

DESDE EL BARRIO

TALLER DE TEATRO COLABORATIVO

Diseño creado para FORMATEM por el equipo de creadoras y formadoras: Isabel Caballero, Anna Albaladejo, Eva Zapico, Begoña Tena y Zahira Montalvo.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Taller de formación escénica y creación colaborativa para participantes no profesionales del teatro, que tiene como objetivo la creación de una pieza escénica que se mostrará en el marco del Festival Cabanyal Intim en Mayo de 2018.

METODOLOGÍA:

El proceso consta de 3 fases: Recepción y Formación del grupo, Formación y Proceso de creación colaborativa.

Estas etapas forman parte de un proceso en el que se irán sumando conocimientos teatrales siempre desde una intención colaborativa de creación donde el grupo es el protagonista desde el primer momento.

El rol de las formadoras y guías del proceso de creación será siempre estar a la escucha de las necesidades creativas del grupo, proporcionarles herramientas para vivir su propia experiencia artística y acompañarles en la concreción de su propia pieza escénica creada en colaboración.

ETAPAS DEL PROCESO

RECEPCIÓN Y CREACIÓN DEL GRUPO:

Sesiones 7 y 14 de Octubre.

Docentes: Isabel Caballero y Anna Albaladejo

Las dos primeras sesiones del ciclo de formación serán una primera toma de contacto con el grupo y se dedicarán a crear conciencia y confianza, fomentar la escucha, descubrir cómo respira el colectivo y hacia dónde quiere enfocar la creación.

Las sesiones proporcionarán encuentro con el individuo en relación al grupo y al espacio. Se plantearán juegos que fomenten la desinhibición, la complicidad, el disfrute y la confianza para crear una atmósfera idónea hacia el proceso de creación.

En ellas se tratará ya de intuir necesidades y deseos creativos del grupo, tanto a nivel temático como formal para sugerir ya unas rutas de trabajo en los seminarios de formación.

ETAPA DE FORMACIÓN:

Durante la etapa de formación, los asistentes al taller vivirán una experiencia de aprendizaje compartida que les dote de las herramientas necesarias para afrontar el proceso de creación colaborativa de una pieza teatral.

El aprendizaje en los talleres será acumulativo para ir aumentando las capacidades actorales y creadoras y en ellos, se sugerirán ya algunos materiales para la creación posterior.

Esta etapa consta de 15 sesiones distribuidas de la siguiente manera:

SEMINARIO DE TÉCNICA VOCAL

SESIONES: 21 y 28 de Octubre

Docente: Zahira Montalvo

El taller tendrá como objetivos fundamentales el reconocimiento por parte de los asistentes, no profesionales del teatro, de su cuerpo como instrumento sonoro y experimentar en grupo el apoderamiento de sus voces.

Un abanico de ejercicios que ayudaran a sacarle todas las posibilidades a la voz para enriquecer las capacidades de interpretación de textos y voces en escena, distribuidos en 2 sesiones:

En la primera sesión se profundizará en nociones de anatomía (aparato de fonación), análisis postural, calentamiento, ejercicios de respiración, preparación del cuerpo como aparato fonación y trabajo específico de diafragma, resonadores, articulación, dicción, vocalización e interpretación de textos individual.

En la segunda sesión se continuará con el trabajo de fonación, articulación, dicción, interpretación de textos, recursos para la vocalización, la voz y el espacio, control del volumen, intención, apoyo, mensaje, el coro de voces, intercambio de ideas.

SEMINARIO DE LENGUAJE CORPORAL

Sesiones: 4, 11 y 18 Noviembre.

Docente: Eva Zapico

El taller tendrá como objetivo primordial activar en las participantes no profesionales su propia capacidad creativa; su capacidad particular para construir secuencias de narrativa escénica a partir de un material inicial aportado por ellos mismos. Se trata de darle espacio a la propia voz creadora de cada uno de ellos.

