

LABORATORIO PRÁCTICO Y RESIDENCIA

TÉCNICAS DEL CLOWN

ANTXÓN ORDÓÑEZ BERGARECHE

PRESENTACIÓN

Este año, desde Accidental Company, Amores Berros y La Divergente, hemos decidido trabajar en equipo y ampliar al Verano la programación de cursos. La propuesta es fruto de nuestro trabajo y de la combinación de nuestras competencias profesionales, pero ante todo de nuestra ilusión por compartir un lugar muy especial y un buen rato con ustedes.

Queremos unir el clown, el campo y la buena comida; la diversión y el trabajo. Profundizar en las técnicas del clown, trabajando en común en un lugar tranquilo y apacible.

Todo esto con un rico menú de comida ecológica preparada con mucho cariño. Os abrimos nuestra casa para este fin de semana de Agosto. ¡Esperamos que os guste!

EL CLOWN

El clown es para muchos el último trabajo que ha de afrontar una persona que quiera dedicarse a actuar y, para otros, el primero. Tanto como base imprescindible o exclusiva guinda final, en ambos se le otorga a la técnica del clown una gran importancia, ya que aporta elementos cruciales para estar en escena de una forma completa y comunicativa.

El curso está enfocado a alcanzar este doble objetivo, el de aportar una base consistente de teatro físico e improvisación cómica, necesaria para el trabajo de clown, y el de aportar nuevas técnicas y escrituras de escena a aquellos que pretendan trabajar sus técnicas actorales desde un nuevo punto de vista. En ambos casos es necesaria una gran voluntad de jugar y aprender cosas nuevas porque, aunque el aprendizaje que se puede realizar en el curso es grande, y la risa marca siempre el desarrollo de las clases, se trata de un proceso de formación intenso.

EL CURSO. PEDAGOGÍA

Introducción

El curso consiste en un laboratorio práctico sobre el juego, las técnicas de improvisación cómica y la interacción con el público. A esto se añade posteriormente la creación de personajes cómicos, que se realiza fundamentalmente a través de la técnica del teatro físico y el juego: se trata de crear un cuerpo vivo, una voz y un universo léxico y mental en movimiento, de forma que pueda improvisar y tener una relación fluida con el público y con otros personajes.

Como base introductoria es necesario un proceso de limpieza del movimiento y de la mente del actor, que permita avanzar en la creación de forma ordenada y eficaz. La búsqueda a través de la inmovilidad y posteriormente a través de la máscara neutra se enfocan a alcanzar un estado de concentración máxima y conciencia del cuerpo que permita acercarse a la comicidad de forma instintiva pero también consciente y precisa. El entrenamiento físico y actoral aportan herramientas para la búsqueda, obtención y afianzamiento del manejo del impulso, el ritmo y las estrategias cómicas frente al conflicto en escena.

El juego y el cuerpo del actor

La base del curso son el juego y la risa, y ese será el espíritu de todos los ejercicios físicos que se hagan: movilizar el cuerpo y la mente al servicio de la diversión del actor y del público. Liberar la expresión de las emociones a través del movimiento y realizar ejercicios que nos permitan controlar la emoción al servicio de la comedia. Esto se afronta desde dos ámbitos diferentes, que a menudo se entremezclan; las técnicas de descomposición y análisis de movimiento, y los juegos, centrados en el desarrollo del placer de estar en escena.

Lo primero pretende encaminar la creación y aportar un enfoque técnico del trabajo corporal. Lo segundo tiene como fin el entrenamiento de una lógica teatral, a través de la búsqueda de objetivos y la confrontación con los límites físicos y mentales de cada uno, introduciendo la derrota o el ridículo frente a los demás como algo fluido y ligero, propio del trabajo del cómico.

Ambos trabajos son físicos, y convergen en dos conceptos básicos, el control de la respiración como herramienta de desbloqueo del cuerpo y la aplicación de la imaginación del actor como herramienta de creación escénica.

