

Teatre i Arts Escèniques

recursos i idees en temps de confinament

EL TEATRE

Totes les manifestacions artístiques que es desenvolupen en una escena: **el teatre**, la dansa, el circ, els concerts, tot i que tenen cadascuna les seues característiques, hi ha element en comú que les uneix: la copresència entre **l'artista** i **l'espectador**...

El teatre és una excel·lent forma artística d'expressió, però també és una **eina de coneixement**, tant de nosaltres mateixos com del nostre entorn, que ens pot ajudar a conèixer més bé el món en què vivim per poder-lo transformar de la millor manera.

En un moment de **confinament a casa**, podem aprofitar per afegir a totes les possibilitats d'aprenentatge, motivació i diversió, **una experiència teatral**.

El teatre és col·lectiu, és catàrtic, és com si llegirem tots junts una novel·la, per això és tan potent.
En aquest món tan digital necessitem que ens parlen a nosaltres, que es comuniquen cara a cara amb nosaltres i sentir l'experiència humana.

ESPAI #1 LA CASA

Qualsevol racó de la casa pot transformar-se en el lloc adequat per muntar un **escenari** improvisat, crear un escenografia i representar un **espectacle teatral**.

També podem muntar un **teatre de titelles** i fabricar titelles de dit, de cartró , de fils o d'altres tipus per recrear els personatges d'històries inventades o adaptades de fonts diverses: **relats, pel·lícules, poemes, cançons, quadres, il·lustracions o videojocs...**

Una altra opció és fer teatre amb ombres xineses, primer haurem de retallar les formes a les cartolines, preparar el llençol i endavant amb la creativitat per inventar una bona obra.

Preparar un bon guió, el material per a la decoració, el vestuari, el maquillatge, la música, etc...

Fer teatre és jugar, inventar personatges, idear situacions, històries, i viure experiències inimaginables.
Amb imaginació i creativitat, qualsevol espai pot convertir-se en escena.

Referents: Article
"Dramatització i Teatre"

HUGO & INÉS

Companyia de titelles peruana creada el 1986 a Lima per Inés Pasic i Hugo Suárez.

Aquesta companyia es caracteritza per la transformació de les diferents parts del cos humà en personatges de titelles.

D'aquesta manera, les mans, el nas, els genolls, etc., s'expressen en un llenguatge teatral, sense paraules, però ple d'emoció, de símbols i de metàfores visuals.

Amb pocs elements creen divertits personatges que, en els breus moments de la seua existència sobre l'escena, pretenen atrapar aquells petits moments poètics que es troben amagats en la vida diària.

OMBRES XINESES

Fer **teatre amb ombres xineses**, ens permet convertir-nos fàcilment en actors que manipulen objectes per narrar i prestar la veu a personatges diversos creats amb retalls de papers o cartolines, un llençol o pantalla translúcida, un llum i la imaginació per inventar una bona obra.

Richard Bradshaw, titellaire des de 1953, és un dels referents més reconeguts del món dels titelles a nivell internacional.

Amb la companyia *Living Dodo Puppets* ha creat nombrosos espectacles d'ombres, peces breus i variades, la majoria humorístiques. Empra una tècnica simple, combinant mètodes procedents de la Xina i de Turquia, que es presten al dinamisme de l'acció.

