

TALLER



*“La acción física y el ritmo en la
escena contemporánea.*

*(Impartido por Pepa
Robles de arenateatro)*

".....Al actor no le sugiero ningún tipo de movimiento que no haya surgido de él, sino que espero que saque la expresión que yo necesito para el espectáculo..... Jamás le digo qué ha de hacer, cómo debe moverse o mirar.

..... El rol que hace cada actor es muy suyo, parte de sus propios movimientos, de su muy específica manera de ser...."

(Esteve Graset)

PERSPECTIVAS

Desde 1986 y hasta 1993, Arena Teatro funcionó como compañía estable, produjo cuatro espectáculos y otras tantas instalaciones escénicas, cosechó críticas excelentes en toda Europa y creó una manera de situarse en lo escénico que ha llegado a formar parte de la historia del teatro contemporáneo de la década de los 80-90 (Ver “ Archivo Virtual de las Artes Escénicas”).

Los conceptos “dramaturgia del mar”, “trémolo”, “acción-reacción”, “acción física”, “presencia” marcaban las claves de una particular manera de trabajar el movimiento que hizo que Arena Teatro llegase a participar en festivales de danza, siendo, sin embargo, una compañía cuya propósito inicial era el teatro.

A nivel de movimiento, los intérpretes de Arena Teatro junto a su director Esteve Graset, crearon una disciplina y un entrenamiento escénico sin a penas referentes. La pureza y espontaneidad de las “acciones físicas”, ajenas a las nuevas técnicas de la danza contemporánea, dotaron a las “coreografías rítmicas” de la posibilidad de establecer un doble diálogo: Por una parte con el movimiento, la presencia y la esencia misma de los objetos, por otra, con la música y su interpretación como sonido mínimo e infinitamente repetido en un tiempo amorfo.

OBJETIVOS

El taller emerge en una orientación de revisión y aprendizaje de las técnicas de movimiento que guiaron el entrenamiento físico y la construcción escénica de Arena Teatro.

Se trata de transmitir un método con aportaciones válidas tanto para actores/ices como para bailarines/as.

La clave será llegar a comprender la importancia de la absoluta individualidad del movimiento mínimo , y, a partir de ahí, construir las bases de la improvisación como origen de creación de coreografías únicas, como mecanismos perfectamente engranados que cobran su sentido y unicidad en el cuerpo del que surgieron.

Se hará necesario limpiar todo resto de movimiento cifrado o aprendido, toda predisposición a “decir” con el movimiento a través de un lenguaje ya creado.

DESTINATARIOS

Actores/ices, bailarines/as, profesionales, estudiantes de teatro y/o danza y todos/as aquellos/as aficionados/as al teatro e interesados/as en el conocimiento del trabajo escénico contemporáneo y sus técnicas.

NECESIDADES

Espacio amplio con equipo de música, tipo aula de danza, escenario, etc. A poder ser sin espejos. Una silla y una mesa por cada participante.

METODOLOGÍA

Cada sesión constará de una parte dedicada al aprendizaje de las claves para un entrenamiento que permita a los/as participantes preparar su cuerpo para responder a los estímulos creativos con los menores impedimentos físicos posibles.

Se trabajarán ejercicios de ritmo y se construirán partituras básicas de ritmos individuales y globales.

Cada sesión tendrá una parte de improvisación y de posterior selección de material. Se trabajarán improvisaciones individuales, por grupos y globales.

Se usarán materiales diversos para la estimulación creativa de los/as asistentes.

La música será considerada como resorte creativo clave.

TEMPORALIZACIÓN

Se propone un trabajo de 40 horas distribuidas en 16 sesiones de 2.5 horas, dos veces por semana, o bien un trabajo de 25 horas distribuidas en 10 sesiones de 2.5 horas, una vez por semana.

A continuación, se extiende una aproximación a lo que sería la distribución por materias en las diferentes sesiones. Se ha elaborado para un taller de 40 horas.

