

MEMORIAS BACHILLERATO ARTISTICO

El programa Bachillerato Artístico en Teatro se Inició en 1988 diseñado durante la Dirección de Escuela del maestro Helios Fernandez. Debido a cambio en las condiciones que hacía posible desarrollarlo en convenio con el Instituto Politécnico Municipal de Cali, en el año 2003 pasa a ser un programa de Formación Complementaria en Artes ofertado autónomamente por el Instituto Departamental de Bellas Artes.

LA FORMACIÓN TEMPRANA DE ACTORES

EN EL BACHILLERATO ARTÍSTICO EN TEATRO

Por: MAVIM MERCEDES SÁNCHEZ MELO

LA FORMACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL Y LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE

La experiencia de la formación temprana de actores del programa de Bachillerato Artístico en Teatro de la facultad de Artes Escénicas de Bellas Artes, brinda a los estudiantes la valiosa oportunidad de utilizar su tiempo libre en actividades que aporten a su formación integral, sacándolos de la enajenación del internet, la televisión y del peligro del ocio; para unirlo a un proceso creativo y formativo que descubre y potencia sus capacidades artísticas.

Al ser el Bachillerato Artístico en Teatro un espacio de formación complementaria, ofrece a los estudiantes una dinámica de formación artística en la disciplina del teatro que les brinda una formación integral cubriendo varios aspectos:

La Capacidad Histriónica:

Fundamental para que el estudiante de teatro se desempeñe de manera idónea en el momento de abordar una puesta en escena.

Capacidad Creativa:

En la dinámica de dar resolución a situaciones escénicas donde pone en juego su imaginación.

La Capacidad Del Pensamiento Crítico Y Construcción De Discurso:

Que permite al estudiante plantear sus puntos de vista y justificarlos partiendo de las realidades sociales, culturales, políticas, etc, que el estudiante logre captar en la dinámica de la vida.

Y Su Capacidad De Vivir En Comunidad:

Adquirida a través de las dinámicas propias del teatro en las que el individuo debe participar de un proceso creativo que por su naturaleza se construye en conjunto.

“Estas características de la formación temprana en arte teatral, se pueden relacionar con los cuatro pilares de la educación, planteados por Jacques Delors en La Educación encierra un tesoro, puesto que la formación que se construye en las clases, en la comunión docentes y estudiantes, así lo fomenta.”

APRENDER A SER:

El estudiante del Bachillerato Artístico en Teatro, en la vivencia de su formación complementaria en teatro aprende a SER desde el punto de vista de la toma de decisiones. No todos los egresados del programa toman el teatro como opción profesional, sin embargo esta formación les da características que se verán reflejadas a futuro en el contexto elegido por cada uno para desempeñarse; los aprendizajes quedan implícitos en la personalidad de cada uno de ellos convirtiéndolos en seres creativos, entusiastas, líderes, reflexivos y con capacidad de análisis.

APRENDER A CONOCER:

Este aspecto es de gran importancia en la formación del bachiller actor y es además lo que diferencia el programa Bachillerato Artístico en Teatro de otra modalidad de Bachillerato, dado que el estudiante es artífice de su propio aprendizaje. La dinámica teatral invita al estudiante a ser activo, a forjar el conocimiento en comunión con otros compañeros, a descubrir en escena; no es el estudiante pasivo que consigna teorías y conceptos en un cuaderno, sino ese ser inquieto que indaga, que pregunta, que bosqueja, que interpreta y crea.

APRENDER A HACER:

Siendo la Actuación teatral el eje de cada grado, el estudiante se forma en el hacer. Las herramientas adquiridas durante el bachillerato le permiten asumir el arte teatral desde la vivencia del escenario como espacio en el que convergen diferentes lenguajes: la gestualidad, la interpretación, lo visual, lo sonoro, como elementos que aportan en la creación escénica.

