

Taller de teatro (nivel 1)

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: Miércoles de 17:00 a 19:00 horas

Régimen de asistencia: presencial

Duración en meses: 4

Fecha de inicio: 17 de agosto

Fecha de finalización: 14 de diciembre

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 curso

El curso introduce al estudiante en la lúdica teatral a través de la técnica de improvisación. Los contenidos generales tienen que ver con los principios de dicha técnica: escucha, registro, interacción, acuerdo mutuo, fisicalización, foco, espontaneidad, capacidad de adaptación, imaginación, capacidad de iniciativa y de propuesta.

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 la etapa final del curso se aborda el fenómeno de la representación teatral, en la cual el estudiante escribe con su cuerpo, con su voz y con su imaginación una historia representada en acción dramática. Para esto se trabaja de forma introductoria los elementos técnico-expresivos de la actuación, el uso del espacio y la convención teatral como conjunto de signos estéticos.

El curso cierra con una muestra a público en la que las y los talleristas puede vivenciar la experiencia del convivio teatral.

Objetivos:

Que la persona logre:

- Conocer la técnica de la improvisación como lenguaje teatral, conceptualizar sus fundamentos y entender sus procedimientos.
- Poner en práctica dichos procedimientos y entrenar las herramientas técnicas, introduciéndose en el juego esencial de la actuación que es vivir de forma real una situación imaginaria.
- Valorar dicho lenguaje y apropiarse de las herramientas para poder aplicarlas de forma singular y creativa, despertando el deseo de saber más.

Metodología de trabajo

El curso 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 curso se le propone al estudiante participar del espacio de evaluación y es un propósito docente que logre entender qué es evaluar, ejercitar e integrar la misma como herramienta fundamental en su proceso de enseñanza-aprendizaje y valorar 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 curso. 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 curso 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.