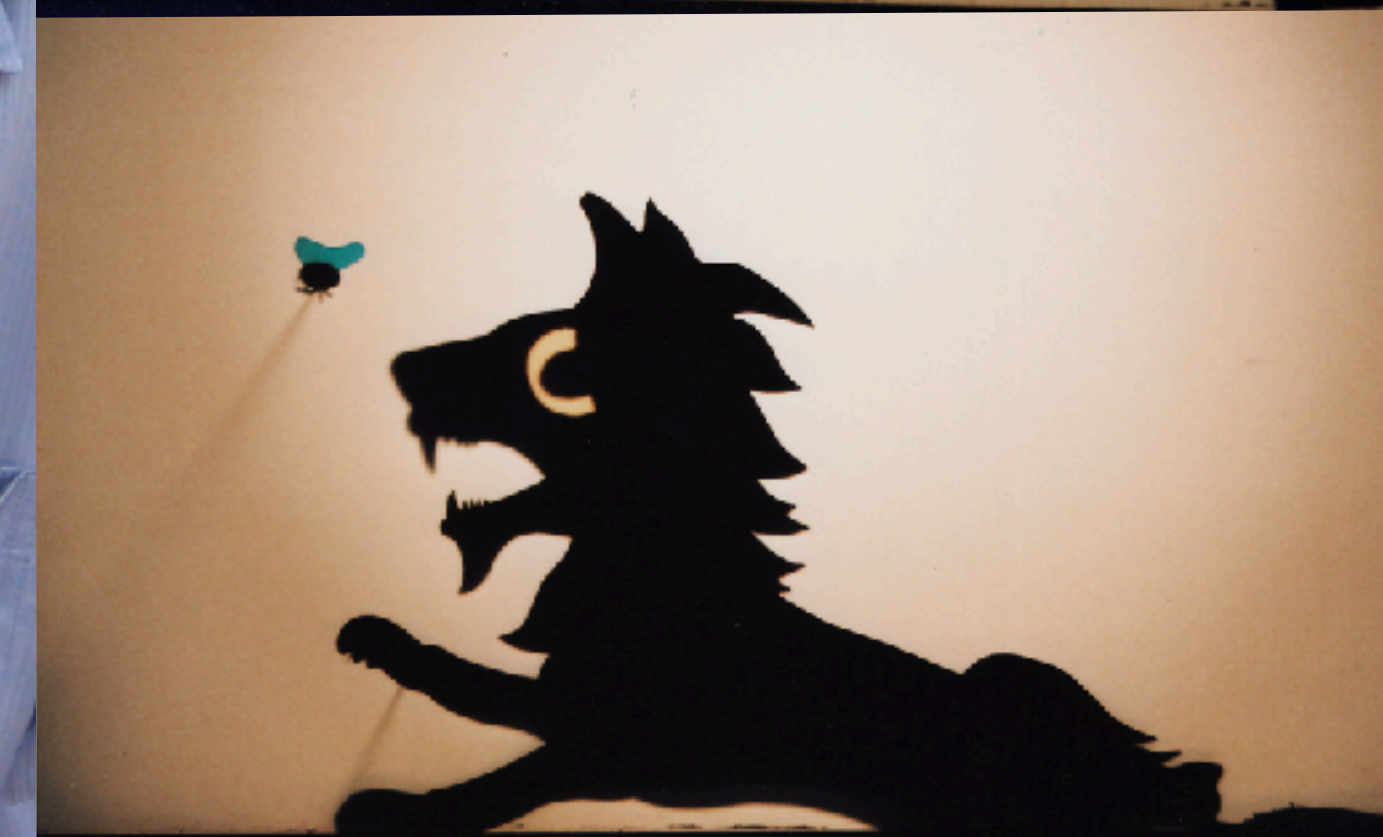
Juguem amb les
ombres

"Taller de teatre
d'ombres"

Richard Bradshaw
y sus sombras,
desde adentro

TALLERS DE TEATRE

En una situació normal, el **teatre** com a **art i com a eina educativa** poderosa per l'**estimulació sensorial** i el **desenvolupament cognitiu** d'infants, adolescents i joves, és **duu a terme en un context social, coopertatiu, col·laboratiu i relacional, basat en el grup.**

Així, hi ha nombrosos **recursos** a l'abast de tothom amb activitats de jocs, exercicis i pautes per treballar la **dramatització i el teatre.**

L'**adaptació d'aquests recursos** a la situació d'haver d'estar-se a casa serà possible sempre atenent al nombre de persones (infants, joves o adults) que hi conviuen, les edats respectives i la disposició a fer d'**actors**, resta d'**artistes o tècnics** o bé, de **públic.**

Els diferents **rols**, al cadpdavall, són intercanviables, el més important és llançar-se al joc teatral que tantes possibilitats ens proporciona.

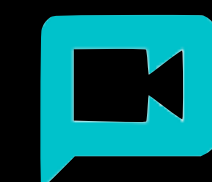
TALLERS DE TEATRE

Els components del grup **Sisme, Esther i Joel**, aprofiten el confinament per a mostrar-nos unes sessions de taller de teatre en família, a casa, amb les seues filles Nur i Ada.

Els exercicis que ens mostren són alguns dels habituals que podeu consultar en molts webs de recursos similars als d'aquests enllaços:

TALLER TEATRE CONFINAT 1. El Xori Xori.

