

Fòrum de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle

Per una nova pedagogia
de les arts escèniques

3-7/2/2014

Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona

Foro de Pedagogía sobre las Artes
y las Técnicas del Espectáculo
Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

Forum on Performing Arts Pedagogy
and Related Technology
Towards a new performance pedagogy

Forum de Pédagogie des Arts
et des Techniques du Spectacle
Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre

Mancomunitat
de Catalunya

1914 - 2014

.....
Index
Índice
Index
Index

P. 4

.....

Fòrum de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle

**Per una nova pedagogia
de les arts escèniques**

.....

Informació pràctica p. 60

P. 18

.....

Foro de Pedagogía sobre las Artes y las Técnicas del Espectáculo

**Por una nueva pedagogía
de las artes escénicas**

.....

Información práctica p. 60

P. 32

.....

Forum on Performing Arts Pedagogy and Related Technology

**Towards a new performance
pedagogy**

.....

Practical info p. 60

P. 46

.....

Forum de Pédagogie des Arts et des Techniques du Spectacle

**Pour une nouvelle pédagogie
des arts scéniques**

.....

Informations pratiques p. 60

Fòrum de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle

L'Institut del Teatre

L'any 2013 ha fet cent anys de la fundació de l'Institut del Teatre. La institució es va crear gràcies a la determinació d'Adrià Gual (1892-1943) –director d'escena, escenògraf, artista plàstic i pedagog– al suport de les autoritats polítiques de la Diputació de Barcelona d'aleshores, que l'any 1914 va esdevenir un nucli central de la Mancomunitat de Catalunya. Aquests homes van fer possible que el 16 de gener de l'any 1913 s'iniciés una aventura de modernització artística, cultural i institucional que ha tingut un segle de continuïtat.

Al llarg d'aquests cent anys, l'Institut del Teatre ha viscut situacions molt diverses, sempre relacionades amb les dificultats de la nostra història. Durant la Segona República va estar dirigit per Joan Alavedra. En acabar la Guerra Civil, i durant un període de 30 anys, en va ser director Guillermo Díaz-Plaja. D'una manera o d'una altra, l'Institut sempre ha estat present a la vida escènica catalana formant actors, ballarins i escenògrafs, i més endavant directors i dramaturgs, o bé acumulant un patrimoni documental i museístic, i una biblioteca de les arts escèniques que avui és una de les més importants d'Europa, amb quatre-cents mil títols i prop d'un milió de documents.

A partir de 1970 -i sota la direcció d'Hermann Bonnín, després continuada per Josep Montanyès i més endavant per Jordi Coca, Pau Monterde i, actualment, per Jordi Font-, l'Institut ha esdevingut definitivament un dels eixos vertebradors de la vida teatral catalana.

L'Institut del Teatre mai no va ser concebut únicament com una escola, sinó com un dels eixos institucionals del país en matèria d'arts dramàtiques. Per tant, l'Institut del Teatre ha estat capdavanter d'un model en què conviuen diverses disciplines de les arts escèniques i en què la teoria i la pràctica també es donen la mà.

Actualment l'Institut del Teatre està integrat per:

- 4 centres d'ensenyament:
Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD), Conservatori Superior de Dansa (CSD), Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (EESA-CPD) i Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)
- El Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques (MAE)
- 2 centres territorials: un al Vallès Occidental (Terrassa) i l'altre a Osona (Vic)

www.institutdelteatre.cat

La innovació pedagògica de les arts i les tècniques de l'espectacle, una comesa permanent

Jordi Font, director general de l'Institut del Teatre

L'autèntic mestre sempre aprèn: la complexitat i la diversitat humanes que afronta cada dia cada dia l'esperen sense treva a excel·lir, a donar respostes cada cop més ajustades a les necessitats i els problemes d'aprenentatge dels seus deixebles, a innovar en les seves metodologies, inventant noves maneres de fer i nous recursos a manejar, incorporant allò que han inventat altres mestres. Cada canvi en la sensibilitat col·lectiva, cada innovació artística, cada avenç tecnològic, obren nous horitzons, introduceixen noves variables creatives que reclamen noves respostes pedagògiques. El veritable mestre no para d'actualitzar el seu coneixement artístic i pedagòtic, no para d'aprendre.

És vital que les escoles artístiques sàpiguen crear les condicions per a aquesta actualització i innovació pedagògica permanents, de manera que el professorat no resti atrapat dins dels límits de partida, sinó que sigui permeable i receptiu, proactiu i innovador, que estigui al corrent dels avenços que s'estan produint arreu del món en la seva matèria, que se senti capaç d'incorporar-los, de participar-hi, de fer-hi les seves aportacions. En aquest sentit, cal remarcar que la manera òptima de fer-ho no serà mai en un moment aïllat en el calendari, per exemple, quan cal concretar un nou pla d'estudis, amb totes les seves implicacions acadèmiques, econòmiques i laborals. Un moment així sempre serà el més contraindicat, perquè hi faran presència tota mena de mòbils, legítims però aliens a l'art i a la pedagogia, cosa que pot fer inútil qualsevol esforç.

Cal que la reflexió pedagògica i la interacció amb altres experiències de referència siguin permanents, sense mediitzacions circumstancials que les limitin o hi posin entrebancs. És a dir, cal que vagin decantant, de manera progressiva, les conclusions, les iniciatives de formació permanent i les proves pilot; amb la participació d'homòlegs d'arreu, de creadors aliens a la docència, de graduats i alumnes. Així, arribat el moment d'actualitzar el pla d'estudis, la feina important ja estarà feta, i les posicions estaran fixades amb prou fonament i de la manera més compartida possible.

El Fòrum de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle vol promoure un procés de reflexió i d'elaboració pedagògica permanent, informada i objectiva, connectada amb totes les bones pràctiques de què tinguem notícia en cada camp. Amb aquesta finalitat, ens proposem que el Fòrum culmini amb la creació d'un Observatori de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle, capaç d'impulsar aquesta tasca de manera participada, rigorosa i fecunda.

El Fòrum de Pedagogia, doncs, no és cap congrés representatiu, sinó una àgora oberta d'homes i de dones relacionats amb la pedagogia de les arts i les tècniques de l'espectacle. Un àmbit de trobada i d'intercanvi, de reflexió i de posada en comú. I també el punt de partida d'una nova etapa en el procés d'actualització, debat i elaboració pedagògica de l'Institut del Teatre.

Hi hem convidat alguns dels pedagogs, creadors i gestors de l'àmbit escènic europeu que les escoles de l'Institut del Teatre han prioritza. Els nostres paràmetres són els de l'Espai Europeu d'Educació Superior i és en aquest àmbit, doncs, on hi ha les referències que ens poden ser d'una utilitat més immediata.

Encara que es tracta d'un Fòrum d'utilitat principalment d'àmbit local, en vista de l'interès que adquiria el projecte, hem convidat a participar-hi també les direccions dels principals centres aliats de l'Institut del Teatre dins de l'Espanya Iberoamericana.

Agraïm la participació de tothom, esperem aprendre moltes coses i estem segurs que l'Observatori de Pedagogia sobre les Arts i les Tècniques de l'Espectacle esdevindrà un instrument decisiu en el futur proper de l'Institut del Teatre i de totes les escoles amigues que hi vulguin participar.

El Fòrum es proposa també donar una primera embranzida a aquest procés, tractant de determinar l'estat actual de la pedagogia escenènica en totes les especialitzacions que l'Institut del Teatre inclou:

En el camp del TEATRE

- Interpretació
- Direcció-dramatúrgia
- Escenografia

En el camp de la DANSA

- Dansa clàssica
- Dansa contemporània
- Dansa espanyola
- Ensenyament integrat de dansa i de secundària
- Itinerari integrat amb l'IEA Oriol Martorell
- Coreografia-tècniques d'Interpretació
- Pedagogia de la dansa

En el camp de les TÈCNIQUES DE L'ESPECTACLE

- Luminotècnia
- Sonologia
- Maquinària escènica
- Direcció tècnica d'espectacles

.....

En el camp dels ESTUDIS DE PERFECCIONAMENT

- Jove Companyia de Dansa "IT-Dansa"
- Jove Companyia de Teatre "ITNC"

.....

En el camp del POSTGRAU i del DOCTORAT

- Arts escèniques aplicades a l'educació
- Arts escèniques aplicades l'acció comunitària
- Arts escèniques aplicades a les terapèutiques
- Estudis teatrals
- Noves dramatúrgies i gran format

.....

En el camp de la RECERCA i la INNOVACIÓ

Estructura i calendari

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

3, 4 i 5 de febrer

en sessions de matí i tarda

Conferència general

A càrrec d'una destacada personalitat del món de l'escena

Sessions de treball per àrees: teatre, dansa i tècnics

Amb diversos ponents, un moderador i una fila zero per tal d'obrir el debat sobre els diversos temes plantejats

El Fòrum s'estructura en tres àmbits diferents (pedagogia, recerca – Scanner i actuacions) i en tres àrees (teatre, dansa i tècniques de l'espectacle)

Àmbit de recerca – Scanner

Els nous perfils professionals de la performativitat

6 i 7 de febrer

en sessions de matí i tarda

Conferència general

A càrrec d'una destacada personalitat del món de l'escena

Sessions de treball i recerca

Amb diversos ponents, un moderador i una fila zero per tal d'obrir el debat sobre els diversos temes plantejats

Taules de treball

Actuacions

Actuacions del professorat i l'alumnat de l'IT

3, 4, 5 i 6 de febrer

en sessions de vespre i nit

Entrada lliure

Capacitat limitada

Han intervenit en l'organització d'aquest Fòrum

Catherine Allard, Raimon Àvila, Carles Batlle, Txiki Berraondo, Jordi Coca, Guillermina Coll, Anna Estrada, Alexis Eupierre, Jordi Fàbrega, Agustí Humet, Mercè Managuerra, Mercè Mariné, Keith Morino, Enric Nolla, Magda Puyo, Jordi Planas, Bibiana Puigdefàbregas, Quim Roy, Mercè Saumell (recerca-Scanner), Antonio-Simón Rodríguez.

Idiomes

Les llengües en què es pot participar són: català (CAT), castellà (CAS), anglès (EN) i francès (FR).

Hi haurà interpretació simultània a l'anglès i al castellà.

Més informació

Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu a: centenari@institutdelteatre.cat
Coordinació general: Eulàlia Conangla: conanglame@institutdelteatre.cat

.....

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

Dilluns 3
matí

8 a 9.30 h	Recepció i acreditacions			
9.30 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Inauguració	Salvador ESTEVE President de la Diputació de Barcelona	Jordi Font Director general de l'Institut del Teatre	
10 a 11 h Teatre Ovidi Montllor	Conferència general	Escola d'Art Ideal	Geoff COLMAN Head of Acting at the Royal Central School of Speech and Drama, London University	EN
11.30 a 14.30 h	Sessions de treball	Hi intervenen		
	Teatre Teatre Ovidi Montllor	Imanol AGUIRRE Profesor de educación artística de la Universidad Pública de Navarra	CAS	Moderador: Raimon ÀVILA Convidats a la fila zero: Arthur Bernstein, Txiki Berraondo, Andrés Corchero, Josep Galindo, Itziar González, Pepelú Guardiola, Lluís Masgrau, Pau Monterde, Juan Ángel Serrano Masegoso
	Com és l'escola ideal?	Claire HEGGEN Cia. Théâtre du Mouvement	FR	
		Magda PUYO Directora d'escena i professora de direcció a l'IT	CAT	
		Antonio-S. RODRÍGUEZ Director d'escena i coordinador acadèmic de l'IT	CAT	
		Rafael TORAN Director d'escena i professor de l'ESAD de Còrdova	CAS	
	Dansa, 11.30 a 14 h Teatre Estudi	Jason BEECHY Rector of the Palucca University of Dance, Dresden	EN	Moderador: Juan Carlos LÉRIDA Convidats a la fila zero: Avelina Argüelles, Joan Boix, Claudi Bombardó, Cesc Gelabert, Roser López, Anna Maleras, Sol Picó, Kira Purcalla, Sònia Sánchez, Mathilde Van De Meerendonk
	Quin tipus de ballarí necessiten els nous temps? Quin intèrpret necessiten els nous coreògrafs?	Kathryn BENNETTS International teacher, coach and stager for Forsythe works	EN	
		Maria MUÑOZ Codirectora artística de la Cia. Malpelo	CAT	
		Jeanne YASKO The Place	EN	
	Tècnics Aula P3-S2	Umberto BELLODI Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (Milano)		A cada sessió hi participarà aquest equip de tècnics. És un grup internacional de treball que s'organitzarà en taules rodones, al voltant dels diversos temes de discussió.
	Perfils professionals emergents: El camp professional	Jean Michel DUBOIS JMD Conseil (Bagnols du Cèze)		
		Sophie DUNOYER CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (Bagnole)		
		Willy DONAGHY BECTU, Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union (London)		
		Yves FAVIER ENSATT, École Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre (Lyon)		
		Patrick FERRIER CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (Bagnole)		
		Bernd LANGBEIN FTVT, Förderverein für Theater und Veranstaltungstechniker (Berlin)		
		Jean Loïous LARCEBEAU ISTS - Institut Supérieur des Techniques du Son		
		Bri NEWSELY Beuth Hochschule für Technik Berlin		
		Regis VASSEUR Angers - Nantes Opera		
		Chris Van GHOETEM Testcentrum Podiumtechnieken RITS (Erasmus Hogeschool Brussel)		
		Rob WEST NSA, National Skills Academy for Creative & Cultural (Arts Council England)		
		Ramón APARICIO Escénica Técnica (Granada), Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales		
		Marisa ETXARRI CTE, Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM), Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Madrid)		
		José Antonio MUÑOZ LLERGO ESTAE, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona)		
		Jordi PLANAS ESTAE, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona)		
		Equip docent de l'ESTAE i convidats de teatres i organitzacions de Catalunya		

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

Dilluns 3
tarda

16 a 19.30 h	Sessions de Treball	Hi intervenen	
	Teatre Interpretació		
16 a 19.30 h			
Teatre Ovidi Montllor			
Com podem transmetre a l'alumnat coneixements pràctics i cognitius que fomentin la seva llibilitat creativa?	Joan CASTELLS Director d'escena Guy FREIXE Fundador de la Cia. Théâtre du Frêne Saul KOTZUBEI Fitzmaurice Voicework, Master teacher Mercè MARINÉ Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre Mercè MANAGUERRA Directora d'escena i professora d'interpretació IT	CAT FR EN CAT CAT	Moderador: Stephane LEVY Convidats a la fila zero: Muntsa Alcañiz, Jordi Basora, Txiqui Berraondo, Montse Bonet, Andrés Corcheró, Anna Estrada, Rosa Galindo, Pere Jané, Mark Langley, Gemma Reguant, Lluïsa Sala, Assumpta Serna, Betty Tovias, Ramon Vila
Dansa			
16 a 18 h			
Teatre Estudi			
Escoles integrades	Keith MORINO Director de l'EESA/CPD- Institut del Teatre i professor de dansa contemporània Nancy EUVERINK Directora de l'Escola Integrada de l'Haia Laurel TOTO Canada's National Ballet School	EN EN EN	Modera: Mathilde VAN DE MEERENDONK Convidats a la fila zero: Olga Adroher, Jason Beechey, Silvia Borrell, Maria Antònia Companys, Montse Gurí
18.10 a 18.50 h			
Teatre Estudi			
Músiques per a les arts escèniques	Ignasi GÓMEZ MARGARIT Cap del Departament de Pedagogia de l'ESMUC Óscar MACHANCOSES Músic i instrumentista de l'Institut del Teatre Keith MORINO Director de l'EESA/CPD de l'Institut del Teatre	CAT CAS CAT	
Tècnics			
Aula P3-S2			
Perfils professionals emergents: canvis al currículum	Relació de ponents de la pàgina 9		

Actuacions

18.10 a 18.40 h	Mostra de treballs escènics	Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa Presentació de treballs Alumnat de les tres especialitats: dansa clàssica, contemporània i espanyola	Aula doble
18.40 a 19.20 h	Mostra de repertori	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre	Aula doble
20.30 a 21.30 h	Showroom i posterior xerrada	Biomecànica + Noh, tradició i modernitat de la preactuació Moreno Bernardi - Masato Matsuura	Aula doble

