

Talleres de entrenamiento vocal y corporal –2do. Cuat. 2022

PROPUESTAS DE LAS CÁTEDRAS

Talleres de entrenamiento corporal

Tango (Principiantes)

Los contenidos más relevantes de esta propuesta didáctica son, además de los elementos técnicos individuales que se desarrollarán propios de la danza, todos los relacionados con el trabajo sobre la conciencia y escucha del cuerpo del otro/a.

Brindarle al estudiante las herramientas técnicas para la incorporación del lenguaje técnico del tango.

Interpretación en el Tango

Los contenidos más relevantes de esta propuesta didáctica estarán enfocados al trabajo de la transmisión de los impulsos, y la escucha-percepción en las diferentes variantes de desplazamiento en simultáneo. Brindarle al estudiante las herramientas técnicas y teóricas para la incorporación del lenguaje técnico-expresivo del tango. Interpretación musical. Se propone un especial señalamiento de la relevancia del tango como elemento constitutivo de identidad en la formación integral del estudiante de la actuación.

Yoga Ashtanga. Dinámico

El taller propone anclar en los conceptos básicos de ésta práctica: concentración en la respiración, firmeza en la búsqueda de presencia, flexibilidad en la ejecución de posturas. Así como también encontrar una mirada interna, un compromiso auténtico con el cuerpo y establecer los lazos entre la tarea específica del actrx y la actividad.

Se recomienda contar con experiencia en alguno de los diversos tipos del yoga.

Yoga suave

El taller apunta a reestablecer, afianzar y desarrollar (con las herramientas propias de la disciplina) la fortaleza, flexibilidad y aquietamiento; como pilares fundamentales para la tarea del actrx. Se trabajará en la adquisición de posturas, la respiración consciente y los enlaces coreográficos.

La escena del cuerpo en el cuerpo de la escena

El taller propone crear un espacio propio de exploración de la expresividad, desde el eje integrador del cuerpo, para incentivar la creatividad y el desarrollo de las capacidades corpomusicales. Integrarnos hacia la organización escénica del cuerpo que el artista de las artes vivas debe recobrar de sí mismo. Se trabajará en desarrollar la conciencia del tiempo y su manejo en la articulación de la acción, para luego llegar a la palabra desde su música. Un cuerpo transformado que a su vez transforma el espacio, una presencia en la escena que se amplía hacia la condición humana. La acción artística siempre vive en una línea de la tensión entre la libertad y las determinaciones, lo antiguo y lo nuevo, la destrucción y la creación, las reglas y las transgresiones. El artista es el único que puede hacer de su corporeidad una obra de arte.

La repetición como creación

Elaboración de secuencias de movimiento y organizaciones espaciales a partir del análisis y estudio de los procedimientos compositivos del minimalismo musical y otras técnicas contemporáneas.

Improvisación y Composición en tiempo presente: la acción, el gesto y el movimiento, su poética y teatralidad.

Se explora y profundiza en diferentes pautas de improvisación y lenguajes de movimiento. Se entrena la capacidad de investigar, crear, transformar y sostener la composición en tiempo presente en relación al gesto, la acción y el movimiento.

Estilos coreográficos

El Taller propone un entrenamiento coreográfico basado en la fusión de técnicas de la danza actual. El trabajo apunta a que el estudiante pueda recordar y realizar rutinas coreográficas en forma práctica brindando herramientas para la ejecución dentro de una interpretación, audición o trabajo actoral

Hacia una pedagogía del cuerpo

La propuesta es crear un contexto para desplegar un saber que articule la vivencia desde el trabajo corporal del actor y su reflexión pedagógica.

Introducción a la acrobacia de piso

El Taller tiene como objetivo que los alumnos desarrollen sus habilidades y capacidades corporales desde el entrenamiento físico hacia las técnicas de acrobacia de piso.

Se abordará el movimiento del cuerpo desde lo físico/emocional/ racional para que los alumnos adquieran y se apropien de las herramientas expresivas y técnicas que la acrobacia circense ofrece para la interpretación escénica.

Se estimulará a que los alumnos desarrollen las siguientes motricidades: roídos, saltos, equilibrios, balanzas; y que adquieran fuerza y flexibilidad. Acrobacia de piso desde los ejercicios básicos como roles, verticales, arcos y saltos, hacia la improvisación y los juegos coreográficos.

