

TALLER DE TEATRO

PROFESOR: GINÉS SÁNCHEZ.
MÁXIMO 20 ALUMNOS POR GRUPO.

1-.UNA BREVE INTRODUCCIÓN:

Antes de nada, comentar que este taller es un trabajo en equipo colectivo, una aventura, un juego en común.

Utilizamos el teatro y el lenguaje dramático como herramientas globales y creativas que conducen a la expresión, para recrear todo aquello que bulle en el interior del participante en el taller, y también todo aquello que por diferentes caminos percibe.

La invitación que desde este Taller propongo no es otra que la de caminar a través de la experimentación, y la investigación, hacia el TEATRO:

- Jugar para aprender.
- Jugar para relacionarse.
- Jugar para abrirse a los demás.
- Jugar para imitar y representar.
- Jugar para simular, para expresar, para ser uno mismo y también parte de los que nos rodean, o de la idea que tengamos de los demás...

Jugar para transformar los objetivos, para darles otra dimensión y llegar a ser más creativos e imaginativos. Jugar para expresarnos más libre y abiertamente.

TEATRO Y JUEGO COMO PUENTE DE COMUNICACIÓN.

2-.OBJETIVOS:

Como primer objetivo del Taller de Teatro es importante reseñar que la finalidad no es desembocar en el montaje teatral tradicional, sino potenciar el interés de accionar diferentes herramientas de formación en la personalidad del participante. El montaje de final de curso es un complemento más en este breve recorrido.

Una filosofía común. ESTE TRABAJO ES PARTE DE LA ACTIVIDAD EDUCADORA. Más que el resultado final sobre las tablas, nos importa el proceso; y que las personas aprendamos por el camino. El trabajo colectivo, el esfuerzo, la responsabilidad, la disciplina, el ocio sano que supone esta actividad son valores que se intentarán fomentar a través de este Taller.

Cuando los actores preparan un papel necesitan usar sus capacidades de observación y creatividad. Cuando interpretan ante un público necesitan toda una serie de cualidades para representar y una total confianza en sí mismos. Son las mismas capacidades que se necesitan para una entrevista de trabajo, reuniones de empresa y otras “representaciones” cotidianas. Por ello los juegos están dirigidos para desarrollar la observación, la imaginación, la representación, la auto-confianza y la educación del alumno.

Otro objetivo que considero fundamental para el correcto enfoque de la actividad teatral es que el teatro es un juego serio con una regla principal: “todo debe parecer, no ser”. El actor profesional hace real un personaje dotándolo de vida: el alumno-a, aprenderá a expresar su yo y con ello logrará afirmarse; y reconocerse en los demás, en su grupo. Este juego de parecer, no de ser, junto con todos sus compañeros de grupo, creo que será una de las experiencias más enriquecedoras.

¿Pero, cómo desarrollar en el alumno la AUTO-CONFIANZA?

Muchos juegos ayudan al desarrollo del grupo, ayudando a los jugadores a conocerse entre sí y a sentirse relajados en compañía de los demás. Todos los juegos de pareja ofrecen la oportunidad de hablar un esquema de tú a tú. Una sesión de este tipo, en la que el director del Taller se asegure de que ninguno repite pareja dos veces, puede ser una forma óptima de romper el hielo. Juegos, a veces que nos recuerdan a los de nuestra niñez como el palito inglés. Los juegos de encuentro están específicamente relacionados con el desarrollo del apoyo y la confianza del grupo. Es muy importante en este caso el juego de improvisación, importantes para aumentar la confianza del alumno en el resto del grupo.

También se debe trabajar la CONCENTRACIÓN desde el comienzo de la sesión, ayudando al grupo a olvidar lo que sucede fuera de la sala. Un calentamiento es una respuesta (a veces la gente viene dormida) a varios

problemas y vale para tenerlo en cuenta para el comienzo de cualquier sesión. Un calentamiento debe requerir algo de energía física que prepare al grupo para trabajar. Debe ser excitante o interesante para que el grupo empiece a pasárselo bien. El objetivo es que los alumnos deberían querer parar para recuperar el aliento (el estado perfecto en que el grupo escucha).

Para un trabajo de drama (HACER) lo normal es que los alumnos lleven ropa cómoda y amplia. Se debe dejar tiempo a que el grupo explore. Es importante también practicar la escucha.

A-. Juegos de OBSERVACIÓN:

La observación es la clave de la creatividad; si uno no se da cuenta de nada, tiene poco que decir. Los juegos de esta sección están pensados para desarrollar la conciencia de los jugadores acerca del mundo que les rodea, desarrollando su propia habilidad para ver, oír y concentrarse. La observación además puede proporcionar material para historias e improvisaciones.

