

SEMINARIOS de FORMACIÓN en ARTES del CIRCO

On-line, gratuita
y abierta a toda Sudamérica

Septiembre, octubre
y noviembre 2020
(Módulo 1)

Bienvenida

Bienvenidos a esta Formación, será un placer emprender este camino juntos.

Si esta iniciativa despertó tu interés es porque el circo te ha tomado. A no resistirse, será imposible escapar de su seducción y serán parte uno del otro eternamente.

Con sus jóvenes 250 años, esta fabulosa manifestación del arte se ha impuesto y codificado, ha mutado y se ha reinventado. Está presente en nuestro imaginario, inspira artistas de otras ramas, desafía los límites de lo posible y crea una comunión simple y profunda con su público.

Receptivo a los cambios y las nuevas búsquedas, el circo es sinónimo de diversidad y convivencia, de experimentación y superación, de realidad y fantasía, de libertad y compromiso.

En el mundo, durante los últimos treinta años, se fue estructurando y buscó estrategias de desarrollo en varios niveles (formación, creación, gestión, difusión, investigación) que dinamizaron el sector y acompañaron la emergencia de una (nueva) renovación de la más popular de las artes escénicas.

Esta formación pretende poner foco en nuestra región, Sudamérica, en lo que tenemos y lo que queda por hacer, brindando herramientas de primera mano a los nuevos protagonistas de la región para entender el pasado, protagonizar el presente y crear nuevos futuros para el circo y su público.

Quién sabe cuántas cosas maravillosas podrán suceder.

¡A la pista!

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA

Esta formación está destinada a los artistas, formadores, agentes culturales, programadores, colectivos y agrupaciones que tengan un proyecto de creación o gestión basado en las artes del circo.

Pueden inscribirse:

- Artistas y compañías de circo.
- Docentes y responsables de Escuelas de Formación.
- Responsables de Espacios de Difusión.
- Gestores culturales de ámbitos públicos y privados.
- Programadores.

OBJETIVOS

- Brindar herramientas al sector a través de estudio de casos.
- Reconocer estructuras ya existentes, entender su funcionamiento y ponerlas en red.
- Fomentar el conocimiento y el intercambio con otros proyectos del mundo.
- Compartir conocimientos de la gestión en Artes del Circo.
- Promover la actividad circense entre los responsables de estructuras de creación y difusión.
- Colaborar con la concepción e implementación de proyectos locales.
- Conocer el panorama global de procesos, herramientas de seguridad, regulaciones y oportunidades para el circo en la región y en el mundo.
- Crear una comunidad virtual, que realice intercambios y asesorías permanentes.

CERTIFICACIÓN

Al finalizar se extenderá un certificado de participación a quienes hayan tenido un 80% de asistencia a las clases on-line y hayan completado correctamente las instancias de evaluación.

MODALIDAD

La formación 2020 se dictará a través de seminarios web, contenidos teóricos en un aula virtual y fichas de evaluación. La asistencia a los seminarios web y la correcta ejecución de las fichas de evaluación son de carácter obligatorio para quienes quieran obtener el certificado de asistencia.

La formación está compuesta por:

4 unidades temáticas: Formación, Creación, Gestión, Difusión.

14 webinars con conferencistas de la región y del mundo.

Contenidos y bibliografía para trabajar de forma autónoma a través de la modalidad de aula virtual, alojada en la plataforma.

Fichas de evaluación que deberán ser completadas por los alumnos.

Foro: un espacio de debate y aproximaciones libres sobre el material trabajado donde compartir información y bibliografía.

ESPECIALIZACIÓN

Para el año 2021 está prevista una especialización con foco en el desarrollo de proyectos.

CONTENIDOS FORMACIÓN

UNIDAD 1: FORMACIÓN

“De la enseñanza familiar a la formación universitaria”

La estética del circo.

El desafío de transmitir el saber y formar profesionales: decodificar los usos y estructurarlos en reglas.

Escuelas de circo en el mundo y formación continua de formadores.

