

EL CUERPO ESCÉNICO EN LA INTERPRETACIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL

Seminario práctico
de interpretación dramática
y movimiento escénico para
cantantes e instrumentistas

IMPARTIDO POR BENJAMÍN ALONSO

www.alonsobenjamin.com

EL CUERPO ESCÉNICO EN LA INTERPRETACIÓN VOCAL E INSTRUMENTAL

Seminario práctico de interpretación dramática y movimiento escénico para cantantes e instrumentistas

Presentación

Saber estar en escena es un verdadero arte que otorga, a quien sabe manejarlo, un magnetismo especial. Esto es lo que conocemos como “presencia escénica”.

Este seminario práctico centrado en la presencia corporal, la interpretación dramática y el movimiento escénico, va dirigido tanto a cantantes líricos y estudiantes de canto, como a todos aquellos músicos instrumentistas, interesados en un trabajo corporal y escénico. El objetivo principal de este curso es ofrecer técnicas y recursos para tomar una mayor consciencia del cuerpo y ampliar las capacidades expresivas de los intérpretes vocales e instrumentales, a través del juego dramático y del movimiento escénico.

Justificación del curso

Generalmente en su formación musical, tanto cantantes como instrumentistas, desarrollan un trabajo minucioso y exigente que se dirige, esencialmente, al perfeccionamiento de la interpretación con la voz en unos, o con el instrumento en otros, pero en ningún caso se suele hacer mayor atención al propio cuerpo con el que interpretan, y mucho menos a su presencia escénica. Actualmente, podemos comprobar como la escena profesional contemporánea suele exigir, tanto a cantantes como a instrumentistas, ciertas habilidades y recursos para la interpretación y para el juego dramático. En muchas ocasiones, los cantantes mayormente pero también los instrumentistas, han de jugar un personaje determinado en escena y es aquí cuando experimentan verdaderas limitaciones para expresar y comunicar con su cuerpo, mucho menos entrenado para esta labor. No podemos olvidar que cada intérprete ha de ser un todo expresivo en el que van unidos el cuerpo, la voz o la música, y la emoción.

En mi experiencia profesional como asistente a la dirección y director de movimiento escénico, en producciones de teatro lírico, he podido comprobar las diferencias entre los cantantes líricos que únicamente cantaban, con aquellos que interpretaban con la voz y con todo su cuerpo. Cuando el cuerpo del cantante acompaña de una manera natural y justificada a su voz, las emociones que transmite adquieren, entonces, una dimensión dramática muy superior.

Objetivos generales

Desarrollo de la consciencia corporal y de la presencia escénica. Uso y práctica de las técnicas de movimiento al servicio del juego y de la creación dramática. Sensibilización con el espacio escénico, la presencia de los demás y la presencia del público como pilares fundamentales para la expresión y la comunicación. Fomento del análisis y de la visión crítica. Experimentar el placer de jugar en escena.

Objetivos específicos

- Toma de conciencia corporal y espacial
- Unificar la voz, el movimiento y la emoción
- Aproximación al concepto de “cuerpo extracotidiano” y “presencia escénica”
- Comprender las estructuras básicas del juego dramático
- Abordar personajes, situaciones y conflictos dramáticos
- Llevar el ritmo y la musicalidad a la escena
- Desarrollo de la escucha y complicidad en el trabajo de creación en grupo o en pareja

Estructura y contenidos

El desarrollo del presente taller de 12 horas, se plantea de manera intensiva a lo largo de un fin de semana con el siguiente horario: sábado de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, y domingo de 10:00 a 14:00 horas. Esta estructura puede, igualmente, adaptarse en horario a las necesidades de la propia organización.

Los contenidos prácticos del curso se organizarán en base a tres líneas de trabajo complementarias:

1. Preparación corporal: ejercicios de sensibilización y consciencia corporal, con el fin de “despertar” el cuerpo y ponerlo en predisposición para el juego escénico.
2. Expresión de movimiento: ejercicios para la expresión del movimiento escénico que nos permitan comprender conceptos y estructuras básicas del juego dramático como la situación y la acción dramática, el ritmo y la duración, la acción y reacción, la creación de personajes o los distintos niveles de energía.
3. Creación dramática: espacio abierto al desarrollo del imaginario individual y colectivo a través de sencillas improvisaciones que nos permiten poner en práctica los conceptos y contenidos trabajados anteriormente.

Necesidades

Sala amplia con suelo blando, preferentemente de madera, que permita trabajar descalzos, saltar y tumbarse sobre él. Esterillas individuales y reproductor de música. Vestuario para cambiarse de ropa. Los alumnos asistirán con ropa cómoda para poder moverse libremente.

Profesor

BENJAMÍN ALONSO

Profesional de las artes escénicas formado en l'Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de París. Trabaja como actor, director de escena, coreógrafo y pedagogo. Es licenciado en Historia del Arte y Máster en Estudios Teatrales. Actualmente realiza un doctorado en la Universidad del País Vasco sobre la creación escénica contemporánea.

Durante varios años ha dirigido el Aula de Teatro de la Universidad Politécnica de Cataluña, ha sido profesor de movimiento escénico en el Institut del Teatre de Barcelona y en la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales de Santander.

Ha trabajado como actor, ayudante de dirección y director de movimiento escénico en numerosas producciones del Teatro Arriaga de Bilbao, Teatro Gayarre de Pamplona, Teatro Real y Teatros del Canal de Madrid, Teatro Villamarta de Jerez, Teatre Nacional de Catalunya o Teatro Cuyas de Gran Canaria, entre otros.

Cuenta con diversas publicaciones en libros y revistas especializadas en artes escénicas y es autor de varias piezas teatrales con las que ha recibido importantes premios internacionales.