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

Dimarts 4
matí

9 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Conferència general	Arts escèniques avui	Cesc GELABERT Ballarí, coreògraf, mestre, director de Gelabert-Azzopardi cia de dansa	CAT
10.30 a 15 h	Sessions de treball	Hi intervenen		
	Teatre-Dramatúrgia 10.30 a 13.30 h Teatre Ovidi Montllor			
	Els reptes de la pedagogia de l'escriptura dramàtica en l'actualitat	Joseph DANAN Dramaturg i professor de la Universitat Sorbonne Nouvelle Guillem-Jordi GRAELLS Professor de dramatúrgia a l'Institut del Teatre Carles BATLLE Professor de dramatúrgia a l'Institut del Teatre Joan FONT Director d'Els Comediants José SANCHIS Autor i director teatral. Director del Nuevo Teatro Fronterizo	FR CAT CAT CAT CAT	Moderador: Joan CASAS Convidats a la fila zero: Gerardo Camilletti, Roberto Fratini, Ramiro Lehkuniec, Albert Mestres, Víctor Molina, Enric Nolla, Rafael Ruiz, Assumpta Serna, Victoria Szpunberg, Ramon Vila, Teresa Vilardell
	Dansa 10.30 a 12.30 h Teatre Estudi	Salva SANCHIS P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios Àngels MARGARIT Fundadora de la Cia. Mudances Alexandre MÜNZ Coreògraf i pedagog. Ballet i dansa contemporània	EN CAT EN	Moderador: Jeroen FABIUS Convidats a la fila zero: Lali Aiguadé, Catherine Allard, Belén Cabanes, Alexis Eupiere, Lipi Hernández, Monica Lombardo, Keith Morino, Mathilde Van De Meerendonk
	13 a 15 h Teatre Estudi	Mar MEL Directora del Real Conservatorio de Danza de Madrid Geniève MELEY Conservatori de París Laurel TOTO Canada's National Ballet School Juana SÁNCHEZ i Pilar PÉREZ CALVETE Dirección del Área de Danza del Centro Andaluz de Danza	CAS FR EN CAS	Moderador: Keith MORINO Convidats a la fila zero: Olga Adroher, Catherine Allard, Joan Boix, Silvia Borrell, Rodolfo Castellanos, Olga Cobos, José Cruz, Anna Maleras, Peter Mika
	Tècnics Aula P3-S2	L'alumne TIC / l'alumne adult: eines pedagògiques	Relació de ponents de la pàgina 9	

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

Dimarts 4 tarda

15 a 19.30 h	Sessions de treball	Hi intervenen		
	Teatre - Direcció			
15 a 18 h				
	Teatre Ovidi Montllor			
	L'escena com a confrontació d'idees	Gilberto GUERRERO Director de l'Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, Mèxic DF) Beno MAZZONE Teatro Libero Palermo Mark LANGLEY Cap del Departament d'Arts Escèniques de la Bath Spa University Ramon SIMÓ Director del Festival Grec Carme PORTACELI Directora d'escena i professora de l'IInstitut del Teatre	CAS FR EN CAT CAT	Moderadora: Silvia FERRANDO Convidats a la fila zero: Alfred Casas, Joan Castells, Rafael Duran, Beth Escudé, Joan M. Gual, Guillermo Heras, Ferran Madico, Frederic Roda, Carlota Subirós
	"Sofing", 18 a 19 h		Bar: zona de sofàs	
	Espai informal de debat			
	Dansa, 16.30 a 18.30 h			
	Teatre Estudi			
	Escoles Superiors	Geniève MELEY Conservatori de París Jeroen FABIUS Exdirector artístic del SNDO Virginia VALERO Directora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid Salva SANCHIS P.A.R.T.S. Jordi FÀBREGA Director CSD - Institut del Teatre	FR EN CAS EN CAT	Moderador: Roberto FRATTINI Convidats a la fila zero: Eulàlia Bergadà, Silvia Borrell, Olga Cobos, Alexis Eupierre, Neus Fernández, Lluís Masgrau, Peter Mika, Keith Morino, Agustí Ros, Victoria Szpunberg
	Tècnics			
	Aula P3-S2			
	L'escola com a centre d'innovació pedagògica	Relació de ponents de la pàgina 9		

Actuacions

16 a 16.30 h	Partitura improvisada	Alumnat de 3r i 4t curs del Conservatori Superior de Dansa	Aula P0.D3
19 a 20 h	Assaig obert de Kamuyot	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre	Aula doble
20.15 a 22 h	Músiques per a les arts escèniques	Instrumentistes de l'IT: Xavi Algans, Juanjo Barreda, Robert Infiesta, Óscar Machancoses, Eugeni Manils, Ferran Martínez, Carlos Morera, Juli Rodríguez, Carlos Silva, Dani Tejedor	Aula doble
22 a 24 h	Open Piano		Bar

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

Dimecres 5
matí

9 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Conferència general	Integració de l'escenografia	José M. CASTANHEIRA Esenògraf	EN
10.30 a 15 h	Sessions de treball	Hi intervenen		
	Teatre-Escenografia 10.30 a 13.30 h			
Teatre Ovidi Montllor				
Integració de l'escenografia en els processos d'escenificació	José M. CASTANHEIRA Esenògraf Marcel FREYDEFONT Esenògraf Anna SOLANILLA Esenògrafa, cap de l'especialitat d'escenografia - IT Alfons FLORES Esenògraf	CAS FR CAT CAT	Moderador: Quim ROY Convidats a la fila zero: Carles Batlle, Gerardo Camilletti, Andrés Corcheró, Ignasi Font, Ramon Ivars, Stephane Levy, Àngels Margarit, Karla Miranda, Enric Nolla, Isidre Prunés, Marta Rafa, Rafael Ruiz, José Sanchis, Ramón Simó, Anna Solanilla	
Dansa, 10.30 a 12.30 h				
Teatre Estudi				
Quins canvis s'han de fer en les didàctiques?	Guillermina COLL Ballarina i cap de l'especialitat de pedagogia del CSD - IT Juan Carlos LÉRIDA Ballarí, coreògraf i pedagog del flamenc Fay NENANDER Consultant: dance-related issues Wilfride PIOLLET Ballarina estrella de l'Òpera de París	CAT CAS EN FR	Moderador: Alexis EUPIERRE Convidats a la fila zero: Rosa Alba, Catherine Allard, Montse Lloret, Núria Plana, Noëlle Simonet, Olga Tragant, Mathilde Van De Meerendonk	
13 a 15 h				
Teatre Estudi				
Quin són els elements essencials i complementaris per a la formació del ballarí?	Cesc GELABERT Ballarí i coreògraf Joan Carles FERNANDEZ Professor del departament de moviment -IT Thierry HOCHSTÄTTER Músic compositor. Professor de ritme i percussió per a ballarins Sabine DAHRENDORF Coreògrafa i intèpret. Cofundadora de la Companyia Danat	CAT CAT EN CAS	Moderadora: Ester VENDRELL Convidats a la fila zero: Toni Gómez, Neus Fernández, Isabel Llobera, Mercè Mateu, Carles Puertolas, Bibiana Puigdefàbregas, Agustí Ros, Carles Salas	
Tècnics Aula P3-S2				
La formació dual: experiències a Europa	Relació de ponents de la pàgina 9			

Àmbit pedagogia

Per una nova pedagogia de les arts escèniques

Dimecres 5
tarda

15 a 18.30 h	Sessions de treball	Hi intervenen		
	Teatre, 15 a 18.30 h Teatre Ovidi Montllor	Geoff COLMAN School of Speech and Drama London University	EN	Moderador: Pepelú GUARDIOLA
	Models d'escoles	Anna ESTRADA Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre	CAT	Convidats a la fila zero: Giles Auckland-Lewis, Guillermo Heras, Agustí Humet, Mercè Mariné, Beno Mazzone, Carles Salas, Magda Puyo
		Victoria SAVELIEVA Professora i directora d'escena de teatre dramàtic i operístic	CAS	
		Josep GALINDO Director d'Eòlia	CAT	
		Leslie ISHII Actriu, directora d'escena i pedagoga	EN	
	Teatre, 18.30 a 20 h Auditori	Gerardo CAMILLETI Decano de Arte Dramático del Instituto Universitario Nacional e las Artes (IUNA, Buenos Aires)	CAS	
	Espai iberoamericà, subjecte global. Per una Agenda xxi de l'escena iberoamericana	Gilberto GUERRERO Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México-DF)		
		Rafael RUIZ Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD, Madrid)		
		Juan Angel SERRANO MASEGOSO Presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Superiores Artísticas (ACESEA), exdirector de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD, Murcia)		
		Guillermo HERAS Director ejecutivo de la Unidad Técnica de Iberescena		
		Anna ESTRADA Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona)		
		Mercè MARINÉ Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona)		
		Jordi FÀBREGA Director del Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre (CSD-IT, Barcelona)		
		Keith MORINO Director de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza (EESA/CPD)		
		Jordi FONT Director general de l'Institut del Teatre		
	Dansa, 16.30 a 18.30 h Teatre Estudi	Catherine ALLARD Directora artística d'IT Dansa - IT	EN	Moderador: Francesc CASADESÚS
	Sortides professionals joves companyies	Kathryn BENNETTS Ballarina de clàssic	EN	Convidats a la fila zero: Eli Ayala, Cristina Alonso, Ramón Baeza, Eulàlia Bergadà, Nacho Blanco, Belén Cabanes, Elena Carmona, Olga Cobos, Beatrìu Daniel, Rosa M. Grau, Toni Jodar, Peter Mika, M. Rosa Pérez, Montse Sánchez, Sónia Sánchez
		Patrice DELAY Codirector de l'Escola de Dansa de Ginebra i Ballet Júnior de Ginebra	FR	
		Adriana POUS Directora artística de la Cia. Dantzaz	CAS	
	Tècnics Aula P3-S2	La formació dual: aplicable al sector de l'espectacle a Catalunya?	Relació de ponents de la pàgina 9	

Actuacions

19 a 19.50 h	Classe demostració de pràctica rítmica	Thierry Hochstätter	Aula doble
20 a 21 h	Assaig obert de Kamuyot	IT Dansa Jove Companya de l'Institut del Teatre	Aula doble

Àmbit recerca i Scanner

Els nous perfils professionals de la performativitat

Des del 2008, l'IT dedica unes jornades a reflexionar sobre la investigació en les arts escèniques

Dijous 6
matí

9 a 9.15 h Teatre Ovidi Montllor	Presentació Scanner 2014	Mercè SAUMELL Cap de Serveis Culturals de l'Institut del Teatre	CAT
9.30 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Introducció	Boris DAUSSÀ Professor del departament de teoria i història - IT	CAT
10 a 11.15 h Teatre Ovidi Montllor	Conferència general	Projectes de recerca relacionats amb el site-specific i el patrimoni Anna BIRCH Royal Conservatoire of Scotland	EN
11.45 a 14 h Teatre Ovidi Montllor	Sessió de treball Situació de la recerca en arts escèniques al nostre país	Hi intervenen Esteve ARBOIX Àrea de professorat i investigació AQU Catalunya José A. SÁNCHEZ Universitat de Castilla-La Mancha Lluís MASGRAU Professor de l'Institut del Teatre Eneko LORENTE Universitat del País Basc Projecte ESAD Euskadi	CAT Moderadora: Mercè SAUMELL CAS CAT CAS

Dijous 6
tarda

16 a 16.30 h Teatre Ovidi Montllor	PRAEC	Guillem-Jordi GRAELLS Professor de l'Institut del Teatre	CAT
16.30 a 19 h Teatre Ovidi Montllor	Taula de treball La situació dels nous perfils professionals	Hi intervenen Raimon ÀVILA Professor del departament de moviment - IT Esther BELVÍS Treball amb ARTEA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Constanza BRNCIC Ballarina i coreògrafa Núria FONT Realització de projectes culturals de videodansa	CAT Moderador: Boris DAUSSÀ CAT CAT CAT

Actuacions

20 a 21 h	Visita a l'exposició i diàleg amb l'artista	Sistematúrgia. Accions, dispositius i dibuixos. Un projecte de Marcel·lí ANTÚNEZ	Arts Santa Mònica La Rambla, 7
20 a 22 h	Classe Gaga (1 h) Open Jam (1 h)	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre i Ariadna Montfort	Aula doble

Àmbit recerca i Scanner

Els nous perfils professionals de la performativitat

Des del 2008, l'IT dedica unes jornades a reflexionar sobre la investigació en les arts escèniques

Divendres 7
matí

9.30 a 10.30 h
Teatre Ovidi Montllor

Conferència general

Conversa entre Antonio Pizzo i Marcel·lí Antúnez sobre llenguatges digitals i nous models d'actor

Marcel·lí ANTÚNEZ

Performer

CAT

Antonio PIZZO

DAMS Università degli Studi di Torino

CAS

11 a 14 h
Teatre Ovidi Montllor

Sessió de treball

Present i futur dels nous perfils professionals de la performativitat

Hi intervenen:

Xavier CASANOVAS
Casanovas Consultores

CAT

Moderadora:
Ester VENDRELL

Elena DUESO
Professora de dansa, terapeuta i metgessa - IT

CAT

Gemma REGUANT
Actriu, doctora en Art Dramàtic i professora de veu i expressió corporal

CAT

Itzíar ZORITA
Mobiolak, col·lectiu de projectes expositius

CAS

14 a 14.30 h
Teatre Ovidi Montllor

Cloenda

Cloenda general del Fòrum

Joan Carles GARCÍA CAÑIZARES

Diputat adjunt a la Presidència i diputat delegat de Cultura

Presentació del projecte
d'Observatori de
Pedagogia de les Arts
Escèniques

Junta de Govern de l'Institut del Teatre

President

Salvador Esteve i Figueras
President de la Diputació de Barcelona

Vocals

Ferran Civil Arnabat

Joan Carles García Cañizares

Núria Llorach Molons

F. Xavier Forcadell Esteller

Jesús Ángel García Bragado

Carles Ruiz Novella

Jordi Font i Cardona

Director general de l'Institut del Teatre

Jordi Roig i Vinyals

Gerent de l'Institut del Teatre

Equip de Direcció de l'Institut del Teatre

Jordi Font i Cardona

Director general

Jordi Roig i Vinyals

Gerent

Mercè Saumell Vergés

Directora de Serveis Culturals

Antonio-Simón Rodríguez Martínez

Coordinador acadèmic

Anna Estrada Verdaguer

Direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
(directora pedagògica)

Mercè Mariné Ferré

Direcció de l'Escola Superior d'Art Dramàtic
(directora acadèmica)

Keith Seiji Morino

Director de l'Escola d'Ensenyament Secundari
i Artístic | Conservatori Professional de Dansa

Jordi Fàbrega Górriz

Director del Conservatori Superior de Dansa

José Muñoz Llergo

Director del Centre Territorial del Vallès

Jordi Planas i Vandrell

Director de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts
de l'Espectacle

Carles Salas Monforte

Director del Centre Territorial d'Osona

Maria Pujol

Secretària acadèmica

Anna Valls

Directora del Museu de les Arts Escèniques MAE

Francesca Alaminos

Cap de l'Oficina de Gestió i Administració

Rosa M. Canals

Cap de la Secció de Recursos i Serveis Tècnics

Jesús Lahoz

Cap de la Secció de Gestió Econòmica

M. José Fajardo

Cap de la Secció de Desenvolupament i Processos

Comissionat pel Centenari

Jordi Coca

Oficina del centenari

Eulàlia Conangla

Coordinació General

Conce Acedo

Relacions amb els participants de l'IT al Fòrum de
Pedagogia

Sílvia Andrés

Coordinació V Jornades Inclusió Social | Voluntariat

Jordi Aubach i Dolors Bernal

Imatge i comunicació

Marina Escoda

Relacions amb les escoles de dansa

Artur García

Manteniment web

Eric de Gispert i Oriol Serra

Serveis audiovisuals

Maria Guillén

Producció

Núria Miralbell

Espais escènics

Mireia Miñana

Producció IT Dansa

Àngels Nogué

Coordinació Jornades de Teatre i Municipi | Relacions
institucionals

Jordi Sabaté

Cap d'Unitat de Serveis Generals

Cartell del centenari

Jaume Plensa

Copyright foto: Plensa Studio Barcelona

Foro de Pedagogía sobre las Artes y las Técnicas del Espectáculo

El Institut del Teatre

En el año 2013 se han cumplido cien años de la fundación del Institut del Teatre. La institución fue posible gracias a la determinación de Adrià Gual (1892-1943), director de escena, escenógrafo, artista plástico y pedagogo, y al apoyo de las autoridades políticas de la Diputación de Barcelona de entonces, que en el año 1914 se convirtió en el núcleo central de la Mancomunidad de Cataluña. Aquellos hombres hicieron posible que el 16 de enero del año 1913 se iniciara una aventura de modernización artística, cultural e institucional que ha tenido un siglo de continuidad.

