PALABRAS O PRESENCIA

1) DÍA

El actor es una persona que hace acciones reales.
El actor es el que hace ver lo que no está.
Así pues, el arte del teatro es el arte del espectador, de hacer ver al espectador. El teatro solo existe en la mente del espectador.
"El oficio del actor consiste en construir una estructura que retenga la atención del espectador y que al paso de los meses y los años pueda repetirse con todo el vigor de su sangre"

- Mover un brazo y parar. Sin cambiarlo ni moverse sentir lo que se expresa. Evolucionar el gesto, cambiar poco y todo cambia.
- Copiar el movimiento que yo hago. Aceptar lo que se os propone. Ahora comprobar que significa eso para vosotros y que os provoca. Asumirlo plenamente. Diferencia entre improvisar y dejarse dirigir.

"El verdadero actor sabe que la autentica libertad se produce en el momento en que lo que procede del exterior y lo que sale de dentro forman una perfecta combinación." Peter Brook

- Ejercicios de Chejov: de fuera a dentro y de dentro a fuera.

La acción como un vestido con forro. El forro no se ve es para el uso de los actores. Algunos actores parten del forro, otros del vestido. Al final vestido y forro son lo mismo: cuerpo mente. Las acciones son siempre sicofisicas.

- Imaginar una situación a partir de 4 acciones físicas simples: 1) mirar al techo. 2) Arrodillarse. 3) Tocarse la frente. 4) Sentarse.

La presencia se organiza mediante una partitura.

- La misma secuencia añadiendo 1) no pensando en nada 2) pensando en algo dulce y agradable 3) pensando en algo desagradable.
- Acción: entrar en una habitación, considerarla y acostarse en la cama. Añadirle unas circunstancias dadas. Forma y contenido.

Trabajo con la partitura: modelarla con el ritmo: lento / rápido.
Los ritmos pueden variar en el interior de la partitura.
Calidad fuerte de la energía de la partitura o suave o mixta.
Reducir la partitura, manteniendo los impulsos originales.
Se la puede colorear con un acento extrovertido o introvertido.
Transportar la partitura a la cara, a un pie.
Equivalente de la partitura con la voz
Equivalente con un objeto.

- La alfombra: Dentro intención definida, presencia viva.

2) DÍA

El teatro consiste en tejer acciones en el espacio y en el tiempo construyendo un texto lógico-sensorial.
Se tejen las palabras (tanto en su aspecto lógico como sonoro), las acciones vocales y físicas, las relaciones, los cambios de luz, los fragmentos de música, los trajes, la proximidad o lejanía del espectador.

Pero ahora vamos a preocuparnos unicamente de la Dramaturgia Orgánica, frente a la Dramaturgia Narrativa.
Construir la presencia del actor por medio de una partitura.

Partir de los verbos del texto de Müller y para cada verbo construir una acción. Con las acciones una secuencia que equivalga al texto.
Dar un sentido a la secuencia.
>Trabajo con la secuencia:
- Quienes la hicieron sentados la hacen de pie.
- Quienes la hicieron de pie la hacen sentados.

“Conservar la sangre mientras cambia la piel”
“La capacidad de construir equivalentes, pero conservando la sangre, es la primera manifestación del oficio”

- Con las dos partituras – las dos pieles – montar una sola con mayor densidad de sangre.
- Transformar en acciones lo que en la secuencia sean gestos.
- Lo rápido: lento. Lo lento: rápido.

“El secreto del ritmo en vida está en las pausas”

- Hacer la acción negándola para no anticipar.
- Reducir a la mitad las acciones de la secuencia.

3) DÍA

La secuencia en si misma

- Introvertida / Extrovertida
- Reducirla manteniendo los impulsos
- Inmóvil
- En una silla
- Grande / Pequeña
- Secuencia con un objeto: nos ayuda a reaccionar
- Como Chejov, como Shakespeare
- Como aire, agua, piedra
- Suave / Fuerte
- Traducir la secuencia al idioma de los pies, de las manos, de los ojos
- Equivalencia vocal de la partitura: aparece melodía.
- Secuencia en relación a una música.