El actor y el público

La interacción con el público y la escucha son una constante, tanto a través de la improvisación, siempre enfocada a comunicar con la audiencia, como a la hora de dar y recibir apuntes y críticas, que se harán guiadas por el profesor pero de forma colectiva. Es por esto que, a pesar de estar el curso limitado a grupos reducidos (no más de doce personas), al tener un componente muy importante de trabajo individual, el aprendizaje se realiza también a través del análisis del trabajo ajeno. Las improvisaciones individuales se realizan, en general, sin cambiar de alumno hasta que la persona consigue avanzar y desbloquear. Este método de trabajo conlleva un esfuerzo constante por ser público activo, pero el fin es que cada participante termine el proceso tanto con material escrito como con un avance a nivel técnico y actoral.

La escritura cómica

Una vez alcanzado el esbozo del personaje se abre la posibilidad de abordar la escritura de escenas. Se fomentará el desarrollo del universo personal del actor como autor, tanto a través del aporte de temas, textos o ideas concretas, como en las improvisaciones abiertas, donde al actor propone y busca en escena, con la guía externa del profesor y las aportaciones de sus compañeros.

Cada curso es un proceso que se construye de forma colectiva, dejando mucho espacio a las sugerencias de los participantes, lo que hace que de un pequeño detalle que se encuentre el primer día se acabe haciendo una escena el último, poniendo en conexión personajes, escenas, textos, vestuarios.

El proceso de escritura teatral se desarrolla a través de la búsqueda de un equilibrio, entre lo que “funciona” a nivel cómico y lo que mentalmente hemos decidido trabajar como guión. Tan importante es saber abandonar una idea que no funciona en pos de una ocurrencia aparentemente estúpida pero eficaz, como saber encontrar el modo inteligente de defender un proyecto contra viento y marea es lo que de verdad deseamos contar.

Las matemáticas de la risa

Hay una serie de pautas, que son universales, y que pueden servir para escribir, practicar y actuar comedia. Las buscaremos a través de la práctica para tratar de reducirlas a su mínimo común denominador, de forma que podamos conocerlas, pero ante todo interiorizarlas y entenderlas, para que no se trasformen en elementos reductores, sino amplificadores de nuestra práctica.

El clown interior

A menudo se habla del clown interior, ese personaje que forma parte inherente de cada uno y que hay que buscar para liberarse y poder ser clown, o del clown como ejercicio terapéutico. Ninguno de estos dos conceptos están incluidos en la metodología del curso. De lo que se trata en un principio es únicamente de adquirir las habilidades necesarias para hacer reír al público a través de un personaje espontáneo, que entable un proceso de comunicación cara a cara con éste. Sin embargo, el trabajo pasa a menudo por expresar los estados, las emociones y las pasiones del personaje, lo que lleva al actor a encontrarse con sus límites y sus bloqueos.

La búsqueda de la neutralidad en escena, utilizada como herramienta en la comprensión de lo esencial, nos permite identificar los unidades

mínimas del lenguaje teatral y limpiar las propuestas del actor. Desde el primer momento esto nos lleva a identificar los gestos parásitos que cada persona tiene, las características que inevitablemente se alejan de la neutralidad, que serían como lapsus del gesto, movimientos y sonidos o palabras que se escapan del control racional del actor, que poco a poco muestran los auténticos impulsos de la persona que interpreta. Y ese es precisamente uno de los pilares del curso, no reprimir ese “error” sino identificarlo y explotarlo, a través de un proceso de análisis que permita entrar en cada universo personal y construir personajes que jueguen con el público desde un lugar muy cercano al que los representa.

Pero la necesaria cercanía con el personaje clown es solo una primera parte de la búsqueda, relacionada con la dificultad de construir un personaje orgánico y espontáneo en un breve período de tiempo. La propuesta consiste en poder construir el personaje que a nosotros nos apetezca y ser espontáneos con él, jugar, y divertirnos haciendo reír a los demás. Y esa sí que es la base de este curso, crear, imaginar y divertirse. Si eso es terapéutico, pues el teatro en general también lo es.

