

En búsqueda de una poética propia

“Rastros, huellas y residuos del propio sentido en el hacer teatral”

Proyecto a cargo de Armando Madero y Damián Benincasa.

Fundamentación

Creemos que un actor/ actriz egresadx de la carrera de Formación del Actor ha recibido un trabajo muy completo, diverso, riguroso y por sobre todas las cosas serio en relación a las herramientas otorgadas para un desempeño profesional; (y sin desmerecer para nada lo antes mencionado) nos proponemos seguir buscando y profundizando en la mirada propia del actor/ actriz, en descubrir y amplificar la voz propia, el sentido personal del actor en su hacer. En función de despertar su mundo, su dramaturgia, su poética, las cualidades individuales que caracterizan a cada actor/ actriz como únix e irrepetible. Como un experimento que le permita a cada participante del proyecto sintetizar, elegir, probar, desechar y transformar la experiencia que ha transitado y que le ha dado la escuela. Intentaremos ayudar a construir la dramaturgia de cada actor/ actriz como instrumento, lógica y técnica con una terminología personal con la cual trata de contarse a sí mismx y de volver accesible a los otros su propia experiencia.

Actores y Actrices que se proyecten hacia un mundo desconocido, un mundo de tensiones y fricciones donde su soledad y la soledad de quien observa pueden, por un instante, descubrir un secreto, un íntimo vínculo.

Esta será la segunda edición de este proyecto de investigación. La primera edición fue en el año 2016 proceso que dio como resultado el espectáculo teatral “Todas las anteriores”. Material que participo en varios festivales, entre ellos en el FITUB de Brasil, representando a la Emad. Y que hizo dos temporadas en salas teatrales de CABA.

+ Info en <http://www.alternivateatral.com/obra57605-todas-las-anteriores>

Objetivos Generales

-Buscaremos contribuir a la formación de actores/ actrices creadores y no meros intérpretes, que asuman en su práctica escénica su propia cosmovisión, no solo como la sangre que sostiene la acción escénica de un actor/ actriz, sino cómo generadora de múltiples sentidos.

-Ilación entre la técnica y el proceso creativo, ocupan gran parte de esta propuesta, en tanto se hará hincapié en el trabajo de re significación mediante el cual lxs actores/ actrices sostienen sus acciones escénicas.

-Se profundizará el trabajo sobre el nivel pre – expresivo, llevando al máximo la percepción y el manejo de un cuerpo extra cotidiano, abierto, receptivo y vivo. Asumiendo la presencia escénica como un estar en vida, alerta, recortado por las coordenadas tempo espaciales del “aquí y ahora”.

-Fortalecer y profundizar los mecanismos que atienden en el trabajo a la unificación, tanto del estado psicofísico del actor/ actriz, como de la integración de la técnica con el proceso creativo. Evitando la automatización que en este punto suele observarse en actores jóvenes con una fuerte formación técnica, por lo que el equilibrio entre el trabajo técnico – fundamental para generar la presencia en un actor- y el imaginario que lo sostiene, es el mayor desafío.

-Insistir en la grupalidad como una potencialización de la propia subjetividad, es entonces, en un segundo nivel dónde estos aspectos deben profundizarse. Por lo que se impulsarán trabajos de investigación, grupales e individuales a partir de algunos conceptos teatrales desarrollados por diferentes maestros del teatro y abordados en el trabajo del curso. Prestando particular atención a las polémicas que dichos conceptos encierran, destacando que todo concepto se corresponde con una forma de pensar y ver el teatro, todo es en definitiva un recorte de mirada, una búsqueda, una posible respuesta.

Desarrollo general del trabajo

Primera etapa

Trabajaremos un entrenamiento intenso, intentando generar en primera instancia un código común de trabajo. También proponer que este sea un espacio de desafío personal, resistencia, disciplina y no un lugar puramente de desgaste físico. Un proceso donde buscar solo para encontrar los obstáculos que bloquean y superarlos, el resto será incertidumbre. Iremos de un entrenamiento grupal a uno individual, donde cada participante descubra que necesita trabajar y porque, hasta poder armar una pequeña rutina donde su alimento vital será la variación y la búsqueda. Existe un uso del cuerpo

