

UNIDAD 4: Construcción de Grupo – Equipo

Resultado	Contenido	Metodología	Hr
Lograr un conocimiento personal y creación de grupo	Construcción de grupo mediante el uso de técnicas de teatro.	Ejercicios de construcción de grupo	9

Mediante la presencia de un facilitador experto en teatro y expresión corporal, se hace cada tarde durante dos horas un conjunto de ejercicios de construcción colectiva de arte y escenas teatrales.

Objetivo general

Al finalizar el taller los participantes, abran compartido y disfrutado de experiencias que conllevan conocimientos e instrumentos para incorporar en su trabajo con grupos en sus respectivas Organizaciones.

Objetivos específicos

- Experimentar dinámicas de integración grupal
- Aplicar elementos de la identidad en una práctica de formación de grupos.
- Conocer métodos músico teatrales para desarrollar la creatividad.
- Incentivar a la manifestación cultural individual como herramienta en la construcción de grupo.

JUSTIFICACIÓN

El arte en la construcción de grupo.

Desde mi experiencia con el teatro y la música realizada con grupos diversos en edad, género, ocupación, interés, nivel de formación etc recupero para este taller varias reflexiones:

El arte se lo ha manipulado al servicio de la comunicación, y la funcionalidad desde el poder hasta las propuestas de resistencia, restringiéndolo de su esencia liberadora, de ampliar la sensibilidad y el conocimiento, el disfrute y la relación entre las gentes y la naturaleza.

Sin embargo muchas buenas razones nos dan luces de fiesta y aroma de canelos:

El arte es una forma de expresión, extracotidiana
El arte es una expresión que requiere de tu identidad cultural
El arte es un juego cuya herramienta es la diversión

El arte es un camino desde la individualidad a la comunidad y viceversa
El arte como creación es un lugar insospechado
El arte tiene preguntas de infinitas soluciones
El arte nos trae buenas nuevas desde el no tiempo
El arte nos sensibiliza porque toca nuestras fibras y no las arranca
El arte nos permite ver la realidad de otra manera y no otra realidad

No existe algo que no se pueda bailar cantar soñar pintar moldear actuar y que no sirva para vivir mejor.

No Music, No Life reza un cartel a la entrada de Jamaica.

Para todo esto una explicación anecdótica.

El arte requieren de la participación creativa personal y además colectiva de los seres humanos aunque la pintura parezca una actividad estrictamente individual, es justamente en la capacidad de influenciar en el medio que la vuelve socialmente activa, inclusive cuando escribimos algo en la intimidad es para alguien, aunque no llegue a ese alguien, comentemos su contenido con otra persona.

De ahí que toda manifestación artística se basa en la participación de una comunidad para existir. Inclusive muchas como el cine o la pintura por ejemplo rompen la barrera del tiempo, la distancia y el lenguaje, permitiéndonos conocer la vida, sueños y pensamientos de las gentes de cualquier época.

Si bien la historia del arte nos recuerda a las creadoras con nombres y fechas además del registro de su producto artístico, muy diferentes han sido las condiciones económicas sociales político culturales en las que se han desarrollado el arte y sus pueblos, marcando muy particularmente una metodología para su accionar. Muchas veces recalco que el fin del arte no es en si un producto a presentar, sino su camino, donde se comparte todo.

Esta metodología o forma de hacer las cosas, ha necesitado ser desde el inicio una herramienta innovadora, cautivante, y provocadora para maximizar la expresión humana para lo cual ha tocado las fibras intimas de cada quien, poniéndonos al descubierto muchas cualidades que socialmente están reprimidas y que justamente son estas las que también junto a otros elementos culturales conforman nuestra identidad,

La niñez tiene ese prodigio de la espontaneidad, que en muchos casos perdemos cuando asumimos roles del mundo de los adultos por el lado fácil, sobre todo cuando necesitamos ejercer poder.