A lo largo de estos cien años, el Institut del Teatre ha vivido situaciones muy diversas, siempre relacionadas con las dificultades de nuestra historia. Durante la II República estuvo dirigido por Joan Alavedra. Tras la Guerra Civil, y durante un período de treinta años, su director fue Guillermo Díaz-Plaja. De un modo u otro, el Institut del Teatre siempre ha estado presente en la vida escénica catalana, formando a actores, bailarines y escenógrafos, y más adelante a directores y dramaturgos, o bien acumulando un patrimonio documental y museístico, y una biblioteca de las artes escénicas que hoy en día es una de las más importantes de Europa: cuatrocientos mil títulos y cerca de un millón de documentos.

A partir de 1970, y bajo la dirección de Hermann Bonnín, posteriormente de Josep Montanyès y más adelante de Jordi Coca, Pau Monterde y actualmente de

Jordi Font, el Institut del Teatre se ha convertido definitivamente en uno de los ejes vertebradores de la vida teatral catalana.

El Institut del Teatre nunca fue concebido únicamente como un conjunto de escuelas, sino como uno de los ejes institucionales de Cataluña en materia de artes dramáticas. Por lo tanto, el Institut del Teatre ha sido pionero de un modelo en el que conviven varias disciplinas de las artes escénicas y en el que la teoría y la práctica también se dan la mano.

Actualmente el Institut del Teatre está integrado por:

- cuatro centros de enseñanza:
Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), Conservatorio Superior de Danza (CSD), Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza (EESA-CPD) y Escuela Superior de Técnicas de las Artes del Espectáculo (ESTAE);
- el Centro de Documentación y el Museo de las Artes Escénicas (MAE);
- dos centros territoriales: uno en el Vallès (Terrassa) y el otro en Osona (Vic).

www.institutdelteatre.cat

La innovación pedagógica de las artes y las técnicas del espectáculo, un cometido permanente

Jordi Font, director general del Institut del Teatre

El auténtico maestro siempre aprende: la complejidad y la diversidad humanas a las que se enfrenta a diario le empujan sin tregua a sobresalir, a ofrecer respuestas cada vez más ajustadas a las necesidades y a los problemas de aprendizaje de sus discípulos, a innovar en sus metodologías, inventando nuevas formas de llevar a cabo las cosas y nuevos recursos que manejar, incorporando lo que han inventado otros maestros. Cada cambio en la sensibilidad colectiva, cada innovación artística, cada avance tecnológico abre nuevos horizontes, introduce nuevas variables creativas que reclaman nuevas respuestas pedagógicas. El verdadero maestro actualiza constantemente su conocimiento artístico y pedagógico, aprende constantemente.

Es vital, pues, que las escuelas artísticas sepan crear las condiciones para esta actualización e innovación pedagógica permanente, de modo que su profesorado no quede atrapado dentro de los límites de partida, sino que sea permeable y receptivo, proactivo e innovador, que esté al corriente de los pasos más avanzados que se están dando en todo el mundo en su materia, que se sienta capaz de incorporarlos, de participar, de realizar sus propias aportaciones. En este sentido, cabe destacar que el ámbito óptimo para ello nunca será un momento aislado en el calendario, como por ejemplo el momento en el que urge concretar un nuevo plan de estudios, con todas las implicaciones académicas, económicas y laborales que esto conlleva. Un momento así siempre será el más contraindicado, puesto que surgirán todo tipo de móviles, legítimos pero ajenos al arte y a la pedagogía, lo que puede provocar que todo esfuerzo resulte inútil.

Es necesario que la reflexión pedagógica y la interacción con otras experiencias de referencia sean permanentes, sin mediatisaciones circunstanciales que las limiten o las entorpezcan. Es decir, es necesario que vayan dando paso, progresivamente, a conclusiones, a iniciativas de formación permanente, a pruebas piloto. Con la participación de homólogos procedentes de todo el mundo, de creadores ajenos a la docencia, de graduados y alumnos. De este modo, llegado el momento de actualizar el plan de estudios, la labor de mayor peso ya se habrá llevado a cabo y las posiciones estarán decantadas con el fundamento suficiente y del modo más compartido posible.

El Foro de Pedagogía sobre las Artes y las Técnicas del Espectáculo desea promover un proceso de reflexión y de elaboración pedagógica permanente, informado y objetivo, conectado con todas las buenas prácticas de las que tengamos noticia en cada campo. A tal fin, nos proponemos que el Foro culmine con la creación de un Observatorio de Pedagogía sobre las Artes y las Técnicas del Espectáculo, capaz de impulsar esta labor de forma participada, rigurosa y fecunda.

Por lo tanto, el Foro de Pedagogía no es ningún congreso representativo, sino un ágora abierta de hombres y de mujeres relacionados con la pedagogía de las artes y las técnicas del espectáculo. Un ámbito de encuentro e intercambio, de reflexión y puesta en común. Y también el punto de partida de una nueva etapa en el proceso de actualización, debate y elaboración pedagógica del Institut del Teatre.

Hemos invitado a algunos de los pedagogos, creadores y gestores del ámbito escénico europeo que las escuelas del Institut del Teatre han priorizado. Nuestros parámetros son los del Espacio Europeo de Educación Superior, y en consecuencia es en dicho ámbito donde se encuentran las referencias que pueden sernos de una utilidad más inmediata.

Aunque se trata de un foro de utilidad principalmente de ámbito local, dado el interés que adquiría el proyecto, hemos invitado también a las direcciones de los principales centros aliados al Institut del Teatre dentro del espacio iberoamericano.

Agradecemos la participación de todos, esperamos aprender muchas cosas y estamos seguros de que el Observatorio de Pedagogía sobre las Artes y las Técnicas del Espectáculo llegará a ser un instrumento decisivo el futuro próximo del Institut del Teatre y de todas las escuelas amigas que quieran participar en él.

El Foro se propone, asimismo, dar un primer impulso a este proceso, tratando de determinar el estado de la pedagogía escénica en el momento presente en todas y cada una de las especializaciones que el Institut del Teatre contempla:

En el campo del TEATRO

- Interpretación
- Dirección-dramaturgia
- Escenografía

En el campo de la DANZA

- Danza clásica
- Danza contemporánea
- Danza española
- Enseñanza integrada de danza y de secundaria
- Itinerario integrado con el IEA Oriol Martorell
- Coreografía-técnicas de interpretación
- Pedagogía de la danza

En el campo de las TÉCNICAS DEL ESPECTÁCULO

- Luminotecnia
- Sonología
- Maquinaria escénica
- Dirección técnica de espectáculos

.....

En el campo de los ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO

- Joven compañía de danza IT Dansa
- Joven compañía de teatro ITNC

En el campo del POSGRADO y del DOCTORADO

- Artes escénicas aplicadas a la educación
- Artes escénicas aplicadas a la acción comunitaria
- Artes escénicas aplicadas a la terapéutica
- Estudios teatrales
- Nuevas dramaturgias y gran formato

El campo de la INVESTIGACIÓN y la INNOVACIÓN

Estructura y calendario

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

3, 4 y 5 de febrero

en sesiones de mañana y tarde

Conferencia general

A cargo de una destacada personalidad del mundo de la escena

Sesiones de trabajo por áreas: teatro, danza y técnicos

Con varios ponentes, un moderador y una fila cero para abrir el debate sobre los distintos temas planteados

El Foro estará organizado en tres ámbitos diferentes (Pedagogía, Investigación - Scanner y Actuaciones) y en tres áreas: (Teatro, Danza y Técnicas del Espectáculo)

Ámbito Investigación – Scanner

Los nuevos perfiles profesionales de la performatividad

6 y 7 de febrero

en sesiones de mañana y tarde

Conferencia general

A cargo de una destacada personalidad del mundo de la escena

Sesiones de trabajo e investigación

Con varios ponentes, un moderador y una fila cero para abrir el debate sobre los distintos temas planteados

Mesas de trabajo

Actuaciones

Actuaciones del profesorado y alumnado del IT

3, 4, 5 y 6 de febrero

en sesiones de tarde y noche

Entrada libre

Aforo limitado

Han intervenido en la organización de este foro

Catherine Allard, Raimon Àvila, Carles Batlle, Txiki Berraondo, Jordi Coca, Guillermina Coll, Anna Estrada, Alexis Eupierre, Jordi Fàbrega, Agustí Humet, Mercè Manuguerra, Mercè Mariné, Keith Morino, Enric Nolla, Magda Puyo, Jordi Planas, Bibiana Puigdefàbregas, Quim Roy, Mercè Saumell (Investigación-Scanner), Antonio-Simón Rodríguez

Idiomas

Las lenguas en las que se puede participar son: catalán (CAT), castellano (CAS), inglés (EN) y francés (FR).
Habrá traducción simultánea al inglés y al castellano.

Más información

Para cualquier consulta puede enviar un correo a: centenari@institutdelteatre.cat
Coordinación general: Eulàlia Conangla: (conanglame@institutdelteatre.cat)

.....

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

Lunes 3
mañana

8 a 9.30 h	Recepción y acreditaciones		
9.30 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Inauguración	Salvador ESTEVE Presidente de la Diputació de Barcelona	Jordi Font Director general del Institut del Teatre
10 a 11 h Teatre Ovidi Montllor	Conferencia general	Escuela de arte Ideal	Geoff COLMAN Head of Acting at the Royal Central School of Speech and Drama, London University EN
11.30 a 14.30 h	Sesiones de trabajo	Intervienen	
Teatro Teatre Ovidi Montllor ¿Cómo es la escuela ideal?		Imanol AGUIRRE Profesor de educación artística de la Universidad Pública de Navarra Claire HEGGEN Cia. Théâtre du Mouvement Magda PUYO Directora de escena y profesora de dirección en el IT Antonio-S. RODRÍGUEZ Director de escena y coordinador académico en el IT Rafael TORAN Director de escena y profesor de la ESAD de Córdoba	CAS FR CAT CAT CAS
Danza, 11.30 a 14 h Teatre Estudi ¿Qué tipo de bailarín necesitan los nuevos tiempos? ¿Qué intérprete necesitan los nuevos coreógrafos?		Jason BEECHEY Rector of the Palucca University of Dance, Dresden Kathryn BENNETTS International teacher, coach and stager for Forsythe works Maria MUÑOZ Codirectora artística de la Cía. Malpelo Jeanne YASKO The Place	EN EN CAT EN
Técnicos Aula P3-S2 Perfiles profesionales emergentes: el campo profesional		Umberto BELLODI Accademia d'Art e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (Milano) Jean Michel DUBOIS JMD Conseil (Bagnols du Cèze) Sophie DUNOYER CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (Bagnole) Willy DONAGHY BECTU, Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union (London) Yves FAVIER ENSATT, École Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre (Lyon) Patrick FERRIER CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (Bagnole) Bernd LANGBEIN FTVT, Förderverein für Theater und Veranstaltungstechniker (Berlin) Jean Loouis LARCEBEAU ISTS - Institut Supérieur des Techniques du Son Bri NEWESELY Beuth Hochschule für Technik Berlin Regis VASSEUR Angers - Nantes Opera Chris Van GHOETEM Testcentrum Podiumtechnieken RITS (Erasmus Hogeschool Brussel) Rob WEST NSA, National Skills Academy for Creative & Cultural (Arts Council England) Ramón APARICIO Escénica Técnica (Granada), Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales Marisa ETXARRI CTE, Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM), Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Madrid) José Antonio MUÑOZ LLERGO ESTAE, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona) Jordi PLANAS ESTAE, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona) Equipo docente del ESTAE e invitados de teatros y organizaciones de Cataluña	En cada sesión participará este equipo de técnicos. Es un grupo internacional de trabajo que se organizará en mesas redondas en torno a los distintos temas de discusión.

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

Lunes 3
tarde

16 a 19.30 h	Sesiones de trabajo	Intervienen		
Teatro - Interpretación				
16 a 19.30 h				
	Teatre Ovidi Montllor			
	¿Cómo podemos transmitir al alumnado conocimientos prácticos y cognitivos que fomenten su libertad creativa?	Joan Castells Director de escena Guy FREIXE Fundador de la Cía. Théâtre du Frêne Saul KOTZUBEI Fitzmaurice Voicework, Master teacher Mercè MARINÉ Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre Mercè MANAGUERRA Directora de escena y profesora de interpretación del IT	CAT FR EN CAT CAT	Modera: Stephane LEVY Invitados a fila cero: Muntsa Alcañiz, Jordi Basora, Txiqui Berraondo, Montse Bonet, Andrés Corcheró, Anna Estrada, Rosa Galindo, Pere Jané, Mark Langley, Gemma Reguant, Lluïsa Sala, Assumpta Serna, Berty Tovías, Ramon Vila
Danza, 16 a 18 h				
Teatre Estudi				
	Escuelas integradas	Keith MORINO Director de l'EESA/CPD - Institut del Teatre i professor de dansa contemporània Nancy EUVERINK Directora de la Escuela Integrada de La Haya Laurel TOTO Canada's National Ballet School	EN EN EN	Modera: Mathilde VAN DE MEERENDONK Invitados a fila cero: Olga Adroher, Jason Beechey, Silvia Borrell, Maria Antonia Companys, Montse Guri
18.10 a 18.50 h				
Teatre Estudi				
	Músicas para las artes escénicas	Ignasi GÓMEZ MARGARIT Cap del Departament de Pedagogia de l'ESMUC Óscar MACHANCOSES Músic i instrumentista de l'Institut del Teatre Keith MORINO Director de l'EESA/CPD de l'Institut del Teatre	CAT CAS CAT	
Técnicos				
Aula P3-S2				
	Perfiles profesionales emergentes: cambios en el currículo	Relación de ponentes de la página 23		

Actuaciones

18.10 a 18.40 h	Muestra de trabajos escénicos	Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa Presentación de trabajos Alumnado de las tres especialidades: danza clásica, contemporánea y española	Aula doble
18.40 a 19.20 h	Muestra de repertorio	IT Dansa Jove Companya de l'Institut del Teatre	Aula doble
20.30 a 21.30 h	Showroom	Biomecánica + Noh, Tradición y modernidad de la preatuación Moreno Bernardi - Masato Matsuura	Aula doble

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

**Martes 4
mañana**

9 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Conferencia general	Artes escénicas hoy	Cesc GELABERT Ballarí, coreògraf, mestre, director de Gelabert-Azzopardi Cia. de Dansa	CAT
10.30 a 15 h	Sesiones de trabajo	Intervienen		
	Teatro-Dramaturgía			
10.30 a 13.30 h Teatre Ovidi Montllor				
Los retos de la pedagogía de la escritura dramática en la actualidad		Joseph DANAN Dramaturgo y profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle Guillem-Jordi GRAELLS Profesor de dramaturgia en el Institut del Teatre Carles BATLLE Profesor de dramaturgia en el Institut del Teatre Joan FONT Director de Els Comediants José SANCHIS Autor y director teatral. Director del Nuevo Teatro Fronterizo	FR CAT CAT CAT CAS	Modera: Joan Casas Invitados a fila cero: Gerardo Camilletti Roberto Fratini, Ramiro Lehkuniec, Albert Mestres, Víctor Molina, Enric Nolla, Rafael Ruiz, Assumpta Serna, Victoria Szpunberg, Ramon Vila, Teresa Vilardell
	Danza			
10.30 a 12.30 h Teatre Estudi	¿Qué tipo de entrenamiento necesitamos?	Salva SANCHIS P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios Àngels MARGARIT Fundadora de la Cia. Mudances Alexandre MÜNZ Coreógraf i pedagog. Ballet i dansa contemporània	EN CAT EN	Modera: Jeroen FABIUS Invitados a fila cero: Lali Aiguadé, Catherine Allard, Belén Cabanes, Alexis Eupière, Lípi Hernández, Monica Lombardo, Keith Morino, Mathilde Van De Meerendonk
13 a 15 h Teatre Estudi	Escuelas profesionales	Mar MEL Directora del Real Conservatorio de Danza de Madrid Geniève MELEY Conservatoire de Paris Laurel TOTO Canada's National Ballet School Juana SÁNCHEZ y Pilar PÉREZ CALVETE Dirección del Área de Danza del Centro Andaluz de Danza	CAS FR EN CAS	Modera: Keith MORINO Invitados a fila cero: Olga Adroher, Catherine Allard, Joan Boix, Silvia Borrell, Rodolfo Castellanos, Olga Cobos, José Cruz, Anna Maleras, Peter Mika
	Técnicos Aula P3-S2	El alumno TIC / El alumno adulto: herramientas pedagógicas	Relación de ponentes de la página 23	

