nos abocaremos a bucear en nuestro interior, sensibilizarnos, aprenderemos a ser precisos, a movernos en el espacio, a confiar en nuestro cuerpo, en nuestra voz, a afianzar nuestras herramientas naturales.Trabajaremos sobre la imaginación y la creación de textos.

Abordaremos los temas que nos preocupan y ocupan, leeremos a los clásicos para entenderlos y usarlos como disparadores para contar lo que realmente queremos y nos escuchen.

Entrenamiento Corporal

El cuerpo es la herramienta del actor y por ende se hace necesario investigarlo, desarrollarlo y afinarlo. Hablamos de corporeidad, todo el ser es cuerpo. Cuerpo como instrumento.

Somos emoción, voz, energía, percepción, materia, ciencia, imaginación, razón y un sin fin de etcéteras que se conjugan, expresan y formalizan en el cuerpo.

Metodología Teatral

El objetivo de la materia es conocer las diversas metodologías y técnicas que los diferentes pedagogos teatrales han desarrollado a lo largo de la historia, viendo ejemplos de todos los movimientos: clásicos, vanguardias y contemporáneos.Los métodos y herramientas son estrategias que resultan de utilidad para la creación artística. A través de trabajos prácticos sobre los diferentes teóricos se procurará propiciar la búsqueda y confección de estrategias propias que posibiliten abordar un territorio de investigación artística, enmarcar, profundizar y avanzar sobre una temática elegida o concretar un proceso.

Despertar en los estudiantes el hábito de la lectura de material téorico, su correspondiente compresión y la investigación dinámico--grupal de las expresiones dramáticas universales. En el desarrollo de la materia se abordarán los diferentes aspectos de cada teórico, el trabajo del actor con su cuerpo y su emoción, con el espacio y los objetos. Abarcaremos desde Stanislavski, pasando por Meyerhold, Grotowski, Artaud hasta llegar a los creadores contemporáneos.

Expresión Vocal

La voz es fundamental para el actor. Una buena dicción y una buena proyección (entre otros) son elementos indispensables a la hora de trasmitir en el escenario. Para ello es de gran importancia el conocimiento de nuestro aparato fonador y tener claro su funcionamiento.

El objetivo de esta materia es justamente acercar al futuro actor a este conocimiento brindándole la mayor cantidad de herramientas para ello.Trabajaremos:

La voz es fundamental para el actor. Una buena dicción y una buena proyección (entre otros) son elementos indispensables a la hora de trasmitir en el escenario. Para ello es de gran importancia el conocimiento de nuestro aparato fonador y tener claro su funcionamiento.

El objetivo de esta materia es justamente acercar al futuro actor a este conocimiento brindándole la mayor cantidad de herramientas para ello.Trabajaremos:

La respiración

- Técnicas de respiración
- El diafragma y la economía del aire
-

Emisión de la voz

- Proyección
- Tonalidades
- Vocalización

Expresión

- El estado y la voz
- El personaje y la voz
- El cuerpo y la voz

En función de individualidades se trabajará con cada uno en sus dificultades a vencer.

OBJETIVOS AÑO A AÑO

PRIMERO

Creemos en el actor como creador, el actor no es solo un intérprete sino que es el conductor de la creación.El objetivo de este primer año es que cada uno de los alumnos se conozca, explore sus posibilidades creativas y pueda desarrollar cada una de sus herramientas en las distintas áreas de trabajo, a nivel corporal, a nivel vocal y a nivel expresivo.

Apostamos a artistas completos, con capacidad de decisión y opinión. Se trabajará a partir de ejercicios con el fin de ir encontrando textos propios, textos con vida, un actor con movilización interna es un personaje en vibración.