El rol de las Federaciones en la elaboración de documentos colaborativos. Los documentos teóricos sobre las prácticas.

UNIDAD 2: CREACIÓN

“Concebir, interpretar y dirigir una creación circense”

El fin de la formación como nuevo comienzo.

Definición y estructuración de un proyecto.

La concepción de la obra y la creación

Diferentes estructuras posibles para llevar adelante un espectáculo.

El binomio creación-producción y el productor como pieza imprescindible para la profesionalización.

Distintas opciones de financiamiento nacional e internacional.

Comunicación y difusión: identificación del público, los medios y el cronograma de comunicaciones.

Impacto: ¿cómo medir el éxito de un proyecto?

UNIDAD 3: GESTIÓN **“Las buenas prácticas”**

Reglamentaciones y manuales de buenas prácticas.
La toma de riesgos: el intérprete como responsable de su seguridad.
La ingeniería al servicio de la acrobacia.
La calle y el espacio público como escenario.
Los espectáculos de gran formato.
El sueño de la carpa propia.
El desafío de itinerar y planear una gira.
Trabajar de manera sostenible.

UNIDAD 4: DIFUSIÓN **“Del barrio al mundo”**

Los espacios difusión en Sudamérica.
Mercados de artes escénicas y sus puertas digitales.
Cómo presentar y vender una obra: de la idea al dossier.
Redes internacionales.
Los grandes festivales en el mundo.

CONTENIDOS DE LOS SEMINARIOS

Se llevarán a cabo los días jueves o sábados, en el siguiente horario:
12:00 hs Argentina – Uruguay
11:00 hs Chile – Paraguay – Bolivia – Venezuela
10:00 hs Colombia – Ecuador – Perú
Habrá traducción simultánea para los formadores extranjeros que no hablen castellano.

Webinar 1:

El circo entre el impulso y la caída: una estética del riesgo.

Webinar 2:

De la enseñanza familiar a la formación universitaria. Escuelas de circo en el mundo. El desafío de formar profesionales.

Webinar 3.

Formación de formadores: el aprendizaje continuo, las nuevas herramientas. El rol de las Federaciones y Redes.

Webinar 4.

Concepción y creación de una obra. De la idea a su estructuración.

Webinar 5.

**Hacer que suceda: el binomio creación-producción.
Claves para una relación virtuosa.**

Webinar 6.

La financiación: opciones locales e internacionales, organismos públicos y privados, redes y colaboración.

Webinar 7.

Comunicar y medir el impacto de lo que hacemos, dos dimensiones imprescindibles.

Webinar 8.

La gestión del riesgo. Buenas prácticas y seguridad en las producciones.

Webinar 9.

La calle y el espacio público como escenario.

Webinar 10.

Los espectáculos de gran formato.

Webinar 11.

El sueño de la carpa propia. El desafío de la itinerancia.

Webinar 12.

Los principales mercados del mundo y sus puertas digitales.

Webinar 13.

Espacios de difusión y red de festivales en Iberoamérica.

Webinar 14.

Los grandes festivales del mundo en la voz de sus directores.

Nuestros Formadores e Invitados especiales

Philippe Goudard (Francia)

Philippe Goudard es autor, productor e intérprete de más de cuarenta espectáculos de circo, desde sus comienzos en los años 70. Es también autor y director de teatro. Doctor en medicina y en artes escénicas, es además investigador y dirige el programa “Circo: historia, imaginarios, prácticas” en la Université Paul-Valéry Montpellier 3 en Francia. Su recorrido en el arte y la medicina hacen de él una de las personalidades más interesantes de la investigación creativa actual.

