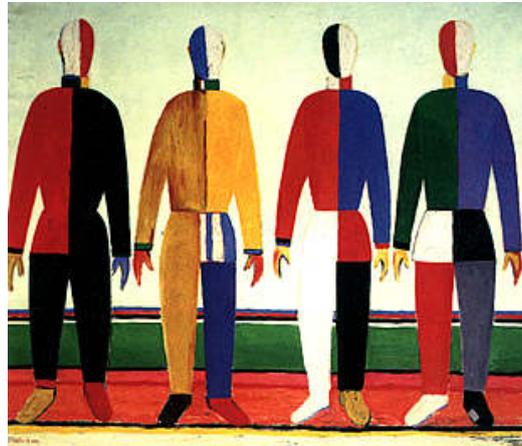

TEATRO Y ARTE DE PRINCIPIO DEL SIGLO XX.

Movimientos, grupos de vanguardia y corrientes artísticas.

SOBRE EL CURSO

El conjunto de las disciplinas del arte crean un único universo. Casi todos los artistas acaban reaccionando, a su tiempo y a sus necesidades, con unos impulsos muy similares que configuran resultados personales y distintos pero iguales en pasión. Pintura, escultura, literatura, teatro, danza, etc. están unidos y lo estarán siempre. Se alimentan mutuamente y su conocimiento ayuda a los artistas a crecer. Las artes plásticas no son muy diferentes del teatro, van de la mano para expresar y sobre todo para inspirarnos.

“El lienzo es un lugar donde actuar.

El resultado no es solo pintura sino el acontecimiento”.

Jackson Pollock

Tener más conocimientos en arte ayuda a expresar. El arte facilita herramientas, consigue viajes emocionales, a la vez que intelectuales. Conocer el por qué históricamente los artistas tuvieron necesidades de cambiar, de expresarse y de investigar hace que nos inspiremos y que empaticemos con cómo crearon ellos su camino. En ese viaje de conocimiento se puede reconocer las propias necesidades de cada uno y encontrar un modo de hacer personal.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Adquirir herramientas prácticas y concretas que ayuden al actor o la actriz a la hora de enfrentarse a textos, escenas y conflictos interpretativos. Ampliar conocimientos de periodos artísticos y dramáticos como instrumento creativo.

“Solo el cambio es eterno”. Martha Graham.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Encontrar desde la trayectoria de otros artistas nuestro camino personal.
- Conocer diferentes artistas y movimientos artísticos del siglo XX.
- Adquirir formación de dramaturgos desconocidos y de las distintas maneras de interpretar cada uno de ellos.
- Potenciar las características individuales que nos diferencian a cada uno como actores o actrices.
- Desarrollar la creatividad de cada alumno para fomentar que vuele con libertad artística.
- Tomar conciencia de la importancia de la concentración y la imaginación de cada individuo.
- Abordar la interpretación partiendo de la energía positiva. El poder del “sí”.

CONTENIDO DEL CURSO

El curso fusionará el conocimiento de los diferentes movimientos artísticos e intentará dar una visión artística global. Los ejercicios se plantearán tanto del trabajo físico como textual así como con imágenes plásticas.

Cada movimiento vendrá antecedido por explicaciones teóricas y a las que se aportarán materiales y referencias para la mejor comprensión de todos.

Trabajo teatral

1. El individuo:

- a. el cuerpo
- b. el espacio
- c. el elenco
- d. el público

2. Entrega:

- a. generosidad
- b. disponibilidad
- c. conciencia
- d. equipo

3. Escucha:

- a. mirar
- b. escuchar
- c. recibir

4. Concentración:

- a. respiración
- b. atención

5. Estética:

- a. narración
- b. mensaje

6. Texto:

- a. qué
- b. cómo
- c. a quién

7. Personaje:

- a. yo
- b. él
- c. nosotros

“Amad al arte por sí y entonces todo lo demás se os dará por añadidura”.

Oscar Wilde.

