

ESCUELA IMAGINARIA

Laboratorio de investigación y creación de Teatro Visual

Financia

**Fondo nacional de Artes escénicas 2022
Programas Formativos / Profesionalización del sector**

Co produce

Espacio Checoeslovaquia

SOBRE EL LENGUAJE ESCÉNICO

*“...El teatro Visual está más cerca de la poesía
así como el textual está más cerca del relato”
Joan Abellán*

El Teatro visual es un lenguaje escénico que tiende a mezclar en su vocabulario escénico lenguajes provenientes de todos los campos de las artes visuales y de la comunicación; El teatro de objetos y muñecos, el clown, el Teatro Físico, la danza, el ilusionismo, etc. para construir en escena una poética sugerente capaz de despertar una multiplicidad de significados y significantes que el propio espectador completa activamente.

Nuestro teatro busca la relación dramática y expresiva entre el actor, las materias y los objetos, para ponerlos al servicio de la creación de espectáculos poéticos, sorprendentes y fantásticos, que abran la mente y la percepción del espectador hacia nuevas posibilidades escénicas e imaginarias.

LA ESCUELA IMAGINARIA será un espacio de encuentro lúdico y creativo entre el actor, los objetos y la imaginación propia de cada alumno al servicio de una creación individual y/o colectiva.

A través del juego y el cuerpo, buscaremos las infinitas posibilidades expresivas y poéticas de los objetos, el cuerpo, la música y el movimiento, para ponerlas al servicio de la creación. A su vez, realizaremos una indagación sobre los principios de la manipulación y animación de objetos.

El Teatro Visual es un lenguaje de grandes posibilidades escénicas, que puede entregar herramientas poderosas tanto a artistas de Teatro, titiriteros, artistas Circenses como a bailarines, ya que abre las puertas de la imaginación, el delirio y la poesía, a la vez que desarrolla la sensibilidad, la escucha y la creación de ilusión.

ESCUELA IMAGINARIA

Compartiendo experiencias y visiones

13 años de La Llave Maestra

El 2023, La Llave Maestra cumple 13 años de trabajo, dónde ha desarrollado un lenguaje sorprendente y sugerente en torno a la materialidad, los objetos y su relación escénica con el cuerpo y el gesto, logrando articular de manera orgánica elementos del Teatro de Gestual, Objetos, Manipulación de Muñecos, Máscaras, Clown, Ilusionismo y Danza, creando espectáculos poéticos, lúdicos y visualmente potentes, que han marcado un importante impacto tanto en el medio teatral nacional como internacional.

En estos 13 años, hemos creado 5 espectáculos; **“BESTIARIO”, “DELIRIOS DE PAPEL”, “NOMADAS”, “L@S NIÑ@S DEL WINNIPEG” y “PAREIDOLIA”** y paralelamente hemos dirigido obras de Teatro, danza, circo y ópera para diferentes compañías y Teatros en Chile y España.

Estas obras han cautivado a los más diversos públicos en Teatros y Festivales de 17 países: España, Turquía, Bosnia, Holanda, Brasil, Argentina, Taiwán, Costa Rica, Estados Unidos, Bélgica, Bolivia, Venezuela, Colombia, Uruguay, México, Panamá y Chile.

LA ESCUELA IMAGINARIA, pretende ser un lugar de encuentro y convergencia de distintas disciplinas de las artes escénicas en torno a la creación de un teatro lleno de nuevas posibilidades, dónde la imaginación, el ingenio, la sorpresa, el humor, la poesía visual y lo improbable, se vuelven posibles gracias al virtuosismo lúdico y creativo de los interpretes.

La Escuela Imaginaria está pensada como un laboratorio intensivo de creación e investigación en torno a la relación poética y dramática del cuerpo, los objetos, las materias y el espacio con el fin de aportar nuevas posibilidades escénicas a la creación y proyectos propios de los participantes.

PROGRAMA PEDAGÓGICO

TALLER LABORATORIO DE PROFUNDIZACIÓN EN TEATRO VISUAL Y DE OBJETOS

Lugar: Espacio Checoslovaquia.

Horarios: lunes a jueves de 15:00 a 19:00 hrs.

Fecha de ejecución programa: abril 2023

Número total de sesiones: 16 sesiones de 4 horas cronológicas cada una.

Objetivos:

- 1)** Compartir con artistas profesionales de las Artes escénicas, la visión artística, experiencia creativa y metodología de investigación que La Llave Maestra lleva desarrollando en estos 10 años desde su creación.
- 2)** Entregar herramientas de creación artística profesional, enfocadas en la creación, investigación y desarrollo de espectáculos de Teatro Visual y de Objetos.
- 3)** Fortalecer la difusión y transferencia de conocimientos de La Llave Maestra entre el medio artístico Nacional.

Dirigido a:

Artistas escénicos profesionales: interpretes, actores, directores(as), dramaturgos(as), artistas circenses, bailarines(as), marionetistas, coreógrafos(as) y creadores(as) escénicos(as) con experiencia previa, que estén interesados en profundizar en el trabajo de creación visual y físico y adquirir nuevas herramientas de creación para espectáculos multidisciplinares.