(la temporalización propuesta puede variarse en función de los intereses del grupo en cuestión)

MATERIAS

1ª sesión: Ejercicios de estiramientos libres. (15´)

Ejercicios acrobáticos básicos.(20´)

La presencia. Principio y Fin.(25´)

Técnica de ritmo(30´)

Propuesta de improvisación (60´)

2ª sesión: Ejercicios de estiramiento guiados(20´)

Ejercicios de presencia. El poder de la mirada.(40´)

Técnica de ritmo. (30´)

Propuesta de improvisación.Desarrollo de un tema. Selección de material. Creación de una frase coreográfica abierta. (60´)

3ª sesión: Ejercicios de estiramiento guiados. (20´)

Nuevos ejercicios acrobáticos básicos (15´)

Técnica de ritmo (30´)

Movimiento Sonoro (30´)

Propuesta de improvisación (individual) . Desarrollo de un tema en relación a un objeto.

Selección de material. Creación de una frase coreográfica abierta. (55´)

4ª sesión: Estiramiento guiado (20´)

Nuevos ejercicios acrobáticos básicos (15´)

Técnica de ritmo (30´)

Creación de partituras rítmicas. (40´)

Propuesta de improvisación por grupos. Desarrollo de un tema. Selección de material.

Creación de una frase abierta. (50´)

5ª sesión: Estiramiento libre (20´)

Combinaciones entre los diferentes ejercicios acrobáticos básicos. (30´)

Técnica de ritmo (30´)

Improvisaciones rítmicas individuales (20´)

Propuesta de montaje de improvisación del día anterior. (30´)

Sesión de relajación en grupo. (20´)

6ª sesión: Estiramiento guiado.(20´)

Ejercicios acrobáticos. Trabajo de segmentación.(20´)

Técnica de ritmo. (20´)

Trabajo con una partitura básica. Claves para una anotación y una lectura. (20´)

Propuesta de improvisación individual. (20´)

“El Trémolo” (40´)

Masaje colectivo. (20´)

7ª sesión: Ejercicios de estiramiento guiados. (20´)

Recopilación de ejercicios acrobáticos básicos y creación individual de una frase de movimiento con ellos.(30´)

Técnica de ritmo con objetos. (25´)

Trémolo y ritmo. (25´)

Improvisación y trémolo. (50´)

8º sesión: Estiramiento libre.(20´)

Trabajo individual/Trabajo colectivo: "acción-reacción" (30´)

Técnica de ritmo con el movimiento (30´)

Propuesta de improvisación individual (30´)

Creación de una frase de movimiento abierta. (30´)

Improvisación colectiva guiada. (40´)

9ª sesión: Estiramiento guiado (20´)

Trabajo de ritmo.(30´)

Dinámica para propuesta de materiales.(30´)

Improvisación en pequeños grupos.(30´)

Selección de material (10´)

Masaje por parejas (30´)

10ª sesión a 16ª sesión:

Durante estas siete sesiones se intentará mostrar las bases de la creación y la construcción de una pieza de corta duración que jpodrá ser mostrada el final del taller.

Cada unade las sesiones seguirjá profundizando en el trabajo con el ritmo, los objetos , la presencia escénica y el entrenamiento físico que prepara al cuerpo como soporte expresivo.

A partir de la 10ª sesión la temporalización concreta irá dependiendo de las necesidades del grupo , los materiales de creación surgidos y su articulación en el montaje de una pieza escénica.

Se propondrán fuentes de creación y motivación diversa procedentes de la vida cotidiana, coreografías urbanas, sonidos repetitivos de la ciudad, entornos y personajes marginales.....

Se trabajará la estimulación creativa para propiciar la multiplicidad de los materiales que surgirá de la motivación individual de cada actor/actriz.

En la sesión 16 se reservará un tiempo para la exhibición de la pieza creada que podrá o no ser abierta según propuesta colectiva.

La temporalización propuesta es una aproximación teórica de distribución de tiempos y acciones aproximada, sujeta a los cambios que sugiera la composición del grupo, las características de los participantes y materiales de creación surgidos siempre imprevisibles y azarosos.

IMÁGENES



Pepa Robles, Enrique Martínez, Elena Octavia en una escena de "Extrarradios". Sala Olimpia (Madrid), 1990.

**Pepa Robles, Enrique Martínez, Elena Octavia,
María Antonia Molas, en “Fenómenos
Atmosféricos” Teatro Central. Sevilla. Expo
92.**



Juan Pedro Romera y Pepa Robles en una escena de "Callejero, 2ª Edición". Teatro Romea, Murcia, 1989.



Pepa Robles, Ana Olivares, Elena Octavia, Juan Pedro Romera, Enrique Martínez, Juan Mena en una escena de "Callejero, 2ª edición". Sala Olimpia, Madrid. 1989