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

**Martes 4
tarde**

15 a 19.30 h	Sesiones de trabajo	Intervienen			
	Teatro-Dirección				
	15 a 18 h				
	Teatre Ovidi Montllor				
	L'escena com a confrontació d'idees	Gilberto GUERRERO Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México DF) Beno MAZZONE Teatro Libero Palermo Mark LANGLEY Cap del Departament d'Arts Escèniques de la Bath Spa University Ramon SIMÓ Director del Festival Grec Carme PORTACELI Directora d'escena i professora de l'IT	CAS FR EN CAT CAT	Modera: Silvia FERRANDO Invitados a fila cero: Alfred Casas, Joan Castells, Rafael Duran, Beth Escudé, Joan M. Gual, Guillermo Heras, Ferran Madico, Frederic Roda, Carlota Subirós	
	"Sofing"				
	18 a 19 h				
	Espacio informal de debate				Bar: zona de sofás
	Danza				
	16.30 a 18.30 h				
	Teatre Estudi				
	Escuelas superiores	Genève MELEY Conservatoire de Paris Jeroen FABIUS Exdirector artístico del SND Virginia VALERO Directora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid Salva SANCHIS P.A.R.T.S. Jordi FÀBREGA Director CSD - IT	FR EN CAS EN CAT	Modera: Roberto FRATINI Invitados a fila cero: Eulàlia Bergadà, Silvia Borrell, Olga Cobos, Alexis Eupierre, Neus Fernández, Lluís Masgrau, Peter Mika, Keith Morino, Agustí Ros, Victoria Szpunberg	
	Técnicos				
	Aula P3-S2				
	La escuela como centro de innovación pedagógica	Relación de ponentes de la página 23			

Actuaciones

16 a 16.30 h	Partitura improvisada	Alumnado de 3.º y 4.º curso del Conservatori Superior de Dansa	Aula P0.D3
19 a 20 h	Ensayo abierto de Kamuyot	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre	Aula doble
20.15 a 22 h	Músicas para las artes escénicas	Instrumentistas del IT: Xavi Algans, Juanjo Barreda, Robert Iniesta, Óscar Machancoses, Eugeni Manils, Ferran Martínez, Carlos Morera, Juli Rodríguez, Carlos Silva, Dani Tejedor	Aula doble
22 a 24 h	Open Piano		Bar

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

Miércoles 5
mañana

9 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Conferencia general	Integración de la escenografía	José M. CASTANHEIRA Escenógrafo	ES
10.30 a 15 h	Sesiones de trabajo	Intervienen		
	Teatro-Escenografía			
	10.30 a 13.30 h Teatre Ovidi Montllor			
	Integración de la escenografía en los procesos de escenificación	José M. CASTANHEIRA Escenógrafo Marcel FREYDEFONT Escenógrafo Anna SOLANILLA Escenógrafa, directora de la especialidad de escenografía - IT Alfons FLORES Escenógrafo	CAS FR CAT CAT	Modera: Quim ROY Invitados a fila cero: Carles Batlle, Gerardo Camilletti, Andrés Corchero, Ignasi Font, Ramon Ivars, Stephane Levy, Àngels Margarit, Karla Miranda, Enric Nolla, Isidre Prunés, Marta Rafa, Rafael Ruiz, José Sanchis, Ramón Simó, Anna Solanilla
	Danza			
	10.30 a 12.30 h Teatre Estudi			
	¿Qué cambios deben efectuarse en las didácticas?	Guillermina COLL Directora de la especialidad de pedagogía del CSD – IT Juan Carlos LÉRIDA Bailarín, coreógrafo y pedagogo de flamenco Fay NENANDER Consultant: dance-related issues Wilfride PIOLLET Bailarina estrella de la Ópera de París	CAT CAS EN FR	Modera: Alexis EUPIERRE Invitados a fila cero: Rosa Alba, Catherine Allard, Montse Lloret, Núria Plana, Noëlle Simonet, Olga Tragant, Mathilde Van De Meerendonk
	13 a 15 h Teatre Estudi			
	¿Cuáles son los elementos esenciales y complementarios para la formación del bailarín?	Cesc GELABERT Bailarín y coreógrafo Joan Carles FERNANDEZ Profesor del Departamento de Movimiento – IT Thierry HOCHSTÄTTER Músic compositor. Professor de ritme i percussió per a ballarins Sabine DAHRENDORF Coreògrafa i intèrpret. Cofundadora de la Companyia Danat	CAT CAT EN CAS	Modera: Ester VENDRELL Invitados a fila cero: Toni Gómez, Neus Fernández, Isabel Llobera, Mercè Mateu, Carles Puértolas, Bibiana Puigdefàbregas, Agustí Ros, Carles Salas
	Técnicos Aula P3-S2	Relación de ponentes de la página 23		
	La formación dual: experiencias en Europa			

Ámbito Pedagogía

Por una nueva pedagogía de las artes escénicas

Miércoles 5
tarde

15 a 18.30 h	Sesiones de trabajo	Intervienen	
Teatro 15 a 18.30 h Teatre Ovidi Montllor Modelos de escuelas		Geoff COLMAN School of Speech and Drama London University Anna ESTRADA Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre Victoria SAVELIEVA Professora i directora d'escena de teatre dramàtic i operístic Josep GALINDO Director de Èolia Leslie ISHII Actriu, directora d'escena i pedagoga	EN CAT CAS CAT EN
Teatro, 18.30 a 20 h Auditori Espacio iberoamericano, sujeto global. Para una Agenda XXI de la escena iberoamericana		Gerardo CAMILLETTI Decano de Arte Dramático del Instituto Universitario Nacional e las Artes (IUNA, Buenos Aires) Gilberto GUERRERO Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México DF), Rafael RUIZ Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD, Madrid). Juan Ángel SERRANO MASEGOSO Presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Superiores Artísticas (ACESEA), exdirector de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD, Murcia). Guillermo HERAS Director ejecutivo de la Unidad Técnica de Iberescena Anna ESTRADA Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona) Mercè MARINÉ Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona) Jordi FÀBREGA Director del Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre (CSD-IT, Barcelona). Keith MORINO Director de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza (EESA/CPD) Jordi FONT Director general del Institut del Teatre.	EN CAT CAS CAT EN
Danza, 16.30 a 18.30 h Teatre Estudi Salidas profesionales Jóvenes compañías		Catherine ALLARD Directora artística de IT Dansa - IT Kathryn BENNETTS Bailarina de clásico Patrice DELAY Codirector de l'Escola de Dansa de Ginebra i Ballet Junior de Ginebra Adriana POUS Directora artística de la Cía. Dantzaz	EN EN FR CAS
Técnicos Aula P3-S2		Relación de ponentes de la página 23	Modera: Francesc CASADESÚS Invitados a Fila Cero: Eli Ayala, Cristina Alonso, Ramón Baeza, Eulàlia Bergadà, Nacho Blanco, Belén Cabanes, Elena Carmona, Olga Cobos, Beatriu Daniel, Rosa M. Grau, Toni Jodar, Peter Mika, M. Rosa Pérez, Montse Sánchez, Sónia Sánchez

Actuaciones

19 a 19.50 h	Clase demostración de práctica rítmica	Thierry Hochstätter	Aula doble
20 a 21 h	Ensayo abierto de <i>Kamuyot</i>	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre	Aula doble

Ámbito Investigación - Scanner

Los nuevos perfiles profesionales de la performatividad

Jornadas que desde el 2008 el IT dedica a reflexionar sobre la investigación en las artes escénicas

Jueves 6
mañana

9 a 9.15 h Teatre Ovidi Montllor	Presentación Scanner 2014	Mercè SAUMELL Directora de Servicios Culturales del Institut del Teatre	CAT
9.30 a 10 h Teatre Ovidi Montllor	Introducción	La situación de los Performance Studies dentro de los estudios teatrales Boris DAUSSÀ Profesor del Departamento de Teoría e Historia - IT	CAT
10 a 11.15 h Teatre Ovidi Montllor	Conferencia general	Proyectos de investigación relacionados con el site-specific y el patrimonio Anna BIRCH Royal Conservatoire of Scotland	EN
11.45 a 14 h Teatre Ovidi Montllor	Sesión de trabajo	Intervienen Esteve ARBOIX Área de profesorado e investigación de AQU Catalunya José A. SÁNCHEZ Universidad de Castilla-La Mancha Lluís MASGRAU Profesor del Institut del Teatre Eneko LORENTE Universidad del País Vasco Proyecto ESAD Euskadi	CAT CAS CAT CAS
			Modera: Mercè SAUMELL

Jueves 6
tarde

16 a 16.30 h Teatre Ovidi Montllor	PRAEC	Guillem-Jordi GRAELLS Profesor del Institut del Teatre	CAT
16.30 a 19 h Teatre Ovidi Montllor	Mesa de trabajo	Intervienen Raimon ÀVILA Profesor del Departamento de Movimiento - IT Esther BELVÍS Trabajo con ARTEA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Constanza BRNCIC Bailarina y coreógrafa Núria FONT Realización de proyectos culturales de videodanza	CAT CAT CAT CAT
			Modera: Juanjo CUESTA

Actuaciones

20 a 21 h	Visita a la exposición y diálogo con el artista	Sistematurgia. Acciones, dispositivos y dibujos. Un proyecto de Marcel·lí ANTÚNEZ	Arts Santa Mònica La Rambla, 7
20 a 22 h	Clase Gaga (1h) Open Jam (1 h)	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre y Ariadna Montfort	Aula doble

Ámbito Investigación - Scanner

Los nuevos perfiles profesionales de la performatividad

Jornadas que desde el 2008 el IT dedica a reflexionar sobre la investigación en las artes escénicas

**Viernes 7
mañana**

9.30 a 10.30 h

Teatre Ovidi Montllor

Conferencia general

Conversación entre Antonio Pizzo y Marcel·lí Antúnez sobre lenguajes digitales y nuevos modelos de actor

Marcel·lí ANTÚNEZ CAT

Performer

Antonio PIZZO CAS

DAMS Università degli Studi di Torino

11 a 14 h

Teatre Ovidi Montllor

Sesión de trabajo

Presente y futuro de los nuevos perfiles profesionales de la performatividad

Intervienen

Xavier CASANOVAS
Casanovas Consultores

CAT

Modera: Ester VENDRELL

Elena DUESO

CAT

Profesora de danza, terapeuta y médico - IT
Gemma REGUANT

CAT

Actriu, doctora en Art Dramàtic i professora de veu i expressió corporal

CAT

Itziar ZORITA

CAS

Mobilak, colectivo de proyectos expositivos

14 a 14.30 h

Teatre Ovidi Montllor

Clausura

Clausura general del Foro.

Joan Carles GARCÍA CAÑIZARES

Diputado adjunto a la Presidencia y diputado delegado de Cultura

Junta de Gobierno del Institut del Teatre

Presidente

Salvador Esteve i Figueras

Presidente de la Diputació de Barcelona

Vocales

Ferran Civil Arnabat

Joan Carles García Cañizares

Núria Llorach Molons

F. Xavier Forcadell Esteller

Jesús Ángel García Bragado

Carles Ruiz Novella

Jordi Font i Cardona

Director general del Institut del Teatre

Jordi Roig i Vinyals

Gerent del Institut del Teatre

Equipo de Dirección del Institut del Teatre

Jordi Font i Cardona

Director general

Jordi Roig i Vinyals

Gerente

Mercè Saumell Vergés

Directora de Servicios Culturales

Antonio-Simón Rodríguez Martínez

Coordinador académico

Anna Estrada Verdaguer

Dirección de la Escuela Superior de Arte Dramático
(directora pedagógica)

Mercè Mariné Ferré

Dirección de la Escuela Superior de Arte Dramático
(directora académica)

Keith Seiji Morino

Director de la Escuela de Enseñanza Secundaria
y Artística | Conservatorio Profesional de Danza

Jordi Fàbrega Górriz

Director del Conservatorio Superior de Danza

José Muñoz Llergo

Director del Centro Territorial de El Vallès

Jordi Planas i Vandrell

Director de la Escuela Superior de Técnicas
de las Artes del Espectáculo

Carles Salas Monforte

Director del Centro Territorial de Osona

Maria Pujol

Secretaria académica

Anna Valls

Directora del Museo de las Artes Escénicas (MAE)

Francesca Alaminos

Responsable de la Oficina de Gestión
y Administración

Rosa M. Canals

Responsable de la Sección de Recursos
y Servicios Técnicos

Jesús Lahoz

Responsable de la Sección de Gestión Económica

M. José Fajardo

Responsable de la Sección de Desarrollo y Procesos

Comisionado para el Centenario

Jordi Coca

Oficina del Centenario

Eulàlia Conangla

Coordinación general

Conce Acedo

Relaciones con los participantes del IT en el Foro de
Pedagogía

Sílvia Andrés

Coordinación de las V Jornadas de Inclusión Social
| Voluntariado

Jordi Aubach y Dolors Bernal

Imagen y comunicación

Marina Escoda

Ámbito de danza

Artur García

Mantenimiento web

Eric de Gispert y Oriol Serra

Servicios audiovisuales

Maria Guillén

Producción

Núria Miralbell

Espacios escénicos

Mireia Miñana

Producción IT Dansa

Àngels Nogué

Coordinación de las Jornadas de Teatro y Municipio
Relaciones institucionales

Jordi Sabaté

Responsable de la Unidad de Servicios Generales

Cartel del Centenario

Jaume Plensa

Copyright foto: Plensa Studio Barcelona

Forum on Performing Arts Pedagogy and Related Technology

Institut del Teatre

The year 2013 marks the centenary of the founding of the Institut del Teatre. The Institute was established thanks to the tenacity of Adrià Gual (1892-1943), stage director, stage designer, visual artist and pedagogue, and with the support of the political authorities of the Diputació de Barcelona (Barcelona Provincial Council), which in 1914 became the driving force of the Mancomunitat de Catalunya (Commonwealth of Catalonia). On 16 January 1913 together they initiated a process of artistic, cultural and institutional modernisation that still continues today, a century later.

During these last one hundred years the Institut del Teatre has gone through very different situations, always linked to the problematic events of Catalan history. During the Second Spanish Republic it was directed by Joan Alavedra. Then, after the Civil War, and during 30 years, the director was Guillermo Díaz-Plaja. One way or another, the Institute has always been active on the Catalan theatre scene, training actors, dancers and stage designers, and later directors and playwrights, and also building up a documentary and museum archive and laying claim to a library of the performing arts which is now one of the largest in Europe, with over four hundred thousand titles and nearly a million documents.

Since 1970, under the successive leadership of Hermann Bonnín, Josep Montanyès, Jordi Coca, Pau Monterde and the current director Jordi Font, the Institut del Teatre has become the incontestable backbone of Catalan theatre.

The Institut del Teatre was never intended to be just a group of schools but rather one of the key institutions in Catalonia in the field of the performing arts. With this in mind, the Institut del Teatre has pioneered a model that integrates the different disciplines of the performing arts and that brings together theory and practice as well.

The Institut del Teatre currently comprises:

- 4 teaching centres:
Escola Superior d'Arts Dramàtic (School Of Drama – ESAD), Conservatori Superior de Dansa (Dance Conservatory – CSD), Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa (Secondary School for the Arts / Professional Dance Academy – EESA / CPD) and Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (School of Performing Arts Technology – ESTAE)
- Document Centre and Museum of the Performing Arts (MAE)
- 2 provincial centres: one in Terrassa (Vallès) and the other in Vic (Osona)

www.institutdelteatre.cat

Innovation in Teaching the Performing Arts and Related Technology, a Permanent Mission

Jordi Font, Director of the Institut del Teatre

True teachers are always learning: the human complexity and diversity they face every day spurs them on relentlessly to do better, to offer solutions more and more tailored to the learning needs and problems of their pupils, to innovate in their methods, by inventing new approaches and providing new resources, by incorporating what other teachers have invented. Each change in the collective sensibility, each artistic innovation, each technological advance, opens up new horizons and introduces new creative variables that demand new pedagogical solutions. True teachers constantly update their artistic and pedagogical knowledge; they never stop learning.

