

CURSO “TEATRO INCLUSIVO – TEATRO BRUT”
-Ciudad Real-
del 8 al 10 de diciembre de 2017

COLABORA

PROFESOR: Manu Medina

LUGAR: Ciudad Real (espacio por determinar)

HORARIO:

Día 8: 16 a 20 h.

Día 9: 10:30 a 14:00 h. - 16:30 a 20:00 h.

Día 10: 10:30 a 14:30 h.

DURACIÓN: 15 horas

ALUMNOS: 15 máximo

DESTINATARIOS:

Actores. Directores de teatro, cine, TV. Formadores teatrales. Personas dedicadas al mundo de la inclusión social: Integradores sociales, Trabajadores sociales, Educadores sociales, Psicólogos, Pedagogos, Etc. Personas de cualquier tipo, con discapacidad o sin ella.

MATRÍCULA:

General: 75 euros

Socios de UNIMA: 50 euros

Fecha límite de inscripción: 5 de diciembre

CONTACTO:

ramonvallela@gmail.com – josefinapalike@gmail.com

606 987 727 – 663 014 698

secretaria@unima.es

91 081 0361 (lunes a viernes de 10 a 14 h.)

MANU MEDINA

EL PROFESOR

Con formación académica en CUARTA PARED de Madrid, es Técnico Superior en Integración Social, Estudio Juan Carlos Corazza, ALEXANDER TECNIG y Zulema Kat, SAT por Claudio Naranjo, donde se trabajan las constelaciones familiares (patrones y estructuras en las relaciones familiares), Psicología de los Eneatipos, terapia Fisher-Hoffman (figuras parentelas) etc. Con más de 90 espectáculos estrenados, tanto en compañías privadas como públicas, entre las que señala: **La compañía Nacional de Teatro Clásico, Teatro español de Madrid**, Compañía de Bellas Artes, RESAD, **Cuarta Pared**. Destacar como actor: El Alcalde de Zalamea, Antología de la zarzuela, Amadeus, Don Juan Tenorio y Tres sombreros de Copa entre otras.

En la actualidad trabaja como Director Artístico de **Paladio Arte**, y también da clases de voz para el Centro Ocupacional Taller Rafael para personas con discapacidad intelectual (*Asociación para el Desarrollo de la Pedagogía Curativa y Socio Terapia Rudolf Steiner*) y Universidad Popular de Castilla la Mancha.

Ha trabajado en España, Portugal, Centro América, Francia e Inglaterra y próximamente en Argentina. Seminarios en la **UNSAM Buenos Aires**, Universidad Nacional del General Sarmiento UNGS, San Miguel La Plata **Buenos Aires**, formación de formadores de Teatro para Personas con Diversidad Intelectual para la **Federación Nacional de Arte y Discapacidad en AISG**, monitor teatral para la Asociación de Orquestas nacionales de España **AEOS**, para el proyecto mosaico de sonidos, Fondo Social Europeo en los programas de Formación de Formadores, para la Universidad Popular de Ciudad Real, Facultad de Filosofía de Tenerife, Instituto Domingo Rivero, ayudante de dirección de Gustavo Pérez P. (*Director de los estudios 1 de Radio y Televisión Española*), asesor artístico de la Fundación la Caixa para el proyecto **Caixa escena...**

Ha creado la escuela de actores del 15M. Como director ha dirigido y estrenado varios espectáculos entre ellos destaca: "NADIE", estrenado en el **CDN (Centro Dramático Nacional)**, *Despierta*, Babilonia, El Alquimista, El retablo de las Maravillas, Bufonadas, Castillos en el Aire, Bandera Negra, Un perro verde, ¡Mystura!!, Lorca de Atar, y próximamente TULLIDOS producido por Tarambana Teatro, girando por el territorio español, Europeo y América Latina. Como autor: *NADIE* estrenado en el CDN, editorial Artezblai. *TEATRO Y... ¿DISCAPACIDAD?* *TEATRO BRUT*, *TEATRO GENUINO*, editado por ÑAQUE. Y sin publicar: *BABILONIA*, *DESPIERTA*, *un juguete casi cómico*, *SIETE CAJONES* poemas libres.