Taller de teatre
confinat

TALLERS DE TEATRE

Podem agafar moltes idees dels tallers de teatre d'organitzacions com **APROPA CULTURA**.

Fan tallers per a persones adultes, professionals de l'educació, l'animació sociocultural o el treball social i d'inclusió.

Però són tallers adaptables a totes les edats.

Ací hi ha dos exemples:

Taller de teatre, improvisació i moviment. Una formació Educa amb l'Art d'Apropa Cultura amb **Arantza López i David Franch, de Labuena Compañía, al Teatre Lliure.**

Taller de teatre i creació col·lectiva. Formació Educa amb l'Art de teatre organitzada pel TNC a càrrec **Alicia G. Reyero**, actriu i directora que treballa a través de les arts escèniques amb col·lectius en risc d'exclusió social des de l'any 2003.

Formació de teatre,
improvisació i
moviment

Taller de teatre i
creació col·lectiva

#HomeTasking

A la gent se li ocorren algunes idees increïbles. D'això se n'ha aprofitat l'equip de televisió que fa el programa **"Taskmaster" de Channel4**.

Proposen **una tasca diària** que els participants, infants, joves o adults poden enviar amb vídeos d'un màxim de 20 segons de durada.

Quan anuncia el joc a YouTube, el comediant Alex Horne diu: "Sóc Alex Horne i sóc l'assistent del Taskmaster. A causa de la situació actual; distanciament social, autoaïllament, tancament d'escoles, molts de vostès s'han quedat atrapats a casa, així que els vaig a encomanar algunes tasques"

Alguns exemples d'aquestes tasques poden ser **un punt de partida divertit per inspirar-nos per a la pràctica teatral!**

Se'n pot trobar tots els detalls a Twitter, simplement escrivint el hashtag #HomeTasking".

Taskmaster.
Task#7
Recrear un moment
icònic del cinema

ESPECTADORS DE TEATRE. INFANTS

Aprende a **gaudir del teatre** pot començar per assumir amb entusiasme el rol d'espectador.

En un moment de distanciament social on els espais **on el teatre "passa"** estan tancats, el recurs de veure gravacions audiovisuals online de peces teatrals s'esta convertint en un recurs que tot i no poder-se comparar a l'assistència en viu a un espectacle pot servir-nos per acostar-nos al fet teatral.

L'**entrenament de l'espectador** passa per tenir bons referents, per deixar-se portar per la màgia que **els artistes implicats en un espectacle**.

La **Companyia de Comediants La Baldufa** porta més de 20 anys oferint espectacles per a tots els públics, però majoritàriament per a públic infantil, d'alta qualitat artística, multidisciplinaris, compromesos amb els valors de solidaritat, tolerància i respecte.

Navega per internet per descobrir més audiovisuals sobre peces teatrals

ESPECTADORS DE TEATRE. JOVES

Aprende a **gaudir del teatre** pot començar per assumir amb entusiasme el rol d'espectador.

En un moment de distanciament social on els espais **on el teatre “passa”** estan tancats, el recurs de veure gravacions audiovisuals online de peces teatrals s'esta convertint en un recurs que tot i no poder-se comparar a l'assistència en viu a un espectacle pot servir-nos per acostar-nos al fet teatral.

L'**entrenament de l'espectador** passa per tenir bons referents, per deixar-se portar per la màgia que **els artistes implicats en un espectacle**, actors, directors d'escena, autors dels textos, dissenyadors d'escenografia, llums, so, música, vestuari, etc.

La **JOVEN COMPAÑÍA** és un bon exemple de projecte de **teatre jove**, fet per joves per a públic jove. Un públic massa sovint oblidat pels programadors culturals.

Canal de
La Joven Compañía
amb espectacles
per veure online

Navega per internet per descobrir més audiovisuals sobre peces teatrals

ESPECTADORS DE TEATRE. JOVES

El teatre és un espill de la nostra societat. el **teatre social**, ajuda a fer una anàlisi permanent de la realitat.

Amb el referent del **Teatre de les Oprimides** creades pel dramaturg brasiler **Augusto Boal** com a conjunt de metodologies dramàtiques per fer aflorar les opressions i els conflictes, tècniques teatrals com el **Teatre Fòrum** ajuden a transforma l'espectador en protagonista de l'acció dramàtica per convertir-lo en l'artífex de la seua pròpia reflexió i transformació.

