

REALIDAD

Entrenamiento e investigación
Creación de proyecto teatral

www.elpalaciodepapel.com

Objetivos del curso

-Conseguir Realidad

Conseguir la “Realidad” de no actuar, conseguir vivir en escena (sin padecer la escena).

-Practicar las mecánicas creación.

Que el actor o actriz practique las mecánicas de creación (de un texto o historia) para poder afrontar proyectos futuros de manera ágil completando al personaje con todo lo que el autor no plasma en el texto (antecedentes explícitos, implícitos y con nuestra propio punto de vista). Dichos antecedentes deben existir en el personaje para darle verosimilitud. Una manera de entender la necesidad previa de inmersión y del análisis de texto sin necesidad de hacerlo (ya que los propios asistentes crearán dicho texto).

-La improvisación creativa (para entender lo que el texto aporta)

Una obra improvisada cada día. El actor y actriz creará una nueva obra cada día gracias al diseño cíclico del proyecto. Una creación improvisada sobre una estructura para estimular al actor/actriz creador/a.

-Objetivo final: El público

(Sin espectador no hay espectáculo)

El objetivo final es actuar sobre un escenario o en un plató. Esta formación comienza en la creación, pasa por el entrenamiento y acaba con la generación y muestra de un proyecto final que no deja de estar vivo nunca. Un espectáculo finalizado que se podrá y deberá mostrar ante un público como último eslabón de la cadena y del que también se debe aprender (por esta razón después de la primera muestra frente a público el curso continúa).

Hay una necesidad de transmitir pero también de emocionar al público en todo proceso artístico. No debemos olvidar que creamos para ser entendidos por otros y que por tanto debemos esforzarnos por transmitir con concreción lo que queremos decir.

Debemos aprender a hacernos entender, no sólo a sentir en escena. Un curso cuyo objetivo final es mostrar y no olvidar que el público forma parte del proceso. Sin espectador no hay espectáculo.

La realidad supera la ficción

No hay mayor espectáculo que la realidad y para ello este curso desarrolla un método en el que confluyen realidad y ficción. Un diseño cíclico en el que se utilizará la estructura de una historia ya creada, que se repetirá para los actores pero también para los personajes, añadiendo el componente de que cada pase anterior servirá de antecedentes de los que beber para generar nuevas realidades en pases posteriores.

Experimento emocional / Entendimiento emocional

Trabajaremos en profundidad con las emociones desde un punto de vista teórico en las clases pero también desde un punto de vista práctico en la muestras (gracias a la parte de metateatro/realidad que aporta el diseño de la obra a realizar). Entrenar las emociones en profundidad y practicar cómo mostrarlas en directo nos aportará un valiosa herramienta para crear en futuros proyectos.

Aprender a observar

La observación y lo que nos genera lo observado (escucha/reacción) es uno de los pilares principales y en algunas ocasiones injustamente pasado por alto en algunos métodos de interpretación. No se debe estar en escena sin estar totalmente con el otro, puesto que en la realidad es así, pensamientos o personas nos afectan y modifican nuestra conducta constantemente. En este entrenamiento practicaremos el estar “vivos” aunque no tengamos texto y aunque sepamos lo que va a pasar.

Entender la dificultad de interpretar “el proceso inverso”

Interpretar es “como la realidad” pero no es la realidad. En cierto modo interpretar es el proceso inverso a la realidad.

En la realidad el proceso es el siguiente:

- 1 - Suceden situaciones o nos transmiten información.
- 2 - Dichos sucesos o informaciones nos generan pensamientos.
- 3 - Estos pensamientos nos obligan a transmitir nuestra ideas por medio del lenguaje o a generar acciones.

En la interpretación de una obra de teatro o escena de película el proceso es el inverso. Lo primero que le llega al actor/actriz es lo que su personaje debe decir o hacer (el texto y las acciones del director) sin los dos pasos iniciales naturales. En este curso aprenderemos a identificar y a generar dichos pasos previos (antecedentes previos + pensamientos del personaje)

