

Diario de un viaje hacia la luz

Laboratorio de creación dramática para el desarrollo de audiencias

ARTE ESCÉNICO, INFANCIA Y JUVENTUD

Estrategias metodológicas para el desarrollo de la
creación escénica

Esta investigación tiene como propósito profundizar un método consagrado a despertar y desarrollar la *teatralidad* existente en el ser humano desde la etapa infantil.

Elaborado y puesto en práctica a partir de unos presupuestos psicológicos, pedagógicos y artísticos, a este análisis y sistematización se orienta el propósito de este estudio.

Un antecedente del mismo se publicó en la Editorial Ecos en 2012, bajo el título “Sistema rítmico de creación escénica para la infancia”.

El conjunto de procedimientos, prácticas y categorizaciones que lo integraron anteriormente y también en esta ocasión, es llevado a cabo a través de procesos de experimentación rigurosos, por parte del Grupo de Arte y Cultura para la Infancia (GACI) especialmente presente en la Escuela de Arte del Teatro Tyl Tyl.

GACI es un equipo de trabajo interdisciplinar integrado por profesionales, pertenecientes a diversas disciplinas artísticas (música, expresión corporal, teatro, artistas plásticos, escritores, poetas, artesanos), educativas, psicológicas, psicopedagógicas, educación física, danza, medicina; que a lo largo de 25 años ha ido consolidándose como grupo de producción y experimentación artística.

Introducción

Su principal espacio de trabajo ha estado constituido por el Teatro Tyl Tyl que incluye a todas sus áreas: escuela de arte, investigación, producción de arte escénico dirigido a la etapa infantil , publicaciones divulgativas (revista ECOS de arte y cultura para la infancia), música para niños, ensayos, producción audiovisual.

Durante todos estos años, Lapotínguele se ha ido consolidando como un espacio de investigación y creación en las áreas citadas, haciendo en cada una de ellas un exhaustivo tránsito por diversas líneas de experimentación, vinculadas a la expresión humana y centradas en la etapa infantil y juvenil. Desde esta perspectiva podría decirse, que este centro es un laboratorio sobre la expresión y creación artística humana.

Nuestra propuesta metodológica se genera a partir de lo que hemos dado en llamar núcleos de creación, y consiste en tomar una obra artística de referencia, disparador creativo, elemento de contagio y punto de partida para una nueva creación.

Introducción

La función del arte en los tiempos presentes.

En el período que comprende esta investigación nos proponemos pensar un ser humano integrado abarcándolo como un universo, desde una visión no fragmentada y recuperando el concepto de individualidad sobre el de singularidad.

Es necesario encontrar la unidad perdida de lo humano para tener una visión coherente y relacionar sanamente las partes con el Todo.

El concepto de salud abarca todos los planos de la existencia del ser humano: **corporal, anímico y espiritual**. Desde esta perspectiva focalizaremos nuestra acción artística con el convencimiento de que el tránsito por los espacios de arte promueva la armonización de estas tres esferas.

Corporal: para favorecer la capacidad de autorregulación y equilibrio del medio interno.

Anímico: para equilibrar la conciencia del mundo interno y el externo.

Espiritual: para el conocimiento del sí mismo y la realización del ser en la biografía.

A continuación detallaremos las estrategias para abordar este plan ambicioso de trabajo desde una perspectiva experiencial.