LA FORMACIÓN ARTÍSTICA TEATRAL COMO APUESTA DE FORMACIÓN TEMPRANA DE ACTORES

El itinerario elegido para el Plan Bachillerato Artístico en Teatro conduce a los estudiantes por tres momentos para forjar su formación artística teatral:

MOMENTO INSTRUMENTAL

Desde el Juego Teatral, como eje central del aprendizaje, se hace una inmersión al niño en el juego como punto de partida para permitirle descubrir y potencializar

LA TRIADA SITUACIÓN, ACCIÓN Y PERSONAJE.

El estudio inicial de las preguntas fundantes de la narración escénica se profundiza en este año a través de un ejercicio de actuación en donde generalmente se parte de un cuento para llevar desde la creatividad del niño a hacer el paso del texto literario al texto escénico. La dinámica de esa transformación está basada en la comprensión (y posterior indagación escénica) de las nociones:

Situación:

Entendida esta como el ¿qué sucede?

Acción:

¿Responde al cómo sucede?. En este campo se abren dos posibilidades, por una parte está en cómo en sentido de acción dramática o sucesión de acontecimientos y por otra parte en sentido de acción física, que traduce a verbos de acción la poesía que se cierne entre sucesos.

Personaje: Responde a la pregunta ¿a quién le sucede?

MOMENTO DE APLICACIÓN ESCENICA LA DRAMATURGIA DEL ACTOR:

El acto creativo en este aspecto se centra en la dinámica actoral, que pare este momento de la formación del estudiante, permite transformar el pensamiento en imágenes, la idea en propuestas, las preguntas en respuestas, el problema en soluciones creativas; el actor da cuenta de sus creaciones, de sus propuestas de personaje, de las relaciones de su personaje en torno a la situación y las acciones emprendidas, es el reinado del actor, que deja volar su imaginación creadora a la misma altura de sus intereses, de su enciclopedia cultural, de sus conocimientos, habilidades y destrezas puestas al servicio de resolver escénicamente. El actor pone al servicio de la escena todo su capital simbólico en función de un resultado que el público podrá apreciar.

LA DRAMATURGIA DEL ESPECTÁCULO:

Las ideas del actor, sus resoluciones escénicas ahora entran en diálogo con otros lenguajes que alimentan la puesta en escena: el lenguaje visual y el lenguaje sonoro. La dramaturgia del espectáculo es una creación de totalidad, de diversos ángulos, de diversas soluciones al servicio de la escena, del sentido, de las lecturas, del impacto de otros sentidos (aparte de la vista) en el espectador. Es así como el estudiante se adentra en los vericuetos de la imagen teatral

VOLVER LA MIRADA AL INICIO:

En el último montaje el estudiante hace

un recorrido por todos los haberes de su formación: la magia y fantasía del juego teatral, los primeros atisbos de escritura escénica, la resolución creativa de las preguntas básicas del actor, la triada situación, acción y personaje, fundamento de la escritura escénica, la dramaturgia del actor y la dramaturgia del espectáculo articulando todos los lenguajes de la escena.

Cuando el estudiante está en el último escalón de este proceso de formación artística teatral y vuelve la mirada a los orígenes de su recorrido, logra integrar en un montaje escénico todo su bagaje artístico, que lo acredita como un bachiller actor fortalecido en cuatro dimensiones humanas igualmente importantes que permiten, como lo enuncia el Plan de Estudios, la convergencia de lo humano con lo artístico, lo pedagógico con lo escénico, la vida con el artista en pro del desarrollo integral:

Dimensión crítica: que los lleva a confrontar su formación y sus aprendizajes con la realidad sociocultural de su contexto.

Dimensión Creativa: basada en el reconocimiento y fortalecimiento de sus medios expresivos naturales para transformarlos en medios expresivo artísticos.

Dimensión de Liderazgo: que le permite contribuir al trabajo en equipo a partir de ejercicios de interdependencia positiva.

Dimensión de trabajo autónomo: que les permite asumir con responsabilidad la toma de decisiones asertivas en beneficio grupal y personal.

“ Toda esta experiencia de formación artística teatral favorece la formación integral de los estudiantes en cuanto asimilan a través de una experiencia de 6 años de formación artística unas actitudes y aptitudes a través de los elementos básicos del actor: Observación, imaginación, Concentración, Memoria, Imaginación y creatividad. ”