Periodos artísticos

- **1848. Prerrafaelitas y el Arts & Crafts**

- John Everett Millais, Dante Gabriel Rossetti (pintura)
- William Morris (arquitectura, diseño)
- Oscar Wilde (teatro)

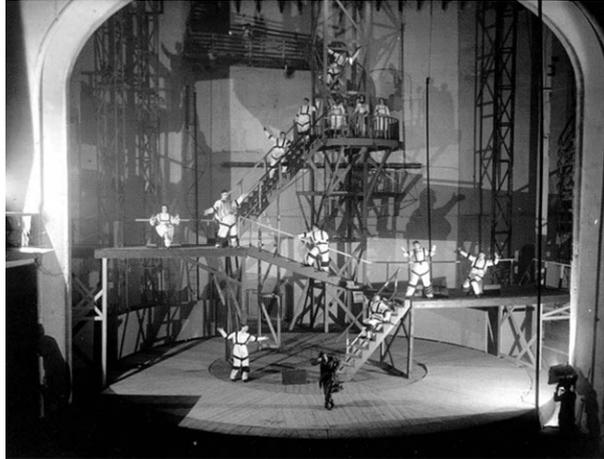
- **1890. Simbolismo**

- Jean Moréas, Charles Baudelaire, Paul Valéry (poesía)
- Gustav Klimt, Gustave Moreau (pintura)
- Maurice Maeterlinck (teatro)

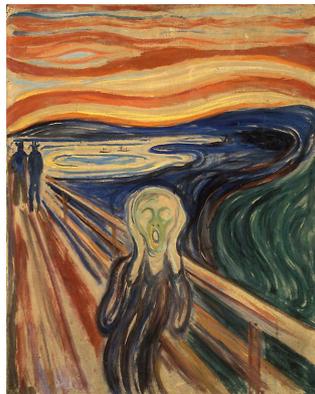
- **1890 – 1930. Las vanguardias rusas**

- Constructivismo. Ródchenko (escultura, pintura, diseño gráfico y fotografía)
- Vladímir Mayakovski (literatura)
- Vsevolod Meyerhold (teatro)
- Las mujeres de las vanguardias

- **1912. Expresionismo**

- Edvard Munch y Ernst Ludwig Kirchner (pintura)
- Max Reinhardt (teatro)
- *El gabinete del doctor Caligari* (cine)
- Bertolt Brecht (teatro)

- **1919 – 1933 Bauhaus**

- Oskar Schlemmer (teatro y danza)
- Las mujeres de la Bauhaus

- **Vanguardias en torno a la Primera guerra mundial**

- Dada:
 - Duchamp (ready-made)
 - Picabia (escenografía, pintura)
 - Tristan Tzara (teatro, poesía)

- Surrealismo
 - Antonin Artaud (teatro)
 - Louis Aragon (literatura)
 - Max Ernst (pintura)
- **Movimientos en torno a la Segunda guerra mundial**
 - EE.UU.:
 - Expresionismo abstracto: Pollock, Mark Rothko (pintura)
 - Martha Graham (danza)

- EUROPA
 - El existencialismo francés Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Jean Genet (teatro)
 - El teatro del absurdo, Samuel Beckett y Eugène Ionesco.
 - Jean Dubuffet (pintura)

METODOLOGÍA

Como resultado de su trayectoria y su continua formación Lola Velacoracho ha ido adaptando su modo para dar clases. Ha creado su propio

método rescatando lo más valeroso de cada uno de sus maestros así como de los compañeros con los que ha compartido escenario. De los procesos que ha vivido dentro ha rescatado enseñanzas que transmitir.

Su método de enseñanza se basa en tres pilares importantes: el juego, el elenco y la conciencia personal. Busca trabajar siempre desde la sonrisa y considera el teatro como “un asunto grupal en un espacio concreto”, por lo que insiste en la conciencia de individuos que pertenecen a un equipo dentro de un espacio escénico.

En este curso, se empezará jugando e improvisando y poco a poco iremos acercándonos a las escenas y los personajes. Todo ello a través de ejercicios teatrales de diversa índole: juegos de status, improvisación, conciencia de la comunicación no verbal, juegos de roles, juegos de elenco, etc. El alumno trabajará de forma lúdica y a través de la relajación activa, la conciencia del cuerpo en escena, la concentración, y la respiración.

El fin del curso es eminentemente práctico, el alumno/actor adquirirá herramientas que luego podrá poner en práctica. Jugando es más fácil adquirir conocimientos.

"ACTUAR es algo estupendo, siempre y cuando no *te pillen* haciéndolo"

Spencer Tracy