SEGUNDO

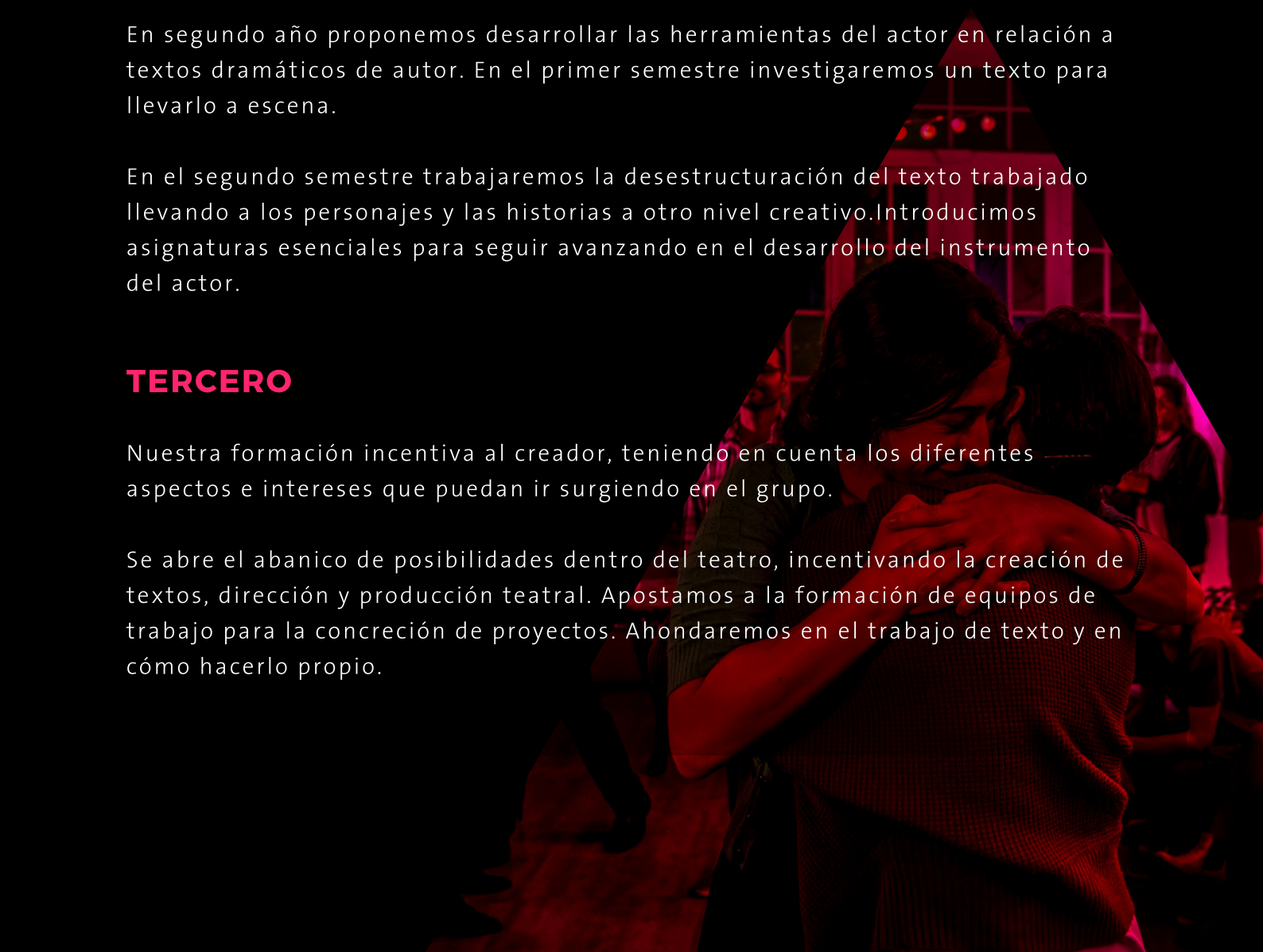
En segundo año proponemos desarrollar las herramientas del actor en relación a textos dramáticos de autor. En el primer semestre investigaremos un texto para llevarlo a escena.

En el segundo semestre trabajaremos la desestructuración del texto trabajado llevando a los personajes y las historias a otro nivel creativo.Introducimos asignaturas esenciales para seguir avanzando en el desarrollo del instrumento del actor.

TERCERO

Nuestra formación incentiva al creador, teniendo en cuenta los diferentes aspectos e intereses que puedan ir surgiendo en el grupo.

Se abre el abanico de posibilidades dentro del teatro, incentivando la creación de textos, dirección y producción teatral. Apostamos a la formación de equipos de trabajo para la concreción de proyectos. Ahondaremos en el trabajo de texto y en cómo hacerlo propio.



FORMACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Implosivo apuesta a una formación con una mirada crítica sobre los roles de género. Desde el comienzo de la carrera, se intenta construir alternativas a las formas más conservadoras de pensar el teatro.

Nuestra formación problematiza cuáles son los lugares que ocupan las mujeres y disidencias en el orden de los formatos artísticos y teatrales, y también piensa en la representación sobre los cuerpos y las identidades, intentando deconstruir los binarismos.

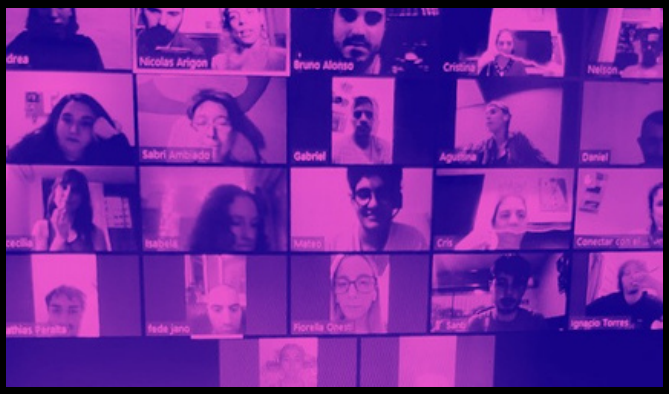
Mensualmente se realizan encuentros con especialistas para repensar la formación artistica con perspectiva de género, considerandolo un punto importante a desarrollar en cualquier ámbito de formación artística.