“Haciendo pie en un mundo al revés”: Taller de trapecio fijo

El Taller tiene como objetivo que los alumnos desarrollen sus habilidades y capacidades corporales desde el entrenamiento físico hacia la técnica del trapecio fijo para que puedan reconocer de manera activa las posibilidades de movimiento que nos brinda el elemento, superando miedos, desafiando límites y encontrando en el trapecio una nueva forma de expresión e interpretación escénica.

Se entrenará la fuerza y la flexibilidad para lograr liviandad y control del cuerpo en el aire. Se trabajará creativamente para que cada uno encuentre su propio lenguaje aéreo.

El trapecio es una técnica circense que requiere de una buena forma física. El trabajo de preparación física se realizará previamente en el suelo para luego pasar a la realización de ejercicios de técnica y fuerza en el aire. Balanceos, flexiones, inversiones y equilibrios; figuras, escapes, pasajes, giros, combinaciones y secuencias.

Introducción a la acrobacia aérea en telas y cuerda

El Taller tiene como objetivo que los alumnos desarrollen sus habilidades y capacidades corporales desde el entrenamiento físico hacia las técnicas de acrobacia aérea en telas y cuerda.

Las unidades temáticas que se desarrollarán son las siguientes: trepadas e inversiones, figuras, escapes y combinaciones.

Se estimulará a que los ejercicios técnicos se desarrollen como complemento de la interpretación escénica para maximizar las posibilidades expresivas de los participantes.

Introducción a la acrobacia combinada

El Taller tiene como objetivo que los alumnos desarrollen sus habilidades y capacidades corporales desde el entrenamiento físico hacia las técnicas de acrobacia de piso de manera individual, en dúos y grupos.

Se abordará el movimiento del cuerpo desde lo físico/emocional/ racional para que los alumnos adquieran y se apropien de las herramientas expresivas y técnicas que la acrobacia circense ofrece para la interpretación escénica.

Las unidades temáticas que se desarrollarán son las siguientes: trabajo de grupo con pirámides humanas, figuras de equilibrio, fuerza y destreza acrobática como balanzas, apoyos diferidos, inversiones en complemento y pasajes en movimiento.

La acrobacia como lenguaje escénico

El taller se propone habilitar la experiencia del movimiento acrobático y al mismo tiempo generar un espacio de exploración escénica. ¿Cómo cruzar el lenguaje teatral con el circense? ¿Qué posibilidades nos ofrece un cuerpo acrobático para construir escena?

Son objetivos del taller:

El desarrollo de habilidades y capacidades motrices como la fuerza, la coordinación, la flexibilidad, así como la incorporación de nociones de alineación corporal y de autopercepción para la práctica acrobática.

El análisis y observación de obras y artistas escénicos que, desde nuestro punto de vista, cruzan los lenguajes teatrales, del movimiento y circenses.

La apertura de un espacio para la exploración para la búsqueda artística personal, y para la creación de escena desde esta perspectiva.

Entrenamiento físico para la acrobacia

El taller se propone habilitar la experiencia del movimiento acrobático a partir del desarrollo de habilidades y capacidades motrices como la fuerza, la coordinación, la flexibilidad, así como la incorporación de nociones de alineación corporal y de autopercepción.

La práctica se desarrollará de manera progresiva de forma tal que los asistentes puedan atravesar las acciones de rolar, deslizar, empujar, saltar, sostener, trasladar para luego probar movimientos menos explorados: invertirse, encontrar nuevos apoyos, posturas y equilibrios.

Se propone una invitación a la reflexión sobre diversos temas: la ampliación de los puntos de apoyo, la distribución del peso, las cualidades del centro del cuerpo, la adaptabilidad del tono muscular, para

amplificar la escucha, concentrar la atención, desarrollar la confianza y ampliar nuestras posibilidades de movimiento.

Talleres de entrenamiento vocal

La voz en el personaje

Este Taller propone estimular las capacidades sonoras y expresivas del actor/actriz en función de abordar la caracterización vocal del personaje.

Podrán seleccionar el material dramático a trabajar partiendo de un proceso individual, con pautas técnicas de base que serán el cimiento sobre el cual construir las variables corporales, sonoras y expresivas que definirán la particularidad de cada personaje.