Si observamos un grupo de Zamba Brasileira bailando, cantando y tocando sus tambores lo que más resalta es su exótica vestimenta y el frenesí de la música pero todo su secreto está en el goce que cada uno de los participantes tiene, al celebrar una fiesta religiosa o pagana. “A diferencia de otros dioses a los nuestros les gusta que nosotros bailemos y cantemos” decía una santera cubana.

Estar enfiestado es la denominación que se utiliza para definir la ocupación de todo un barrio en tiempos de elaboración de comparsas, cuando se suman: voluntades,

habilidad artesanal y “don de gente” constituyendo con la fiesta un espacio de construcción democrático.

Alguien se ha puesto a pensar si los actores de una obra dramática: ¿sufren como lo hacen en el escenario..? y si se divierten haciéndolo... Dado por hecho que el teatro no es una gran mentira, y además que no son sadomasoquistas. Se preguntarán... ¿sufren cada vez que ensayan?. ¡Pues no! El arte es una terapia sea cual fuere el resultado artístico. Divertir parece ser uno de los principios del arte tanto para el que está en el escenario como para el público.

Esta terapia nos reencuentra cada vez con un espíritu lúdico, imaginativo, estimulante, a decir de una abuela actriz: “Capaz de devolvernos la vida”, de propiciar la utopía madre de todas las grandes gestas, “ Sean realistas pidan imposibles” se leía en las paredes en mayo de 1968.

Muchos ingenieros aeroespaciales dicen que la invención del avión fue inspirado en los dibujos de Davincci y no necesariamente en las ecuaciones sobre fluidos que vendrían después a constituir la teoría de aerodinámica base de la aviación moderna.

Al respecto dijo Tomás Borges poeta y dirigente Sandinista
“El futuro se construye pero primero hay que soñarlo.”

Es la capacidad de mirar extracotidianamente por influencia del arte lo que nos proyecta la necesidad de crear en todos los campos. La gerencia de nuestras acciones debe tener un componente creativo para ser justos y equitativos para construir un mundo mejor, un día más provechoso, un año más próspero, un segundo de alegría, un instante conmovedor.

Imaginar... no basta, el arte hay que ejercitarlo con el cuerpo la mente y el espíritu unidos. En su ejercicio está la ciencia.

Si puntualizamos en una practica de construcción de grupo teatral tomamos un ensayo como ejemplo:

Un grupo se reúne, sus integrantes se han cambiado de traje por uno más cómodo o apropiado, empieza lo que llamamos un calentamiento basado en ejercicios de respiración, estiramiento del cuerpo y relajamiento, con lo cual se busca abrir los canales de percepción , comunicación y nos predisponemos para la creación.

que si bien empieza con un juego, a medida de su proceso avanza se vuelve un espacio para la reflexión

De esta manera hacemos teatro a base de dinámicas de relación con nuestro interior, con los integrantes, el espacio y la obra a representar. Estas dinámicas crean lazos de compromiso, de goce, de mística para el resto del camino que no sólo es en el escenario sino también en la producción, promoción, movilización, etc.

CONTENIDO, METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS

El contenido esta basado en técnicas de creatividad para teatro y música de varias experiencias de trabajo popular el cual se transmite por ejercicios y reflexiones durante las reuniones dinámicas de construcción participativa.

En lo metodológico se escogió a que cada reunión contenga ejercicios para relajación concentración, desinhibición, integración, expresión, utilizando técnicas de teatro, música, cuentearía y danza

El manejo de la participación seguirá el proceso: de ir desde la intimidad de la individualidad a la socialización de la comunidad, en un intercambio cultural que fomente la creatividad, integrando las necesidades del contenido general de este taller para que luego en sus respectivos espacios u organizaciones: puedan propiciar el encuentro de la cotidianidad de la cultura y la necesidad de construcción grupal, reflexionar sobre ellos y sacar conclusiones. Se trata de crear espacios de expresión donde los y las participantes puedan dar a conocer ideas y experiencias, interrelacionarse, disfrutar de propuestas, intercambiar opiniones, expresar diferencias, apropiarse de iniciativas individuales y construir soluciones a los problemas.

