

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
ARTÍSTICA ESCUELA METROPOLITANA DE ARTE
DRAMÁTICO

Seminario Extracurricular 2022: “Entrenamiento musical para actores y actrices”

A cargo del Profesor José Mehrez

El taller está destinado a actores/ actrices y estudiantes de disciplinas escénicas. Una propuesta de exploración de los recursos musicales desde y hacia la organicidad en la actuación.

Fundamentación y propósitos:

Lo “musical” en el teatro (entendiendo por esto todo el universo sonoro de la representación) es uno de los pilares que conduce y articula el desarrollo dramático. No es sólo un lenguaje en sí mismo ni una “herramienta” o una “habilidad” a disposición del actor.

Acercar al actor a estos conceptos es darle la posibilidad de explorar y comprender de una manera más totalizadora los procesos de creación teatral.

Propuesta de trabajo y contenidos:

El trabajo sobre el desarrollo de la musicalidad en el actor, su metodología y sus objetivos difieren de los del músico, y la intención de esta propuesta es fundamentar y desarrollar su especificidad. El actor es su propio instrumento, su sensorialidad y su lenguaje expresivo en búsqueda de organicidad. La propuesta transita sobre estos conceptos: generar en el actor permeabilidad a los estímulos musicales y sonoros; la música como disparadora de imágenes e impulsos internos; propiciando que la experiencia desde lo musical esté en función de la creación escénica.

Apartando al lenguaje musical del concepto de “herramienta” en la formación actoral: la ejecución de un instrumento, la lectura de una partitura o la “afinación” no hacen ni generan de por sí cualidades o virtudes especiales respecto de su condición de actor, pero a su vez comprender, explorar y vivenciar la experiencia musical es fundamental en el desarrollo de su actoralidad.

Existen conceptos básicos comunes entre la música y la situación de

representación: ritmo, intensidad, armonía, pulso, etc.

Las definiciones de estos conceptos en el campo musical son exactas, en el teatro suelen ser más difusas. Es importante comprender la “materia prima” (ritmo, melodía y armonía) y los recursos musicales (el silencio, la acentuación y la articulación, el volumen, el ataque, las alturas, la densidad, timbre, etc.) para luego poder asociar estos conceptos al trabajo actoral. Se trabajará a partir de ejercicios individuales y colectivos: Estos ejercicios incluirán trabajos de interrelación entre el sonido y el cuerpo: la exploración de diferentes claves rítmicas universales; Las células rítmicas y su relación con la palabra y el lenguaje coloquial.

Reconocer el propio “tempo” en la acción cotidiana y ficcional. En ambos estadios este tempo desde luego está provisto de una dinámica y de un carácter particular. Para poder modificarlo, “ficcionalarlo”, primero es necesario reconocerlo. Este proceso es multidireccional: desde la posibilidad de percepción de los cambios de dinámica personal hacia el registro del “tempo” grupal.

El campo periódico, el concepto del ritmo. La percepción musical en el espacio. El tempo de la acción en relación con el tempo de la situación dramática. Cualidades y características de la subdivisión binaria y ternaria. Su relación con el espacio y en la creación de dinámicas corporales.

Las claves universales: su función en diferentes células rítmicas. Realizar ejercicios rítmicos simples utilizando manos y pies como cuatro fuentes de producción sonora. Exploración de diferentes procedimientos musicales (fuga, responso y rondo) con la intención de generar estructuras situacionales análogas. El uso de la música responsorial en diferentes culturas y su relación con la transmisión oral de conocimiento.

Productos esperados:

Generar en el actor permeabilidad a los estímulos musicales y sonoros; propiciar que esos materiales estén disponibles para ponerlos en función de la creación.

Promover espacios de experiencia musical, generando disponibilidad y atención hacia el entramado creativo grupal. El trabajo sobre la propia escucha, el reconocimiento del “tempo” interior, la continuidad en la acción musical, la disponibilidad, las relaciones de fondo y figura, los planos sonoros que sostienen el discurso musical y dramático.

en síntesis, este proyecto tiene la intención de explorar y comprender, tendiendo puentes y posibilitando cruces, mixturando y promoviendo un abordaje transdisciplinario al proceso de creación escénica.