Entrenar desde el cuerpo a la voz: teniendo en cuenta los aspectos técnicos adecuados, la disponibilidad corpóreo- resonancial y la resistencia vocal. Explorar a través de ejercicios pautados como así también en improvisaciones individuales y grupales que le permitan encarar el parlamento en escena con total libertad.

La voz en movimiento

Para la labor profesional del actor, una voz activa es emitida por un cuerpo activo. El cuerpo y la voz se unen en la expresión oral. En este taller nos proponemos brindar recursos y herramientas para incorporar una rutina diaria de ejercicios con el objeto de potenciar la libertad vocal en escena.

Una técnica adecuada nos ayudará a prevenir la fatiga vocal preservando la salud cordal. Apropiarse del espacio escénico en base a un cuerpo flexible, será indispensable para lograr una voz disponible. Aumentar la resistencia de la voz será una tarea gradual, personal y sistemática.

Un entrenamiento ajustado a las necesidades del estudiante llevará a profundizar sobre el objeto sonoro, desarrollar la impostación, abordar los textos dramáticos y controlar la emisión y proyección en los diálogos intimistas y en los estados emocionales intensos.

A partir de ese momento el actor/actriz será dueño de su propia voz.

Improvisación musical

El canto permite expresar sensaciones, sentimientos y emociones. Abre canales de comunicación entre el artista y su público. Al explorar, descubrir y desarrollar su propia voz el sujeto revela sus capacidades, aprende a aceptarse como es sin imitar a los demás. En este proceso de

concientización, el individuo revisa su historia familiar y social y desarrolla una actitud crítica hacia la realidad cultural en la que está inmerso, para producir actos creativos propios. De esta manera comienza a percibir que el cambio es posible dentro de él.

Como estrategia pedagógica se incluyen diferentes géneros musicales populares (Blues, Milonga, Folklore) que favorecen la transmisión oral, la utilización de recursos procedimentales como la improvisación, la composición de canciones, la creación de arreglos y la puesta en escena. También esto permite la utilización de la voz de formas más creativas: onomatopeyas, imitación de personajes, modos de emisión según el estilo, etc.

Canto

El canto permite expresar sensaciones, sentimientos y emociones, abriendo canales de comunicación entre el artista y su público

Al explorar, descubrir y desarrollar su propia voz, el sujeto revela sus capacidades, aprende a aceptarse como es, se construye como persona y por consiguiente está más integrado.

El estudiante debe conocer y llegar a manejar las técnicas vocales que le permitan liberar su voz. Por un lado el manejo de la respiración, la correcta articulación, la utilización de los espacios de resonancia y por otro, conocimientos musicales, improvisación e interpretación de las canciones.

El manejo de la propia voz no solamente depende de una destreza técnica, el cantante “es” su instrumento, por lo tanto alumno debe ser cada día más consciente de que se transmite no sólo con palabras, sino con gestos, posturas, modos de caminar, vestimentas y demás códigos corporales a través de los cuales el ser humano se manifiesta.

Introducción al doblaje en castellano neutro

La propuesta de esta cátedra se centra en la aplicación de los conocimientos adquiridos en vocal I y II puestos al servicio del trabajo del actor de doblaje, abordando los diversos tipos de doblaje (Documentales, series, ficciones, dibujos animados, publicidad, etc), aplicando recursos expresivos y adquiriendo los conocimientos básicos del castellano neutro.

Prácticas y recursos expresivos de la voz para el doblaje

La propuesta de esta cátedra se centra en profundizar en el doblaje con escenas de mayor dificultad tanto vocal como interpretativa (llanto, grito, voz de niños, escenas con voz cantada, personajes extranjeros), abordaremos también autodoblaje, doblaje rioplatense y voz original.

