

DEJARSE LLEVAR,
LLEVANDO

26 - 27 ABRIL 2019

LOLABANFI

(WORKSHOP SOBRE EL
RITMO EN LA ACTUACIÓN)

PHOTO: MARCOS LÓPEZ

**CHROMA
TEATRE**

FUNDAMENTACIÓN

Partiremos de las siguientes premisas: somos una unidad (cuerpo, voz, emotividad) y el teatro es un hecho grupal-vincular, donde lo fundamental es el “entre”, eso que sucede en ese presente con lxs otrxs. La actuación es un hecho vivo y por ende contingente, y en eso radica gran parte de su potencia y singularidad. Consideramos que una de las cosas más importantes, entonces, es entrenar la presencia (el “estar ahí”) y la escucha de eso que está sucediendo y que es nuevo cada vez, para poder dar lugar a los impulsos y así, accionar.

Al buscar recursos de abordaje actoral que jueguen a favor de lo abismático y contingente de la actuación, y que no sean logocéntricos, parecen débiles o incompletas las estrategias que proponen nexos causales, fórmulas. Proponemos abordar la actuación con herramientas que no se transformen en fórmulas, para poder crear sin operar en detrimento de lo vivo del teatro, sin apresarlo.

Consideramos que una situación dramática sucede, cuando de alguna manera no se sabe lo que va a acontecer, cuando los actores están creando en ese presente, cuando hay un nivel de verdad en la relación que se establece entre ellos; cuando hay percepción y reacción, en vez de repeticiones formales carentes de percepción del momento presente. Cuando un actor está percibiendo y accionando en relación a esa percepción, hay tránsito, el actor está realmente transitando eso que está accionando. Cuando una situación dramática sucede, el público cree y desea seguir viendo, seguir participando de algo que está vivo. Esto vivo es el acontecimiento.

Una acción surge de una necesidad, puesto que es el tender a satisfacer esa necesidad lo que pone en movimiento la acción. Y eso tendrá un RITMO. Y el ritmo, en tanto elemento esencial de la acción, no puede ser anterior a ella sino que va junto con ella. Así, los ensayos no deben ser realizados en vistas a encontrar “EL” ritmo de la acción o la escena, como si se tratase de algo acabado y estático que luego solamente hay que repetir en cada función. El ritmo es algo cambiante y permeable a las contingencias propias de la actuación; si se acota su importancia a la utilidad que puede ofrecer en tanto estructura organizadora, se está confundiendo su valor y su función, quitándole vida a eso que está sucediendo. También el ritmo es un elemento a construir en el presente de la situación dramática. Nuestro objetivo es ver de qué modo el movimiento de instaurar un ritmo sea al mismo tiempo el movimiento de dejarse llevar por él, de “soltar la rigidez de los sólidos” y entrar en fluidez con el mismo ritmo que se está creando, momento a momento.

La acción dramática puede ser entendida como “una forma que hace sentido”. Esta forma-acción es el resultado de los impulsos que surgen en el actor/actriz a partir de la escucha/percepción de la totalidad. Es decir, consideramos que la acción no se reduce al mero movimiento físico sino que una acción propiamente dicha incluye un sentido. Ese sentido tendrá una dirección y es en ella en donde podremos apoyarnos para dejarnos llevar, llevando. Para que este mecanismo o *modus operandi* pueda tener lugar, resultan claves la ESCUCHA (entendida como una percepción en sentido amplio) y la DISPONIBILIDAD (de reaccionar a eso que se escucha).

El respirar es un buen ejemplo de la consigna de “dejarse llevar, llevando”: unx es activx, pues es quien respira, pero debe dar libertad al propio respirar y entregarse a esa respiración. En el plano específico de la actuación, en tanto ella es manifestación de ritmo, podemos pensar a la respiración como generadora de tiempo. Al respirar un tiempo, se lo está creando; se lo crea respirándolo. Este tiempo que la respiración instala es el tiempo del estar.

Y así como decimos que la respiración crea un tiempo, podemos considerar que la escucha genera un espacio, habilita un “espacio en común”, un “espacio de contacto”, de encuentro con los otros, de “ENTRE”. Respiración y escucha nos conducen al presente de modo directo desde el cuerpo y el estar, y no desde ideas preconcebidas que no pueden sino ser ajenas a ese presente. La respiración no conduce a lo producido (el ritmo como resultado), sino que reenvía a un “produciendo”, al ritmo como un “ritmando”.

OBJETIVOS

El objetivo principal de este seminario es abordar la actuación desde lo que sucede en ese presente, es decir, desde el cuerpo/voz y la escucha a los otros y al espacio. Poner énfasis en la creación grupal, en el entre; entendiendo que es del otro, del afuera, desde donde yo acciono. Para eso, tenemos la finalidad de entrenar la escucha y la disponibilidad de ese cuerpo/voz para dar lugar al impulso a la acción, ejercitando un tipo de hacer que no venga de ideas preconcebidas. Así, poder pensar la actuación como una tarea que me invita a perderme. Es el otro, el afuera quien me hace hacer.

A su vez, tenemos el objetivo de entender que cada elemento de la escena es algo vivo que se construye en ese momento. Para comprender eso, pondremos foco en el ritmo con la finalidad de vivenciar la respiración y el ritmo, no tanto como elementos estructurantes de la escena sino como elementos habilitantes de una entrega y confianza hacia el vacío y el vértigo del “estar ahí”. Y entender que el ritmo/los ritmos de la escena nos pueden abrir la puerta para comprender (desde la totalidad cuerpo-mente-sensibilidad) ese estado de disponibilidad y escucha.