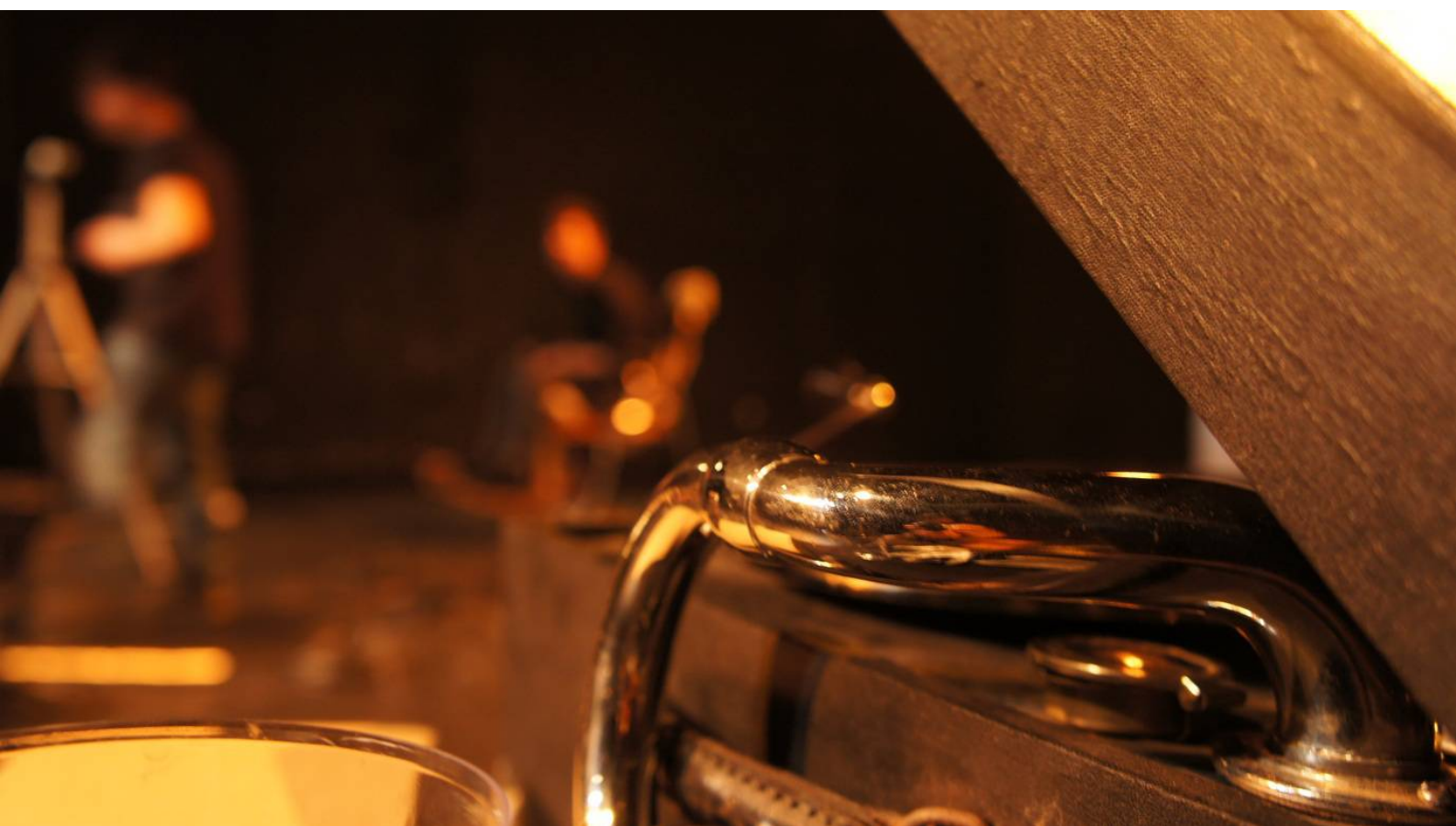

Imagen perteneciente a la obra “La Primera gota” Escrita y dirigida por Aitor Gata

REALIDAD / FICCIÓN

Para qué creamos y por qué creamos desde un punto de vista del autor y del ejecutante (actor o actriz). Cómo mostrar lo que queremos crear. Traslaciones, movimientos, gestos: Todo tiene un por qué y un para qué. Aprenderemos que algunas veces economizar (no hacer) es imprescindible. Y a cómo hacer (para transmitir) cuando lo consideremos necesario.

SER

Creación de personaje basado en eneagrama. (lo utilizaremos para generar la base del personaje, cómo es). Se estudiarán y practicarán las 9 modalidades psicológicas o eneatis para crear una amplia gama de posibilidades de cómo puede ser un personaje.

