

TEATRO TOTAL

¿DANZA CONTEMPORÁNEA? ¿TEATRO FÍSICO? ¿TEATRO MUSICAL?

DEFINICIÓN

TEATRO TOTAL plantea una nueva forma de pedagogía teatral en que el entrenamiento del cuerpo y de la voz suponen un todo indisoluble. Como en otros talleres, estableceremos una base de trabajo técnico, el aprendizaje de una serie de ejercicios pero con la peculiaridad de que se combinan elementos físicos con el canto, la palabra, la música y el ritmo en un todo indisoluble.

El taller responde a varias preguntas que nos resultan esenciales en nuestras creaciones como Laboratorio Escénico:

¿Existe una posibilidad de entrenar canto, palabra y movimiento a un tiempo? ¿Está reñida la danza contemporánea con el uso de la palabra y el texto? ¿Qué diferencia el teatro físico de la danza contemporánea? ¿Qué elementos del training físico y vocal del actor encontramos en la danza contemporánea y viceversa? ¿Nos interesan los límites, la separación entre disciplinas o nos interesa la suma, la percepción de mente, cuerpo, voz, emoción, sensación y acción como un todo?

OBJETIVOS

- Establecer las pautas de un uso orgánico del cuerpo que facilite y dimensione nuestro rango de movimiento
- Sumar la vibración de la voz y las cualidades vibratorias al uso orgánico del cuerpo
- Establecer pautas de composición vocal y física que faciliten nuestros trabajos de improvisación y creación
- Explorar peso, tiempo y espacio como pautas de composición en solitario y en grupo
- Abrir la voz, explorar sus cualidades vibratorias y explorar el íntimo vínculo entre la voz y la emoción
- Explorar el uso del ritmo respiratorio en las composiciones en dúo y grupales

DIRIGIDO A

Este taller plantea un recorrido por más de 27 años de desarrollo y estudio de un método propio de training psicofísico y vocal para el intérprete escénico (actor, bailarín, performer)

Está dirigido a todos aquellos interesados en explorar su cuerpo y su voz en situación de actuación, en procesos de improvisación y/o creación ya sea en solitario o en grupo

La metodología que presenta recoge, cuestiona y desarrolla las teorías y prácticas de quienes he tenido la fortuna de disfrutar como maestros: actores y directores de: Centro de Prácticas Teatrales Gardzienice (Polonia), Teater Chorea (Polonia), Odin Teatret NordiskTeaterLaboratorium (Dinamarca), Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards (Italia), Nervousystem (Irlanda).

Teatro Total es la suma de todo este recorrido, es la conclusión de tres décadas de creación, enseñanza y autocuestionamiento.

Este es un taller de la memoria:

- memoria del propio cuerpo que recuerda y profundiza en las relaciones establecidas como actriz y pedagoga con espacio, tiempo, sensaciones y emociones
- memoria del desarrollo de meros ejercicios y su transformación en elementos de creación
- memoria del estrecho vínculo entre el movimiento como generador de emociones y la transformación de esas emociones en otras calidades de movimiento, en una rueda infinita
- memoria de la generación de un ritmo propio producido por la repetición y la maestría: la música de las acciones
- memoria del descubrimiento del ritmo que subyace en todo texto: la música de la palabra
- memoria de las pautas de movimiento, espacio, tiempo que permiten la improvisación consciente y reproducible
- memoria del otro, del peso del otro, del volumen del otro, del tempo del otro
- memoria de la constante relación entre lo que está afuera: el espacio, el tiempo, el otro y su peso, su tempo, su presencia, el sonido, la ausencia de sonido, el ritmo, la arritmia, la disonancia, lo tangible como elemento, lo intangible como atmósfera, frío, calor... Y el adentro: emociones, sensaciones y su transformación en movimiento, sonido, voz, ritmo o mera presencia
- memoria de los miedos, la decisión, las miradas y su proyección en el otro, el vacío, lo neutro, la distancia y la proximidad, las resistencias, la apertura

Powered
by
Nel

Cristina Samaniego

Pedagoga y directora teatral. Titulada por la R.E.S.A.D., ya en 1990 comienza una ardua investigación sobre lenguaje escénico y pedagogía teatral.

Entre 1990 y 1997 forma parte de la Cía. de Teatro Contemporáneo Atalaya y es cofundadora del Laboratorio Internacional de Teatro T.N.T. (Sevilla), realizando una intensa actividad actoral en festivales internacionales de ocho países, como el Festival Internacional de Teatro de Londrina (Brasil), el Festival Internacional FITEI de Oporto (Portugal), el Festival Internacional de la Habana (Cuba) o el Melbourne Theatreworks (Australia). Simultáneamente desarrolla un intenso proyecto de investigación sobre la pedagogía teatral dirigiendo programas de formación de larga duración dentro de la propia Compañía y el laboratorio TNT, y planteando diversos enfoques intensivos sobre el estudio de la Dramaturgia del Movimiento, el training psicofísico y vocal del actor y la Expresión Verbal (Acción-Canto-Palabra) en otros Centros públicos y privados como las Universidades de Pontevedra, Cantabria, Málaga, Oviedo, la Habana en Cuba o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo UIMP, la Escuela de Teatro del Palacio de Festivales de Cantabria, la Escuela de Arte Dramático de Getxo (Vizcaya), la Escuela de Arte Dramático de Melbourne, Australia o la Escuela Libre de Interpretación de Madrid.

Toda su labor pedagógica culmina en el TEATRO TOTAL, una nueva manera de entender el hecho escénico desde la formación del/la intérprete hasta la creación escénica y se plasma en la dirección de proyectos culturales internacionales como **“Teatro del s. XXI. Los puentes de la voz”** (2010-2012) con la colaboración del Centro de Prácticas Teatrales Gardzienice (Polonia), la Fundación Mickiewicz de Varsovia y la Institución Culture Ireland y **Semillero** (2012-2015) y **La Espiral Contemporánea** (anterior **Gracias x Favor Santander**, Encuentro

Internacional de Coreógrafos Emergentes) con el apoyo de la Fundación Santander Creativa.

Ha obtenido los premios al mejor espectáculo teatral en el IV Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales CENIT 2012 y a la mejor dirección en el II Certamen Iberoamericano de Teatro Ciudad de Trujillo por el espectáculo "El Mar Dulce". En 2017 dirige **BEATUS: visiones del Apocalipsis**, su más reciente creación en TEATRO TOTAL con la compañía Espacio Espiral, estrenado el 4 de octubre en el festival "Remover Roma con Santiago" organizado por la embajada española en Roma.

Actualmente dirige el Laboratorio de Investigación Escénica Espacio Espiral en Santander, añadiendo un nuevo enfoque a su labor pedagógica y de investigación en Teatro Total: una nueva forma de pedagogía teatral y su aplicación a la Educación en Primaria y Secundaria.