

EL ACTOR Y LA MÁSCARA

Escuela Internacional del Gesto

EL ACTOR Y LA MÁSCARA

Este Curso es un viaje iniciático, único en Madrid, **en torno al teatro de máscaras que Jacques Lecoq creó y desarrolló, aplicándolo al trabajo del actor, a la creación del personaje y al trabajo de creación e investigación con diferentes territorios dramáticos reconocidos en la historia del teatro y reimaginados con la sensibilidad de la época presente.**

Para Lecoq, una misma máscara se puede utilizar por dos razones distintas, no es lo mismo el trabajo con la máscara desde el **punto de vista expresivo**, que la misma máscara desde el **punto de vista pre-expresivo**:

"Las máscaras que presento tienen dos funciones: una teatral al servicio de la representación; la otra pedagógica, desarrolla un nivel de juego en el actor cuando éste se quita la máscara"

Sin duda, el aporte del trabajo con máscaras de Jacques Lecoq ha sido de vital importancia para trabajar el cuerpo-mente del actor en un proceso pedagógico pre-expresivo y expresivo.

Según Lecoq, para llegar al movimiento y la palabra se empieza por **el silencio y la quietud**. Por ello encontró en el trabajo de las máscaras una vía silenciosa para adquirir en el cuerpo del actor un estado elevado de receptividad.

Hablar del teatro del gesto es hablar del teatro de la máscara; es más, el teatro del gesto se ciñe al teatro de la máscara. Todos los estilos que pertenecen al teatro del gesto son aquellos en los que la máscara es el elemento fundamental de articulación sobre el que se apoyan, o, directamente a partir del cual nacen.

El juego de la máscara **agranda y estiliza el juego del actor, llegando a la esencia del propósito del personaje y de la situación dramática. Precisa los gestos del cuerpo y propone una economía de la acción.**

Entrar en una máscara es sentir lo que la ha hecho nacer, reencontrar el fondo de la máscara, buscar en uno mismo su vibración. Después de lo cual será posible actuarla desde el interior.

Todas las máscaras no sólo aportan un nivel de actuación sino que lo imponen. Actuar bajo una máscara es alcanzar una dimensión esencial del juego teatral, comprometer el cuerpo entero, sentir una necesidad de emoción y de expresión que servirá de referencia básica para el actor.

Cualquier tipo de teatro, sea cual sea su forma, se beneficiará del actor que haya actuado con máscara.

El curso se divide en 2 etapas :

- 1. MÁSCARAS PEDAGÓGICAS.**
- 2. TERRITORIOS DRAMÁTICOS DE LA MÁSCARA.**

Contamos con más de 60 máscaras diseñadas por los maestros mascareros Donato Sartori y Franco Leita, formando una de las mejores colecciones de máscaras pedagógicas de Europa.

PROGRAMA EL ACTOR Y LA MÁSCARA ETAPA 1. MÁSCARAS PEDAGÓGICAS

*MÁSCARA NEUTRA:

Es la máscara de base. Propone un juego básico y fundamental para el actor entre el equilibrio, la calma y el silencio.

El uso de la máscara neutra desnuda el cuerpo del actor, le hace consciente de la importancia del **control de su cuerpo** como elemento e instrumento expresivo.

Cuando se trabaja con la máscara neutra se busca resaltar **lo esencial**. Esto permite, en primera instancia, que el foco de sus gestos no esté ligado al rostro. Por el contrario, los neutraliza potencializando los movimientos o expresiones del resto del cuerpo.

Le ayuda al actor a despojarse de todo movimiento parásito e innecesario, obligándole a una economía de movimientos de la acción, a encontrar el movimiento justo. Le hace descubrir tanto el espacio exterior como interior, la presencia, el ritmo y la gravedad de las cosas.

CONTENIDOS:

- El nacimiento de la Máscara Neutra.
- El despertar.
- El adiós.
- Las cuatro estaciones.
- El encuentro entre el hombre y la mujer.
- El viaje elemental: naturaleza en calma y naturaleza en caos.
- El éxodo.
- Iniciación a los cuatro elementos naturales.

*MÁSCARAS LARVIARIAS:

Las máscaras larvarias son **formas simplificadas de la figura humana**, rostros que proponen formas, líneas de expresión en los que pueda **apoyarse el actor en la creación de cuerpos y estados que cada una de ellas sugiere para ser portada**.

Son rostros inacabados que en sus curvas, ángulos y líneas permiten **un juego amplio, simple, elemental**.

CONTENIDOS.

-Estudio de la corporeidad, análisis del peso, dibujo físico, carácter y comportamiento de la máscara.

-Lo humano. Lo animal. Lo fantástico.

