

The background of the poster is a vibrant, abstract composition of overlapping organic shapes in shades of yellow, green, and blue. The shapes resemble stylized leaves or petals, creating a sense of movement and depth. The colors are bright and saturated, set against a light cream background.

PROYECTO CALLE
LABORATORIO
DE CREACIÓN E
INVESTIGACIÓN
PARA TEATRO
DE CALLE

I. IDENTIFICACIÓN

Docentes

Fabián Sáez Maldonado
+ Laboratorio Teatro

Duración

5 clases de 8 horas cada una.

II. DESCRIPCIÓN

Laboratorio de creación de material escénico callejero que comprende al actor como principal autor de la escena y desarrolla un trabajo colectivo de exploración, en torno a las herramientas prácticas para el desarrollo de un trabajo autoral. Se tomará como base el trabajo de las acciones físicas y su evolución práctica desde las perspectivas desarrolladas por Grotowski.

Grotowski es quien lleva el método de las acciones físicas –la última versión del sistema stanislavskiano- a sus consecuencias extremas... Llevarlos hasta sus últimas consecuencias significa llevar el método de las acciones físicas más allá del texto, más allá del personaje y de la representación..."¹.

El laboratorio se articula en una serie de 5 sesiones de trabajo, con duración de 8 horas, durante una semana intensiva, en donde se indagará a través de diferentes instrumentos y procesos de la acción teatral callejera y del actor en ella. Desde la ritualidad, el canto, los impulsos, los textos,

¹ La parábola de Grotowski: el secreto del "novecento" teatral. Marco de Marinis. Ed. Galerna. Pag 15.

el movimiento, los sonidos y la conexión con nuestro centro iremos explorando dinámicas y activamente el trabajo de nuestro cuerpo. El descubrimiento y práctica de la organicidad del cuerpo, se experimenta como el trabajo cotidiano y sistemático sobre el oficio abre nuevas puertas y desafíos en el trabajo del actor, como performer e investigador, de lo general a lo particular, y de lo particular a la profundización extrema, siempre teniendo como punto de origen, al actor y su creatividad; y todo reside en él y en la posibilidad de sus relaciones, CUERPO – VOZ – ESPACIO

Este Laboratorio está diseñado a partir de una línea de acción, orientada hacia los campos de la asignatura de movimiento: el desarrollo de un entrenamiento que me permita conocer mi propio cuerpo para trabajar sobre él; y el uso del cuerpo como herramienta en la creación escénica callejera.

Este Laboratorio se divide en dos módulos que profundizarán sobre dos instancias de la experiencia creativa actoral.

En el primer módulo se trabajará sobre la vía negativa en el proceso pedagógico. Enfoque desarrollado por Grotowski en su trabajo con los actores: *“Para Grotowski el entrenamiento del actor es la vía negativa, es un quitar, un remover todo aquello que bloquea el proceso creativo, el fluir del trabajo...”*². Desde este enfoque se buscará desarrollar en el estudiante o actor la mirada para percibir las resistencias y obstáculos en el proceso creativo de los actores.

En el segundo módulo se tomará como base el trabajo del “Action” o “Acto total”, último eslabón de las acciones físicas desarrollado por Grotowski. El trabajo del action rompe, o va más allá, de tres ejes fundamentales del teatro; el texto como material fundante, el personaje como soporte y la representación como contexto. Esta transgresión genera un trazado desde lo teatral

² Marco de Marinis, La parábola de Grotowski: el secreto del noventa y siete, pag 47.

hasta lo performativo, trasladando el foco del trabajo a la biografía propia del actor como material fundante, a la persona propia del actor como soporte y a la Performance, como contexto. Además, cabe señalar que las herramientas formativas del Laboratorio están constituidas por diversas disciplinas como, por ejemplo; Artes marciales, Teatro físico, Teatro calle, Danza, Cantos, Trabajo con elementos y musicalización callejera.

Este laboratorio, busca desarrollar herramientas de manera diversa y creativa para las personas que tienen un verdadero deseo de enfrentar a un grupo, la calle y enfrentar el plano de sus propias necesidades y deseos como intérpretes.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las clases se dividirán en cuatro módulos, determinando dos horas para el trabajo de entrenamiento o training y dos horas para el trabajo de creación escénica. Se propiciará una relación dialéctica entre los módulos para producir una retroalimentación entre ambos trabajos.