La cámara

Hace tiempo que tenemos ganas de trabajar con una cámara. La comicidad frente a la cámara, la mirada a cámara y la mirada a público, etc.

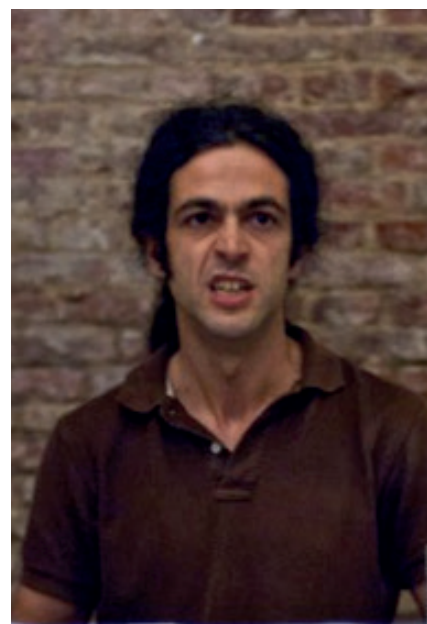
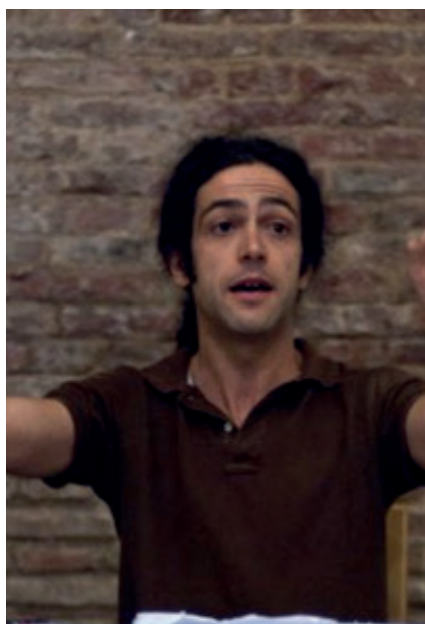
Nuestra forma de actuar y de comportarnos, si no estamos acostumbradas, se modifica, varía, cuando tenemos una cámara delante. Muchas veces sin darnos cuenta, otras dándonos pero sin poder evitarlo, la cámara nos coarta, no dejándonos ser nosotras mismas o no dejando que la actuación fluya con naturalidad.

En este curso la cámara estará muy presente en los momentos de formación, convirtiéndose en un elemento más a trabajar. El objetivo es que vivamos su presencia con naturalidad, normalicemos el hecho de ser grabados para que no modifique nuestra forma de actuar o de ser. En este curso no tendremos tiempo para profundizar, pero trabajaremos en este sentido.

Al final se montará un video con toda la experiencia del curso. Cuando lo tengamos terminado recibiréis una copia como recuerdo de la experiencia. La publicación se hará con licencia libre, así que si alguien necesita los brutos para realizar algún material audiovisual propio como un videobook, se cederá sin ningún problema.

EL PROFESOR

Antxón Ordóñez Bergareche se formó en la escuela Lecoq en París, tras varios años de intensa práctica en un principio amateur y después profesional, y obtener su diplomatura en Filología Clásica. Desde entonces ha combinado sus estudios de clown con la práctica profesional como actor, director y formador teatral. El presente curso de clown es fruto tanto de una larga experiencia internacional como formador e investigador, como de su colaboración con otros profesores y escuelas.