Introducción

Período de investigación y análisis

Enero-Junio 2021

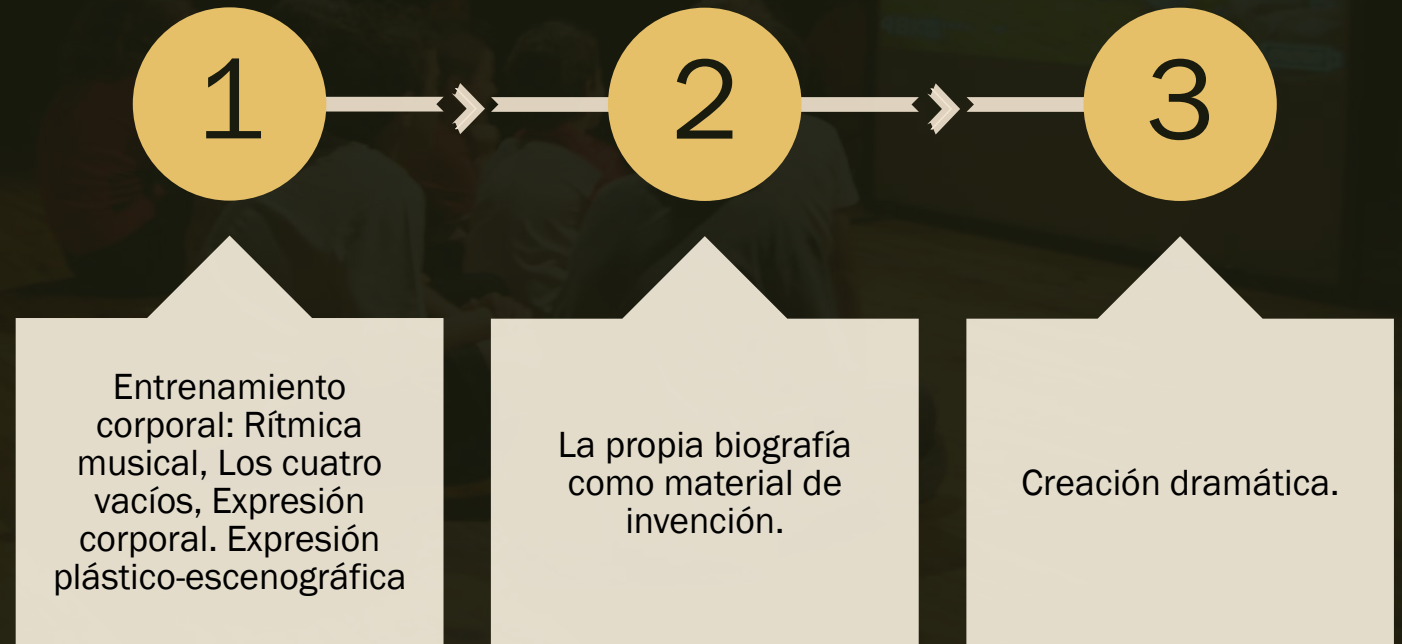
Número de sesiones
25

Tiempo de cada Sesión 2 hs.
nº de grupos 2
Total de horas 100 hs lectivas
50 hs de elaboración y análisis

Herramientas para un plan

Entrenamiento

Rítmica Musical Dalcroze

Se trata de una metodología creada por Jaques Emile Dalcroze que entrena el cuerpo en el espacio y en el tiempo y está vinculada a la Eurytmia de R. Steiner.

Los valores rítmicos, los modos mayores y menores, el entrenamiento rítmico con objetos, forma parte de este método en el que la música en vivo y el cuerpo como instrumento, predomina en todas las sesiones. La conciencia de la posibilidad, y el encuentro con la dificultad en el manejo del propio cuerpo, abre los caminos del aprendizaje siendo la propia dificultad en la toma de conciencia, la que muestra el método a cada individuo.

Entrenamiento

Los cuatro Vacíos

Técnica creada por la Dra. Nerea Lovecchio que surge como resultado de un proceso de investigación teórica-práctica y que se encuentra recogido en su Tesis: «Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático».

Esta técnica cuenta con cuatro estadios fundamentados en el trabajo actoral y que pueden ser extrapolados a nuestra vida cotidiana; Acción, Texto, Emoción, y Silencio

Entrenamiento

Expresión corporal

Plantea la posibilidad del desarrollo de un lenguaje corporal propio de cada persona.

Tres áreas son los pilares de la Expresión Corporal: **El área del cuerpo y del movimiento**: El cuerpo y el espacio; El cuerpo y las Calidades de Movimiento. **El área de Creatividad**, ligada a la expresión **El área de la comunicación**

Entrenamiento

Plástica escenográfica

Se trata de contemplar al conjunto de elementos espaciales presentes en un hecho escénico.

Esceno: escena. Grafía : escritura. Se trata de una escritura en el espacio tridimensional. Todos los materiales que conforman la escena integran esta escritura. La luz, los objetos, el vestuario, el maquillaje constituyen su alfabeto. La manipulación y experimentación con estos elementos hace visible a la plástica escenográfica como un elemento vivo de la dramaturgia.

Creación

Creación dramática

Comprende a dos grupos de trabajo integrado por niños y niñas entre los 7 y los 12 años y de 13 a 17 años

Proponemos entender como creación dramática lo enunciado en la esfera de lo **Corporal**: como vehículo, lo **Anímico**: para equilibrar la conciencia del mundo interno y el externo. **Espiritual**: para el conocimiento del sí mismo y la realización del ser en la biografía. Desde esta perspectiva abordaremos las propuestas en cada sesión teniendo en cuenta los núcleos de creación en cada una de ellas.

Integrantes del laboratorio

Los integrantes del laboratorio han sido agrupados por edades.

G1.

Aitor Ramos Puentes (6) Alma Vázquez Fuentes (11) Asier Clemente Guridi (11) Carmen Machuca Moreno (9) Daniela Araujo Oreja (9) Hanna Gómez López (11) Marcos Jiménez Álvaro (11) Mateo Guzmán López (11) Miguel Sánchez González (10) Naia Rodríguez Domínguez (10) Rocío Zambrano Merino (10) Ruth Benito Rodríguez (11)

G2. Diego Izquierdo Martín (15) Iara Barceló Pimentel (12) Leyre Cedillo Gómez (14) Marcos Águeda Tranque (14) Miranda Sierra Dreville (11) Nora Illoh Marimón (11)

Total 18 niños y niñas con sus familias respectivas.