El taller esta diseñado con varios ejercicios de motivación y de aplicación práctica.. El tiempo destinado al módulo es de 08:00 horas, en 4 jornadas de trabajo. El equipo e infraestructura necesarios son: aula con espacio suficiente para los participantes. Se utilizan como herramientas el cuerpo, instrumentos de reciclaje, instrumentos.

Primer día

- Se hacen ejercicios de respiración, conocimiento del cuerpo, caminar, mirarse entre el grupo, saludarse, perseguirse, comunicarse mediante una sílaba, dirigir uno/a a otro/a.
- Comunicación en parejas con varios movimientos. Se hacen movimientos de "muñeco" en parejas, con sonidos para cada movimiento.
- Se pasa a construcción de "máquinas" en grupos de 6 personas, utilizando todas las técnicas ensayadas por parejas. Estas máquinas se van haciendo cada vez más complejas. Se exhiben las mejores de cada grupo máquinas ante el resto del auditorio.
- En conjunto se hacen ejercicios de ritmo, primero todos siguiendo al facilitador. Luego se combinan en dos grupos donde el primero (mujeres) entra a tiempo y el segundo (hombres) un tiempo luego.
- Cada persona se inventa un ritmo para decir su propio nombre. Luego se hace una poliritmia.
- Se cierra con una imaginación en grupo de una fogata.

Segundo día

- Se inicia con ejercicios de reconocimiento del cuerpo. Quitar los movimientos mecánicos. Primero movimientos conocidos, luego libres. Los brazos son serpiente y machete. Movimientos de cabeza, hombros.
- Espejo por parejas y espejo por grupos de parejas. Paso de parejas a grupos.
- Ejercicio en dos grupos. Todos sentados escriben en un papel el nombre de un personaje conocido. Se recoge los papeles y se mezclan en una funda. De cada grupo pasa una persona y debe buscar que los de su grupo adivinen cada nombre. En la primera vuelta deben decir cosas sobre el personaje pero no el

nombre. En la segunda vuelta solo se dice una palabra y en la tercera se hace un gesto.

Tercer día

- Reflexión del facilitador sobre la importancia del arte para construir grupos.
- Ejercicios de temblar y gritar. Desde los pies.
- En círculo general se juntan las manos en un caso la mano derecha ordena y la izquierda de la persona de al lado obedece. Luego la derecha ordena y la izquierda rechaza. Al final se alternan ambas actividades a la orden del facilitador, mientras todo el grupo canta.
- Se hacen fotos en grupo, primero estudiadas y luego a la orden del facilitador. Después se hacen fotos presentadas por un miembro del grupo.
- En grupos construyen frases recogiendo la última palabra de la frase del participante anterior.
- Se cuenta un cuento en grupo. Uno desarrolla una idea y pasa la bola que tienen en la mano a otro que debe continuar con el cuento.

Cuarto día

Todo con percusión de fondo:

- Durante la mayor parte del tiempo se hacen ejercicios rítmicos de bailes que terminan en un movimiento relativamente complejo conformado por todo el grupo.
- Luego se hace baile en parejas, con los ojos cerrados, buscando que se coordinen sus movimientos.

BIBLIOGRAFÍA

CULTURA

Revista del Banco central del Ecuador
Vol. V, Numero 14 Septiembre-Diciembre 1982

POESIA POPULAR ANDINA

Tomo dos colección IADAP
Diciembre 1983

ENSAYOS ETNOGRAFICOS

Fernando Ortiz
Editorial de Ciencias Sociales, la Habana 1984

TEORIA DE LA CULTURA NACIONAL

Banco Central del Ecuador
Corporación Editora Nacional, Quito 1986

TALLER DE ANIMACION Y JUEGOS MUSICALES

Luis María Pescetti
Editorial Guadalupe , Argentina 1992

MANUAL DEL ACTOR
Constantine Stanislavsky
Editorial MIR 1973