El entrenamiento se abordará desde dos líneas; la primera, que consiste principalmente en que el estudiante o actor desarrolle una conciencia del espacio, de su cuerpo y su voz orgánica. En un training llamado el juego del espacio o balance, que se desarrolla a través de un guía, el cual lleva de manera sistemática la coacción del grupo (tiempo, ritmo, flujo), la cual pretende que el estudiante o actor se mueva lo más libre y orgánicamente por el espacio. La segunda; pretende incorporar todo el material escénico desarrollado por los estudiantes al training, trabajándolo desde una serie de ejercicios, que consisten en relacionar el trabajo de la vía negativa a la escena, para eso se le pedirá al alumno 9 movimientos, los cuales se abordan no desde lo gimnástico (técnico), si no desde la investigación del movimiento y cuáles son las distintas posibilidades que existe en él. También se investigará sobre los conceptos de coro y estructuras físicas, que consisten en que el grupo se

modifica con las acciones del otro; Se potencia con el coro los gestos y acciones de los personajes, el coro es el pueblo, las masas, los grupos. El coro siempre está comandado con el corifeo, quien dialoga con la escena y con el coro siendo intermediario entre ambas. Además, se suma a esto el trabajo de Coreografía Sintética: De carácter coral, no es danza, es una coreografía de carácter narrativo. Es una secuencia de acciones que sintetiza; se traza un dibujo coreográfico para aportar a la narración.

Para el proceso creativo empleáramos como pretexto el objeto de estudio "Adaptación callejera de la cantata de santa de Iquique". A partir de estos relatos o textos se trabajará la construcción de acciones y estructuras físicas contenidas en el proceso final de la intervención callejera, mediante un trabajo colectivo incorporando elementos performativos y de construcción intertextual de la acción, propios de la poética Grotowskiana.

El Laboratorio finalizará con una intervención callejera, presentada por varias localidades y territorios de Temuco. Con un posterior conversatorio entre los asistentes, sobre el trabajo realizado.

IV. OBJETIVOS

GENERALES

Presentar una metodología de trabajo que le permita al estudiante o actor desarrollar herramientas concretas para la creación escénica callejera

Desarrollar un enfoque en el estudiante o actor que le permita percibir las dificultades de sus propios procesos creativos

IV. OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

Crear una estructura dramática que les permita a los estudiantes o actores poner en juego lo aprendido durante el Laboratorio.

Instruir al estudiante o actor para la comprensión de la musicalización en la escena callejera.

V. CONTENIDOS

PRIMER MÓDULO

Los contenidos de este módulo se desarrollan a partir de ejercicios que trabajan sobre la Vía negativa, a fin de enfocarse en las propias resistencias y bloqueos que se presentan en las dinámicas y exigencias de un proceso creativo callejero. En este contexto los contenidos a trabajar son el dialogo, acción reacción, relación estímulo impulso, desbloqueo del centro y de la columna vertebral, organicidad, reconocimiento de la voz orgánica y trabajo colectivo.

SEGUNDO MÓDULO

Los contenidos del módulo de creación escénica se articulan a partir de tres elementos constitutivos del "Action". La acción intertextual, como aquella acción construida a partir de "textos" o referentes de origen distinto, (fotogramas, memorias, cine, etc). Acción Propia, Privada y Personal, como aquella acción que trabaja desde la Persona del actor y se relaciona íntimamente con él; es su propio deseo puesto en juego. Acción Presente, como aquella acción en tiempo y espacio presente, que dialoga con el instante de la acción e incluye al público en la Performance

El programa provee un trabajo cotidiano de aprendizaje y búsqueda, organizado según las exigencias creativas individuales y del grupo, a través de las siguientes herramientas:

- Material autobiográfico de los participantes (Textos)
- Trabajo de coros, estructuras físicas y coreografía sintética
- Entrenamiento actoral callejero (vía negativa)
- Estudio y trabajo de la voz orgánica en la escena callejera

V. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA

(Los docentes entregarán textos escogidos de esta bibliografía a lo largo del curso)

_ Sergio Jiménez

El evangelio de Stanislavski según sus apóstoles, los apócrifos, la reforma, los falsos profetas y Judas Iscariote. Editorial Escenología.

_ Marco de Marinis

La parábola de Grotowski: el secreto del noventa y cinco teatral. Editorial Galena.

_ Revista "Máscara" N° 11-12.

Número especial homenaje a Grotowski. Editorial Escenología.

_ Thomas Richards.

Trabajar con Grotowski sobre las acciones físicas. Editorial Alba.

