

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

‘Anclajes’ Encuentro Didáctico Jóvenes de 12 años en adelante

Anclajes es un proyecto interdisciplinar que expande la creación desde las artes visuales y escénicas a través de objetos, vídeo, sonido y música original. La obra nace de la creación de una serie de esculturas textiles pensadas para ser vestidas y estimular el movimiento corporal. Estas esculturas textiles o cuerpos maleables pueden tomar la forma de órganos, extremidades, lastres, anclas, trapos, huesos y animales extraños. Se trata de una exploración sobre lo que nos pesa y al mismo tiempo nos impulsa a la apertura. Todos estos elementos en conjunto se revelan como un impulso de vida: la apertura a mundos más resilientes y solidarios.

Acercamiento juvenil a las artes escénicas

El equipo que conforma la obra Anclajes se enfrenta al proceso creativo desde un cuerpo sensorialmente curioso que, al alejarse del imperio de la razón, se conecta con lo intuitivo, lo inconsciente, lo asimétrico y lo indefinido. El proceso es siempre un camino vivo que se nutre del presente de cada uno de los integrantes, es decir, de lo que cada uno está viviendo, de sus necesidades, intereses y preguntas. No concebimos el proceso creativo como algo estable, fijo y terminado.

Es por esto que queremos invitarles a que sean curiosos y se dejen asombrar de lo que les inquieta y los mueve internamente a cada uno/a. Esto quiere decir que estén atentos a lo que sienten y piensan, a lo que despierta interés y gusto en ustedes. Lo principal es que los lenguajes artísticos no se queden solo en un plano teórico y de conocimiento cognitivo sino que puedan experimentar y explorar desde las diferentes dimensiones del ser.

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Vale la pena tener presente que los lenguajes artísticos nos permiten:

- Aprender haciendo y transformar desde la experiencia.
- Reinterpretar o resignificar a partir de metáforas y símbolos.
- Expresar aquello que es verbalmente inexpresable.
- Utilizar todas las funciones del cerebro: sensorial, motora, emocional, simbólica, cognitiva y aquellas relacionadas con la conciencia espacial y la memoria.

La utilización de los lenguajes artísticos propone una experiencia creadora, lúdica, visual, auditiva y cinestésica que constituye una expresión simbólica personal y colectiva.

Más que tener respuestas sobre la obra y el resultado queremos invitarles a que se hagan preguntas sobre los procesos creativos, las obras que tienen la oportunidad de ver y aquello que les gustaría crear a ustedes. Partimos de considerar que la creatividad es innata a los seres humanos. En esta hallamos la posibilidad de encontrar soluciones, de investigar y adoptar nuevas visiones, prácticas o maneras de actuar, ampliar conocimientos y experiencias. La energía creativa, vista como una fuerza latente que

se manifiesta desde la sensibilidad individual, es fundamental en los procesos expresivos y artísticos:

«crear es un encuentro íntimo, en el cual se han de respetar los ritmos internos para estar presentes y conscientes de la propia existencia que se manifiesta a través de la creatividad»
(Manrique, 2017, p. 34).

Introducción al campo somático

Somática es el nombre que se le da al campo de métodos occidentales de cuerpo-mente, abarcando formas de trabajar con el cuerpo que son terapéuticas, educativas, artísticas y físicamente expresivas. Este tipo de trabajo alienta nuestra capacidad de usar recursos interiores cuando nos enfrentamos a lesiones, enfermedades o el deseo de incrementar nuestro potencial personal. Desde las perspectivas somáticas creemos en las habilidades del cuerpo para aprender y transformarse en la medida que gana consciencia de sí mismo.

A continuación proponemos un ejercicio que estimula la escucha, la consciencia corporal y sensitiva por medio del juego y la diversión.

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

Ejercicio del espejo

Duración: 10-15 minutos

Dinámica: juegos de roles en parejas

El ejercicio del espejo permite entrar en un campo empático con la otra persona: nos ejercita para aprender a estar conectados, dispuestos y abiertos al otro/a o al espacio que nos rodea.

