

FESTIVAL MUNDIAL DE TEATRO ADOLESCENTES

9° EDICION. 2017

TALLER DE ACTUACIÓN

Profesora: Andrea Lopez Medíza

(Técnica Superior en Comunicación Social, Actriz, Profesora de Teatro.
Postítulo en Artes Escénicas)

Duración: 1 jornada de 4 hs.

Elementos: equipo de audio y que cada integrante tenga su cuaderno de viaje y bírome.

TÍTULO DEL TALLER

Cuerpos que quieren...Cuerpos que pueden...

"Todo lo que necesitas esta en tu cuerpo, el viaje del teatro es el viaje con vos mismo"

Para alumnos **CURIOSOS Y ARRIESGADOS**, con ganas de **CONSTRUIR** posibles nuevos **SENTIDOS**.

El arte transforma en cuanto proyectamos nuevas formas de percibir el mundo. Desde el teatro, como camino de conocimiento, podemos desarrollar esta capacidad de transformación combinando el juego y la reflexión. Es fundamental ser protagonista, reírse de si mismo y correr el riesgo. Todos enseñamos y todos aprendemos a través del intercambio de las experiencias y los saberes en el encuentro.

OBJETIVOS ...

- *Se permitan jugar, expresarse libremente y experimentar un espacio para la risa, la alegría, la creación, el conocimiento y la reflexión.
- *Liberen la inhibición con dinámica y energía grupal, entrenando la escucha y tomando conciencia de lo que compartimos en común.
- *Se conozcan e integren, puedan soltarse, aprender a equivocarse, y lograr una fuerte empatía grupal.
- *Ejerciten su memoria y concentración.
- *Ejerciten prestar atención a los otros estableciendo vínculos.
- *Intercambien y construyan con los compañeros, sosteniendo el contacto visual.
- *Realizar creación colectiva e integrada a través del lenguaje teatral.
- *Entrar en contacto con el otro a partir del juego, construyendo un espacio seguro para su libre expresión.
- *Experimentar confianza en el grupo y reconocer su propia identidad.
- *Poder expresar sentimientos y emociones, dejando de lado pre-conceptos y racionalizaciones.
- *Logren Desarrollar la imaginación/ creatividad y descubrir potencialidades en ellos mismos.
- * Reflexionen mediante actividades sobre las ideas” frases” de personalidades vinculadas al arte y puedan enriquecer su búsqueda en la actividad teatral.

Bloques Temáticos / Contenidos ...

Teatro es comunicación, acción, ficción. Este juego de ficción simbólica activa las capacidades de observación, fabulación y socialización. Representar es jugar a convertirse en otro. Es explorar lo diferente de uno mismo. Esto requiere un

esfuerzo de autoconocimiento, de conocimiento de los otros y de capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

El alumno que vivencia juegos dramáticos y construye aprendizajes estéticos-expresivos, tiene una invaluable oportunidad de desarrollar su mundo interno, sus capacidades relacionales y su pensamiento. Es su forma de explorar el mundo próximo y descubrir sus propias posibilidades. Es una oportunidad de conocer y entrar en relación.

El taller es un espacio para expresarse libremente, sentir el placer de jugar, crear, explorar, probar caminos diferentes para el pensamiento, pudiendo soltar emociones y sentimientos.

Pienso también, en contenidos que permitan a los alumnos captar la esencia del hecho teatral: la modificación de un aquí y ahora producida por uno o más sujetos que también son modificados al realizarla. Las consecuencias de la interrelación de comportamientos y conductas se evidencian en acciones y emociones.

La improvisación es el mejor procedimiento para investigar en la práctica. Para que aparezca el compromiso con la vivencia hay que partir de la estructura dramática (sujeto, historia, entorno, acciones y conflicto). Las emociones deberán aparecer como consecuencia de algo, de una relación o de un comportamiento. ¡¡Hay que HACER TEATRO!!

BLOQUE 1: *Desinhibición / comunicación / Integración*

- Lograr autoconfianza, valoración de si mismo y los demás; la expresión de su personalidad, la identidad del grupo. Posibilitar la espontaneidad, la comunicación fluida.

BLOQUE 2: *El espacio*

- Diferencias en el uso del espacio, lateralidad, frontalidad, figuras abiertas y cerradas, uso del espacio convencional o no y diferenciación de niveles.

BLOQUE 3: *El cuerpo/ La palabra/ La acción*

"... No me interesa el movimiento, me interesa lo que mueve a las personas..." P. Bausch

- Reconocimiento del propio esquema corporal, descubrimiento de sus capacidades expresivas y sensibles, registrar las posibilidades de movimientos, ritmos interiores y exteriores, investigar sobre las diferentes calidades de energía. Incluye el trabajo con la voz, los matices, el volumen,

la dicción, la intención. Mantener la atención no sólo en el propio cuerpo, sino también en relación a los otros.