CUERPO DOCENTE

& MÓDULOS DE TRABAJO

MÓDULO 1 ENTRENAMIENTO ACTORAL CALLEJERO

Este módulo consiste principalmente en entregar herramientas actorales enfocadas en el trabajo callejero. El cual se desarrollará a través de dinámicas individuales y colectivas, en donde el trabajo sobre los bloqueos físicos y resistencias psicológicas del actor serán la prioridad. Se desarrollarán ejercicios ligados al teatro físico, la danza teatro, artes marciales mixta, trabajo de bastones y cantos vibratorios. Por último, se trabajarán ejercicios que aborden los conceptos de espacio, tiempo, presencia y energía en escenarios no convencionales como la calle.

DOCENTE FABIAN SAEZ MALDONADO

Director, Actor y Licenciado en Estudios escénicos de la Universidad Mayor, se ha desempeñado como actor en varias compañías nacionales e internacionales. En su formación destaca en el año 2014 su viaje a Torino Italia. Proyecto de Pasantía Fondart, asistiendo al "Máster internacional en la preparación del actor" junto al Laboratorio Permanente de investigación sobre el Arte del Actor LABPERM dirigido por Domenico Castaldo. Además, el 2014 realiza el seminario "Sourchin Within", guiado por Gey Pin Ang (discípula de grotowski por 8

años), en Florencia, Italia. El 2019 viaja a Izmir Turquía para realizar un proceso de residencia teatral junto al Open Program del Workcenter de Tomas Richard y Jerzy Grotowski de Pontedera Italia. Actualmente es director de la compañía Laboratorio Teatro, compañía de Teatro Calle con 9 años de trayectoria en la cartelera teatral nacional. Ha desarrollado su trabajo bajo la línea y profundización sobre el arte del actor, realizando 6 montajes y 34 procesos formativos en torno al entrenamiento y creación en teatro calle llevados a cabo en Chile, Uruguay, Argentina y México. Participando con su último montaje 210 Genocidio de la Memoria en el festival internacional Santiago a Mil 2022. Este 2023 estrena su séptimo montaje "Jesucristo Callestar" una adaptación callejera del clásico Jesucristo super estar de los años 70. Estrenada en la Plaza de Armas de la ciudad de Los Ángeles, en la región del Biobío. Continuando con 2 temporadas más por distintas localidades y regiones vecinas. Proyecto en colaboración con el centro cultural de los ángeles.

MÓDULO 2

ESTRUCTURAS FÍSICAS & COREOGRAFÍA

En este módulo trabajaremos un entrenamiento físico que abordará herramientas del teatro físico, yoga, danza moderna y danza contemporánea, como es el uso del espacio, niveles, traslados, peso, flujo, energía, tiempo y trabajos corales, etc. Consiguiendo que el intérprete logre desarrollar su capacidad interpretativa en el movimiento para poder llegar a construir pequeñas frases coreográficas y replicar las estructuras físicas y coreografías que iremos trabajando durante el laboratorio. Todo esto desde una perspectiva hacia el teatro calle, enfocándonos en el cuerpo expresivo, amplio y presente para la escena callejera.

DOCENTE

RAISA GANTER ARAYA

Actriz, licenciada en teatro mención interprete teatral de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, instructora de yoga de la Federación Internacional de Yoga. Se ha desempeñado como actriz e interprete corporal en compañías y colectivos en Chile y en el extranjero. En su formación, ha investigado y profundizado en teatro físico, teatro callejero, danza contemporánea, artes circenses y yoga en diferentes escuelas y con destacados maestros. Ha trabajado en diferentes proyectos sociales artísticos en la región Metropolitana y en la región del Biobío. Desde el 2018 a la fecha es actriz y parte del equipo de producción de la Compañía Laboratorio Teatro, en la cual se ha desempeñado como docente y coreógrafa en los diferentes seminarios de formación para teatro calle que la compañía ha impartido desde el 2018 a la fecha, siendo también intérprete de 5 de los montajes de la compañía: "Germen" "Resistencias" "Pandemia" "210 Genocidio de la Memoria" (FITAM 2022) "Jesucristo Calle Star".

MÓDULO 3

TEATRO AEREO

Este módulo consiste en realizar un trabajo físico, expresivo y emocional entorno al teatro de calle reuniendo elementos de acrobacia básica y teatro aéreo, busca generar cuerpos ágiles, atentos y dispuestos para enfrentar los distintos desafíos y problemáticas que pueda presentar la escena. El trabajo se concentrará en realizar un recorrido por los diferentes fundamentos del movimiento, acrobacia básica y un acercamiento al trabajo en diferentes implementos aéreos como el trapecio y la tela acrobática.