La Companyia **Teatre de Caixó** porta als escenaris espectacles de Teatre Fòrum especialment adreçat a joves. Una experiència on l'art dramàtic i la reflexió personal i social s'agafen de la mà.

Podeu fer-la a casa després de veure l'obra.

El Teatre fòrum comença amb una obra teatral breu que planteja un conflicte no resolt. Una volta s'ha representat l'obra, es convida els espectadors a posar-se al lloc dels actors i a modificar les accions dels personatges per buscar solucions al conflicte. Finalment, s'analitza i es debat entre tots cada una de les solucions aportades.

Canal de
Teatre de
Caixó

TEATRE DE CAIXÓ

DOSSIER DE L'ESPECTACLE "COM QUEDEM?"

EL CIRC

El **circ** és una altra de les **arts escèniques**, cada vegada més relacionada amb el **teatre**, la **dansa**, l'**expressió corporal** i la **música**.

Els espectacles de circ contemporani ofereixen un munt de possibilitats expressives i artístiques més enllà de la competència i habilitat física.

El gran **Monti**, reconegut clown, va concebir amb **Rhum**, un espectacle on la figura del pallasso es reivindica com un personatge sempre suggerent per proposar accions teatrals.

Si voleu provar a fer malabars:

Taller de Boles
per a malabars
Alquimia Circus:

Taller de
Malabars
amb Un
objecte

NU de l'Ateneu de
9barris

Més espectacle:

El referent internacional.
Cirque du Soleil

CIRQUE DU SOLEIL

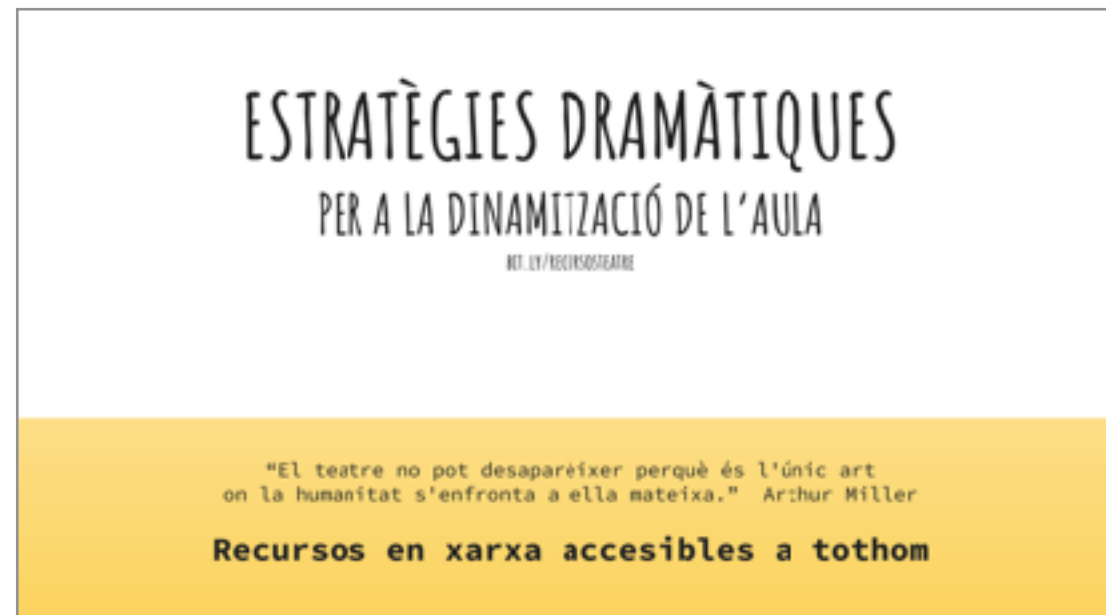

RHUM & CIA

Rhum

MÉS RECURSOS

*Recursos ESTRATÈGIES DRAMÀTIQUES
coordinats pel Màster de Teatre Aplicat de la UV*

Pàgina permanentment en construcció

Recursos artisticoexpressius d'estar per casa. Teatre i arts escèniques.
Elaborats per Ximo Montañés per al CEFIRE Artísticoexpressiu.
SDG de Formació del Professorat. CECE.Generalitat Valenciana.
Llicència Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
montanes_joabla@gva.es