It is crucial that drama schools know how to create the conditions for this ongoing pedagogical modernisation and innovation, so that their teachers do not become trapped within the original parameters but remain receptive and responsive, proactive and innovative, aware of the latest breakthroughs occurring around the world in their field, and capable of assimilating them, participating and making contributions. In this regard, it should be noted that the best time for doing all this will never be a specific date on the calendar, for example, when the need to prepare a new syllabus becomes urgent, with all the associated academic, economic and work implications. Such a time will always be the least recommendable, because all kinds of factors play a role, legitimate but unrelated to art and pedagogy, which can render useless all the efforts made.

Pedagogical thinking and interaction with other key areas of experience must be permanent, without circumstantial interference that limits or undermines the process. In other words, conclusions, ongoing training initiatives and pilot schemes must be developed progressively – and with the participation of counterparts from elsewhere, creators unconnected to teaching, graduates and pupils. In this way, when it comes to updating the syllabus, the most important work will already have been done and the new strategies will have been developed in sufficient depth and as jointly as possible.

The Forum on Performing Arts Pedagogy and Related Technology is intended to promote a process of ongoing, informed and objective pedagogical reflection and development, related to all the best practices we know of in each field. To this end, the Forum has been planned to conclude with the creation of a Pedagogical Observatory for the Performing Arts and Their Technology, capable of promoting this task in a participative, rigorous and fruitful way.

Therefore, the Forum on Pedagogy is not a representative congress but rather an open gathering for men and women linked to the teaching of the performing arts and related technology: a space for meeting and exchange, reflection and sharing, as well as the starting point of a new stage in the process of pedagogical modernisation, debate and development at the Institut del Teatre.

We've invited pedagogues, creators and managers working in the European performing arts scene to whom the schools attached to the Institut del Teatre have dedicated special attention. Our guidelines are those established by the European Higher Education Area and so this is the ambit that contains those references that may be of more immediate use to us.

Although the utility of this forum is mainly local, in view of the interest the project has generated, we have also invited the directors of the main centres associated with the Institut del Teatre in the Ibero-American region.

We greatly appreciate everyone's participation, we hope to learn a great deal and we are confident that the Pedagogical Observatory for the Performing Arts and Their Technology will become a decisive tool in the near future for both the Institut del Teatre and all the sister schools who wish to take part in this initiative.

The Forum is also intended to provide the initial impetus in this process, by attempting to determine the state of pedagogy in the performing arts at the present time, in each and every one of the specialities offered at the Institut del Teatre:

In the field of THEATRE

- Acting
- Directing - Playwriting
- Stage design

In the field of DANCE

- Classical dance
- Contemporary dance
- Spanish dance
- Integrated teaching of dance in secondary education
- Integrated programme with the IEA Oriol Martorell school of artistic education
- Choreography - Performance techniques
- Dance pedagogy

In the field of PERFORMING ARTS TECHNOLOGY

- Lighting
- Sound
- Stage equipment
- Technical direction of shows

.....

In the field of ADVANCED STUDIES

- Young dance company IT-Dansa
- Young theatre company ITNC

.....

In the field of POSTGRADUATES and DOCTORATES

- Performing arts applied to education
- Performing arts applied to community action
- Performing arts applied to therapies
- Theatrical studies
- New dramaturgies and large format

.....

The field of RESEARCH and INNOVATION

Structure and calendar

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

3, 4 and 5 February

in morning and afternoon/evening sessions

Main lecture

Presented by an outstanding personality from the world of the performing arts

Work sessions by subject areas: theatre, dance and technology

With several speakers, a moderator and invited experts to open the debate on the various issues raised

The Forum will be organized into three different fields (Pedagogy, Research-Scanner and Performances), with three subject areas: Theatre, Dance and Technology

Field of research – Scanner

The new professional profiles of performativity

6 and 7 February

in morning and afternoon/evening sessions

Main lecture

Presented by an outstanding personality from the world of the performing arts

Work sessions and research

With several speakers, a moderator and invited experts to open the debate on the various issues under review

Working meetings

Performances

Performances by teachers and students from the IT

3, 4, 5 and 6 February

in evening sessions

Free admission

Limited capacity

The following persons have assisted in the organisation

Catherine Allard, Raimon Àvila, Carles Batlle, Txiki Berraondo, Jordi Coca, Guillermina Coll, Anna Estrada, Alexis Eupierre, Jordi Fàbrega, Agustí Humet, Mercè Managuerra, Mercè Mariné, Keith Morino, Enric Nolla, Magda Puyo, Jordi Planas, Bibiana Puigdefàbregas, Quim Roy, Mercè Saumell (Research-Scanner), Antonio-Simón Rodríguez.

Languages

The events will be offered in one of the following languages: Catalan (CAT), Spanish (CAS), English (EN) and French (FR).

Simultaneous interpreting services into English and Spanish will be provided.

Further information

If you have any doubts or queries please send an email to:
centenari@institutdelteatre.cat

General Coordination: Eulàlia Conangla: conanglame@institutdelteatre.cat

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

8.00 to 9.30	Reception and accreditation		
9.30 to 10.00 Teatre Ovidi Montllor	Opening ceremony	Salvador ESTEVE Chairman of Barcelona Provincial Council	Jordi Font Director of the Institut del Teatre
10.00 to 11.00 Teatre Ovidi Montllor	Main Lecture	The ideal art school	Geoff COLMAN Head of Acting at the Royal Central School of Speech and Drama, London University
11.30 to 14.30	Work Sessions	With the participation of	EN
	Theatre Teatre Ovidi Montllor	Imanol AGUIRRE Profesor de educación artística de la Universidad Pública de Navarra	CAS Moderator: Raimon ÀVILA Invited experts: Arthur Bernstein, Txiki Berraondo, Andrés Corchero, Josep Galindo, Itzár González, Pepelú Guardiola, Lluís Masgrau, Pau Monterde, Juan Ángel Serrano Masegoso
	What is the ideal school like?	Claire HEGGEN Cia. Théâtre du Mouvement	FR
		Magda PUYO Stage director and teacher of stage direction at the IT	CAT
		Antonio-S. RODRÍGUEZ Stage director and academic coordinator at the IT	CAT
		Rafael TORAN Stage director and teacher at the ESAD in Córdoba	CAS
	Dance, 11.30 to 14.00 Teatre Estudi	Jason BEECHEY Rector of the Palucca University of Dance, Dresden	EN Moderator: Juan Carlos LÉRIDA Invited experts: Avelina Argüelles, Joan Boix, Claudi Bombardó, Cesc Gelabert, Roser López, Anna Maleras, Sol Picó, Kira Purcalla, Sònia Sánchez, Mathilde Van De Meerendonk
	What kind of dancers do we need?	Kathryn BENNETTS International teacher, coach and stager for Forsythe works	EN
		Maria MUÑOZ Co-artistic director of Cia. Malpelo	CAT
		Jeanne YASKO The Place	EN
	Technology Aula P3-S2	Umberto BELLODI Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (Milano)	This technical team will take part in each session. It is an international working group and will be organized into round tables on the different discussion topics.
	The evolution of the professional profile in terms of performing arts technician training	Jean Michel DUBOIS JMD Conseil (Bagnols du Cèze)	
		Sophie DUNOYER CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (Bagnole)	
		Willy DONAGHY BECTU, Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union (London)	
		Yves FAVIER ENSATT, École Nationale Supérieure d'Arts et Techniques du Théâtre (Lyon)	
		Patrick FERRIER CFPTS, Centre de Formation Professionnelle aux Techniques du Spectacle (Bagnole)	
		Bernd LANGBEIN FTVT, Förderverein für Theater und Veranstaltungstechniker (Berlin)	
		Jean Loïous LARCEBEAU ISTS - Institut Supérieur des Techniques du Son	
		Bri NEWESELY Beuth Hochschule für Technik Berlin	
		Regis VASSEUR Angers - Nantes Opera	
		Chris Van GHOETEM Testcentrum Podiumtechnieken RITS (Erasmus Hogeschool Brussel)	
		Rob WEST NSA, National Skills Academy for Creative & Cultural (Arts Council England)	
		Ramón APARICIO Escénica Técnica (Granada), Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	
		Marisa ETXARRI CTE, Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM), Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Madrid)	
		José Antonio MUÑOZ LLERGO ESTAE, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona)	
		Jordi PLANAS ESTAE, Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona)	
		Educational team from ESTAE and guests from theatres and organisations in Catalonia	

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

Monday
the 3rd
afternoon

16.00 to 19.30	Work Sessions	With the participation of		
	Theatre - Acting			
16.00 to 19.30				
	Teatre Ovidi Montllor			
	How can students be given the practical and cognitive knowledge that promotes creative freedom?	Joan CASTELLS Stage director Guy FREIXE Founder of la Cia. Théâtre du Frêne Saul KOTZUBEI Fitzmaurice Voicework, Master teacher Mercè MARINÉ Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre Mercè MANAGUERRA Stage director and teacher of acting at the IT	CAT FR EN CAT CAT	Moderator: Stephane LEVY Invited experts: Muntsa Alcañiz, Jordi Basora, Txiqui Berraondo, Montse Bonet, Andrés Corchero, Anna Estrada, Rosa Galindo, Pere Jané, Mark Langley, Gemma Reguant, Lluïsa Sala, Assumpta Serna, Berty Tovías, Ramon Vila
	Dance, 16.00 to 18.00			
	Teatre Estudi			
	Integrated schools	Keith MORINO Director de l'EESA/CPD- Institut del Teatre i professor de dansa contemporània Nancy EUVERINK Director of the Integrated School of The Hague Laurel TOTO Canada's National Ballet School	EN EN EN	Moderator: Mathilde VAN DE MEERENDONK Invited experts: Olga Adroher, Jason Beechey, Silvia Borrell, Maria Antònia Companys, Montse Guri
18.10 to 18.50				
	Teatre Estudi			
	Music for the performing arts	Ignasi GÓMEZ MARGARIT Cap del Departament de Pedagogia de l'ESMUC Óscar MACHANCOSES Músic i instrumentista de l'Institut del Teatre Keith MORINO Director de l'EESA/CPD de l'Institut del Teatre	CAT CAS CAT	
	Technology			
	Aula P3-S2			
	The evolution of the professional profile in terms of performing arts technician training	List of speakers on page 37		

Performances

18.10 to 18.40	Stage performances	Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic / Conservatori Professional de Dansa Presentation of projects Students of the three specialisations: Classical, Contemporary and Spanish Dance	Double Room
18.40 to 19.20	Repertory	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre	Double Room
20.30 to 21.30	Showroom followed by talk	Biomecànica + Noh, Tradition and modernity in the pre-performance Moreno Bernardi - Masato Matsuura	Double Room

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

Tuesday
the 4th
morning

9.00 to 10.00 Teatre Ovidi Montllor	Main Lecture	The performing arts today	Cesc GELABERT Ballarí, coreògraf, mestre, director de Gelabert-Azzopardi Cia. de Dansa	CAT
10.30 to 15.00 Teatre Ovidi Montllor	Work Sessions	With the participation of		
	Theatre-Playwriting 10.30 to 13.30 Teatre Ovidi Montllor			
	The current challenges of the pedagogy of playwriting	Joseph DANAN Playwright and lecturer at the Université Sorbonne Nouvelle Guillem-Jordi GRAELLS Teacher of playwriting at the IT Carles BATLLE Teacher of playwriting at the IT Joan FONT Director de Els Comediants José SANCHIS Autor i director teatral. Director del Nuevo Teatro Fronterizo	FR CAT CAT CAT CAT CAS	Moderator: Joan CASAS Invited experts: Gerardo Camilletti, Roberto Fratini, Ramiro Lehkuniec, Albert Mestres, Victor Molina, Enric Nolla, Assumpta Serna, Rafael Ruiz, Victòria Szpunberg, Ramon Vila, Teresa Vilardell
	Dance 10.30 to 12.30 Teatre Estudi	Salva SANCHIS P.A.R.T.S. Performing Arts Research and Training Studios Àngels MARGARIT Founder of Cia. Mudances Alexandre MÜNZ Coreògraf i pedagog. Ballet i dansa contemporània	EN CAT EN	Moderator: Jeroen FABIUS Invited experts: Lali Aiguadé, Catherine Allard, Belén Cabanes, Alexis Eupiere, Lipi Hernández, Monica Lombardo, Keith Morino, Mathilde Van De Meerendonk
	13.00 to 15.00 Teatre Estudi	Mar MEL Directora del Real Conservatorio de Danza de Madrid Genève MELEY Conservatoire de Paris Laurel TOTO Canada's National Ballet School Juana SÁNCHEZ and Pilar PÉREZ CALVETE Dirección del Área de Danza del Centro Andaluz de Danza	CAS FR EN CAS	Moderator: Keith MORINO Invited experts: Olga Adroher, Catherine Allard, Joan Boix, Sílvia Borrell, Rodolfo Castellanos, Olga Cobos, José Cruz, Anna Maleras, Peter Mika
	Technology Aula P3-S2	Youth training, adult training and ITC. Pedagogical tools	List of speakers on page 37	

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

Tuesday
the 4th
afternoon

15.00 to 19.30	Work Sessions	With the participation of	
	Theatre-Direction		
	15.00 to 18.00		
	Teatre Ovidi Montllor		
	The stage as the confrontation of ideas		
		Gilberto GUERRERO Director of the Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México DF)	CAS
		Beno MAZZONE Teatro Libero Palermo	FR
		Mark LANGLEY Cap del Departament d'Arts Escèniques de la Bath Spa University	EN
		Ramon SIMÓ Director of the Grec Festival	CAT
		Carme PORTACELI Stage director and teacher at the IT	CAT
	"Sofing"		
	18.00 to 19.00		
	Informal space for debate		Bar: sofa area
	Dance		
	16.30 to 18.30		
	Teatre Estudi		
	Schools for advanced training		
		Geniève MELEY Conservatoire de Paris	FR
		Jeroen FABIUS Exdirector artístic del SNDO	EN
		Virginia VALERO Directora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid	CAS
		Salva SANCHIS P.A.R.T.S.	EN
		Jordi FÀBREGA Director CSD - IT	CAT
	Technology		
	Aula P3-S2		
	The training centre and its role in pedagogical innovation	List of speakers on page 37	

Performances

16.00 to 16.30	Improvised sheet music	3rd- and 4th-year students of the CSD	Aula P0.D3
19.00 to 20.00	Kamuyot open rehearsal	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre	Double Room
20.15 to 22.00	Music for the performing arts	IT instrumentalists: Xavi Algans, Juanjo Barreda, Robert Infiesta, Óscar Machancoses, Eugeni Manils, Ferran Martínez, Carlos Morera, Juli Rodríguez, Carlos Silva, Dani Tejedor	Double Room
22.00 to 24.00	Open Piano		Bar

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

Wednesday
the 5th
morning

9.00 to 10.00 Teatre Ovidi Montllor	Main Lecture	The integration of stage design	José M. CASTANHEIRA Stage designer	EN
10.30 to 15.00	Work Sessions	With the participation of		
	Theatre-Stage design			
10.30 to 13.30 Teatre Ovidi Montllor				
Integration of stage design in stage production	José M. CASTANHEIRA Stage designer	Marcel FREYDEFONT Stage designer	CAS	Moderator: Quim ROY Invited experts: Carles Batlle, Gerardo Camilletti, Andrés Corchero, Ignasi Font, Ramon Ivars, Stephano Levy, Àngels Margarit, Karla Miranda, Enric Nolla, Isidre Prunés, Marta Rafa, Rafael Ruiz, José Sanchis, Ramón Simó, Anna Solanilla
	Anna SOLANILLA Stage designer, Head of Stage Design Department – IT	Alfons FLORES Stage designer	FR CAT	
			CAT	
			CAT	
Dance				
10.30 to 12.30 Teatre Estudi	What changes should be made in the didactics?	Guillermina COLL Head of Pedagogy Department CSD – IT	CAT	Moderator: Alexis EUPIERRE Invited experts: Rosa Alba, Catherine Allard, Montse Lloret, Nuria Plana, Noëlle Simonet, Olga Tragant, Mathilde Van De Meerendonk
		Juan Carlos LÉRIDA Dancer, choreographer and flamenco teacher	CAS	
		Fay NENANDER Consultant: dance-related issues	EN	
		Wilfride PIOLLET Star Dancer of the Opéra de Paris	FR	
Dance, 13.00 to 15.00 Teatre Estudi	What elements are essential and complementary to the training of dancers?	Cesc GELABERT Dancer and choreographer	CAT	Moderator: Ester VENDRELL Invited experts: Toni Gómez, Neus Fernández, Isabel Llobera, Mercè Mateu, Carles Puertolas, Bibiana Puigdefàbregas, Agustí Ros, Carles Salas
		Joan Carles FERNANDEZ Teacher in the Department of Movement at the IT	CAT	
		Thierry HOCHSTÄTTER Músic compositor. Professor de ritme i percussió per a ballarins	EN	
		Sabine DAHRENDORF Coreògrafa i intèpret. Cofundadora de la Companyia Danat	CAS	
Technology Aula P3-S2	Twofold training: experiences in Europe	List of speakers on page 37		