École Nationale de Cirque de Montréal (Canadá)

La École Nationale de Cirque es un establecimiento de enseñanza secundaria y postsecundaria cuya misión principal es la formación de artistas de circo. Reconocida internacionalmente por la calidad de su formación, la Escuela acoge aproximadamente a 150 estudiantes de todo el país y del mundo. Gracias a su búsqueda continua de la excelencia, constituye uno de los referentes mundiales en la formación profesional de artistas circenses, y a la vez un lugar de investigación, creación, experimentación y reflexión en este campo. Precursora del renacimiento del circo en Canadá y Norteamérica, la Escuela ha contribuido al nacimiento de grandes circos de Québec, convertidos hoy en Le Cirque du Soleil, Le Cirque Éloize y Les 7 Doigts de la Main, así como de varias compañías de circo en el extranjero. Año tras año, la Escuela registra un porcentaje de inserción laboral de más del 95% de sus alumnos diplomados en los meses siguientes al término de sus estudios. El equipo pedagógico de la escuela participará de la formación en diferentes webinarios y con bibliografía específica.

Isabel Joly (Francia)

Después de estudiar comunicación en la Universidad de Lille III, Isabel se unió a la unidad de acción cultural de la Comisión Europea. Esta inmersión en temas culturales europeos le dio a su vida profesional una dirección decisiva. Continuó su experiencia trabajando para el Parlamento Europeo, especialmente en la organización de la Exposición Universal de Lisboa en 1998. En 2002 se unió como coordinadora a RESEO (la red europea para crear conciencia sobre la ópera y la danza), institución de la que fue luego codirectora y finalmente directora. Después de 14 años, dejó RESEO para ir a una compañía flamenca de teatro musical, Zonzo Compagnie, donde fue responsable de coordinar un festival Big Bang que se realiza anualmente en 10 ciudades europeas. Desde 2018 es Directora de FEDEC (Federación Europea de Escuelas Profesionales de Circo) donde comparte su pasión por la educación artística con sus 60 escuelas miembros en todo el mundo.

Mariana Percovich (Uruguay)

Magíster en Género y Políticas Públicas de FLACSO México/Uruguay. Docente de Literatura. Directora teatral y Dramaturga. Integrante plena del “Núcleo de Investigación en Cultura Visual, Educación y Construcción de Identidad” del Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” de la Universidad de la República del Uruguay (IENBA, Udelar). Docente en la Maestría en Arte y Cultura Visual/IENBA, Udelar. (Estudios de Performance) Ex Directora y docente de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático Margarita Xirgu. Ex docente de la Universidad Católica del Uruguay (UCUDAL) en Narración Creativa. Ejerció cargos de gestión como Directora del Instituto Nacional de Artes Escénicas, y es desde el 2015 a la fecha Directora General de Cultura del gobierno de la ciudad de Montevideo. Activista en el movimiento feminista y LGBTI en Uruguay. Desde hace veinte años investiga como directora teatral y dramaturga el rol de la mujer en las artes. Ha desarrollado una dramaturgia sobre la tragedia griega y la voz contemporánea de la mujer, así como el cuestionamiento del género en la recepción artística. Sus espectáculos se han presentado en los más importantes festivales del continente. Tiene obra publicada en Francia, Inglaterra, Argentina, y obra estrenada en Canadá, Argentina, Inglaterra, Venezuela, Colombia, México y Brasil.

Diego Sáenz (Argentina)

Diego Sáenz es Director General de Popart Music (Argentina). Productor ejecutivo de Soda Stereo/ Cirque du Soleil SEP7IMO DIA y MESSI10/ Cirque du Soleil. Production manager de Gustavo Cerati (2002-2010), Soda Stereo - Me Verás Volver (2007) y productor de Gustavo Cerati "11 episodios sinfónicos". Ganador de tres premios Carlos Gardel (por la producción del DVD de Soda Stereo "El último concierto", de Gustavo Cerati "Ahí vamos" y de Soda Stereo "Me verás volver").