DOCENTE

ELENA ORUETA CASTRO

Egreso el año 2010 de la Escuela de Gustavo Meza (Teatro Imagen), luego siguió sus estudios en la Universidad Mayor. Ha participado en diferentes compañías multidisciplinarias como Dementia Praecox con la obra "air scenika"; Suspensión Horizontal con la obra "Memoria"; "Fundición Libertad" y "Pingüinos una revolución aérea". También fue parte del Colectivo Ladra con la obra "Menase, El exilio de la Infancia"; y de la Compañía de Teatro Calle Laboratorio Teatro con la obra "Genocidio de la Memoria". Actualmente está participando en la Residencia Teatral del Teatro del Silencio realizada en Renca, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre.

MÓDULO 4

ENSAMBLE MUSICAL

Trabajo vocal enfocado al teatro de calle.

RELAJACIÓN CORPORAL: Respiración, estiramientos. Movimientos y respiración coordinados.

CALENTAMIENTO CORPORAL: Movimientos cuello, hombros, articulación del hombro. Saltos, activación de las extremidades.

RELAJACIÓN VOCAL: Bostezos, estiramientos y relajación de mejillas y lengua, masaje maxilar, soltura de laringe, tensar y soltar musculatura facial.

CALENTAMIENTO VOCAL: Glisandos de graves a agudos y viceversa. Activación de resonadores mediante sonidos nasales y ejercicios de tracto vocal semiocluido; vibración labial, lingual, raspberrys, zumbidos.

EJERCICIOS DE PROYECCIÓN VOCAL Y POTENCIA: Imitar sonidos (Patos, gatos, perros, sirenas, fantasmas).

ENFRIAMIENTO VOCAL: Frito vocal y bostezos.

DOCENTE

YILIANE FLANDEZ LAVIN

Cantante, intérprete y compositora. Participó como cantante y corista en diversas bandas entre 2009 y 2017. En 2018 se dio a conocer bajo el pseudónimo de "Pajarita" y lanzó su primer single Estrella al mismo tiempo que ensayaba para trabajar como vocalista a bordo de cruceros en Carnival Studios (Miami - Estados Unidos).

A su regreso en 2019 grabó su primer EP solista llamado Heridas de Tierra, producido por Javier Barría, estrenado en agosto de 2020: Letras extensas y un relajante sonido synthpop-indie que la autora describió como "pop introspectivo" y que ha profundizado en su propuesta en vivo en la cual realiza un tránsito desde el indie hacia el synth-poprock electrónico. En 2019 también contribuyó como co-fundadora de la colectiva musical interdisciplinaria Temusicas, siendo miembro activo hasta 2022. Heridas de Tierra consiguió una nominación a los Premios Escuchar 2021 en categoría "Mejor Fotografía" y una mención entre los 20 EP'S recomendados de 2020.

Desde 2020 se ha presentado en destacados escenarios: Rockodromo - Kawin 21' y 22', festival NEWEN, Temuco Suena y Los Jardines Musicales UFRO, compartiendo jornada con Javiera Mena, Pedro Piedra y Nano Stern. Fue presidenta del jurado y artista invitada en UFROTALENTOS en su X versión 2022, tallerista de canto, percussionista y actriz en la presentación de la obra comunitaria "Trago Amargo" en homenaje al cantor Quelentaro. Presentó su concierto "Un decenio Introspectivo" en Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco, donde estrenó las inéditas "Flores" y "Gestación" a través de Youtube, además del remix electrónico de "San Rafael".

En febrero 23` realizó su primera gira llamada "Me Sirvo Del Viaje Tour" presentándose en Santiago, Concepción, Pucón, Panguipulli y Temuco. Actualmente es tallerista de canto en Casa Trashumantes y prepara su concierto "Giros de retorno" en el cual estrenará 2 canciones como antesala a la gira homónima que la llevará (Entre otros escenarios) a los festivales Lluviosa (Valdivia) y Amik Fest (Santiago) entre otros.

CUERPO DOCENTE

FABIAN SAEZ MALDONADO

RAISA GANTER ARAYA

ELENA ORUETA CASTRO

YILIANE FLANDEZ LAVIN

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Mayor de edad, con experiencia en artes escénicas o alguna disciplina corporal

Con disponibilidad completa para todo el proceso

Estar activo en la escena teatral y artística

Se exige 100% de asistencia para la entrega del certificado de participación

Ingresar y completar el siguiente formulario de inscripción

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AQUÍ

HORARIOS

DESDE EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE A EL SABADO 18 DE NOVIEMBRE

2 PRESENTACIONES

DE 10 A 18 HORAS

BUS DE ACERCAMIENTO IDA Y REGRESO A TEMUCO

CONSULTAS → CONTACTO@TXAWUN.CL

Australian Government

Folil Zomo

**txa
wun
• cl**