¿A qué llamamos exactamente escucha? Escuchar significa encontrarse en un estado de apertura y disponibilidad sin prejuicios. No porque se pretenda que el actor no piense ni espere nada, no se trata de “tener la mente en blanco” (como se procura en ciertos estados de meditación), puesto que el actor sabe el texto, sabe cómo sigue la obra, sabe muchas cosas que no debe olvidar para seguir actuando. Este estado de apertura implica, en cambio, que más allá de todo lo que sabe, el actor pueda aceptar lo que viene a su encuentro, percibir y tomarlo tal como viene, sin fijarlo en algo que “debería ser” de algún otro modo. Tampoco se trata de hacer de cuenta, de simular que uno no sabe. La tarea consiste, más bien, en no perder la capacidad de sorpresa aunque haya cosas que uno ya sabe.

===== **METODOLOGÍA** =====

Cada encuentro contará con una primera parte de entrenamiento físico-vocal, a partir de fusión de “técnicas” de danza, teatro físico y trabajo corporal-vocal específico para actores/actrices, y diversos ejercicios para vivenciar el tiempo escénico y el ritmo. Se hará hincapié en el trabajo en grupalidad y con lxs otrxs, con consignas dirigidas a la escucha, a la percepción sensorial y a la construcción colectiva. La palabra será trabajada como sonido (materia plástica-sonora) y como sentido (contenido).

La segunda parte de los encuentros consistirá más bien en un laboratorio de exploración y creación, potenciando el juego y el impulso creador. Se estimulará el cuerpo-voz como generador de universos asociativos y poéticos, para indagar en las formas dramáticas que surgen de la materialidad de los cuerpos.

Se hará hincapié en el trabajo en grupo y con los otros, con consignas dirigidas a la escucha, a la percepción sensorial y a la construcción colectiva. Se propondrán diversos ejercicios para vivenciar el tiempo escénico y el ritmo, entendido éste como un elemento a construir que da cuenta del acontecimiento escénico.

Se entrenará la desinhibición del propio cuerpo/voz, enfocándonos en aspectos técnicos y expresivos del trabajo corporal-vocal, para conseguir un cuerpo disponible y sin riesgos de lastimarse. Se pondrá eje en la respiración para contar con un cuerpo activo y permeable; la palabra será trabajada como sonido (materia plástica-sonora) y como sentido (contenido).

Se trabajará también con el silencio y la noción de vacío, en tanto espacio desde el cual accionar, entendiendo a la actuación más como un “dejar de hacer y permitir que algo suceda” que como una construcción; confiando en que el simple hecho de estar juntos en escena, percibiéndose, generará diversas necesidades y pondrá en marcha la acción, generando múltiples e inesperados sentidos. Se estimulará el cuerpo-voz como generador de universos asociativos y poéticos, para indagar en las formas dramáticas que surgen de la materialidad de los cuerpos.

El elemento rítmico será estudiado en relación a las necesidades y las tensiones dramáticas. Se estudiará el juego necesidad-ritmo-tensión, para identificar cada vez qué ritmo requiere la escena para que la tensión se instale y no se caiga.

EJES DEL TRABAJO:

- » El “estar” en escena. La escucha.
- » Relación cuerpo-necesidad- acción.
- » Impulso al movimiento y al sonido: El gesto vocal.
- » Ritmo y direcciones
- » La voz, el cuerpo y la palabra. Los silencios.
- » Imagen-acción en la grupalidad. Acción-reacción.

LOLA BANFI

Atriz y docente

Río de Janeiro, Brasil

Ha realizado estudios de actuación con maestros como Vanesa Weimberg, Gianluca Barbadori (Italia), Guillermo Cacace, Nora Moseinco y Guillermo Angelelli.

Se encuentra finalizando la carrera de actuación del Instituto Universitario de Artes Dramáticas (IUNA).

Además ha realizado estudios de disciplinas como danza (clásica y contemporánea), canto (con Pierre Tournier y Magdalena León, entre otros), acrobacia (con Osvaldo Bermúdez), capoeira, percusión corporal, batería, Commedia dell arte.

Algunos de sus trabajos son “Hervidero” (2004, del Grupo Sphota, Dir. Vanesa Weimberg), “Bacantes – simulacros de lo mismo” (2005, versión de Las Bacantes de Eurípides, Dir. Guillermo Cacace), “Un ora sembrava un secolo, un minuto sembrava un anno” (2007, espectáculo unipersonal en italiano, dir. Gianluca Barbadori), “Flechas”(2007, cortometraje de y dirigido por Pedro Pacheco), “El bosque de las mil risas”(2007/08, dir. Verónica Bustos).

Participó en festivales como el XXX Festival internacional de teatro de Oriente, Barcelona, Puerto La Cruz (Venezuela), Festival Universitario de Teatro de Blumenau (Brasil), Festival Ponte tra Culture (Ancona, Italia).

Dicta clases de teatro en italiano en la Scuola Italiana Cristoforo Colombo y estudia Filosofía en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

===== INFORMACIÓN =====

¿Cuándo?

Viernes 26 de Abril de 16 a 22hs.

Sábado 27 de Abril de 11 a 15hs.

¿Dónde?

En Chroma Teatre Estudi -

Carrer Bisbe Laguarda 4-8 LOCAL 3, 08001 Barcelona

¿Inscripción?

estudi@chromateatre.com

Tel: 617 51 25 28 (Melina Pereyra)

**CHROMA
TEATRE**

ABRIL2019