B-. Juegos de ENCUENTRO:

Para este tipo de juegos es necesario que los alumnos se sientan cómodos en compañía de los demás para establecer una buena relación de trabajo. Estos juegos se van a usar como parte del proceso de desarrollo del individuo, del grupo y el proyecto que hay entre manos; entonces es importante fomentar la confianza, el apoyo y el aliento dentro del grupo lo antes posible.

C-. Juegos de IMPROVISACIÓN:

La improvisación se usa frecuentemente como una manera de crear un fragmento de teatro a falta de texto, puede ser tan divertido como desafiante para un grupo, si se acostumbra a las posibilidades de interrogar, crear y explorar preguntándose siempre “¿Y sí...?”

D-. Juegos de PALABRAS E HISTORIAS:

La creación de historias sirve para muchos propósitos: puede dotarnos de material para una representación, puede ayudar al desarrollo del lenguaje, puede estimular la imaginación.

Otro punto a reseñar es que no se trata de enfocar el Taller de teatro como un curso de interpretación exclusivamente de cara a una puesta en escena. El Taller de Teatro lo tiene en cuenta, pero su base fundamental es el desarrollo expresivo del propio participante. Hay que dejarle constar al alumno que no sólo se apunta a un Taller de Teatro para subirse a un escenario, sino también para darse la oportunidad que le ofrece el curso para expresarse o simplemente crecer mediante actitudes, habilidades y capacidades (contenidos presentes en toda educación). Capacidad de aprender a aprender. Aprender cómo se aprende. Los alumnos no están sujetos a un entrenamiento dirigido por el director del Taller que dice lo que

está bien o mal. Capacitar al alumno para que se haga consciente de sus progresos, su crecimiento, sus límites y las formas de superarlos.

Capacidad para resolver problemas, capacidad para manejar información, capacidad para tomar decisiones.

La figura del Director del Taller implica: profesor, educador, maestro, animador, dinamizador, director, investigador... El Taller de Teatro implica: Taller, Clase, Actividad, Animación, Ensayo...

Marcados o establecidos los principales criterios del Taller de Teatro, no podemos olvidarnos de informales al alumno todo lo que rodea el entramado teatral. En todas las sesiones se debe reservar un espacio para comentar con el alumno de forma didáctica la importancia de la historia del teatro, y lo que diferentes autores tanto españoles como internacionales intentaron transmitir mediante sus montajes. Por lo tanto trabajaremos con los propios textos, pero también con proyecciones bien mediante DVD o diapositivas. El alumno tendrá la oportunidad de exponer en el grupo que textos o autores está interesado en conocer. De todas las propuestas sugeridas (siempre por los alumnos) seleccionaremos el texto a representar en un espacio teatral.

La finalidad del montaje nos llevará a PROFUNDIZAR en los engranajes del propio texto. Pongamos un ejemplo: *Tres sombreros de copa* de Miguel Mihura. Tendremos que conocer la vida de su autor, por qué escribió este texto, por qué tardó más de veinte años en estrenarlo, investigar a los personajes, relacionarlos con personas que conocemos de nuestro entorno, es decir, buscar la contemporaneidad de *Tres sombreros de copa*.

Otros textos de los cuales se podrían comentar, escenificar pequeñas partes mediante grupos en clase:

- *Los Pasos* de Lope de Rueda.
- *La Celestina* de Fernando de Rojas.
- *El caballero de Olmedo* de Lope de Vega.
- *El perro del Hortelano* de Lope de Vega.
- *Romeo y Julieta* de Shakespeare.
- *Trabajos de amor perdidos* de Shakespeare.
- *El sí de las niñas* de Moratín.
- *Sainetes* de Ramón de la Cruz.
- *La señorita de Trévez* de Arniches.
- *Martes de Carnaval* de Valle-Inclán.
- *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca.
- *Así que pasen cinco años* de Federico García Lorca.
- *Historia de una escalera* de Buero Vallejo.
- *Hoy es fiesta* de Buero Vallejo.
- *Las Meninas* de Buero Vallejo.
- *Bajarse al moro* de Alonso de Santos.

El Taller puede completarse con visitas mediante grupos a ver una obra de teatro en Soria, donde se intentará que los actores puedan tener un coloquio con los alumnos. Y si las posibilidades lo permitan poder ver un musical en Madrid, o visitar el teatro romano de Mérida, o, el Corral de Almagro.

Recordemos: Todo está enfocado y dirigido para desarrollar la observación, la imaginación, la representación, la auto-confianza y la educación del alumno.

3-.EJEMPLO DE TALLER:

Las sesiones están preparadas para durar entre 120 - 150 minutos. Los últimos minutos serán siempre reservados para lo que denominaremos VERBALIZACIÓN: Los alumnos expresarán sus sensaciones, sentimientos, experiencias, preguntas, curiosidades...