Zaida Rico (España)

Especialista en gestión y cooperación iberoamericana de artes escénicas. Secretaria Técnica del Programa IBERESCENA. Licenciada en Arte Dramático, con un postgrado en Cooperación Cultural Internacional y un máster en Gestión Cultural. Ha desarrollado sus labores de actuación, dramaturgia, dirección y docencia entre España, Argentina, Costa Rica y México. Como gestora cultural ha desempeñado su trabajo en los sectores independiente, público y privado, así como en organismos internacionales. Actualmente es la Secretaria Técnica del Programa IBERESCENA y forma parte del equipo docente del Postgrado en Cooperación y Gestión Cultural Internacional de la Universidad de Barcelona.

Juan Meliá (México)

Actualmente es Director General de la Dirección de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también Director General del ENARTES Encuentro Nacional de Artes Escénicas, Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, de la Secretaría de Cultura, y Presidente del Comité Intergubernamental de IBERESCENA. Es artista visual y docente, y ha colaborado siempre en la difusión del arte teatral en todas sus manifestaciones en colaboración con organismos públicos y privados, como así también en la organización de ciclos, festivales, cursos, encuentros y mesas. Entre sus proyectos pasados se destacan la Muestra Nacional de Teatro, el Programa Nacional de Teatro Escolar y la Programación de seis espacios escénicos a partir de convocatoria nacional e internacional.

Guillermo Brea (Argentina)

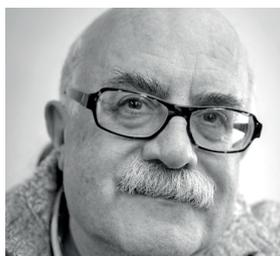
Es uno de los mayores especialistas en branding de la Argentina. Lleva más de veinticinco años alternando entre la práctica privada y la función pública en proyectos de gran escala y complejidad. Asesora a empresas e instituciones en estrategia, desarrollo, implementación y gestión de marca y comunicación. Es también director de posgrados en la Universidad de Buenos Aires, autor, conferencista y profesor invitado en media docena de países.

Pau Llacuna i Ortíz (España)

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Gestión de instituciones Artísticas y Cultural por ESADE y de Dirección de Proyectos Culturales por el CERC (Diputación de Barcelona). Entre 1976 y 1985 coordina el Departamento de Cultura de la Ciudad de Igualada. Entre 1986 y 1990 es coordinador-gerente de la Feria de Teatre de Tàrraga. Después, y hasta 1996, es responsable del teatro “Espai de Dansa y Música de la Generalitat de Catalunya”. También es coordinador de Actividades Propias del Servicio de Danza y Teatro de la Generalidad de Cataluña (1989-1991) y coordinador del Festival Internacional de Teatro de Sitges (1990-1992). El 1998 vuelve en ocupar la Gerencia-Director Ejecutivo de la Feria de Teatro de Tàrraga cargo que ocupa hasta el 2015. En 2005 impulsa COFAE, Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado español de la que es presidente entre 2006-2008, y 2011-2015. Su última publicación es “Repensar la organización de un festival” Ediciones Documenta/Escénicas, Córdoba Argentina (2017)

Guillermo Heras (España)

Gestor cultural, director de escena y autor, lleva dirigidos más de 80 espectáculos de teatro, ópera y danza contemporánea en Europa y América. Es Profesor del Master de Gestión del ICCMU de la Universidad Complutense y en el Master de la Carlos III de Madrid, y Profesor de Gestión en Universidades de Argentina y México. Premio Lorca (1997), Premio Nacional de Teatro de España (1994) y Premio de Literatura Dramática (Francisco Nieva (2015). Fue vicepresidente de la Asociación de Directores de Escena, Asesor Teatral de la Casa de América de Madrid y Director del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. De 2006 a 2019 fue Secretario Técnico del Programa IBERESCENA y en la actualidad es Director de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante.

Stéphane Girard (Francia)

Director Artístico de la compañía Gratte Ciel.

En 2001, regresó a Francia desde Brasil y fundó Les Studios Cirque de Marseille junto a Pierrot Bidon y Ana Rache. Creador de espectáculos como Circo da Madrugada, Circo Paradisio, La Roue de la Mort, La Grume, La Place des Anges, Plumes Attack y el más reciente, La nuage, entre otros. Stéphane es especialista en el desarrollo de espectáculos de gran formato en la vía pública y en altura.