- El cuerpo habla: El problema entre la acción y la palabra: el valor de la acción está en lo que el actor descubre, no en lo que dice. Hay que usar la palabra como consecuencia de lo que el cuerpo pide, y no como reacción de la mente. Buscar la palabra como acción, lograr generar la integración de la voz con la expresión corporal.

“Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir.”

Charles Chaplin

Página Blanca

BLOQUE 4: *Creatividad*

- Estimular la imaginación, la percepción, la rapidez, la reacción y el pensamiento espontáneo. Siendo ésta la base del juego por excelencia. conectar la capacidad imaginativa y expresiva
- Estimular la reflexión sobre diferentes pensamientos, “frases” de personalidades referentes del mundo del arte: Charles Chaplin, Salvador Dali, Van Gogh, Aristoteles, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Pina Bauch , entre otros.

BLOQUE 5: *Improvisación*

- Reconocer pautas del juego dramático, combinando la creatividad con el juego teatral. Estimula la comunicación y la imaginación construyendo contenidos conceptuales de la estructura dramática. La dinámica de improvisación acerca al alumno a HACER TEATRO. Se comienza explorando el propio cuerpo para conocer sus posibilidades expresivas, incorporamos elementos para potenciar la expresión y se produce la integración con los compañeros en la improvisación.

ACTIVIDADES...

La propuesta es que, si bien los alumnos van a comenzar el taller trabajando otros contenidos, desde que entren al espacio se encuentran con las frases de los artistas/ pensadores en las paredes, hasta que llegue el momento de esa actividad. (se pondrán varias frases por distintos lados del espacio a trabajar).

Los bloques temáticos expresados incluyen contenidos y actividades de expresión corporal y teatro.

Las actividades para trabajar en cada uno de los bloques son variadas.

Para el inicio de la clase se pensara un “caldeamiento” adecuado al grupo; entrada en calor, juegos de desplazamientos con stop, juego de memoria para reconocer los nombres, juegos de concentración y atención, desarrollar el “ como si” en diferentes instancias de los bloques, juegos de espejos, de acción, reacción ,de rondas , grupales , en parejas y en grupos .

Ejercicios donde notamos la diferencia en cuerpos para mostrar y el cuerpo para HACER TEATRO, juegos de fotos y esculturas.

Actividad de las frases: Todos recorrerán el salón en un encuentro con esas ideas, se trabajará de lo general (la palabra) a lo particular (el sentido). Tratando de reflexionar individualmente y luego entre todos sobre lo que queda en nuestro cuerpo de eso que trabajamos y como puede aportar a nuestro trabajo en la actuación. Dejar preguntas... Dejar pensar... Dejar hacer ...

Realizaremos creaciones colectivas para encontrar la palabra, caldeamiento vocal, juegos de improvisaciones, devoluciones entre ellos, rol del espectador. Momentos de reflexión grupal y escrituras individuales (cuaderno de viaje cada uno).

Reflexión final.

Los ejercicios son extraídos de mi propia experiencia como docente en estos años de trabajo diario y enriqueciendo por supuesto, con el aporte de grandes maestros teatrales que descubrí en mi propio viaje, por citar algunos que me acompañan con sus libros y vivencias en los cursos que pude tomar con ellos...

- Jorgue Eines (Maestro, director teatral, teórico Teatral, Catedrático en Interpretación, director de la Escuela de Interpretación en Madrid)
- Jorgue Holovatuck (Actor, Profesor de teatro, con materiales de didáctica y Pedagogía)
- Ines Sanguinetti (Bailarina, coreógrafa, Presidenta de Crear vale la pena, Formadora de Formadores en Arte y trabajo Social.)

- Aldo Pricco (Actor, director, Profesor de Retorica Escénica y de Investigación Teatral en la Universidad Nacional de Rosario en la Carrera de Artes Escénicas)
- Jorgue Dubatti (Profesor Universitario, crítico e historiador Teatral)
- Alfredo Mantovani (Escritor de la didáctica teatral en niños y adolescentes)

Conclusión

Mi mayor objetivo cada vez que doy una clase, es tratar de transformarla en un viaje único, donde la magia del teatro nos lleve al disfrute, a la libertad, a dar todo de nosotros mismos, a amar lo que elegimos hacer, a intentar ayudarlos a mejorar el control de su propio cuerpo, todo lo que habita en ellos que desconocían. Sus emociones, su sensibilidad, sus pensamientos, sus formas de relacionarse con los demás. Dándoles herramientas no solo para perfeccionarse en la técnica sino para posibilitarles algunas habilidades y actitudes que les permitan interactuar con su realidad en la vida, para mejorarla y ser más felices.

Que nunca dejen de sonreír

Andrea 2017