Field of pedagogy

Towards a new performance pedagogy

Wednesday
the 5th
afternoon

15.00 to 18.30	Work Sessions	With the participation of	
Theatre	Geoff COLMAN Royal Central School of Speech and Drama, London University	EN	Moderator: Pepelú GUARDIOLA
15.00 to 18.30 Teatre Ovidi Montllor Types of schools	Anna ESTRADA Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre Victoria SAVELIEVA Professora i directora d'escena de teatre dramàtic i operístic Josep GALINDO Director of Eòlia Leslie ISHII Actriu, directora d'escena i pedagoga	CAT CAS CAT EN	Invited experts: Giles Auckland-Lewis, Guillermo Heras, Agustí Humet, Mercè Mariné, Beno Mazzone, Carles Salas, Magda Puyo
Theatre	Gerardo CAMILLETTI Decano de Arte Dramático del Instituto Universitario Nacional e las Artes (IUNA, Buenos Aires)	CAS	
18.30 to 20.00 Auditori	Gilberto GUERRERO Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México-DF) Rafael RUIZ Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD, Madrid) Juan Angel SERRANO MASEGOSO Presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Superiores Artísticas (ACESEA), ex-Director de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD, Murcia) Guillermo HERAS Director Ejecutivo de la Unidad Técnica de Iberescena Anna ESTRADA Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona) Mercè MARINÉ Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona) Jordi FÀBREGA Director del Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre (CSD-IT, Barcelona) Keith MORINO Director de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza (EESA/CPD) Jordi FONT Director general del Institut del Teatre		
Dance, 16.30 to 18.30 Teatre Estudi Career prospects for young companies	Catherine ALLARD Artistic director of IT Dansa - IT Kathryn BENNETTS Classical dancer Patrice DELAY Codirector of l'Escola de Dansa de Ginebra i Ballet Junior de Ginebra Adriana POUS Directora artística of the Cia. Dantzaz	EN FR CAS	Moderator: Francesc CASADESÚS Invited experts: Eli Ayala, Cristina Alonso, Ramón Baeza, Eulàlia Bergadà, Nacho Blanco, Belén Cabanes, Elena Carmona, Olga Cobos, Beatriu Daniel, Rosa M. Grau, Toni Jodar, Peter Mika, M. Rosa Pérez, Montse Sánchez, Sónia Sánchez
Technology Aula P3-S2	Twofold training: is it applicable to the performing arts sector in Catalonia?	List of speakers on page 37	

Performances

19.00 to 19.50	Pratique rythmique. Demonstration class	Thierry Hochstätter	Double Room
20.00 to 21.00	Kamuyot open rehearsals	IT Dansa Jove Companya de l'Institut del Teatre	Double Room

Research field - Scanner

New professional identities in the ambit of performativity

Sessions organised since 2008 that the IT dedicates to reflection on research into the performing arts

Thursday
the 6th
morning

9.00 to 9.15 Teatre Ovidi Montllor	Presentation SCANNER 2014	Mercè SAUMELL Director of Cultural Services at the IT	CAT
9.30 to 10.00 Teatre Ovidi Montllor	Introduction	The state of performance studies within theatre studies Boris DAUSSÀ Teacher in the Department of Theory and History at the IT	CAT
10.00 to 11.15 Teatre Ovidi Montllor	Main Lecture	Site-specific and heritage-related research projects Anna BIRCH Royal Conservatoire of Scotland	EN
11.45 to 14.00 Teatre Ovidi Montllor	Work Session State of research in the performing arts in Spain	With the participation of Esteve ARBOIX Dept. of Teaching and Research AQU Catalunya José A. SÁNCHEZ University of Castilla-La Mancha Lluís MASGRAU Teacher at the Institut del Teatre Eneko LORENTE Universidad del País Vasco Project ESAD Euskadi	CAT Moderator: Mercè SAUMELL CAS CAT CAS

Thursday
the 6th
afternoon

16.00 a 16.30 Teatre Ovidi Montllor	PRAEC	Guillem-Jordi GRAELLS Teacher at the Institut del Teatre	CAT
16.30 to 19.00 Teatre Ovidi Montllor	Working meeting The situation of the new professional identities	With the participation of Raimon ÀVILA Teacher in the Department of Movement at the IT Esther BELVÍS Treball amb ARTEA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Constanza BRNCIC Dancer and choreographer Núria FONT Videodance cultural projects	CAT Moderator: Boris DAUSSÀ CAT CAS CAT

Performances

20.00 to 21.00	Visit to exhibition and talk with the artist	Systematology. Actions, Devices and Drawings A project by Marcel·lí ANTÚNEZ	Arts Santa Mònica La Rambla, 7
20.00 to 22.00	Gaga class (1 h) Open Jam (1 h)	IT Dansa Jove Companyia de l'Institut del Teatre and Ariadna Montfort	Double Room

Research field - Scanner

New professional identities in the ambit of performativity

Sessions organised since 2008 that the IT dedicates to reflection
on research into the performing arts

Friday
the 7th
morning

9.30 to 10.30

Teatre Ovidi Montllor

Main Lecture

**Conversation with
Antonio Pizzo and
Marcel·lí Antúnez on
digital languages and
new acting models**

Marcel·lí ANTÚNEZ

CAT

Performer

Antonio PIZZO

CAS

DAMS Università degli
Studi di Torino

11.00 to 14.00

Teatre Ovidi Montllor

Work Session

Present and future of new
professional identities in the
ambit of performativity

With the participation of

Xavier CASANOVAS
Casanovas Consultores

CAT

Moderator: Ester VENDRELL

Elena DUESO

CAT

Teacher of dance, therapist and doctor at the IT
Gemma REGUANT

CAT

Actriu, doctora en Art Dramàtic i professora
de veu i expressió corporal

CAT

Itzíar ZORITA

CAS

Mobiolak, exhibition projects collective

14.00 to 14.30

Teatre Ovidi Montllor

Closing ceremony

Official closure of the
Forum

Joan Carles GARCÍA CAÑIZARES

Member for the Office of the Chairman of Barcelona
Provincial Council

Institut del Teatre Board of Directors

President

Salvador Esteve i Figueras

Chairman of Barcelona Provincial Council

Board Members

Ferran Civil Arnabat

Joan Carles García Cañizares

Núria Llorach Molons

F. Xavier Forcadell Esteller

Jesús Ángel García Bragado

Carles Ruiz Novella

Jordi Font i Cardona

Director of the Institut del Teatre

Jordi Roig i Vinyals

Manager of the Institut del Teatre

Institut del Teatre Management Team

Jordi Font i Cardona

Director

Jordi Roig i Vinyals

Manager

Mercè Saumell Vergés

Director of Cultural Services

Antonio-Simón Rodríguez Martínez

Academic Coordinator

Anna Estrada Verdaguer

Director of Pedagogy at the School of Drama (ESAD)

Mercè Mariné Ferré

Academic Director at the School of Drama (ESAD)

Keith Seiji Morino

Director, Secondary School for the Arts / Professional Dance Academy (EESA / CPD)

Jordi Fàbrega Górriz

Director of the Dance Conservatory (CSD)

José Muñoz Llergo

Director of the Provincial Centre of Vallès

Jordi Planas i Vandrell

Director of the School of Performing Arts Technology (ESTAE)

Carles Salas Monforte

Director of the Provincial Centre of Osona

Maria Pujol

Academic Secretary

Anna Valls

Director of the Museum of the Performing Arts – (MAE)

Francesca Alaminos

Head of the Management and Administration Office

Rosa M. Canals

Head of the Department of Resources and Technical Services

Jesús Lahoz

Head of the Department of Finance

M. José Fajardo

Head of the Department of Development and Processes

Centenary Committee

Jordi Coca

Centenary Office

Eulàlia Conangla

General coordination

Conce Acedo

Relations with IT participants at the Forum on Pedagogy

Sílvia Andrés

Coordination of the 5th Sessions on Social Inclusion | Volunteer Work

Jordi Aubach and Dolors Bernal

Image and communication

Marina Escoda

Relations with dance schools

Artur García

Website maintenance

Eric de Gispert and Oriol Serra

Audiovisual services

Maria Guillén

Production

Núria Miralbell

Performance venues

Mireia Miñana

Production IT Dansa

Àngels Nogué

Coordination of Forum of Municipal Theatres | Institutional relations

Jordi Sabaté

Head of the General Services Department

Centenary poster

Jaume Plensa

Copyright photo: Plensa Studio Barcelona

Forum de Pédagogie des Arts et des Techniques du Spectacle

L’Institut del Teatre

L’année 2013 a marqué les cent ans de l’Institut del Teatre. L’institution doit son existence à la détermination d’Adrià Gual (1892-1943), metteur en scène, scénographe, artiste plastique et pédagogue, et au soutien des autorités politiques de la Diputació de Barcelona (Conseil général de Barcelone) de l’époque, qui en 1914 est devenue un noyau central de la Mancomunitat de Catalunya (Fédération de communes de Catalogne). Le 16 janvier 1913, a débuté ainsi une aventure qui se poursuivra pendant un siècle.

Durant ces cent ans, l’Institut del Teatre a traversé nombre de situations, toujours liées aux difficultés de notre histoire. Sous la IIe République, il était dirigé par Joan Alavedra. À l’issue de la Guerre civile espagnole, et pendant trente ans il était sous la houlette de Guillermo Díaz-Plaja. D’une manière ou d’une autre, l’Institut a toujours été présent dans la vie scénique catalane. Il a formé des acteurs, des danseurs et des chorégraphes, et par la suite des metteurs en scène et des dramaturges, et constitué un patrimoine documentaire et muséistique, ainsi qu’une bibliothèque des arts scéniques qui figure aujourd’hui parmi les plus importantes d’Europe : quatre-cent mille titres et près d’un million de documents.

Dès 1970, et sous la direction d’Hermann Bonnín, puis de Josep Montanyès et de Jordi Coca, Pau Monterde et actuellement de Jordi Font, l’Institut s’est définitivement imposé comme une des pierres angulaires de la vie théâtrale catalane.

L’Institut del Teatre n’a jamais été conçu comme un simple regroupement d’écoles, mais comme un des axes institutionnels du pays en matière d’arts dramatiques. Ainsi, l’Institut del Teatre a constitué un modèle d’avant-garde au sein duquel coexistent différentes disciplines des arts scéniques et où la théorie et la pratique vont de pair.

Actuellement l’Institut del Teatre est composé de :

- 4 centres d’enseignement : École supérieure d’art dramatique (ESAD), Conservatoire supérieur de danse (CSD), École d’enseignement secondaire et artistique - Conservatoire professionnel de danse (EESA - CPD) et École supérieure des techniques et des arts du spectacle (ESTAE)
- Le Centre de documentation et le musée des Arts scéniques (MAE)
- 2 centres territoriaux : un à El Vallès (Terrassa) et l’autre à Osona (Vic)

www.institutdelteatre.cat

L'innovation pédagogique des arts et techniques du spectacle, une mission permanente

Jordi Font, directeur général de l’Institut del Teatre

Le véritable enseignant apprend toujours : la complexité et la diversité humaines auxquelles il est confronté chaque jour le poussent à exceller sans cesse, à élaborer des réponses toujours plus adaptées aux besoins et problèmes d'apprentissage de ses élèves, à innover dans ses méthodologies, en inventant de nouvelles manières de faire et de nouvelles ressources à gérer, en intégrant ce qu'ont inventé d'autres enseignants. Chaque changement dans la sensibilité collective, chaque innovation artistique, chaque avancée technologique ouvre de nouveaux horizons, introduit de nouvelles variables créatives qui nécessitent de nouvelles réponses pédagogiques. Le véritable enseignant ne cesse d'actualiser sa connaissance artistique et pédagogique, il apprend en permanence.

Il est donc essentiel que les écoles artistiques sachent créer les conditions propices à cette actualisation et à cette innovation pédagogique permanente, de façon que leur professorat ne reste pas bloqué dans les limites de départ, mais soit au contraire perméable et réceptif, proactif et innovant ; qu'il soit au courant des avancées les plus avant-gardistes réalisées à travers le monde dans son domaine, qu'il se sente capable de les intégrer, d'y participer, d'apporter ses propres contributions. En ce sens, il convient de noter que le contexte idéal pour cela, ne sera jamais une date isolée sur le calendrier, par exemple, au moment de conclure dans l'urgence un nouveau plan d'études avec tous les aspects académiques, économiques et professionnels que cela implique. Un tel moment sera toujours le plus contre-indiqué car il suscitera tous types de mobiles, légitimes, mais étranger à l'art et à la pédagogie, ce qui peut rendre tout effort inutile.

La réflexion pédagogique et l'interaction avec les autres expériences de référence doivent être permanentes, sans médiatisations circonstancielles qui les limitent ou leur fassent obstacle. Autrement dit, il est nécessaire que les conclusions, les initiatives de formation permanente, les essais pilotes se développent de manière progressive, avec la participation d'homologues de tous domaines, de créateurs extérieurs à l'enseignement, de diplômés et d'élèves. Ainsi, au moment d'actualiser le plan d'études, le gros du travail aura déjà été réalisé et les positions se seront débloquées sur des bases solides et de la façon la plus collégiale possible.

Le Forum de pédagogie des arts et des techniques du spectacle a pour but d'encourager un processus de réflexion et d'élaboration pédagogique permanent, informé et objectif, en lien avec toutes les bonnes pratiques que nous découvrirons dans chaque domaine. À ces fins, nous proposons que le Forum débouche sur la création d'un Observatoire de pédagogie des arts et des techniques du spectacle, capable de promouvoir cette tâche de manière participative, rigoureuse, et émulateur.

Le Forum de pédagogie ne saurait donc être un congrès représentatif, mais une agora ouverte, d'hommes et de femmes liés à la pédagogie des arts et les techniques du spectacle. Un espace de rencontre et d'échange, de réflexion et de mise en commun. Il constitue également le point de départ d'une nouvelle étape dans le processus d'actualisation, de débat et d'élaboration pédagogique de l’Institut del Teatre.

Nous y avons invité certains

pédagogues, créateurs et gestionnaires du monde scénique européen auquel les écoles de l'Institut del Teatre ont donné la priorité. Nos paramètres sont ceux de l'Espace européen de l'enseignement supérieur : ce domaine inclut donc les références qui peuvent nous être les plus utiles.

Bien que l'utilité de ce forum soit essentiellement locale, le projet a suscité un tel intérêt que nous avons invité les directions des principaux centres ibéro-américains partenaires de l'Institut del Teatre à y participer.

Nous remercions chacun pour sa participation et espérons que cet événement nous apportera beaucoup. Nous sommes certains que l'Observatoire de pédagogie des arts et des techniques du spectacle finira par devenir un instrument clé de l'Institut del Teatre et de toutes les écoles amies qui voudront y prendre part.

Ce forum se propose également de donner le coup d'envoi de cette initiative, en essayant de faire un état des lieux de la pédagogie scénique actuelle dans chacune des spécialisations qu'offre l'Institut del Teatre :

Dans le domaine du THÉÂTRE

- Interprétation
- Mise en scène-dramaturgie
- Scénographie

Dans le domaine de la DANSE

- Danse classique
- Danse contemporaine
- Danse espagnole
- Enseignement intégré de danse et secondaire
- Cursus intégré conjoint avec l'IEA Oriol Martorell
- Chorégraphie-techniques d'interprétation
- Pédagogie de la danse

Dans le domaine des TECHNIQUES DU SPECTACLE

- Éclairagisme
- Son
- Machinerie scénique
- Direction technique de spectacles

.....

Dans le domaine des ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT

- Jeune compagnie de danse IT-Dansa
- Jeune compagnie de théâtre ITNC

.....

Dans le domaine du TROISIÈME CYCLE et du DOCTORAT :

- Arts scéniques appliqués à l'éducation
- Arts scéniques appliqués à l'action communautaire
- Arts scéniques appliqués à la thérapeutique
- Études théâtrales
- Nouvelles dramaturgies et grand format...