CONTENIDOS LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

1) POÉTICA DEL CUERPO / Semana 1 y 2

- Juegos individuales y grupales de conciencia corporal y encuentro consciente con el cuerpo
- Las tensiones del cuerpo
- La transposición poética desde la naturaleza al movimiento
- Mímesis
- Los elementos y materias de nuestro entorno
- Energía, presencia, ritmo
- Cualidades del movimiento
- Disociación del cuerpo
- La escucha y la complicidad

2) POÉTICA DEL ESPACIO / Semana 1 y 2

- El espacio vacío.
- La arquitectura del espacio
- Moverse en el espacio o mover el espacio.
- La relación poética del cuerpo en el espacio
- Las direcciones en el espacio

3) POÉTICA DE LOS OBJETOS Y MATERIAS / Semana 3 y 4

- Una cosa no es nunca la misma cosa: Transformación poética de los objetos.
- Juegos de desviación, sugerencia, transposición, animación.
- La animación de objetos, muñecos y materiales.
- Impulsos, energía, convicción.
- Rol del manipulador.

4) LA POESÍA VISUAL / Semana 3 y 4

- Estudio y desarrollo del concepto
- Análisis de referentes en las artes
- Rol de la imagen en la creación dramática
- Dramaturgia de la imagen
- Articulación de diversas disciplinas en un cuerpo orgánico.
- Figuras retóricas aplicadas a la imagen.

5) PREPARACIÓN DE UNA ESCENA / Semana 3 y 4

- Ensayos y construcción de las escenas seleccionadas para un ensayo abierto a público.

METODOLOGÍA

Para desarrollar de manera orgánica los conceptos expuestos previamente, La Llave Maestra realiza una metodología de trabajo que permite que el/la interprete vaya adquiriendo gradualmente nuevos conceptos e ideas a través del juego y la experiencia directa y práctica con los contenidos.

Para lograr esto, estructuramos cada sesión en 3 momentos de trabajo;

- 1) **Movimiento 1 hora**
- 2) **Improvisación 1 hora**
- 3) **Laboratorio -Creación. 2 horas**

De esta manera, en cada sesión de trabajo los participantes irán experimentando con el cuerpo, el juego y los objetos en espacios específicamente dedicados a desarrollar los contenidos desde diversos ángulos.

Durante todo el mes de trabajo, iremos descubriendo, decantando y trabajando las ideas y propuestas que mejor funcionen, para trabajarlas y desarrollarlas en mayor profundidad hacia el final del taller, con el fin de ser mostradas y enfrentadas a un público en una o dos jornadas de ensayos abiertos.

1) MOVIMIENTO

Espacio de calentamiento, toma de contacto con el cuerpo y el movimiento de cada participante y con el grupo, improvisaciones físicas, juegos creativos a partir del movimiento a partir de los contenidos específicos de cada clase y semana.

- Juegos físicos individuales y grupales que abren e impulsan la creatividad, la energía y predisponen al trabajo diario.
- Presencia escénica.
- Comprensión del trabajo en el espacio.
- Escucha, improvisación y creación grupal a partir del movimiento.
- Análisis del movimiento del ser humano, los elementos de la naturaleza, los objetos, los animales y las materias.
- Nociones de ritmo, timing, texturas, temperaturas, tensiones y calidades de movimiento.
- El cuerpo como espacio poético.

2) IMPROVISACIÓN

Espacio de juego, improvisación y elaboración de material creativo a partir de los contenidos específicos de cada clase y semana.

El espacio de improvisación siempre es trabajado como continuidad de lo trabajado previamente en movimiento, y es un espacio fundamental para comprender las leyes básicas de lo que se está creando, liberar las ideas y el juego del actor/actriz en el escenario a la vez que descubrir espacios no racionales que pueden abrir caminos nuevos a la interpretación y a la creación.

- Improvisaciones y ejercicios de transformación del cuerpo, las materias y los objetos
- Relación cuerpo-objeto-espacio.
- Creación de imágenes y escenas.
- Improvisaciones individuales y grupales.
- Ejercicios prácticos en torno al imaginario de cada participante.
- Manipulación de objetos y muñecos.

3) LABORATORIO-CREACIÓN

La tercera etapa de cada sesión de trabajo, será la de creación individual y/o colectiva en torno a los temas trabajados durante el día o la semana. Es el espacio para aplicar en la práctica lo aprendido.

Este espacio es un momento de creación dónde se concreta, se prueba, se construyen bocetos, se estructuran escenas, imágenes e ideas que con el tiempo irán tomando forma y desarrollándose hasta convertirse en un número o un espectáculo.

- Crear en imágenes.
- Narrar, sugerir y comunicar a través de imágenes.
- De la idea a la acción. Como concretar y hacer funcionar una idea.
- Dramaturgias de la imagen.
- Desarrollo de una escena o un número.
- Metáforas, analogías, juegos, trucos y poética de la imagen.
- Estructura de una escena
- Coordinación de los diversos elementos y técnicas que participan en la escena.

6) JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

Al finalizar el laboratorio creativo, se realizará una o dos sesiones de trabajo abiertas a público en el mismo espacio de ensayo, dónde los participantes podrán enfrentar y probar sus trabajos con el público. Este espacio está pensado principalmente como una muestra de trabajos en proceso, un momento dónde los alumnos podrán experimentar lo que aprendieron en el curso.

EVALUACIÓN FINAL

El día posterior a la jornada de puertas abiertas, realizaremos la evaluación final del curso, dónde podremos conversar sobre lo trabajado y escuchar las experiencias y reflexiones de cada participante y de que manera el taller aportó nuevas perspectivas posibles de aplicar en sus respectivas prácticas.

EQUIPO DE TRABAJO

LA ESCUELA IMAGINARIA estará conformada por 4 personas, miembros del equipo estable de **La Llave Maestra**.

DIRECCIÓN PEDAGÓGICA Y ARTÍSTICA Y PRODUCCIÓN GENERAL: Álvaro Morales y Edurne Rankin.

ASISTENTES PEDAGÓGICOS: Marcela Burgos y Maximiliano Muñoz

La dirección pedagógica y artística será guiada por los creadores, fundadores y directores de **LA LLAVE MAESTRA**, Álvaro Morales y Edurne Rankin. Artistas con más de 20 años de experiencia en la dirección, creación y pedagogía teatral.

Como asistentes pedagógicos y motivadores dentro de los grupos de trabajo estarán dos actores de la compañía; Marcela Burgos y Maximiliano Muñoz. Éstos asistentes, tendrán como misión no sólo la de apoyar a los directores del curso, sino que serán parte activa en los juegos, improvisaciones y creaciones, junto a los participantes como una manera de apoyar, movilizar y potenciar las propuestas que aparezcan en el curso y así generar más posibilidades y ejemplos en los distintos ejercicios que se trabajen.

DIRECTORES

Edurne Rankin de España y **Álvaro Morales** de Chile se conocieron en Buenos Aires Argentina en el 2006. Desde entonces han sido una pareja artística inseparable, complementándose tanto en la creación y dirección artística, como en la docencia, en el diseño integral de espectáculos y en la producción. Juntos han creado 16 espectáculos, desde su concepción, dramaturgia, dirección de arte y diseño integral en Chile y España.

Entre el 2009 y el 2013 se radican en España donde dirigen espectáculos para compañías de Teatro, Danza y Circo.

En el 2010 fundan y dirigen **La Llave Maestra**, compañía de Teatro Visual y de Objetos que rápidamente se convierte en una de las compañías referentes del Teatro visual, gracias a su innovador lenguaje y sus creativas y originales puestas en escena. En el 2013 vuelven a radicarse en Chile, desde dónde difunden sus espectáculos por América, Europa y Asia.

Con La Llave Maestra, han creado 5 espectáculos que han cosechado excelentes críticas tanto en Chile como el extranjero, girando con ellos por Teatros, Ferias y Festivales de España, Bosnia, Turquía, Holanda, Bélgica, Taiwán, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Costa Rica, Bolivia, Uruguay, Venezuela, Colombia, México, Panamá, Francia y Chile,

Han sido directores invitados por el Teatro del Lago de Frutillar para dirigir y crear el diseño integral de 2 espectáculos de Danza, orquesta, coro; **PEDRITO Y EL LOBO** y **LA CHAMANIÑA Y EL VIEJO LOBO DE MAR** y una ópera **PINOCCHIO** en el 2022 y 2023.

Paralelamente, han dictado talleres, seminarios y masterclass en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Costa Rica, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Francia, España y Taiwán.

ASISTENTES PEDAGÓGICOS: Marcela Burgos y Maximiliano Muñoz.

Marcela Burgos: Actriz formada en la Universidad FINIS TERRAE, miembro de La Llave Maestra desde el 2018, se integra a la compañía en el proceso de creación de su último espectáculo ***PAREIDOLIA***. En este proceso, Marcela puede vivenciar el laboratorio de investigación y creación en torno al Teatro Visual y de Objetos. Posteriormente se incorpora también al espectáculo ***DELIRIOS DE PAPEL***. Desde entonces gira con la compañía por diversos festivales y teatros de América y Europa.

Marcela ha profundizado sus conocimientos en formaciones con Phillipe Genty (Francia), KIM Kosmos in Movement (Chile) y Viajeinmóvil (Chile) en técnicas de animación de objetos y muñecos.

Maximiliano Muñoz: Actor, fotógrafo y pedagogo, egresado de la Escuela Internacional de Gesto e Imagen La Mancha, Chile. Trabajó en Compañía de Teatro Engranaje, y actualmente forma parte del elenco de actores de la compañía La Negra María Teatro, de la compañía Un Mar de Teatro y de la compañía hispano-chilena La Llave Maestra. Se ha desempeñado como guía Montessori, líder en procesos educativos y artísticos, con niños y jóvenes de 3 a 18 años de edad.

La Llave Maestra

Teatro Visual y de Objetos

www.lallavemaestra.com.es