

TALLER DE TEATRO CÓMICO

Jorge Affranchino tiene una experiencia destacada de más de 20 años en Argentina y España como director, actor y profesor de teatro y clown, lo que le ha permitido investigar sobre la creación escénica y crear una forma de transmitir y compartir los conocimientos del teatro cómico y expresionista de manera auténtica y con originalidad.

A lo largo de 200 talleres y seminarios se ha ido conformando un sistema de clases y montajes teatrales que han ido bebiendo de las siguientes tradiciones artísticas:

- El teatro antropológico (expresiones cómicas de diferentes culturas: el teatro de la india, el teatro ritual de los indígenas de América del Sur, el teatro independiente argentino...)*
- El clown*
- Le Coq*
- La comedia del arte*
- La ópera china*

La propuesta que se desarrolla a continuación comprende un conjunto de sesiones en las que se trabajarán diferentes áreas vinculadas al ámbito de la EXPRESIÓN CORPORAL, LA INTERPRETACIÓN y LA CREACIÓN ESCÉNICA abarcando los siguientes aspectos:

EXPRESIÓN CORPORAL

-Calidades de movimiento

Se plantearán trabajos que tonifiquen la musculación, activen las articulaciones y contemplen la relación del cuerpo con el suelo y con el aire. Durante las clases se estimulará el movimiento a partir de la puesta en marcha del aparato sensorial. (Cuatro elementos y sus diferentes estados, colores y combinaciones, etc.).

-Energías de la expresión

A partir de pautas que trascienden lo racional se activará el aparato perceptivo y sensorial. Estas pautas motivan a los alumnos a realizar movimientos que transmiten algo más allá de lo que se ve (La energía).

-El cuerpo en el espacio

Trabajaremos la relación del cuerpo en el espacio, la colocación del cuerpo como una pieza móvil dentro de un juego teatral, el sentido de los posicionamientos espaciales. (El fondo, el frente, la diagonal, los laterales, el suelo, el centro, la periferia, el punto de partida, etc.).

-Las relaciones corporales

El estímulo y la respuesta, factores fundamentales en la relación escénica, la comunicación, el conflicto, la resolución, el diálogo, el contacto, la complicidad, la palabra, la escucha... Son éstos, elementos que potencian la relación de los cuerpos teatrales trabajados de forma que despierten la creatividad.

-Movimiento y comicidad

Aquí jugaremos con las convenciones, el lenguaje universal de la comicidad, el sentido del humor, el texto cómico, la construcción de la dramaturgia, la relación de los cuerpos cómicos, el cuerpo en la escena y su teatralidad.

-El cuerpo cómico

¿Cómo se transforma el cuerpo? ¿Cómo se materializa el expresionismo cómico? Dos preguntas que encuentran su respuesta en este taller. Cada alumno dispone de sus recursos cómicos por ellos conocidos, pero también están los desconocidos. Entre estos dos caminos se construye el archivo expresivo. Es una búsqueda constante que se va transformando con el devenir de las clases. La transformación, la deformación, la tensión, la contracción, la desfiguración, la re-estructuración, la motivación, son parte del camino de investigación que este taller propone para descubrir el cuerpo cómico de cada alumno.

TÉCNICAS DE INTERPRETACIÓN

-El personaje

Intentaremos que el actor se zambulla en una identidad creada a priori. Para conseguir una identidad auténtica es importante potenciar cuatro pilares indispensables: *el compromiso, la entrega, la confianza y la creatividad.*

- El compromiso con el trabajo, con los compañeros, con el maestro, con el teatro, con la comicidad.
- La entrega en las clases, en la complicidad, en la escucha, en lo impredecible.
- La confianza en uno mismo, en el grupo, en el trabajo, en el maestro.
- La creatividad como motor esencial, como búsqueda, como discurso, como acción teatral.

- Los recursos interpretativos

Durante todo el curso uno de los objetivos fundamentales es el de descubrir y afianzar recursos interpretativos. Para esto se compondrán diferentes clases con matices muy diferentes, atmósferas distintas, estímulos llenos de heterogeneidad teatral, una búsqueda incesante de registros (vocales, corporales, de movimiento, de complicidad, de acción...). Cada clase estará orientada a la búsqueda, a ir llenando el archivo de recursos con el pasar del tiempo.

- La máscara

El lenguaje de los gestos es sin duda uno de los espejos donde se refleja la emoción. La mirada es una ventana donde se puede reflejar el sentir, el estar y el existir. La voz transforma el gesto y construye un universo sonoro que busca conmover. Los estímulos (la luz, la música, la atmósfera, el otro personaje, el movimiento, los objetos...) son el caldo de cultivo que motiva y decide la acción. Se transforma la máscara ante cada estímulo.

- El teatro extra cotidiano

La locura, lo hiper-representado, la ruptura de las convenciones, son tres elementos que aportan a los participantes del seminario a entrar en una dinámica desconocida. Esta dinámica permite que durante el juego teatral surja la sorpresa de uno mismo y del compañero. El juego de lo extra cotidiano ayuda reírse del otro, a sorprenderse de uno mismo, a confundirse, a discontinuarse, a adaptarse, a involucrarse a fondo, a crear sobre lo extremo, a potenciar la energía y a descontrolarse sin agotarse.

- La construcción expresionista

Para este apartado se recurrirá al expresionismo como lenguaje artístico, para ello ahondaremos en otras expresiones artísticas: el cine, la pintura, la música y la literatura. Esto nos aportará una visión más amplia de este lenguaje y lo trasladaremos a la escena a través de juegos teatrales de carácter creativo.

- Los campos de tensión

Ya en el campo de la comunicación, no solo entre nosotros, también con el entorno, con el público, con todo lo que forma parte de la creación teatral. Este apartado requiere mucha concentración, se crearán atmósferas de trabajo que ayuden a sostener la escena, a estar vivos, a conmover y a dosificar la energía. La tensión en la comunicación, en el diálogo, en la presencia, en la ausencia, dentro y fuera de la escena.

- El motor de la acción

Las clases entrarán en una dinámica de acción, de estado de alerta. Para ser acción hay que estar presente. Para que haya acción es necesaria la motivación. Para construir acción hace falta el estímulo. La acción y la inacción, dos reflejos de un mismo espejo que se transforma de manera inesperada.

TRABAJOS CREATIVOS

-Construir escenas

Uno de los objetivos de este taller es aprender a construir escenas, no solo desde la interpretación, sino también desde la dirección. Para ello se trabajará sobre material de dirección para que los participantes comprendan lo que es el ritmo de la escena, el trabajo del espacio y el movimiento de los personajes.

- Creación colectiva

Es importante que el terreno de la creatividad sea un trabajo de conjunto, aprender a proponer, a componer, a desistir, a comprender, a rectificar o a sorprender. Por esta razón se llevará a cabo una dinámica de creación colectiva, que ayude a afianzar las relaciones entre los miembros grupo además de ganar en interés, teniendo en cuenta que la creatividad siempre es un estímulo revitalizador.

- Montaje final

El montaje final servirá de colofón de fin de taller, al mismo que constituirá un primer paso para la creación de un grupo sólido de trabajo.