El Taller debería desarrollarse siempre en el mismo aula. Un aula que debería romper el esquema de una clase tradicional. Si en el colegio donde se desarrolle el Taller se han realizado otras actividades teatrales, algunas partes de la escenografía, elementos de atrezzo o vestuario puedan estar presentes. Los propios alumnos tienen que crear su espacio, hacerlo suyo, cercano e íntimo.

PRIMER DÍA

Los alumnos tomarán contacto con el espacio de trabajo y conocerán a los otros componentes del grupo. Por ahora los alumnos sólo han de estar receptivos.

En esta primera sesión es muy importante que el foco sea bajo y compartido para que nadie se sienta protagonista, ni queriendo ni sin querer. La confianza en el grupo y el espacio se fragua en estos primeros contactos.

Antes de entrar al espacio de trabajo, se les pide a los alumnos que traten de imaginar que hay detrás de la puerta. Colores, formas, objetos, colocación, tamaños.

Y SE INICIA EL JUEGO. Los alumnos comentarán y los dividiremos en dos grupos A y B. A serán los ciegos y B los lazarillos, vendaremos los ojos al grupo A y en parejas entrarán al espacio guiados por B. B será el encargado de contarles el espacio, que descubra A mediante el tacto los diferentes objetos que se encuentre durante el paseillo. Tras el juego comentarios.

FORMAMOS EL CÍRCULO, se inicia la presentación y con ello la naranja y el limón: Cada alumno dirá su nombre y el siguiente repetirá el nombre de su compañero y el propio. De esta forma el último alumno en presentarse tendrá que repetir todos los nombres del grupo.

La naranja y el limón continúan con el animal. Cada alumno dirá a que animal se parece o le gusta y por qué. Muchos de los nombres se repetirán, el

siguiente paso es que el alumno escenifique con sonidos, gestos a su animal y busque a sus semejantes.

Ya dividido el círculo en grupos comienza el cuestionario donde se plantearán las bases del Taller de Teatro y se conocerá lo que esperan los alumnos del Taller. Las preguntas serán las siguientes:

- ¿Cuál es tu objetivo al participar en este taller?
- ¿Qué contenidos crees necesarios que debe ofrecerte un taller de teatro?
- ¿Qué herramientas expresivas crees que debes dominar como persona?
- ¿Qué esperar aprender en un taller de teatro?
- ¿Has hecho alguna vez algún papel en alguna obra de teatro?
- ¿Podrías nombrar a cinco autores de teatro contemporáneos españoles y extranjeros?
- ¿Sabrías nombrar a cinco actores de cine español?
- Define con tus propias palabras los siguientes conceptos: Proscenio, Improvisar, Peine, Memoria afectiva, Teatro épico.
- ¿Te has subido alguna vez a un escenario para realizar actividades no teatrales?
- ¿Cuáles son tus hobbies?

Este cuestionario no sólo servirá para que el grupo se conozca, sino también para que el profesor del Taller realice una ficha individual de cada alumno para poder realizarle un correcto seguimiento durante el curso.

Tras las presentaciones, que continuarán en la siguiente sesión intentaremos ROMPER EL HIELO, por primera vez. El objetivo: escenificar un TANGO (la canción de Roxanne de la película Moline Rouge). Nuestro tango. Primer contacto también en parejas. Esta actividad se continuará y finalizará en la próxima sesión.

GINÉS SÁNCHEZ - MEDITEA

c/ Santa Susana nº 36 - 7º 1.

28033 MADRID

Teléfono 676928044

meditea@gmail.com

4-.BIBLIOGRAFÍA:

La bibliografía utilizada pertenece a la editorial ÑAQUE.

- *Un taller de Drama* de Fernando Bercebal.
 - *La pedagogía puesta en escena* de Georges Laferrière.
 - *Prácticas creativas para una enseñanza dinámica* de Georges Laferrière.
 - *Teatro, el arte de la enseñanza* de Peré J. Mascaró.
 - *Dramaturgia de Textos narrativos* de Sanchos Sinisterra.
 - *Animación a la lectura teatral* de Varios autores.
 - *Match de improvisación* de Koldovika Vío.
 - *Cuentos contados* de Pablo Pérez.
 - *Jugar al juego* de Christine Porlier.
 - *El Taller de Teatro optativa - ESO* de Fernando Bercebal.
-
- *Cuadernos didácticos para el montaje teatral*. Edita la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
 - *Actuando* de José Cañas. Edita Cuadernos Octaedro.
 - *Taller de interpretación teatral* de Miguel Angel Ontanaya. Editorial CCS.
 - *Interpretación sin dolor* de Varios autores. Editorial Fundamentos.