Nos alejaremos de simplismos de malo/bueno/alegre/triste/enfadado y profundizaremos en estados psicológicos, conducta y cómo mostrar desde el cuerpo (ritmos, miradas, gestos, etc.) dichas particularidades.

ESTAR

Creación y análisis de las emociones desde el cuerpo (cómo puede estar el personaje) una vez creado el perfil del personaje desde los eneatis profundizaremos en el estado puntual del personaje en cómo está independientemente de su forma de ser. Cada eneatis (o personalidad) no está siempre en el mismo estado emocional, puede cambiar dependiendo de su "momento vital".

ESPACIO Y TIEMPO

¿Por qué está así el personaje? ¿Cómo afecta el origen, la cultura, la edad y momento vital de uno mismo y de los demás? Este curso se realiza bajo la tutela de una obra completa previamente creada (pero sin entregar dicho texto). Y se guiará a los asistentes para realizar el trabajo previo de creación para así, ver desde otro punto de vista la importancia del análisis de texto en futuros proyectos "típicos" en los que a los actores y actrices lo primero que se nos entrega es un texto. Los participantes crearán el SER y el ESTAR del personaje y defenderán dicha creación aportando además su "ESPACIO y TIEMPO"

AFECCIÓN

La afección (o escucha) es una parte muy importante, y en ocasiones olvidada, del proceso de creación sobre un escenario o estudio de grabación.

La reacción, aunque no se tenga texto, la sincronización con el compañer@ de escena, la capacidad y necesidad de cambio dependiendo del día o de lo que el otro nos esté dando. La necesidad de englobar a nuestro personaje junto a los demás dentro de las "frangas invisibles" creadas en cada pase teatral o en cada diferente día de rodaje. Así también evitaremos la temida "mecanización" en proyectos de repetición (teatro) y conseguiremos una mayor "frescura" en las grabaciones. En el caso de este curso realizaremos improvisaciones para la creación tanto del personaje como de la historia y las grabaremos para posteriormente analizarlas y así poder reutilizar nuestros propios gestos en determinado personaje y determinada emoción.

Por dicha razón en este curso se realizan dos muestras. Para poder grabar y analizar lo ocurrido en la primera y mejorarlo en la segunda.

Creación de proyecto teatral

El fin último de este curso es vivir y participar en todas las partes del proceso creativo (creación dirección e interpretación) y por tanto el resultado final de este entrenamiento y su objetivo último es la creación de un espectáculo teatral representable frente a público.

La estructura de dicho espectáculo se ha diseñado de una manera que funcione y se retroalimente de una manera cíclica. Por una parte para que sorprenda al público con nuevos cambios en cada pase, pero por otra para que no deje de ser una herramienta de entrenamiento para actrices y actores profesionales que necesitan un continuo crecimiento y experimentación.