- En parejas se busca un espacio en el que puedan moverse libremente sin chocar con objetos u otras parejas.
- Se paran frente a frente con un espacio intermedio de al menos un metro.
- Una de las dos personas (A) empieza a moverse lentamente y la otra persona (B) hace lo mismo. (A) puede empezar con movimientos cortos y sencillos desde las manos y brazos de tal manera que se asegure que el compañero(a) si le sigue. Tal cual como un espejo!
- En la medida que lo hace esté atenta/o a lo que el ejercicio provoca en usted: ¿qué emociones le genera?, ¿que se siente que otra persona haga lo mismo que usted?
- Poco a poco aumenta la velocidad o la

complejidad de los movimientos, es decir que puede involucrar el torso, la cabeza y hasta las piernas. Puede retar a su compañero/a pero no olvide que el objetivo es ir en sincronía.

- Cambien de rol de tal manera que (A) siga los movimientos de (B).
- Una última opción consiste en intentar que ninguna de las dos personas sea líder o quien propone todos los movimientos sino que entre las dos personas se van escuchando para ir sugiriendo los movimientos en el instante. Se trata de un ir y venir para que la creación sea experimentada desde el liderazgo compartido.

Recomendaciones:

- Intenten hacer el ejercicio en silencio, no hay necesidad de hablar pues es un ejercicio que pone en práctica la comunicación y el lenguaje no verbal.
- Note los detalles y no solo los movimientos grandes; gestos pequeños y sutiles.
- A través de este ejercicio podemos aprender a dejarnos influenciar por la otra persona y permitir que sus movimientos nos transformen.

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

MÚSICA

La música de “Anclajes” no es la que escucharías todos los días. No es con la que haces ejercicio, ni te ayuda a soportar los largos viajes en transporte público. La música de “Anclajes” es como un pequeño planeta que se mueve con sus propios ciclos y es transformada por sus habitantes. Tomarse un tiempo para oírla es apuntar un telescopio a ese nuevo planeta y soñar con visitarlo un día.

En un primer momento la música puede sonar caótica; ¡Imagínate mil partículas moviéndose con su propia voluntad! Como si los vientos soplaran en una dirección mientras que las mareas forman remolinos en otra. Sin embargo, si te tomas un tiempo y haces una pausa, te das cuenta que todo está mágicamente conectado. La música de Anclajes es, en pocas palabras, una colección de fragmentos aparentemente sueltos que, vistos a la distancia, forman un mundo vibrante del que tú puedes ser parte.

Ejercicio desde la música

Piezas “Trinos claros y oscuros” (Descargar [aquí](#) las piezas de la plataforma)

Escucha estas piezas musicales e imagina una historia fantástica; con un inicio, un desenlace y un final. Esta historia debe transcurrir en la habitación de una casa vieja. ¡Creemos una atmósfera o ambiente dentro de una de las habitaciones de la casa! ¿Sabes que es una atmósfera? Cierra los ojos e imagina la luz y los colores de tu casa, imagina también la textura de las paredes y el material del piso, los colores y formas de los muebles ¡incluso los olores y sonidos! Todos estos elementos o cualidades del espacio crean la atmósfera. Las atmósferas pueden ser pesadas, alegres, luminosas o densas y nos despiertan emociones y sensaciones como frío o calor.

TEATRO MAYOR

JULIO MARIO SANTO DOMINGO

¿Qué atmósfera podríamos imaginar al escuchar estas piezas musicales compuestas para la obra “Anclajes”? ¿Cómo a partir de la música podemos crear una atmósfera y un pequeño relato?

Sugerimos que la clase se divida en grupos y que a unos grupos les corresponda la pieza “Trinos oscuros” y a otros la pieza “Trinos claros”. Después de crear la historia (basada en la música y en la imaginación de una atmósfera) cada grupo comparte su creación con el Trino opuesto (claro u oscuro). Pueden compartir su creación de muchas maneras, recomendamos escribir una pequeña historia y leerla en voz alta junto a la música.