*MÁSCARAS de CARÁCTER:

Esta máscara, según Lecoq, puede abordarse de dos maneras: **una, indagando su psicología (partir del interior) y, la otra, a través de lo que sugiere la forma (partir del exterior)**.

En su forma, la Máscara de Carácter se diferencia de las demás máscaras por tener **personajes de caracteres muy establecidos, sacados de la vida cotidiana**.

Aunque un poco exageradas, estas máscaras no son caricaturas. Lo importante es que puedan expresar, cuando se actúa con ellas, una **complejidad de sentimientos**.

Estas máscaras son importantes para entender la dualidad del personaje, **su máscara y su contra-máscara**.

PROGRAMA EL ACTOR Y LA MÁSCARA

ETAPA 1. MÁSCARAS PEDAGÓGICAS

CONTENIDOS:

- Estudio de la corporeidad, análisis del peso, dibujo físico, carácter y comportamiento de la máscara.
- Máscara, actitud y gesto.
- El gesto y la respiración.
- Máscara, personaje y psicología.
- Máscara, personaje y forma.
- Vestir la máscara.
- La contra-máscara.
- El objeto.
- La situación: la vida cotidiana.

****CONSTRUCCIÓN DE MÁSCARAS:**

Es un taller práctico cuyo objetivo es aprender el **proceso para construir máscaras profesionales para teatro**. Parte principal del proceso es la investigación sobre las **expresiones faciales, las formas y los volúmenes y cómo traducirlas en escultura**.

Partiendo de esa escultura se enseñarán **la técnica y los diferentes materiales para realizar una máscara**.

- Investigación sobre la forma, los volúmenes y la expresión.
- Familiarización con los materiales y las herramientas
- Modelado en barro.
- Molde negativo de yeso .
- Máscara final de cartón piedra .
- Color y acabados .

CALENDARIO ETAPA 1

• Octubre a Febrero . Lunes de 17.00 a 19.30h

PRECIO

•450€ o 90€ la mensualidad

PROGRAMA EL ACTOR Y LA MÁSCARA ETAPA 2. TERRITORIOS DRAMÁTICOS

*LA COMEDIA HUMANA.

La definición "Comedia Humana" la empieza a utilizar Jacques Lecoq en su pedagogía durante la segunda mitad del siglo XX.

Nace con la intención de renovar las tipologías de la Commedia dell'Arte y adaptarlas a la actualidad social, cultural y política para acercarlas al público actual.

Esta técnica, por el hecho de utilizar la media máscara, requiere una **fuerte exigencia vocal y corporal para darle vida al personaje y a la situación. Nos muestra la naturaleza humana de los personajes que viven en estado de urgencia y supervivencia constante. Nos muestra el lado cómico, irrisorio y también el fondo trágico que les rodea.**

CONTENIDOS:

-Cada alumno crea su propia media-máscara a partir de un personaje que deseen interpretar. Posteriormente se descubre las posibilidades expresivas, características y relaciones de cada una de ellas.

-Preparación corporal y vocal para sostener la media máscara en escena

-El juego, el espacio y el ritmo de la "Comedia Humana".

-Presencia en escena de los personajes de la Comedia Humana y sus actitudes.

-Técnica con la media máscara de la Comedia Humana.

-Movimiento y improvisación con la media máscara

* LA COMMEDIA DELL ARTE:

La Commedia dell Arte es sin duda uno de los estilos del Teatro del Gesto más representativos. Su aspecto interdisciplinar, el acercamiento a los personajes universales de los que bebe toda la literatura dramática, los recursos orientados a la improvisación actoral, la estilización de sus caracteres, la retórica maravillosa de sus juegos y lazzi, el empleo extraordinario de la máscara y todo el patrimonio artesanal que en ella reside, la hacen un capítulo imprescindible para el conocimiento práctico del ejercicio de la interpretación.

El actor y la actriz de nuestros días descubrirán en ella tesoros para dotar de frescura y libertad su trabajo sobre la actuación.

CONTENIDOS :

-El lazzi o juego escénico.

-Presentación de los Zanni o Siervos. Corporalidad grotesca del Zanni o siervo. Sus jerarquías y dependencia antagónica. Tipología del Zanni.

- Los viejos, corporalidad y carácter. Pantalone y Dottore satélites que alternan a los viejos.

- El capitano: carácter y corporalidad. El mundo del soldado y sus satélites. La señora y otras seducidas.

- Los enamorados: carácter y corporalidad. Transformaciones, locuras y dependencias.

- Técnicas y códigos de la improvisación a la Commedia dell' arte.

PROGRAMA EL ACTOR Y LA MÁSCARA ETAPA 2. TERRITORIOS DRAMÁTICOS

*EL CLOWN DE TEATRO.