.....

Le domaine de la RECHERCHE et de l'INNOVATION

Structure et calendrier

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

3, 4 et 5 février

Sessions du matin et de l'après-midi

Conférence générale

Assurée par une personnalité éminente du monde de la scène

Sessions de travail par domaine : théâtre, danse et techniques

Avec différents intervenants, un modérateur, et des experts invités pour ouvrir le débat sur les divers thèmes envisagés

Le Forum sera organisé selon trois grands domaines (Pédagogie, Recherche – Scanner et Représentations), et autour de trois spécialités (Théâtre, Danse et Techniques du spectacle)

Domaine Recherche – Scanner

Les nouveaux profils professionnels de la performativité

6 et 7 février

Sessions du matin et de l'après-midi

Conférence générale

Assurée par une personnalité éminente du monde de la scène

Sessions de travail et de recherche

Avec différents intervenants, un modérateur, et des experts invités pour ouvrir le débat sur les divers thèmes envisagés

Ateliers

Représentations

Représentations données par les professeurs et les élèves de l'IT

3, 4, 5 et 6 février

Sessions de l'après-midi et en soirée

Accès libre
Places limitées

Sont intervenus dans l'organisation de ce forum

Catherine Allard, Raimon Àvila, Carles Batlle, Txiki Berraondo, Jordi Coca, Guillermina Coll, Anna Estrada, Alexis Eupierre, Jordi Fàbrega, Agustí Humet, Mercè Managuerra, Mercè Mariné, Keith Morino, Enric Nolla, Magda Puyo, Jordi Planas, Bibiana Puigdefàbregas, Quim Roy, Mercè Saumell (Recherche-Scanner), Antonio-Simón Rodríguez.

Langues

Les langues de participations sont les suivantes : catalan (CAT), espagnol (CAS), anglais (EN) et français (FR).

Une traduction simultanée vers l'anglais et l'espagnol sera assurée.

Complément d'information

Pour toute question, veuillez envoyer un courriel à : centenari@institutdelteatre.cat
Coordination générale : Eulàlia Conangla : conanglame@institutdelteatre.cat

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Lundi 3
matin

8h - 9h30 Réception et accréditations

9h30 - 10h Ouverture

Théâtre Ovidi Montllor

Salvador ESTEVE

Président du Conseil général de Barcelone

Jordi Font

Directeur général de l'Institut del Teatre

10h - 11h Conférence générale

Théâtre Ovidi Montllor

École d'art idéale

Geoff COLMAN

Head of Acting at the Royal Central School of Speech and Drama, London University

EN

11h30 - 14h30 Sessions de travail

Intervenants

Théâtre

Théâtre Ovidi Montllor

À quoi ressemble l'école idéale ?

Imanol AGUIRRE

Profesor de educación artística de la Universidad Pública de Navarra

CAS

Claire HEGGEN

Cie. Théâtre du mouvement

FR

Magda PUYO

Metteur en scène et professeur de direction à l'IT

CAT

Antonio-S. RODRÍGUEZ

Metteur en scène et coordinateur académique à l'IT

CAT

Rafael TORAN

Directeur de scène et professeur de l'ESAD de Cordoue

CAS

Modération : Raimon ÀVILA

Experts invités :
Arthur Bernstein,
Txiki Berraondo,
Andrés Corchero,
Josep Galindo,
Itzár González,
PepeLú Guardiola,
Lluís Masgrau
Pau Monerde,
Juan Ángel Serrano
Masegoso

Danse, 11h30 - 14h

Théâtre Estudi

Quel type de danseur recherchons-nous aujourd'hui ?

Jason BEECHEY

Rector of the Palucca University of Dance, Dresden

EN

Modération :
Juan Carlos LÉRIDA

Kathryn BENNETTS

International teacher, coach and stager for Forsythe works

EN

Experts invités :
Avelina Argüelles, Joan Boix,
Claudi Bombardó, Cesc
Gelabert, Roser López,
Anna Maleras, Sol Picó, Kira
Purcalla, Sònia Sánchez,
Mathilde Van De Meerendonk

Maria MUÑOZ

Coordinatrice artistique de la Compagnie Malpelo

CAT

Jeanne YASKO

The Place

EN

Techniciens

Salle P3-S2

La formation des techniciens du spectacle face à l'évolution du profil professionnel

Umberto BELLODI

Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala (Milano)

Cette équipe de techniciens participera à chaque session.
Il s'agit d'un groupe de travail international qui s'organisera en tables rondes autour des différents thèmes de discussion.

Jean-Michel DUBOIS

JMD Conseil (Bagnols du Cèze)

Sophie DUNOYER

CFPTS, Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (Bagnole)

Willy DONAGHY

BECTU, Broadcasting, Entertainment, Cinematograph and Theatre Union (London)

Yves FAVIER

ENSATT, École nationale supérieure d'arts et techniques du théâtre (Lyon)

Patrick FERRIER

CFPTS, Centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle (Bagnole)

Bernd LANGBEIN

FTVT, Förderverein für Theater und Veranstaltungstechniker (Berlin)

Jean Loïous LARCEBEAU

ISTS - Institut supérieur des techniques du son

Bri NEWESLEY

Beuth Hochschule für Technik Berlin

Régis VASSEUR

Opéra d'Angers - Nantes

Chris Van GHOETEM

Testcentrum Podiumtechnieken RITS (Erasmus Hogeschool Brussel)

Rob WEST

NSA, National Skills Academy for Creative & Cultural (Arts Council England)

Ramón APARICIO

Escénica Técnica (Granada), Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

Marisa ETXARRI

CTE, Centro de Tecnología del Espectáculo (INAEM), Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (Madrid)

José Antonio MUÑOZ LLERGO

ESTAE, Escola Superior de Técniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona)

Jordi PLANAS

ESTAE, Escola Superior de Técniques de les Arts de l'Espectacle, Institut del Teatre (Barcelona)

Équipe d'enseignement

de l'ESTAE et les invités des théâtres et des organisations de la Catalogne

.....

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Lundi 3
après-midi

16h - 19h30

Sessions de travail

Intervenants

Théâtre-Interprétation

16h - 19h30

Théâtre Ovidi Montllor

Comment pouvons-nous transmettre aux élèves des connaissances pratiques et cognitives qui encouragent leur liberté créative ?

Joan CASTELLS

Metteur en scène

Guy FREIXE

Fondateur de la Cie. Théâtre du frêne

Saul KOTZUBEI

Fitzmaurice Voicework, Master teacher

Mercè MARINÉ

Codirectora de l'ESAD de l'Institut del Teatre

Mercè MANAGUERRA

Metteur en scène et professeur d'interprétation – IT

CAT

FR

EN

CAT

CAT

Modération : Stephane LEVY

Experts invités :

Muntsa Alcañiz, Jordi Basora, Txiqui Berraondo, Montse Bonet, Andrés Corchero, Anna Estrada, Rosa Galindo, Pere Jané, Mark Langley, Gemma Reguant, Lluïsa Sala, Assumpta Serna, Berty Tovías, Ramon Vila

Danse, 16h - 18h

Théâtre Estudi

École intégrée

Keith MORINO

Director de l'EESA/CPD- Institut del Teatre i professor de dansa contemporània

Nancy EUVERINK

Directrice de l'École intégrée de La Haye

Laurel TOTO

Canada's National Ballet School

EN

Modération :
Mathilde VAN DE
MEERENDONK

EN

Experts invités :
Olga Adroher, Jason Beechey, Silvia Borrell, María Antonia Companys, Montse Guri

EN

18h10 - 18h50

Théâtre Estudi

Musiques pour les arts scéniques

Ignasi GÓMEZ MARGARIT

Cap del Departament de Pedagogia de l'ESMUC

Óscar MACHANCOSES

Músic i instrumentista de l'Institut del Teatre

Keith MORINO

Director de l'EESA/CPD de l'Institut del Teatre

CAT

CAS

CAT

Techniciens

Salle P3-S2

La formation des techniciens du spectacle face à l'évolution du profil professionnel

Synthèse des intervenants de la page 51

.....

Représentations

18h10 - 18h40

Démonstration de travail scénique

École d'enseignement secondaire et artistique

Salle double

Conservatoire professionnel de danse

Présentation de travaux

Élèves issus des trois spécialités : danse classique, contemporaine et espagnole

18h40 - 19h20

Démonstration de répertoire

Jeune compagnie de danse IT-Dansa de l'Institut del Teatre

Salle double

20h30 - 21h30

Showroom

Biomecànica + Noh,

tradition et modernité de la pré-interprétation

Moreno Bernardi - Masato Matsuura

Salle double

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Mardi 4
matin

9h - 10h

Théâtre Ovidi Montllor

Conférence générale

Les arts scéniques aujourd'hui

Cesc GELABERT

CAT

Ballarí, coreògraf, mestre, director de
Gelabert-Azzopardi Cia. de Dansa

10.30 - 15 h

Sessions de travail

Intervenants

**Théâtre-Dramaturgie
10h30 - 13h30**

Théâtre Ovidi Montllor

Les défis actuels de la
pédagogie de l'écriture
dramatique

Joseph DANAN
Dramaturge et professeur de l'université Sorbonne nouvelle
Guillem-Jordi GRAELLS
Professeur de dramaturgie à l'Istitut del Teatre
Carles BATLLE
Professeur de dramaturgie à l'Istitut del Teatre
Joan FONT
Directeur d'Els Comediants
José SANCHIS
Autor i director teatral. Director del Nuevo Teatro Fronterizo

FR

Modération :
Joan CASAS

CAT

Experts invités :
Gerardo Camilletti,
Roberto Fratini, Ramiro
Lehkuniec, Albert Mestres,
Victor Molina, Enric Nolla,
Rafael Ruiz, Assumpta Serna,
Victoria Szpunberg, Ramon
Vila, Teresa Vilardell

CAT

CAT

CAS

Danse, 10h30 -12h30

Théâtre Estudi

De quel type d'entraînement
avons-nous besoin ?

Salva SANCHIS
P.A.R.T.S. | Performing Arts Research and Training Studios
Àngels MARGARIT
Fondatrice de la Cie. Mudances
Alexandre MÜNZ
Coreògraf i pedagog. Ballet i dansa contemporània

EN

Modération : Jeroen FABIUS
Experts invités :
Lali Aiguadé, Catherine
Allard, Belén Cabanes, Alexis
Eupière, Lípi Hernández,
Monica Lombardo, Keith
Morino, Mathilde Van De
Meerendonk

CAT

EN

13h - 15h

Théâtre Estudi

Écoles professionnelles

Mar MEL
Directora del Real Conservatorio de Danza de Madrid
Genève MELEY
Conservatoire de Paris
Laurel TOTO
Canada's National Ballet School
Juana SÁNCHEZ i Pilar PÉREZ CALVETE
Dirección del Área de Danza del Centro Andaluz de Danza

CAS

Modération : Keith MORINO
Experts invités :
Olga Adroher, Catherine
Allard, Joan Boix, Sílvia
Borrell, Rodolfo Castellanos,
Olga Cobos, José Cruz, Anna
Maleras, Peter Mika

FR

EN

CAS

Techniciens

Salle P3-S2

Le jeune étudiant « TIC »
et l'apprenant adulte :
outils pédagogiques

Synthèse des intervenants de la page 51

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Mardi 4
après-midi

15h - 19h30

Sessions de travail

Intervenants

Théâtre-Direction

15h - 18h

Théâtre Ovidi Montllor

La scène en tant que lieu de confrontation d'idées

Gilberto GUERRERO
Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México DF)

CAS Modération :
Silvia FERRANDO

Beno MAZZONE
Teatro Libero Palermo

FR Experts invités :
Alfred Casas, Joan Castells,
Rafael Duran, Beth Escudé,
Joan M. Gual, Guillermo
Heras, Ferran Madicó,
Frederic Roda, Carlota
Subirós

Mark LANGLEY
Cap del Departament d'Arts Escèniques de la Bath Spa University

EN

Ramon SIMÓ
Director of the Grec Festival

CAT

Carme PORTACELI
Metteur en scène et professeur de l'IT

CAT

« Sofing »

18h - 19h

Espace informel de débat

Bar: zone sofas

Danse, 16h30 - 18h30

Théâtre Estudi

Écoles supérieures

Genève MELEY
Conservatoire de Paris

FR Modération :
Roberto FRATINI

Jeroen FABIUS
Exdirector artístico del SNDO

EN Experts invités :
Eulàlia Bergadà, Silvia Borrell,
Olga Cobos, Alexis Eupierre,
Neus Fernández, Lluís
Masgrau, Peter Mika, Keith
Morino, Agustí Ros, Victòria
Szpunberg

Virginia VALERO
Directora del Conservatorio Superior de Danza de Madrid

CAS

Salva SANCHIS
P.A.R.T.S.

EN

Jordi FÀBREGA
Director CSD - IT

CAT

Techniciens

Salle P3-S2

L'école en tant que centre d'innovation pédagogique

Synthèse des intervenants de la page 51

Représentations

16h - 16h30

Partition improvisée

Elèves de 3e et 4e année du Conservatoire supérieur de danse

Salle P0.D3

19h - 20h

Essai ouvert de Kamuyot

Jeune compagnie de danse IT-Dansa de l'Institut del Teatre

Salle double

20h15 - 22h

Musique pour les arts scéniques

Instrumentistes de l'IT : Xavi Algans, Juanjo Barreda, Robert Iniesta, Óscar Machancoses, Eugeni Manils, Ferran Martínez, Carlos Morera, Juli Rodríguez, Carlos Silva, Dani Tejedor

Salle double

22h - minuit

Open Piano

Bar

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Mercredi 5
matin

9h - 10h	Conférence générale Théâtre Ovidi Montllor	Intégration de scénographie José M. CASTANHEIRA Scénographe	EN
10.30 - 15 h	Sessions de travail	Intervenants	
Théâtre - Scénographie 10h30 - 13h30 Théâtre Ovidi Montllor			
	Intégration de la scénographie dans les processus de mise en scène	José M. CASTANHEIRA Scénographe Marcel FREYDEFONT Scénographe Anna SOLANILLA Scénographe, directrice de la spécialité scénographie – IT Alfons FLORES Scénographe	CAS FR CAT CAT
			Modération : Quim ROY Experts invités : Carles Batlle, Gerardo Camilletti, Andrés Corchero, Ignasi Font, Ramon Ivars, Stephane Levy, Àngels Margarit, Karla Miranda, Enric Nolla, Isidre Prunés, Marta Rafa, Rafael Ruiz, José Sanchis, Ramón Simó, Anna Solarilla
Danse, 10h30 - 12h30 Théâtre Estudi			
	Quels changements doivent être opérés dans les méthodes didactiques ?	Guillermina COLL Directrice de la spécialité pédagogie du CSD – IT Juan Carlos LÉRIDA Danseur, chorégraphe et professeur de flamenco Fay NENANDER Consultant: dance-related issues Wilfride PIOLLET Danseuse étoile à l'Opéra de Paris	CAT CAS EN FR
			Modération : Alexis EUPIERRE Experts invités : Rosa Alba, Catherine Allard, Montse Lloret, Núria Plana, Noëlle Simonet, Olga Tragant, Mathilde Van De Meerendonk
13h - 15h Théâtre Estudi			
	Quels sont les éléments essentiels voire complémentaires pour la formation du danseur ?	Cesc GELABERT Danseur et chorégraphe Joan Carles FERNANDEZ Professeur du Département Mouvement – IT Thierry HOCHSTEÄTTER Músic compositor. Professor de ritme i percussió per a ballarins Sabine DAHRENDORF Coreògrafa i intèpret. Cofundadora de la Companyia Danat	CAT CAT EN CAS
			Modération : Ester VENDRELL Experts invités : Toni Gómez, Neus Fernández, Isabel Llobera, Mercè Mateu, Carles Puértolas, Bibiana Puigdefàbregas, Agustí Ros, Carles Salas
Techniciens Salle P3-S2			
	La formation duale : expériences en Europe	Synthèse des intervenants de la page 51	

Domaine Pédagogie

Pour une nouvelle pédagogie des arts scéniques

Mercredi 5
après-midi

15h - 18h30

Sessions de travail

Intervenants

Théâtre

15h - 18h30

Auditorium

Modèles d'écoles

Geoff COLMAN

Royal Central School of Speech and Drama, London University

Anna ESTRADA

Codirectora de l'ESAD | Institut del Teatre

Victoria SAVELIEVA

Professora i directora d'escena de teatre dramàtic i operístic

Josep GALINDO

Directeur d'Eòlia

Leslie ISHII

Actriu, directora d'escena i pedagoga

EN

Modération :
Pepelú GUARDIOLA

CAT

Experts invités :
Giles Auckland-Lewis,
Guillermo Heras, Agustí
Humet, Mercè Mariné,
Beno Mazzone, Carles Salas,
Magda Puyo

CAT

EN

CAS

Théâtre

18h30 - 20h

Auditorium

Espace ibéro-américain, sujet global. Pour un Agenda XXI de la scène ibéro-américaine.