Celeste Atayde (México)

Celeste Atayde es Licenciada en Administración de Empresas y Gerente General de Circo Atayde Hermanos, una empresa mexicana de artes escénicas fundada en 1888. Bailarina y coreógrafa, comenzó a trabajar a los quince años y, luego de varios años de experiencia como administradora en el sector público y privado, se incorporó a la empresa familiar en su puesto actual, que nunca antes había estado ocupado por una mujer.

Con identidad propia y más de 130 años de experiencia, la propuesta de Atayde Hermanos evoluciona año a año con la incorporación de nuevas tendencias, respetando las disciplinas del circo tradicional como el malabarismo, los actos aéreos, el equilibrio, la acrobacia y la comicidad. Con giras en México y los Estados Unidos, su último espectáculo "Ventura, un viaje por lo insólito" consolida una vez más la innovación en el circo clásico. Una compañía única en el mundo, que ya va por la cuarta generación dedicada a las artes del circo, y una prestigiosa directora que es además de empresaria y artista es madre de dos hijos y precursora de un circo en constante cambio.

Octavio Arbeláez Tobón (Colombia)

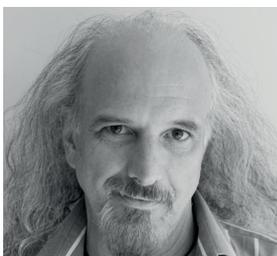

Abogado y productor cultural.

Proviene del mundo académico en el campo de la cultura y las artes, y también del Derecho de la Cultura.

Director del Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colombia); de Circulart, el mercado de las músicas de Latinoamérica en Medellín (Colombia); y de Mapas, el Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur en Tenerife (España). Es también Curador Internacional del Festival Internacional de las Artes de Costa Rica, Curador del Año Iberoamericano de la Música SEGIB y Miembro del Consejo Directivo de la Corte Iberoamericana de Arbitraje y Mediación de las Industrias Culturales (CIAMIC).

Marcelo Bones (Brasil)

Programador, consultor y asesor en varios festivales de Brasil, es también Director Ejecutivo de la Platô -Plataforma de Internacionalização do Teatro-, un consorcio de agrupamientos teatrales con acciones de internacionalización. Es fundador y director del Observatorio de Festivales, organización para la difusión, investigación y reflexión sobre los festivales de teatro celebrados en Brasil (festivals.org.br). Director, profesor y director en el área de teatro. Licenciado en Ciencias Sociales de la UFMG, es fundador y director del Grupo de Teatro Andante de Belo Horizonte. Fue Coordinador General en 2004 y Director Artístico en 2012 de FIT BH -Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte- uno de los festivales más grandes de Brasil. De 2009 a 2011 fue Director de las Artes Escénicas en FUNARTE, Fundação Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura de Brasil.

Stéphane Lavoie (Canadá)

Desde hace más de doce años es Director General y de la programación de TOHU, el principal espacio en América del Norte destinado a la creatividad y la experimentación de las artes del circo, y un centro donde convergen la cultura, el medio ambiente y la participación comunitaria.

Gabriela Ricardes (Argentina)

Artista, gestora y docente universitaria, se especializa en cooperación cultural internacional para las artes escénicas. A lo largo de los últimos 25 años, fundó y dirigió instituciones culturales públicas y privadas, poniendo foco en la creación y la formación circense contemporánea. Circo de la Costa, El Coreto Circo-Escuela, Buenos Aires Polo Circo y el Centro Cultural San Martín son algunas de las Instituciones que tuvo a su cargo. Entre 2016 y 2019 fue Secretaria de Contenidos Públicos de la Nación Argentina, a cargo del Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis y los canales públicos Encuentro, Paka Paka y Deportv. En 2015 fue distinguida con l'Ordre de Arts et Lettres de la République Française. En 2009, creó la primera formación universitaria en Artes del Circo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que actualmente dirige.