Ser Clown, es una profesión de Fe, una toma de posición ante la sociedad: ser ese personaje concreto y conocido por todos, por el cual se siente un vivo interés en eso que no sabe hacer, allí donde es débil.

El clown falla donde nadie lo haría y acierta cuando no lo esperamos. Aquello que habitualmente la sociedad esconde, el clown lo acepta y muestra tal como es. **El clown exige una explosión, a menudo a la inversa de la lógica: pone en desorden un cierto orden y permite denunciar también el orden establecido.**

La pequeña nariz roja, "la máscara más pequeña del mundo", da a la cara una expresión redonda, iluminando los ojos de ingenuidad y ampliando el rostro, desposeyéndola de toda defensa.

El clown de teatro se apoya más en el talento del actor que en sus habilidades acrobáticas; sin nariz roja da vida a un mundo absurdo y trágico.

El objetivo es el de enseñar las técnicas de búsqueda del propio clown y con ello las claves de la comedia a partir de la personalidad de cada alumno. Esta búsqueda reside en la autenticidad: en la libertad de ser uno mismo; y aceptando esta verdad, provocar la emoción y la risa de los demás.

La relación clown-público, la presencia escénica, el gesto y el cuerpo como instrumento y elemento expresivo, los ritmos y el tiempo del clown, la improvisación, la espontaneidad y el desarrollo de la imaginación y la fantasía son el núcleo central del trabajo en el que se utiliza la nariz roja como elemento fundamental de trabajo.

CONTENIDOS.

-LA VOZ Y LA FISICIDAD DEL CLOWN: articulación de las diferentes partes del cuerpo y su significado al servicio del personaje. Observación, imitación y parodia.

-ACCION EN EL CLOWN: Acciones cotidianas. Acciones individuales a partir de 24 horas en la vida del clown (trabajo, familia, ocio...).

-CARÁCTER DEL CLOWN. Trabajo con la mimodinámica de las emociones básicas (miedo, tristeza, alegría.....) Definición de 3 caracteres (máscara y contramáscara).

-EL OBJETO Y EL VESTUARIO: La importancia del objeto en la construcción del personaje. El color y la materia aplicado al vestuario del clown:

El curso termina con una trabajo de investigación y creación escénica colectiva, basado en el trabajo con las diferentes tipologías de la máscara y bajo las premisas de los diferentes territorios dramáticos del Teatro físico-gestual. Queremos con este trabajo final investigar sobre los territorios dramáticos de la máscara en busca de su contemporaneidad con el público actual, y a través de la creación de un puesta en escena original.

CALENDARIO ETAPA 2

• Marzo a Junio . Lunes de 17.00 a 19.30h

PRECIO

•360€ o 90€ la mensualidad

ACCESO AL CURSO EL ACTOR Y LA MÁSCARA

NO REALIZAMOS PRUEBAS DE ACCESO, NI CASTINGS PARA EL INGRESO. PARA ACCEDER A NUESTRO CURSO DE EL ACTOR Y LA MÁSCARA ES OBLIGATORIO POR ESTE ORDEN :

- 1. QUE NOS ENVÍES TU CV A INFO@ESCUELAINTERNACIONALDELGESTO.COM Y UNA CARTA CON TUS MOTIVACIONES PERSONALES.**
- 2. REALICES EL PAGO DE LA MATRÍCULA ANUAL PARA LA RESERVA DE TU PLAZA.**

RESERVA DE PLAZA

LA RESERVA DE PLAZA SE FORMALIZA CON EL PAGO DE LA MATRÍCULA ANUAL DE 60€, EN LA CUENTA BANCARIA DE LA ESCUELA, A NOMBRE DE DAVID TRUEBA Y COMO CONCEPTO NOMBRE + CURSO + NIVEL

CAIXABANK ES30 2100 1301 3713 0051 3927

MATRÍCULA ANUAL

LA MATRÍCULA INCLUYE EL SEGURO DE LA ESCUELA, 20% DE DESCUENTO EN TALLERES Y EN WORKSHOP DURANTE EL PERIODO LECTIVO, 10% DE DESCUENTO EN FISIOTERAPEUTA, MATERIAL TEATRAL Y DIDÁCTICO Y ACCESO ILIMITADO A BIBLIOTECA Y ARCHIVOS DIGITALES

CONTACTO:

**MADRID
C/MARIA TERESA, 11.
TEL. 91 376 69 81 – 636119320
INFO@ESCUELAINTERNACIONALDELGESTO.COM
WWW.ESCUELAINTERNACIONALDELGESTO.COM**

EL ACTOR Y LA MÁSCARA

Escuela Internacional del Gesto
