

Taller de teatro (nivel 2) Investigación activa de la actriz y del actor

Población destinataria: Estudiantes de Udelar y comunidad universitaria en general

Docente responsable: Prof. Bernardo Trías

Carga horaria presencial: 32hs

Carga horaria no presencial: 8hs

Frecuencia: Semanal

Horario: Jueves 17:00 a 19:00 hs

Régimen de asistencia: Modalidad presencial

Duración en meses: 4

Fecha de inicio: 12 de agosto

Fecha de finalización: 25 de noviembre

Cantidad máxima de participantes: 40

Criterios de selección en caso de superar los cupos: por orden de inscripción

Correo electrónico: cultura@bienestar.udelar.edu.uy

Contenidos generales y desarrollo del taller

El taller propone abordar la lúdica teatral a través de la improvisación como género o lenguaje teatral en sí mismo. Los contenidos generales tienen que ver con los principios de la técnica de improvisación: escucha, registro, interacción, acuerdo mutuo, fiscalización, foco, espontaneidad, capacidad de adaptación, imaginación, capacidad de iniciativa y de propuesta, sumados a los elementos de la improvisación como escritura en escena: narrativa improvisada, estructura dramaturgia, composición del personaje, circunstancias dadas, acontecimiento y conflicto, estructura de representación, puesta en escena y estética del espectáculo.

La progresión didáctica comienza con dinámicas de interacción colectiva que apelan a la desinhibición, a la integración, a la expresión, a la confianza en sí mismo y en los demás y a la construcción de lo grupal como eje fundamental del trabajo. A partir de aquí, el juego comienza a reglarse en lo que son estructuras codificadas para improvisar situaciones dramáticas breves. De esta manera se va entrenando la agilidad de reacción frente a cualquier estímulo, la atención, la concentración, la capacidad perceptiva, la imaginación creadora y la preparación sensible del cuerpo, adquiriendo plasticidad y libertad expresiva.

En una tercera unidad didáctica se introduce el entrenamiento de las habilidades narrativas y los elementos de la estructura dramática. Es aquí donde el estudiantado comienza a transitar por la improvisación de historias en formato de larga duración, construyendo su triple rol de actor, director y dramaturgo. Se profundiza en la vivencia de las situaciones dramáticas y en cómo se juega en nombre propio un rol de ficción, asumiendo circunstancias dadas imaginarias y construyendo un tipo psicofísico: “la sombra de ficción”

En la etapa final del taller se aborda el fenómeno de la representación teatral y los elementos del espectáculo: lenguaje expresivo de interpretación, uso del espacio, la puesta en escena y la estética del espectáculo.

El taller cierra con una muestra a público en la que el estudiante puede vivenciar la experiencia del convivio teatral.

Objetivos:

Que la persona logre:

- Conocer la improvisación como género teatral, conceptualizar sobre la idea de escritura en escena y entender sus mecanismos.
- Poner en práctica los procedimientos y herramientas técnicas para poder inventar una historia en el mismo momento que se representa, vivenciando el triple rol: actor-director-dramaturgo.
- Valorar dicho lenguaje y apropiarse de las herramientas para poder aplicarlas de forma singular y creativa, despertando el deseo de saber más.

“Aprender a improvisar es ante todo aprender a escribir. Escribir espontáneamente, solo o con otros, frente a un público, piezas de teatro de duración variable, cuyo principal interés reside precisamente en que se escriben, se interpretan y se escenifican delante de nuestros ojos” R.Gravel y J.M.Lavergne, Impro. Reflexiones y análisis.

Metodologías de trabajo

El taller es eminentemente práctico, en el cual a partir de la ejercitación y puesta en práctica de las herramientas procedimentales, se invita al estudiante a la auto-reflexión y al auto-descubrimiento, enfatizando en el registro de su propia experiencia vivencial para llegar a la conceptualización de los contenidos. A su vez el ejercicio práctico es sustentado y complementado con la lectura fuera del aula de materiales teóricos a partir de la que se generan espacios de reflexión e intercambio de ideas. Se promueve la comunicación grupal y la actitud democrática entre las personas, fomentando la circulación de la palabra mediante la escucha y el intercambio verdadero.