CRONOGRAMA

VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
12.00 a 14.30 Clase de presentación	10.30 a 14.30 Clase	10.30 a 14.30 Clase
15.00 Comida	14.30 a 17.00 Excursión voluntaria a comer al río Arlanza	15.00 Comida
17.00 a 21.00 Clase	17.30 a 21.00 Clase	17.30 a 20.00 Clase
21.30 Excursión voluntaria a escuchar canto gregoriano a Silos	22.00 Cena	21.00 Cena de despedida
22.00 Cena		

EL LUGAR

Carazo es un pequeño municipio situado en la Sierra de la Demanda, entre Santo Domingo de Silos y Salas de Los Infantes. Aunque escondida, es una zona bastante habitada, debido a la actividad industrial vinculada con la zona. Además, la Sierrra de la Demanda posee varios atractivos turísticos: Santo Domingo de Silos, la Ruta de los Dinosaurios, los árboles fosilizados de Hacinas, etc.

Carazo está situado en un valle rodeado de montañas, Soncarazo, el Fuerte y el Enebral, que le proporcionan un carácter muy especial, como supo apreciar Sergio Leone al grabar allí “El bueno el feo y el Malo” hace 50 años este verano.

El silencio, el olor a leña, la tranquilidad y las noches con más estrellas que en ningún otro lugar es lo que, para nosotras, caracteriza este pueblo, al que nos une nuestra historia familiar, lo que hace que siempre lo miremos con mucha ternura.

Allí, una gran casa de campo, construída según las estructuras de caserío vascas será nuestro alojamiento durante este curso de clown.

Las carreteras principales que llevan hasta Carazo surgen de la A1 y de la N-234. En estos tiempos de gps os mandaremos las coordenadas de nuestro alojamiento.

Los transportes públicos más cercanos son en Salas de Los Infantes o Aranda del Duero.

El Ayuntamiento de Carazo, nos ha cedido para este curso, el local de actividades municipales, a escasos metros de la residencia.

LA COMIDA

La opción que ofrecemos es vegetariana, aunque existirán posibilidades veganas y para celíacas. Para nosotras, la alimentación es algo muy importante en el día a día, y así lo queremos hacer también en estos días que comeremos juntas.

A continuación os detallamos el menú que proponemos:

DÍA 4

Cena de Bienvenida
Revuelto de Champiñones al ajillo y ensalada de cuscús

DÍA 5

Comida: Gazpacho y ensaladilla con mahonesa de remolacha
Cena: Hamburguesa vegetal con patatas y salsa de tomate al ras al hanout

DÍA 6

Comida: Wok de arroz integral con sésamo
Cena: Guiso a lo arguiñano de alcachofas con papas

DÍA 7

Comida: Puré de calabacín con jengibre y frutos secos y Ensalada
Cena de Despedida
Tartar de quinoa con mahonesa de tomate, paté de zanahoria y anacardos.
Brownie.

DESAYUNOS

Café o té
Cereales, tostadas con aceite o tomate
Naranjas, plátanos, kiwis y manzanas.

Nuestras frutas y verduras, serán ecológicos y de temporada, además de contar con productos básicos como el café y el té de comercio justo. Esta es nuestra opción a nivel ético, pero os demostraremos que nuestro paladar también lo agradece.

Este Menú lo hemos organizado en colaboración con Amores Berros una frutería-zumería ecológica del Mercado de San Fernando.

Antes de comenzar el curso realizaremos un cuestionario a los participantes para adaptar este menú a vuestras necesidades o alergias.

AMORES BERROS

INFORMACIÓN BÁSICA

El precio

El precio del curso, con el alojamiento y la comida incluida, será de **185 €**. La reserva de la plaza, que hay que hacerla antes del 20 de Julio, se formalizará con una matrícula de 50 € que se incluye en el precio final y que se hará por transferencia. Si se llenan todas las plazas, abriremos una lista de reservas.

Además, es necesario el pago de un seguro de accidentes, cuyo importe será de 10€ por alumno, ya que el valor lo asumimos a medias entre la compañía y cada participante.

Información de contacto

Para cualquier duda que no hayamos resuelto, podéis contactar con nosotras a través del mail formacion@accidentalcompany.fr o a través del teléfono o el WhatsApp al 609262946

Transporte

El transporte no está incluido en el precio. Pero os pondremos en contacto para tratar de organizar lo mejor y más barato posible la llegada hasta Carazo.