

	Control del Proceso Educativo Módulo IV medio Creación en Teatro.		P 7. 5. 1.
	Instituto San Lorenzo	Coordinación Enseñanza Media	

Nombre: _____ **Curso:** _____ **Fecha:** 07.03.2020

El Teatro como herramienta integradora.

No proponemos ideas fijas ni mensajes cerrados.
Sólo procuramos que el espectador sienta.
Y cuando alguien siente, comprende”.
Peter Brook

Desde la creación y consolidación del teatro como una de las grandes artes plásticas, la gente dedicada al oficio, los autores, directores y esencialmente los actores, han sentido la necesidad de perfeccionar una técnica que les permita *acercarse* emocionalmente al público.

La necesidad obvia es la de transmitir mejor el mensaje de la obra representada a la audiencia que los observa. Se trata, por supuesto, de una labor de comunicación, con la dificultad añadida de que el intérprete “tiene que hacer suyo” el mensaje que previamente ha escrito o diseñado otra persona.

El actor, como vehículo representante, tiene por tanto dos grandes tareas ante sí: hacer suyo un personaje ajeno y hacer llegar al observador el mensaje de este personaje. Su trabajo va, por tanto, por dos vías: una, interna, integrando lo mejor posible las características de este personaje; y otra, externa, representando lo que a este personaje le sucede.

Para profundizar en ambas vías, la gente del teatro ha ido desarrollando a través de la historia diversas formas de trabajo: ejercicios, dinámicas y maneras de estar en la escena que han ido creando diferentes tradiciones y enfoques profesionales. En este sentido, se han creado escuelas que atienden más al trabajo “desde dentro”, desde el mundo emocional del actor (“método” Stanislavsky, Actor’s Studio); otras que prefieren dar prioridad al trabajo corporal como vía de entrada al personaje (Meyerhold, Grotowski, Eugenio Barba, la *commedia dell’arte*); y otros enfoques que trabajan más con lo externo (teatro de sombras, máscaras) o incluso la incongruencia (teatro del absurdo). Todo para, de alguna manera, llegar a *conmover* al público.

Escrito por: M.Q.T	Revisado por: JTA	Aprobado por: Coordinación Enseñanza Media	Página 1 de 3
--------------------	----------------------	---	---------------

	Control del Proceso Educativo Módulo IV medio Creación en Teatro.		P	7. 5. 1.
	<i>Instituto San Lorenzo</i>	<i>Coordinación Enseñanza Media</i>	Rev. 02	

Todas estas vías, por supuesto, contemplan el trabajo corporal y emocional del actor como algo imprescindible para desarrollarse como profesional. Este entrenamiento redundante en el desarrollo de la capacidad corporal y emocional del actor *como persona*, más allá de la profesión, y es de este matiz del que se han comenzado a nutrir cada vez más diversas escuelas de crecimiento personal, para incluir el Teatro como herramienta de trabajo de autoconocimiento.

En este campo, destaca el trabajo del **Living Theatre** de Julian Beck y Judith Malina; el **psicodrama** de Jacob Levy Moreno; la **psicomagia** de Alejandro Jodorovsky; o la **dramatización gestáltica** de Ramón Resino; todas ellas vías de trabajo personal y liberador para el ser humano.

El Teatro, por tanto, posee un cariz liberador e integrador fantástico. Nos permite conocer y desarrollar las potencialidades de nuestro cuerpo gracias a los ejercicios de consciencia corporal. Nos ayuda a bucear en nuestro mundo emocional gracias al contacto intenso del drama. Nos da permiso para volar y desarrollar nuestra fantasía, a la par que ejerce de fuerza integradora, posibilitando la identificación con el otro gracias al trabajo con personajes que pueden ser totalmente ajenos a nuestra forma de ver la vida. Además, y no menos importante, el teatro posee la capacidad *mágica* del ritual, la liberación interior a través de la representación, del gesto, algo que bien puede servir de catarsis personal.

Teatro Emocional

Teatro Emocional es una técnica de trabajo personal que posibilita la apertura de nuestro mundo interno a través de ejercicios y técnicas tomados del teatro universal.

Se trata de un proceso en forma de talleres-laboratorio (sea de manera continua, sea en forma de monográficos), en el que quien participa puede llegar a conocerse un poco mejor, trabajar la expresión corporal e investigar en su modo de relacionarse consigo mismo (a través del contacto con las diversas emociones) y con los demás.

Se llama **Teatro Emocional** porque el foco está puesto en las emociones humanas, y la vía de trabajo facilita el contacto con las mismas. Para ello, el cuerpo estará muy presente, ya que es el gran referente de la realidad que tenemos (lo que ocurre, ocurre ahora y ocurre a través de nuestro cuerpo), a la par que es el sostén y vía de expresión de las emociones (la rabia se refleja en las extremidades, cuello y mandíbula; el miedo en la boca del estómago y la parte posterior de las rodillas, por ejemplo). Así que un concienzudo trabajo de sensibilización corporal es necesario.

Las emociones

	Control del Proceso Educativo Módulo IV medio Creación en Teatro.			7. 5. 1.
	<i>Instituto San Lorenzo</i>	<i>Coordinación Enseñanza Media</i>	Rev. 02	

¿Qué es una emoción? Por definición, una emoción es una reacción psicofisiológica que representa un modo de adaptación del ser humano ante un cierto estímulo. Esto quiere decir que la emoción es un proceso tan mental como físico, es decir, un proceso mente-cuerpo, holístico, en el que no existe separación posible entre las partes implicadas.

Aunque difieren según los autores que consultemos, las emociones básicas del ser humano se suelen resumir en seis: la sorpresa, el asco, el miedo, la alegría, la tristeza y la ira. Algunos autores suprimen el asco y la sorpresa, otros añaden el amor como una emoción separada, y otros mencionan la importancia de la vergüenza.

Sea como sea, en el trabajo de **Teatro Emocional** nos referiremos a seis emociones tomadas como básicas no tanto por su estatus como por su importancia social, tanto a la hora de la expresión como de la represión de las mismas. Estas son: la rabia, el dolor, la ternura, el miedo, la alegría y el erotismo.

Actividad.

- I. Leer de forma comprensiva la guía y luego proponer una forma (ejemplo) para poder demostrar cada una de las emociones mencionadas.
- II. Anotar la diferencia que según usted existe entre las emociones y los sentimientos.
- III. Crear una máscara con los materiales que usted estime conveniente de una emoción, con la cual se sienta identificado por estos días.

Cualquier duda o consulta realizarla al correo:
lenguajemediaisl@gmail.com