4) DIA

Secuencia en relación

“El secreto de nuestro trabajo no está en el actuar, sino en el reaccionar”

Acción / reacción
Escucharse. Controlarse uno a otro
No se pretende expresar nada

“Ojo, la piel cambia, se desangra (falta de precisión)”

“Ojo, no traicionar la acción, ser leal a lo que hace a la acción “estar en vida”, ser leal a la sangre”

- Absorber la acción en el trabajo en pareja.

“Cuanto más se reduzca el diseño externo más hay que salvaguardar su esencia”

- Tema que justifique la relación. Tema concreto. Nueva sangre

5) DIA

El contexto: texto

La partitura con el texto

-Equivalencia acción / voz.: impulsos

“En el principio, y como base de todo, hay la acción que tiene sangre y `piel con una motivación visible y una forma perceptible. Es la célula más sencilla de un organismo complejo. Pero si las células son débiles el organismo entero se resquebraja con el paso del tiempo”

Esa célula es la presencia: forma y contenido son lo mismo.

Solo por medio de esta partitura de acciones el actor puede conseguir su presencia.

Doble fidelidad: a si mismo, a su sangre, y a su compañero.

“Utilicen su desorientación para descubrir su cara oculta bajo la máscara del teatro. No olviden que su trabajo, su presencia, debe enamorar”

“Un actor “en vida” irradia sensualidad. Seduce al espectador, lo conduce al cruce de la experiencia y de la reflexión. Esta sensualidad atrae, cautiva, “enamora” al espectador, lo hace reaccionar emotivamente, transforma sus reacciones en pensamientos.”

BODAS DE SANGRE

- Dramaturgia orgánica: pre expresión
- Dramaturgia narrativa: expresión

Cuerpo/Emoción /Voz - Conflicto / oposición/situación

"Un espectáculo es como un organismo vivo, como un cuerpo, con niveles"

¿Qué es un conflicto?

Todo contra el texto, nada sin el texto.

Bodas de Sangre, 1932 / 1933 Explicar

Peter Brook: 1) La primera obligación del actor es conseguir que la manera de escribir del autor parezca natural en boca del actor.

2) Guiarse por la ideas del texto

3) Guiarse por la música del texto, respetando la forma. Diferencia entre forma real y virtual.

4) Construir primero la relación. No perderla nunca, aunque luego haya que hablar alto.

¿Quién habla?
¿Por qué habla?
¿Para qué habla?
¿Dónde habla?

Lo que dice el texto
Lo que dicen los otros personajes
Lo que dicen las acotaciones
Lo que dicen las intuiciones

¿Cómo posesionarse el papel?

a) mediante la imaginación
b) mediante la atmósfera
c) mediante los sentimientos

d) mediante el cuerpo
e) mediante los objetivos: unidades, superobjetivos

La escucha: acción / reacción.

Acción / Texto

“El creer a un actor tiene que ver con la manera con la que el actor construye su actuación”

“Interpretar un texto es en realidad inventarse una formalización o codificación personal.”

Rasgos psicológicos de los personajes: voluntad / sentimientos / ideas.
El Cuerpo imaginario del personaje actúa sobre la voluntad y los sentimientos.

- Centro imaginario del personaje

Unir dramaturgia orgánica y narrativa

- La atención: atención del actor y del espectador.

- Concentrarse en el otro: la escucha

Acción = reacción (Ejercicio palo)Intención

1) Nivel celular: presencia
2) Nivel de relaciones entre los personajes
3) Acciones de cada personaje que forman su línea de acción
4) Ensayos con improvisación: estudios. Ensayos con palabras propias.

Construir los cuerpos
Hacer es interpretar = reaccionar
Objetivo y superobjetivo, objetivo de cada parte.

Probar la escena con otros estilos.

- Voz del personaje: tono, timbre, ritmo, resonador: coloratura
- Pensamientos de los personajes

“El mejor actor es el que es más eficaz de cara al espectador”