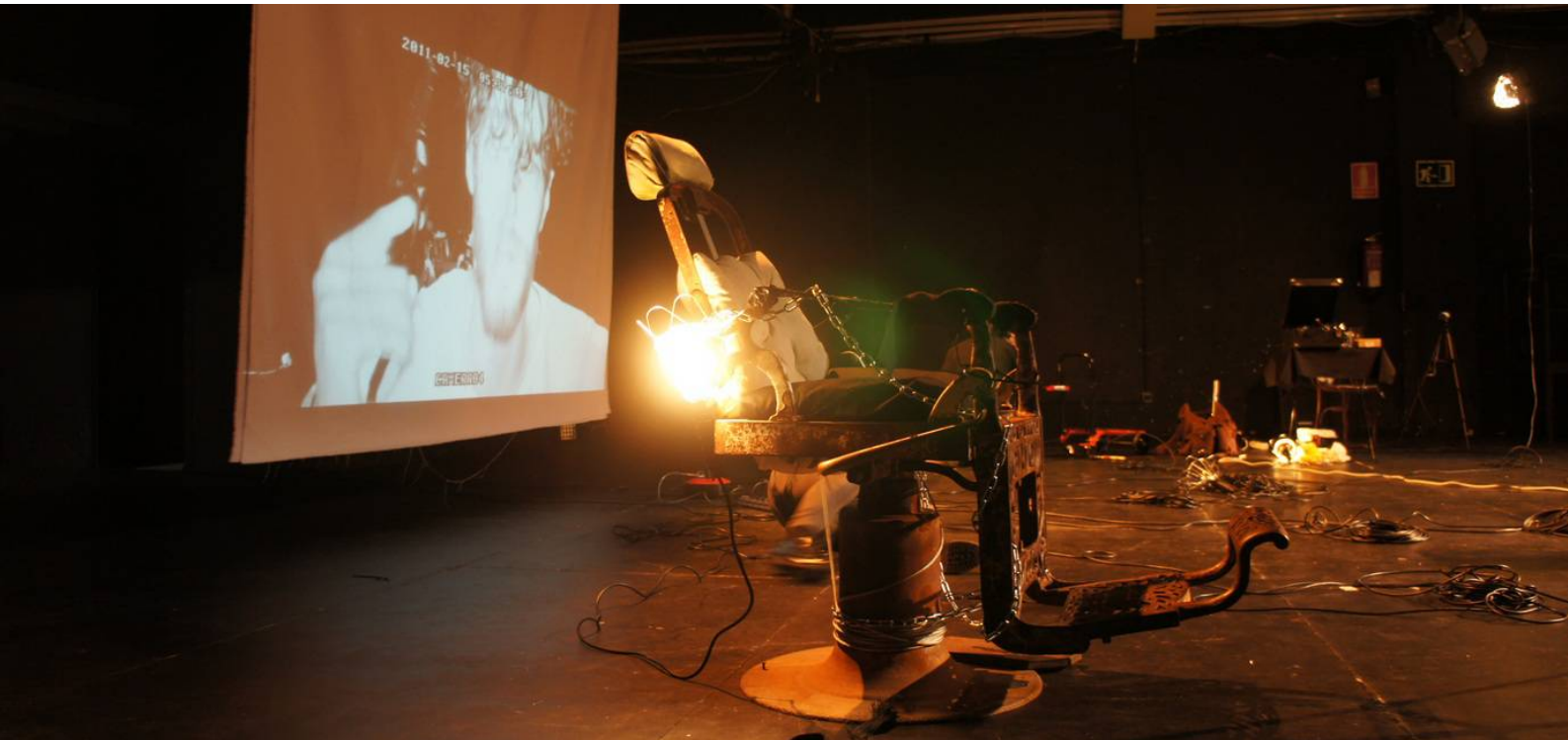
Dicho diseño cíclico nos obligará a que cada pase sea fuente obligatoria de antecedentes para los siguientes pases (los actores y actrices crean cada día una historia en la que los personajes se juntan una vez al mes para recrear determinadas vivencias de un pasado que les atormenta). Las vivencias de cada día se irán metiendo en el saco para permitirnos enriquecer la historia, crear personajes más profundos en cada pase (con antecedentes creados en escena por los participantes y por tanto totalmente reales) y generar nuevas capas que por una parte le aporten al actor/actriz creativo y por otra también le interese y sorprenda al público asistente.

La obra de teatro (Sábado 7)

Un grupo de amigos organizan una fiesta/reunión todos los sábados más cercanos al día 7 de cada mes para revivir e intentar entender las traumáticas experiencias vividas la primera vez que se juntaron.

Y con ello poder entender qué les llevó a cometer sus actos y así poder perdonarse.

Cada vez que se junten la historia irá cambiando debido a que se le añadirá lo vivido en anteriores pases, en un experimento potenciado y alimentado por la fusión de realidad y ficción.

Actor, director, dramaturgo, director de casting y coach de actores.

Ha desarrollado el método "**Realidad**" para el entrenamiento de actores en la escuela que dirige y en la que es profesor de interpretación "**El palacio de papel**"

Ha trabajado como actor en diversas series de televisión y obras de teatro bajo la batuta entre otros de **Antonio Malonda** con el que estudió arte dramático y con el que también se formó como **director de actores**. Los años posteriores se formó con diversos profesionales del medio empapándose de diversas y novedosas técnicas de interpretación de España y EEUU.

Ha escrito **dos guiones de largometraje y cinco obras de teatro** de larga duración (entre las que se encuentran los éxitos de crítica y público "**Cometiendo Aciertos**" y "**La primera gota**")

Actualmente continúa trabajando como actor, impartiendo clases en su escuela y recientemente forma parte del **equipo de casting** de la serie de TVE "**Aquí mando yo y punto com**" de la coproducción entre Integral Mundox y Amiguetes Entertainment.