Como conferenciante. Congreso UNIMA (Unión Internacional de la Marioneta), Ateneo Cultural de Madrid, Jornadas de reflexión de las Artes Escénicas para la Infancia y Adolescencia en el teatro Alameda de Sevilla, Feria del libro de Madrid, Universidad de San Martín UNSAM y Universidad de San Miguel, ambas de Buenos Aires, Festival de teatro Iberoamericano de Cáceres, etc.

Ha dirigido un pasacalles: realizado con más de 80 personas con discapacidad y siendo este evento propuesto al Guinness World Records.

Sedes del teatro Brut: Escuela municipal de teatro Ricardo Iniesta, Úbeda. Escuela de teatro Paladio Arte, Segovia. Universidad Popular de Ciudad Real, Sala tarambana Madrid.

Colaboraciones e intervenciones en: Universidad de San Martín UNSAM Buenos Aires. Universidad Nacional del General Sarmiento UNGS, San Miguel, La Plata, Buenos Aires.

EL CURSO

TEATRO INCLUSIVO - EL TEATRO BRUT

El término Art Brut fue acuñado por el crítico de arte Roger Cardinal en 1972 y concebido por el artista francés Jean Dubuffet para describir el arte creado fuera de los límites de la cultura oficial. En nuestro caso, el teatro BRUT son procedimientos para atrapar la inspiración artística y convertirla en una excelente metodología al servicio del arte teatral en general y muy especialmente recomendada para personas con discapacidad que tengan procesos de aprendizajes lentos o significativos.

DECÁLOGO ABIERTO SOBRE EL TEATRO BRUT

1. **La técnica no condiciona.** No subordina, no marca o determina la capacidad creativa.
2. **Teatro Genuino.** La creación de la obra del comediante se filtra entre las acciones, envolviéndola en un resultado genuino y dándole, de este modo, un carácter único e irrepetible. Así, sus creaciones son el reflejo de su mundo interior que rechaza de manera instintiva los planteamientos tradicionales del arte (coherencia, organización, homogeneidad...)
3. **Baja conciencia del hecho creador.** Conciencia escasa de lo que se debe o no hacer cercana a lo inconsciente y donde la falta de prejuicios puede ser uno de los mejores ingredientes.
4. **Aparente incoherencia.** Incoherencia aparente en la línea creativa.
5. **La improvisación fuera de toda lógica y con un grado diferente de libertad.** Debido a la merma de la conciencia y a la ausencia de normas sociales que se tiene, conseguimos un resultado de escaso comedimiento, espontáneo, grotesco, irreflexivo y aparentemente tosco.
6. **Los tópicos como elemento de juego.** Los tópicos se utilizan como elementos de juego y no como creencias.
7. **El aquí y ahora.** El aquí y ahora como elemento de partida y destino en el trabajo. Utilizamos aquello que de manera genuina nos sea más evidente. La búsqueda del personaje no surge del mundo conceptual ni de planteamientos o parámetros previamente pensados, surge del estado sensitivo, perceptivo y emocional del individuo. Tampoco surge de la evocación de hechos ya vividos por el actor ya que con el teatro Brut no reproducimos nuestra vida privada. Partimos de las emociones mismas instaladas en cada uno de nosotros. Cada emoción, sensación, sentimiento, etc., tiene un lugar, una referencia en nuestra personalidad.
8. **El personaje se adapta al actor.** En el proceso de creación y resultado del mismo, acercamos el personaje a las circunstancias, características, emociones, etc., del actor.
9. **El Grupo como elemento esencial de trabajo.** En el teatro Brut las relaciones de trabajo siempre cumplen los requisitos de conjunto, es decir, el yo sin el otro y sin el grupo, no existe
10. **La diversidad como fuente de creación.** Las diferencias humanas (físicas, psicológicas, sociales...) son indispensables en nuestra forma de afrontar un trabajo artístico

METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

Cualquier vida de cualquier ser humano se convierte en fuente inagotable para la creación y desde este mismo lugar es desde donde partimos para luego escaparnos de nuestras propias historias e ir hacia la representación teatral. De esta manera, ponemos todas las conductas y funcionamientos emocionales, cognitivos y psicomotores humanos al servicio de la creación optimizando todas las capacidades expresivas y creativas del actor para la construcción del personaje.