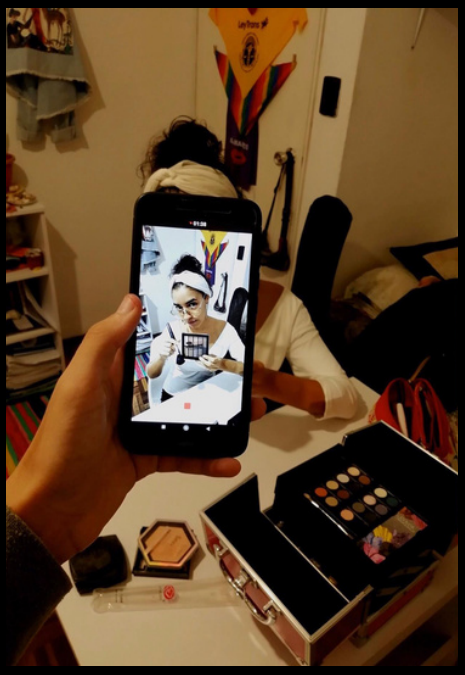
CLASES VIRTUALES

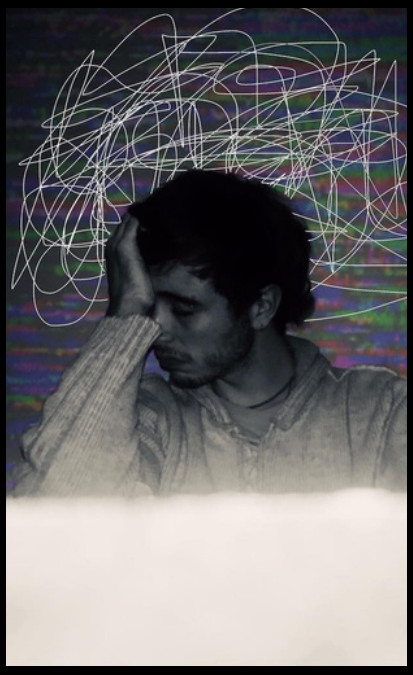
Implosivo se reinventa a cada momento, y es por eso que se adapta a nuevos medios de comunicación y trabajo.

Durante el periodo de aislamiento, debido a la pandemia, la escuela adoptó el trabajo virtual. Se impartieron clases por zoom y se buscaron nuevas herramientas en Arte Escénico, para que lxs estudiantes pudieran adquirir nociones de creación actoral en su propio espacio.

Esto generó cortometrajes audiovisuales, streaming de performance en vivo y un sinfín de materiales creativos que hasta el momento siguen dialogando con las artes escénicas, y nuestra formación presencial.







MONTAJE EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES

Desde el día uno, Implosivo monta las puestas de su institución en espacios no convencionales. Entre sus tantas razones, su principal motivo es la preparación del cuerpo de la actriz/actor/actorx. Unx artista que está preparadx para trabajar en grandes espacios, donde la proyección de la voz y del cuerpo se activan al máximo (y visceversa en espacios pequeños), es unx artista que estará preparadx para trabajar tanto en una sala teatral como cualquier otro lugar que se le presente.

Hemos montado nuestras muestras en: EAC - Espacio de Arte Contemporáneo, FADU Facultad de Arquitectura y Diseño, Palacio Salvo, Palacio Taranco, FIC - Facultad de Información y Comunicación, MAPI museo, Las Bóvedas, Escuela de Artes y artesanías Dr. Pedro Figari, Casa EMAUS, entre otros espacios.

P15

VIAJES FORMATIVOS

VIAJE A SANTIAGO DE CHILE
(FESTIVALES SANTIAGO AMIL Y SANTIAGO OFF)

Creemos que como todo artista, debemos empaparnos del intercambio cultural, para así poder enriquecernos como creadores y pensadores de las artes escénicas contemporáneas.

Por eso, gestionamos viajes formativos en enero, donde alumnos de primero, segundo y tercero tienen la posibilidad de asistir a espectáculos internacionales (que no suelen llegar a Uruguay), tanto como formarse con diversos maestros internacionales.

Implosivo fomenta los intercambios. En nuestro primer viaje formativo en 2019, nuestros alumnos han realizado un intercambio con la red de estudiantes teatrales en Chile. Y este año, tendrán la posibilidad de intercambiar experiencias en el marco del festival Santiago AMil 2020, con estudiantes de Chile, Alemania y Estados Unidos.

Los viajes son financiados por cada alumno/a de Implosivo, existiendo la posibilidad de costear parte de ellos con rifas. Implosivo apuesta a trasladarse de una manera económica y cómoda, para que todos/as puedan vivir la experiencia.

Formación Actoral

Creación

Investigación

Residencias Artísticas

implosivo.info@gmail.com

Implosivo Compañía de Artes Escénicas

@implosivoteatro

29092490

091807822

Isla de Flores 1438 / Montevideo, Uruguay

www.implosivoarte.com