Metodologías de escucha para la detección de dificultades vocales

La propuesta de esta cátedra se centra en la doble función vocal del docente de teatro, tanto en la educación de su propia voz como en la estimulación de la escucha y formación de la voz de sus alumnos. Se hará hincapié en la elaboración de rutinas de trabajo previo al trabajo docente y escénico

Introducción a un canto expresivo

Este taller busca promover el uso de la voz cantada y establecer un espacio de aprendizaje, experimentación y reflexión acerca de la voz y sus potencialidades expresivas. A partir de una guía orientada hacia el cuidado del propio instrumento y el reconocimiento de sus características y necesidades específicas, se trabajarán los conceptos de propiocepción, vibración, resonancia, timbre y silencio propiciando el intercambio de experiencias individuales como parte de un proceso colectivo de aprendizaje. Se abordará repertorio de diversas tradiciones culturales y se harán prácticas de exploración vocal y auditiva tendientes a sensibilizar la escucha, desarrollar la expresividad en el canto, identificar la heterogeneidad y la propia individualidad en el uso de la voz y la integración de la voz cantada, hablada y el ruido como componentes fundamentales del lenguaje musical.

Voz en escena

La propuesta será estudiar la emisión vocal formando parte del entramado de la escena. Se entrenarán las posibilidades que ofrece a la hora de componer y descubrir en el hacer cómo abordar la calidad en el impulso a la palabra. Ejes: Escucha/ Ritmo /Respiración y silencios. Se trabajará tanto en entrenamiento colectivo como en investigación individual, dúos y tríos. Los procedimientos o dispositivos para explorar serán también objetivo de estudio en términos de diseño. Diálogos abiertos/ Escenas con variación de situación enunciativas/ improvisación/ lectura/ memoria.

La Bioenergética en el lenguaje actoral

La propuesta de este taller es utilizar los recursos de la BIOENERGÉTICA para ayudar al alumno a entrar en contacto con sus tensiones vocales-corporales y liberarlas a través de movimientos apropiados. La rigidez y las tensiones crónicas disminuyen la posibilidad de expresión. Usualmente no nos permitimos relajarnos plenamente, respirar profundamente o hablar claramente. A través de la BIOENERGÉTICA el alumno podrá estar libre, atento y disponible para hacer uso de su potencial vocal y crear el lenguaje actoral adecuado.

Nuestro enfoque está centrado en ayudar al alumno a sentir y descargar las tensiones que le impiden respirar y hablar de un modo natural, saludable y eficaz a la hora de construir un personaje. Se facilitará la creación de diferentes personajes a través de lo que la Bioenergética denomina “estructuras de carácter”.

Inspiradas en Lowen creemos que:

“Si la persona está bloqueada disminuye el contacto consigo misma. La emoción es movimiento. El movimiento es Energía. Para expresarnos necesitamos disponer de esa Energía. Si cortamos la respiración limitamos la posibilidad de sentir, construir y expresarnos a través del personaje”

Introducción al canto para interpretes escénicos

Este Taller propone un espacio de investigación y entrenamiento de aspectos técnicos - expresivos para el despliegue de la voz cantada en escena.

Ejes fundamentales: El cuerpo y la respiración como soporte y sostén de la emisión/ La escucha/ El registro propioceptivo del cuerpo-voz/ El ajuste tonal y tímbrico de la voz/ La organización rítmica en términos corporales vocales/ La propia identidad vocal y la interacción con otras voces/Conceptos de lenguaje musical en relación con el universo del canto.

En la dinámica de cada clase se realizan entrenamientos corporales-vocales, vocalizaciones con piano, prácticas de improvisación y composición individuales y grupales, interacción de la voz hablada a la voz cantada y viceversa, canciones.

El entrenamiento del canto implica el ejercicio de estar presente en el aquí y ahora, permeable a la escucha y registro de la producción sonora individual y/o la grupal, para accionar creativamente con la propia voz, teniendo en cuenta los códigos propios del lenguaje de la música.

Ensamble vocal

El Taller tiene como objetivo generar un espacio de investigación en la integración de la voz cantada y la voz hablada. La canción, la palabra, el texto y el ensamble de las voces. Focalizando en el trabajo del encuentro de los cuerpos y los sonidos en la escena.

Profundizar en las herramientas de la técnica vocal y elementos de la música relacionados al canto.

Ampliar y afinar la escucha, a fin de generar las condiciones y los ajustes necesarios para el ensamble. La producción coral, y la singularidad de cada unx.

Entrenar el ejercicio de estar presente en el aquí y ahora y a la escucha, para accionar creativa y musicalmente en la composición colectiva.