Se apela al juego como herramienta fundamental para introducir al estudiante en la lúdica teatral. Los juegos de improvisación ayudan al estudiante a liberarse del censor crítico y de la estrategia del intelecto, permitiendo que sea su cuerpo puesto en acción el que descubra intuitivamente. El juego es el vehículo para el desarrollo de la técnica. En el juego, las destrezas se desarrollan en el mismo momento en que el estudiante está viviendo toda la excitación y la diversión que el juego ofrece, y éste es el momento en el que está verdaderamente abierto a recibirlas. Se fomenta el uso de la intuición como el conocimiento directo de algo sin el uso consciente del

razonamiento. Lo intuitivo surge en el aquí y ahora, en el momento de la espontaneidad, e invita al estudiante a relacionarse y a interactuar. *“Poner la atención en el “foco”, como la pelota con la cual todos juegan el mismo juego, libera al jugador para la acción espontánea y provee el vehículo para una experiencia orgánica más que una cerebral. Hace posible la percepción más que la preconcepción y actúa como trampolín hacia lo intuitivo”* pg. 22 Spolin, Viola, *Improvisation for the theatre: a handbook of teaching of directing techniques*, 1999, Northwestern University Press, Chicago.

El teatro requiere de relaciones grupales de mucha confianza y que propendan al acuerdo, desviando la competitividad al desempeño grupal y priorizando el proceso frente al resultado. Por lo que se trabajará en el desarrollo de dinámicas grupales que favorezcan el encuentro, el intercambio, la interacción y la cooperación. La construcción del grupo, eje fundamental del trabajo, será permanente ya que éste actúa como sostén y contenedor dentro de un espacio para equivocarse, aprender del error, probar e investigar. La incertidumbre, la duda y el error aparecen como aliados para poder entrar en el terreno de lo desconocido.

A su vez se intenta favorecer las potencialidades del sujeto, su singularidad, su pensamiento crítico, divergente, autónomo y creativo. Por lo que se habilita al estudiante a apropiarse de los contenidos y herramientas para poder hacer de ellos una aplicación singular y creativa en el campo que desee.

Forma de evaluación y aprobación

Se propone la evaluación como una herramienta técnica más, que el estudiante debe aprender a usar. Ya en las primeras experiencias del taller se le propone al estudiante participar del espacio de evaluación y es un propósito docente que logre entender que es evaluar, que ejercite e integre la misma como herramienta fundamental en su proceso de enseñanza-aprendizaje y que valore su importancia para crecer y superarse a sí mismo.

Los espacios de evaluación, que existen durante todo el proceso, pueden ser al término de un ejercicio, de una clase, de la presentación de un trabajo de creación o al final del taller. Y pueden tomar diferentes formas y practicarse a través de diferentes dinámicas, a veces escritas, otras orales, a través de juegos, de presentaciones, etc.

Una herramienta fundamental para evaluar es la formulación de preguntas, evitando los juicios de valor y estimulando la observación del estudiante hacia sí mismo y hacia los demás. Aprender a observar es un objetivo de la evaluación como herramienta de aprendizaje.

Se evaluarán las transformaciones experimentadas por el estudiante en las áreas cognoscitiva, procedimental y actitudinal. Cómo éste estaba antes de empezar (la actividad, la clase, la unidad didáctica o el curso, según corresponda) y cómo está en el momento de la evaluación. Se valorará la apropiación de las herramientas técnicas y su singularidad a la hora de aplicarlas; su capacidad para conceptualizar contenidos y su actitud en relación a las propuestas, al trabajo en grupo, a su compromiso y entrega.

El taller se aprueba con la asistencia al 75% de las clases y la participación en la muestra final a público.

Bibliografía

Del Close, Harpern, Johnson, La verdad en la comedia, técnicas de improvisación, 2004, Ediciones Obelisco, Barcelona.

Johnstone, Keith, IMPRO. Improvisación y el Teatro, 2002, Cuatro Vientos Editorial, Santiago de Chile.

Spolin, Viola, Improvisation for the theatre: a handbook of teaching of directing techniques, 1999, Northwestern University Press, Chicago.

Pundik, Pablo, Comprimido de impro, 2012, Laboratorio Impromadrid Teatro, Madrid.

Robert Gravel, Impro, reflexiones y análisis, 1987, Recopilación y traducción de Joane de Lamirande, LNI, Montreal