Valiéndonos del contenido autobiográfico personal, que cada cual desee aportar como punto de partida, buscaremos la transformación en lenguaje escénico, de esas anécdotas, mediante diferentes ejercicios, juegos e improvisaciones.

Estos ejercicios tendrán como fin activar en el intérprete el uso del lenguaje corporal (el uso de su cuerpo como herramienta de creación) y la capacidad para crear imágenes escénicas conectadas con su biografía.

El taller consta de 3 sesiones de 2 h. Las clases se dividirán en dos partes: una primera de ejercicios de desarrollo del lenguaje corporal, juegos de dinámica grupal e improvisaciones y una segunda destinada al trabajo específico de creación.

SEMINARIO DE INTRODUCCIÓN AL TRABAJO ACTORAL

Sesiones: 25 Noviembre, 2, 9 y 16 Diciembre.

Docente: Begoña Tena.

El objetivo de este taller es aproximar a los participantes no profesionales al Trabajo Actoral y la creación de personajes o presencias en escena. La idea es dotarles de herramientas para moverse en escena integrando su cuerpo y su voz de cara a la interpretación de un texto o la improvisación de situaciones en escena. Todo en base a generar la complicidad y conciencia de grupo necesarias para una creación teatral.

A través de ejercicios de desinhibición, empatía y diálogo con el otro/a, dinámicas de juego dramático, improvisaciones y trabajo con pequeñas escenas dramáticas se tratará de potenciar las habilidades del actor creador.

El taller consta de 4 sesiones de 2 h. Las clases se estructuran en 4 apartados: entrenamiento, trabajo grupal, interpretación y valoración de la sesión.

SEMINARIO DE DRAMATURGIA Y ESCRITURA TEATRAL

Sesiones: 13, 20 y 27 Enero y 3 Febrero.

Docentes: Anna Albaladejo e Isabel Caballero.

El objetivo de este taller es introducir a los asistentes no profesionales a los conceptos básicos de la dramaturgia teatral (espacio, tiempo, trama, personaje) combinados con otras fórmulas de escrituras llamadas post-dramáticas incluyendo el uso de textos no explícitamente artísticos (documentales, periodísticos, visuales, económicos, lúdicos, cotidianos etc.).

Se plantea como un proceso de escritura participativa, cuya dinámica será concretada por las necesidades y deseos del mismo grupo, al cual se le propone un ejercicio de creación compartida donde haya espacio tanto para las poéticas individuales como para la interacción, el intercambio y la creación en el común.

A través de lectura de textos, ejercicios de escritura e improvisaciones se buscará la creación de textos individuales o colectivos que sirvan como punto de partida para el posterior proceso de Creación Colaborativa.

El taller consta de 4 sesiones de 2 h. Durante las clases se impartirán nociones técnicas a través de ejercicios prácticos y se leerán y comentarán en común los textos creados individual o colectivamente.

FASE DE CREACIÓN COLABORATIVA

Sesiones: 10, 17 y 24 Febrero, 3, 10 y 24 Marzo, 14, 21, 28 Abril, 5 Mayo.

Ensayos y Presentación de la pieza: semana del 7 al 11 de mayo.

Formadoras y guías del proceso: Anna Albaladejo e Isabel Caballero.

Después de estos meses de trabajo y aprendizaje llega el momento de poner en pie la creación escénica. Es el momento de aprender a elegir y desechar entre la gran cantidad de ideas y materiales generados en la etapa de formación y primeras sesiones de esta etapa. Y con esta selección crear la pieza escénica.

En esta etapa, se priorizará la escucha del grupo para ver qué quiere contar, se les dará voz y serán ellos quienes intuitivamente dirijan el camino de la creación. Las

coordinadoras del taller estarán a disposición de sus inquietudes y anhelos para activar todas las herramientas y semillas de creación generadas en la primera parte del proceso.

A lo largo de las sesiones se concretará lo que el grupo quiere contar y de qué forma, se acometerá el proceso de puesta en escena con algún ensayo, abierto a público cercano, antes del estreno en el marco del Festival Cabanyal Íntim donde cristaliza la experiencia.