que no es cotidiano una presencia física del actor que no sigue los modos de comportamiento de la funcionalidad normal; un lenguaje extracotidiano que se convierte en poesía. Avanzaremos en la asociación del entrenamiento y la creatividad, imágenes, textos, escritura sobre el mismo, síntesis, construir y desechar, comprimir expandir, movimiento que lucha por ser acción, sonoridad y musicalidad. ¿Qué ira dejando ese entrenamiento personal en esa poética propia que queremos explorar? Secuencias, partituras, escenas o pre-escenas que se derraman de las ejercitaciones propuestas; textos propios, teatrales, narrativos, poesía... se incrustaran en los trabajos ¿Cómo sostengo mi sentido en ese hacer? Como lo transformo en algo propio, pero a su vez teatral, que les habla a los demás.

Segunda etapa

Si en la primera parte del proceso hemos hecho mucho hincapié en el trabajo de entrenamiento, de llevarlo de lo grupal a lo individual y desde lo meramente técnico a lo creativo, desde lo general a lo específico y desde lo universal a lo personal. En esta segunda parte haremos eje en la posibilidad de lo escénico, como desde el trabajo de exploración, riesgo y búsqueda de la primera etapa nos condicione y exija en la segunda; el mismo modus operandi en el viaje, en la peripecia hacia la escena, donde el sentido propio, la necesidad del mundo individual; la lógica secreta que los mueve los sostiene y los mantiene vivos predomine como la sangre que corre bajo la piel, como un hilo invisible, como el rastro, la huella que tanto viento parece borrar... para perdernos y encontrarnos solo para volver a perdernos. Aprender para olvidar, olvidar para aprender y recorrer el misterio de la escena, del teatro y de la vida.

La idea es que lo que se produzca se pueda mostrar y quizás quede un germen para un posible espectáculo o para varios. El grupo decidirá como mostrarlo, si montado o en momentos separados, será imprescindible también mostrar algo del proceso subterráneo que no es de carácter espectacular pero por las características de nuestro proyecto de investigación sumamente importante para ser compartido.

Necesidades:

- ESPACIO ADECUADO
- PROYECTOR, LAPTOP, CONEXIÓN A INTERNET, EQUIPO DE AUDIO.

Días:

- LUNES Y MIÉRCOLES (franja horaria de 9 a13:20 hs)

Cantidad de participantes:

- 20 (máximo)

Equipo de responsable:

-Armando Madero y Damián Benincasa. (Contaremos en distintos momentos del proceso con docentes invitados para trabajos específicos).

BIBLIOGRAFÍA

Consultiva, se seleccionaran algunos artículos y o capítulos para que lean los participantes.

- Diccionario de teatro*. Patrice Pavis.
- La escena viviente*. Kenneth Macgowan, William Melnitz.
- El arte escénico*. K. Stanislavski.
- El método de las acciones físicas*. K. Stanislavski.
- *Hacia un teatro pobre*. Jerzy Grotowsky.
- *El arte secreto del actor*. Eugenio Barba, Nicola Savarerese
- Rastros*. Roberta carreri
- *Teatro: soledad, Oficio y Revuelta*. Eugenio Barba.
- *Piedras de agua*. Julia Varley
- Técnicas Latino-Americanas de Teatro Popular*. Augusto Boal
- *El espacio Vacío*. Peter Brook.
- El teatro y su doble*. Antonin Artaud
- ESCRITOS SOBRE TEATRO*. BERTOLT BRECHT
- *La ética del cuerpo*. Eduardo Pavlovsky.
- Artículo: *Reflexiones lirico practicas sobre el actor*. Cesar Brie.
- Artículos: *Los ejercicios; Tu eres hijo de alguien; El performer*. Jerzy Grotowsky.

VIDEOS

- La clase muerta de tadeusz kantor
- Physical- Vocal Training. Odin teatret
- Meyerhold's Biomechanics
- Acropolis - Il Principe Constante. Jerzy Grotowski
- Ur-hamlet. Eugenio Barba.
- The Living Theatre: Poetry, Politics, & Protest
- El grito en el cielo. El régimen del pienso. Grupo La Zaranda.
- Shakespeares Sonette, fragmentos de espectaculos del Berliner Ensemble
- El teatro de Bertold Brecht.
- Cafe Müller y fragmentos de otros espectáculos de Pina Bausch