Gerardo CAMILLETTI

Decano de Arte Dramático del Instituto Universitario Nacional e las Artes (IUNA, Buenos Aires)

Gilberto GUERRERO

Director de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT-INBA, México-DF),

Rafael RUIZ

Director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD, Madrid).

Juan Angel SERRANO MASEGOSO

Presidente de la Asociación Española de Centros de Enseñanzas Superiores Artísticas (ACESEA), ex-Director de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD, Murcia).

Guillermo HERAS

Director Ejecutivo de la Unidad Técnica de Iberescena

Anna ESTRADA

Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona)

Mercè MARINÉ

Codirectora de la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre (ESAD-IT, Barcelona)

Jordi FÀBREGA

Director del Conservatorio Superior de Danza del Institut del Teatre (CSD-IT, Barcelona).

Keith MORINO

Director de la Escuela de Enseñanza Secundaria y Artística / Conservatorio Profesional de Danza (EESA/CPD)

Jordi FONT

Director general del Institut del Teatre

Danse, 16h30 - 18h30

Théâtre Estudi

Sorties professionnelles jeunes compagnies

Catherine ALLARD

Directrice artistique d'IT Dansa, IT

Kathryn BENNETTS

Danseuse classique

Patrice DELAY

Codirecteur de l'Escola de Dansa de Ginebra i Ballet Junior de Ginebra

Adriana POUS

Directrice artistique de la Cie. Dantzaz

EN

Modération :
Francesc CASADESÚS

EN

Experts invités :
Eli Ayala, Cristina Alonso, Ramón Baeza, Eulàlia Bergadà, Nacho Blanco, Belén Cabanes, Elena Carmona, Olga Cobos, Beatrìu Daniel, Rosa M. Grau, Toni Jodar, Peter Mika, M. Rosa Pérez, Montse Sánchez, Sónia Sánchez

FR

CAS

Techniciens

Salle P3-S2

La formation duale :
applicable au secteur du spectacle en Catalogne ?

Synthèse des intervenants de la page 51

Représentations

19h - 19h50

Cours de démonstration de la pratique rythmique

Thierry Hochstätter

Salle double

20h - 21h

Essai ouvert de Kamuyot

IT Dansa, Compagnie de Jeunes de l'Institut del Teatre

Salle double

Domaine Recherche - Scanner

Les nouveaux profils professionnels de la performativité

Journées que l'IT consacre depuis 2008 à la réflexion sur la recherche dans les arts scéniques

Jeudi 6
matin

9h - 9h15 Théâtre Ovidi Montllor	Presentation SCANNER 2014	Mercè SAUMELL Directrice des services culturels l'Institut del Teatre	CAT
9h30 - 10h Théâtre Ovidi Montllor	Introduction	La situation des performance studies dans les études théâtrales Boris DAUSSÀ Professeur du Département Théorie et histoire - IT	CAT
10h - 11h15 Théâtre Ovidi Montllor	Conférence générale	Projets de recherche en lien avec le « site-specific » et le patrimoine Anna BIRCH Royal Conservatoire of Scotland	EN
11h45 - 14h Théâtre Ovidi Montllor	Session de travail État des lieux de la recherche en arts scéniques dans notre pays	Intervenants Esteve ARBOIX Unité professorat et recherche d'AQU Catalunya José A. SÁNCHEZ Université de Castille-La Manche Lluís MASGRAU Professeur de l'Institut del Teatre Eneko LORENTE Universidad del País Vasco Project ESAD Euskadi	CAT CAS CAT CAS
			Modération : Mercè SAUMELL

Jeudi 6
après-midi

16h - 16h30 Théâtre Ovidi Montllor	PRAEC	Guillem-Jordi GRAELLS Professeur à l'Institut del Teatre	CAT
16h30 - 19h Théâtre Ovidi Montllor	Atelier La situation des nouveaux profils professionnels	Intervenants Raimon ÀVILA Professeur du Département Mouvement - IT Esther BELVÍS Treball amb ARTEA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia Constanza BRNCIC Danseuse et chorégraphe Núria FONT Réalisation de projets culturels de vidéo-danse	CAT CAT CAT CAT
			Modération : Boris DAUSSÀ

Représentations

20h - 21h	Visite de l'exposition et discussion avec l'artiste	Systématurgie, actions, dispositifs et dessins. un projet de Marcel-lí ANTÚNEZ	Arts Santa Mònica La Rambla, 7
20h - 22h	Classe Gaga (1 h) Open Jam (1 h)	Jeune compagnie IT Dansa de l'Institut del Teatre et Ariadna Montfort	Salle double

Domaine Recherche - Scanner

Les nouveaux profils professionnels de la performativité

Journées que l'IT consacre depuis 2008 à la réflexion sur la recherche dans les arts scéniques

Vendredi 7
matin

9h30 - 10h30

Théâtre Ovidi Montllor

Conférence Générale

Discussion entre Antonio Pizzo et Marcel·lí Antúnez sur les langages numériques et les nouveaux modèles d'acteur

Marcel·lí ANTÚNEZ CAT

Performer

Antonio PIZZO CAS

DAMS Università degli Studi di Torino

11h - 14h

Théâtre Ovidi Montllor

Session de travail

Présent et avenir des nouveaux profils professionnels de la performativité

Intervenants

Xavier CASANOVAS
Casanovas Consultores

CAT

Modération :
Ester VENDRELL

Elena DUESO

CAT

Professeur de danse, thérapeute et médecin - IT
Gemma REGUANT

CAT

Actriu, doctora en Art Dramàtic i professora de veu i expressió corporal

Itzíar ZORITA

CAS

Mobiolak, collectif de projets d'exposition

14h - 14h30

Théâtre Ovidi Montllor

Clôture

Clôture générale du forum

Joan Carles GARCÍA CAÑIZARES

Député adjoint de la Présidence et délégué à la Culture

Conseil d'administration de l'Institut del Teatre

Président

Salvador Esteve i Figueras

Président du Conseil général de Barcelone

Membres

Ferran Civil Arnabat

Joan Carles García Cañizares

Núria Llorach Molons

F. Xavier Forcadell Esteller

Jesús Ángel García Bragado

Carles Ruiz Novella

Jordi Font i Cardona

Directeur général de l'Institut del Teatre

Jordi Roig i Vinyals

Gérant de l'Institut del Teatre

Équipe de direction de l'Institut del Teatre

Jordi Font i Cardona

Directeur général

Jordi Roig i Vinyals

Gérant

Mercè Saumell Vergés

Directrice des services culturels

Antonio-Simón Rodríguez Martínez

Coordinateur académique

Anna Estrada Verdaguer

Direction de École supérieure d'art dramatique
(directrice pédagogique)

Mercè Mariné Ferré

Direction de École supérieure d'art dramatique
(directrice académique)

Keith Seiji Morino

Directeur de École d'enseignement secondaire et
artistique - Conservatoire professionnel de danse

Jordi Fàbrega Górriz

Directeur du Conservatoire supérieur de danse

José Muñoz Llergo

Directeur du Centre territorial d'El Vallès

Jordi Planas i Vandrell

Directeur de École supérieure des techniques des
arts du spectacle

Carles Salas Monforte

Directeur du Centre territorial d'Osuna

Maria Pujol

Secrétaire académique

Anna Valls

Directrice du musée d'Arts scéniques (MAE)

Francesca Alaminos

Chef du Bureau de gestion et d'administration

Rosa M. Canals

Chef de la Section Ressources et services
techniques

Jesús Lahoz

Chef de la Section Gestion économique

M. José Fajardo

Chef de la Section Développement
et processus

Mandataire pour le Centenaire

Jordi Coca

Bureau du Centenaire

Eulàlia Conangla

Coordination générale

Conce Acedo

Relation avec les participants de l'IT
au Forum pédagogie

Sílvia Andrés

Coordination Ve Journées Inclusion
sociale - Volontariat

Jordi Aubach et Dolors Bernal

Image et communication

Marina Escoda

Relations avec les écoles de danse

Artur García

Maintenance Web

Eric de Gispert et Oriol Serra

Services audiovisuels

Maria Guillén

Production

Núria Miralbell

Espaces scéniques

Mireia Miñana

Production IT Dansa

Àngels Nogué

Coordination Forum des théâtres municipaux
Relations institutionnelles

Jordi Sabaté

Chef de l'Unité Services Généraux

Affiche du centenaire

Jaume Plensa

Droits sur photos : Plensa Studio Barcelona

Informació pràctica

Información práctica

Practical info

Informations pratiques

Adreça / Dirección

Address / Adresse

Institut del Teatre
Plaça de Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona

Accessos / Accesos / Access / Accès

Carrer de la França Xica, 26
Carrer de Lleida, 59

Metro / Métro

Línia 3. Estació Poble Sec
c/ Manso - c/ Teodor Bonaplata

Bus

Línies 55 i 121
c/ França Xica – c/ de Grases

Aparcament / Aparcamiento / Parking

B:SM Barcelona de Serveis Municipals
França Xica, 35

Wi-Fi

User: centenari
Password: centenari

Social media

www.facebook.com/institutdelteatre
@institutdelteatre
www.twitter.com/institutteatre
@institutteatre
Hashtag #forumIT

Streaming

<http://centenari.institutdelteatre.cat>
www.streamingbarcelona.com/plataforma/institutdelteatre/

Restaurants

Restaurantes

Restaurants

1. Cafè Restaurant de l'Institut del Teatre €

Plaça de Margarida Xirgu, s/n

Horari de bar: 7.30 h -19 h

Coffe-break: 9-11 h

Horari de restaurant: 13 a 15.30 h

Dimarts 4, servei de bar fins a mitjanit (24 h)

2. Restaurant Sifó Teatre Lliure €

Plaça de Margarida Xirgu, s/n

3. La Soleá Mercat de les Flors €

Plaça de Margarida Xirgu, s/n

4. Parada €

C. de Grases, 29

5. Restaurant Cerveseria del Teatre €

C. de Grases, 29

6. El Chicle €

C. de la França Xica, 20

7. Pica & Tapa €

C. de la Font Honrada, 49

8. La Perla €€€

Passeig de l'Exposició, 62

9. Xemei €€€

Passeig de l'Exposició, 85

10. Il Golfo di Napoli €€

C. de Lleida, 38

11. Can Contry €€€

C. de l'Olivera, 4

12. Can Margarit €€

C. de la Concòrdia, 21

13. Cèntric 35 €

C. de l'Olivera, 35

14. El Manjar de las Brasas €€

C. de Lleida, 19

15. Tickets €€€

Av. del Paral·lel, 164

16. Ikibana Paral·lel €€€

Av. del Paral·lel, 148

17. Restaurant Basílico €

Av. del Paral·lel, 142

18. Rías de Galicia €€€€

C. de Lleida, 7

19. La Cañota €€

C. de Lleida, 7

20. Pakta €€€€

C. de Lleida, 7

21. El Camarote de Tomás €€€

C. de Lleida, 3

22. La Soleá €

Plaça del Sortidor, 14

23. Lukí €

Plaça del Sortidor, 3

24. El Sortidor €

Plaça del Sortidor, 5

25. Café Teatro Picasso €€€€

C. d'Elkano, 67

26. La Tomaquera €€

C. de Margarit, 58

27. Don Perejil €€

Av. del Paral·lel, 169

28. Peccato di Gola €

Av. del Paral·lel, 163

29. L'Àmfora €€€

Av. del Paral·lel, 184

30. Ebano Lounge €

Av. del Paral·lel, 124

31. Fàbula Barcelona €

C. del Parlament, 1

32. Braseria A Mariña €€€

C. del Parlament, 2

33. Spicca €€

C. del Parlament, 9

34. La Bella Napoli €€

C. de Margarit, 14

35. Bairoletto €€

C. del Roser, 82

36. Quimet Quimet €

C. del Poeta Cabanyes, 25

37. Paralelo 91 €€

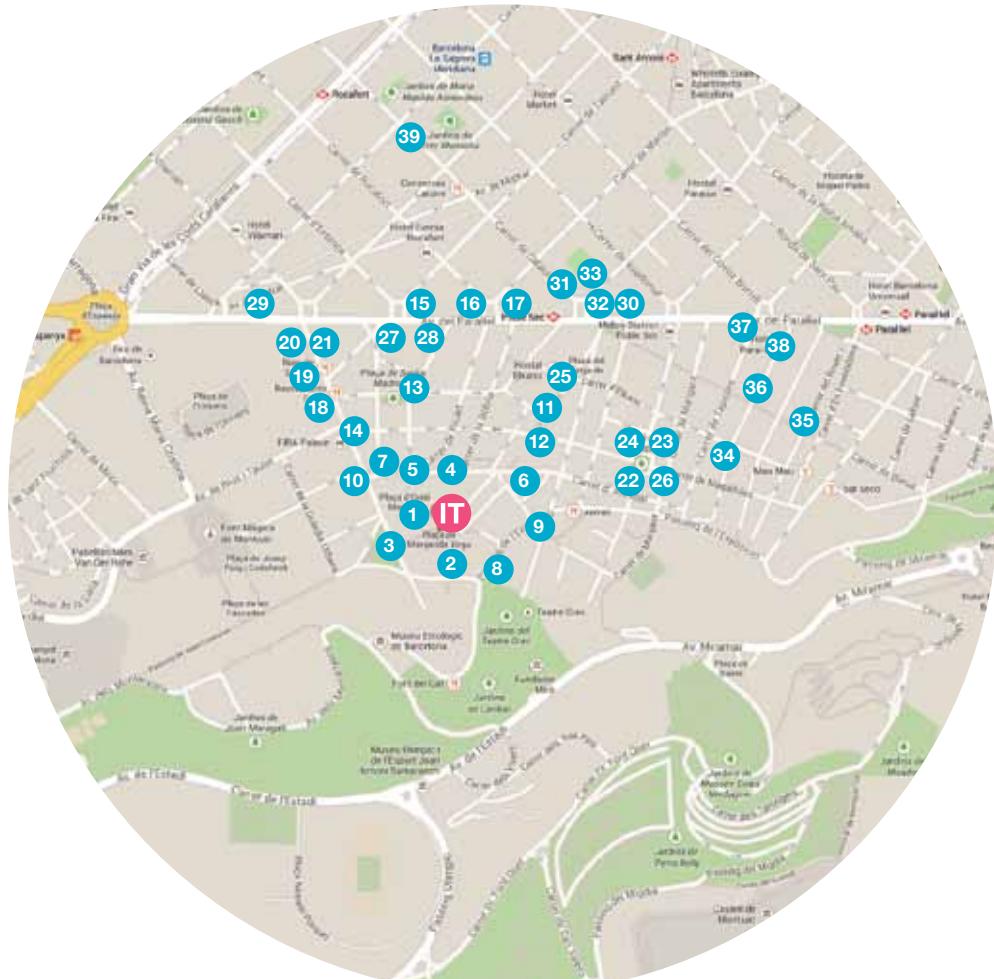
Av. del Paral·lel, 91

38. El Duende de Poble Sec €€

C. del Poeta Cabanyes, 11

39. La Tata €€

C. de Calàbria, 69

€ menys/menos/under/moins 15 euros

€€ 15-30 euros

€€€ 30-50 euros

€€€€ 50-100 euros

INSTITUT

Diputació

Xarxa de

DEL TEATRE

Barcelona
municipis

Institut del Teatre

1913-2013

.....

Consulteu tots els actes del centenari al lloc web:
centenari.institutdelteatre.cat

Diputació
Barcelona

| Institut del Teatre

Institut del Teatre

Plaça de Margarida Xirgu, s/n

08004 Barcelona

Tel. 932 273 900

Fax 932 273 939

i.teatre@institutdelteatre.cat

www.institutdelteatre.cat

www.facebook.com/institutdelteatre

www.twitter.com/institutteatre

www.youtube.com/ITcanaloficial