Esto, en líneas generales, viene a ser como si convirtiéramos en Hamlet, Medea, Antígona a personas de cualquier pueblo o barrio de nuestra ciudad, utilizando la naturaleza artística que todos tenemos para crear su propio personaje.

Cada persona, parte con más o menos habilidades, con unas carencias y necesidades concretas, de una situación o problema particular que hace que los ritmos sean diferentes, las metas variadas y variables y por lo tanto, el proceso de integración personalizado y flexible.

En el curso, trataremos algunos aspectos teóricos sobre la interpretación, pero trabajaremos fundamentalmente de modo práctico, mediante técnicas de improvisación, expresión corporal y la relajación. Utilizaremos las siguientes herramientas:

La acción mimada. Muestra en todo momento el proceso de búsqueda de la acción y no el resultado de la misma. La acción hace que el actor en su totalidad esté ocupado en su ejecución. Ser a través del hacer.

La plasticidad cerebral. El cerebro es plástico, tiene la capacidad de transformarse y moldearse durante toda la vida. El teatro está basado en la creencia de que el proceso creativo tiene un valor terapéutico, ayuda al ser humano a superar sus distintas dificultades, tanto sociales como personales, y más aún a las personas con discapacidad intelectual. Quien actúa es a su vez su propia herramienta de trabajo, su instrumento y su intérprete. La ficción obliga a entrar sin riesgo a explorar situaciones que de otra manera evitaríamos.

Las inteligencias múltiples. No somos todos iguales, poseemos distintos tipos de inteligencia (corporal, musical, emocional...) Cada ser humano tiene características que comparte con el resto de los hombres. Sin embargo, cada persona dispone de una serie de capacidades especiales que lo hacen único y diferente del resto de su especie.

La imitación como elemento de aprendizaje. Sirve para facilitar la comunicación, porque los gestos permiten comprender mejor los mensajes orales que se emiten.

Las neuronas espejo. La neurociencia ha demostrado que el vínculo entre actor y espectador se convierte en un hecho de transformación. La acción que se ha desarrollado en el escenario es transformadora si el espectador se emociona y vivencia aquello que allí se representa. Si así ocurre el éxito está garantizado.

ENFOQUES: SENTIR, PENSAR, ACTUAR.

Tiene que ver con las diferentes formas de ver y de relacionarnos con el mundo que nos rodea.

Sensación

La expresión teatral tiene su génesis y fundamento en la expresión dramática haciendo uso del juego de roles. El entrenamiento del mundo emocional nos ayuda transgredir nuestros propios límites, a probar a entrar en aquellos sentimientos que nos requiere el personaje a interpretar.

Pensamiento

Las habilidades cognitivas son procesos mentales que ayudan a las personas que las emplean a crear estrategias que permiten utilizar los conocimientos en la resolución de problemas de la vida cotidiana, a comprender el entorno, a retener la información, la experiencia, la sensación del mundo que les rodea.

Acción

En Teatro, la acción dramática expresa los movimientos que se originan en los niveles internos (acción emocional) y externos (acción física) de los personajes, la interacción que entre ellos se produce y que asegura el desarrollo y resolución del conflicto. Los cambios que genera la acción dramática transforman al personaje, a su antagonista y a su entorno social a la vez que desvela la trama de la obra a representar. Trabajaremos para conseguir tal fin los siguientes apartados:

- Rol y personaje.
- Imaginación y coherencia.
- El vínculo y el conflicto.
- La acción física y el objetivo.
- El texto y la acción.

