

OFICINA DE TEATRO PARA ADOLESCENTE - OTA

A PERSONAGEM QUE HABITA EM TI: DA CONCEPÇÃO À CARACTERIZAÇÃO

Ministrante: Esha (Sonia Laiz Vernacci Velloso)

Carga Horária: 30 horas;

Período: 27/08/2024 a 26/11/2024

Taxa de Inscrição: R\$ 180,00;

Faixa etária: de 13 a 17 anos.

Horários: Terças-feiras, das 14h00 às 16h30.

I - Caracterização da Disciplina

A oficina pretende trazer práticas teatrais de sensibilização, disponibilidade corporal, improvisação e estudo de mitologias e poéticas pessoais, para compor uma personagem desde o momento da escolha, sua preparação corporal até a caracterização, usando trechos de textos criados na oficina para compor um pequeno solo de apresentação.

II – Objetivos Gerais (principal finalidade da oficina)

O objetivo geral da oficina é proporcionar aos participantes uma experiência abrangente e prática no campo teatral, focando em habilidades pessoais. A oficina busca desenvolver a sensibilização dos participantes para as nuances da atuação, estimulando o aprofundamento no estudo de uma personagem baseada em poéticas pessoais. Os participantes serão guiados através de técnicas que abrangem desde a preparação corporal até a caracterização. Utilizando textos, memórias e objetos como base, a oficina visa enriquecer a experiência dos participantes, capacitando-os a construir e apresentar um pequeno solo de forma envolvente e autêntica.

III – Justificativa (principal motivo para realizar a oficina).

Esta oficina é um convite a uma jornada única, mergulhando nas profundezas do processo criativo e na essência do ator. Centrada na descoberta de um personagem autoficcional, a proposta busca desvendar as camadas mais íntimas de histórias pessoais, memórias e estilo individual, conduzindo a uma conexão autêntica e profunda entre o ator e a personagem que se desenha no campo simbólico do artista. A jornada culmina na criação de performances solo, onde cada participante traz à luz o personagem descoberto. Essa abordagem individualizada permite que cada ator apresente sua narrativa única, tentando libertar o inconsciente e encurtar a distância entre nossa manifestação interna e sua manifestação externa, celebrando a diversidade de vozes e expressões, em busca de uma poética pessoal. A oficina promove a criatividade, incentivando os participantes a explorarem diferentes aspectos da própria expressão artística. O uso de trechos de textos próprios oferece um ponto

de partida genuíno, a criação da caracterização envolve habilidades de desenho, composição, estudo de cores e até confecção de figurinos.

IV - Ementa (resumo discursivo dos pontos essenciais que serão abordados)

Esta oficina oferece uma jornada de exploração cênica, centrada no processo de descoberta de um personagem auto ficcional, fundamentado em histórias, memórias e estilo próprios, a fim de promover uma conexão profunda entre o ator e a personagem que orbita o campo simbólico do ator. Abordaremos técnicas de dança Butoh, treinamento Suzuki e exercícios meditativos. Essa abordagem proporciona uma jornada de autoconhecimento, permitindo que o ator integre suas experiências pessoais à construção do personagem, resultando em performances mais autênticas e impactantes.

A escrita criativa será uma ferramenta essencial para estimular a criação de narrativas internas. Os participantes serão guiados na elaboração de textos que servirão como base para seus solos de apresentação. Além disso, a oficina explora o universo da caracterização, na construção da identidade da personagem, aprendendo a utilizar elementos visuais para reforçar a narrativa e transmitir emoções.

Ao unir práticas diversas, esta oficina visa aprofundar a compreensão da interconexão entre corpo, mente e expressão artística.

V - Conteúdo Programático (sequência de conteúdos organizados em tópicos)

Aula 1: Boas-vindas, Apresentação e Integração

Dinâmicas de quebra-gelo e jogos teatrais para promover a integração.

Apresentação dos participantes e compartilhamento de expectativas.

Explanação sobre os objetivos da oficina e a jornada proposta.

Aula 2-4: Sensibilização e Exploração Corporal

Exercícios de sensibilização para aguçar os sentidos.

Exploração dos princípios do Butoh para exploração do campo simbólico.

Trabalho com elementos da natureza: terra/ar/fogo/água.

Reflexões sobre a conexão entre o corpo e o campo simbólico.

Aula 5: Quebra de Condicionamentos e Expressão Emocional

Atividades para quebra de condicionamentos mentais e emocionais.

Exploração de diferentes emoções através de exercícios práticos.

Discussão sobre a liberação emocional na atuação.

Aula 6: Escrita Criativa e Exploração Textual

Sensibilização para fluxo criativo.

Desenvolvimento da escrita criativa relacionada ao manifesto pessoal.

Compartilhamento de textos e processo de escrita.

Aula 7: Exploração cênica e dos elementos simbólicos

Análise de textos poéticos, músicas e objetos do personagem.

Pesquisa da personagem através das pistas geradas nos exercícios.

Compartilhamento das escolhas e feedback do grupo.

Aula 8: Composição Estética e Projetos de Figurino
Introdução à composição estética na performance teatral.
Criação de projetos de figurino, considerando cores e simbolismos visuais.
Apresentação dos projetos e feedback do grupo.

Aula 9-11: Ensaios, Ajustes e Aprimoramento
Ensaios individuais e em grupo para integrar elementos da performance.
Feedback contínuo, ajustes e aprimoramento constante.
Discussões sobre desafios individuais e conquistas.

Aula 12: Apresentação Final e Encerramento
Ensaios finais para ajustes finais e integração completa.
Apresentação individual dos solos desenvolvidos.
Discussão coletiva sobre as apresentações, feedback e reflexão sobre a jornada.

Encerramento da oficina.

VI - Metodologia (breve descrição do processo de ensino que conduzirá a oficina)

A metodologia adotada na oficina busca proporcionar uma experiência prática, participativa e reflexiva, promovendo o desenvolvimento cênico e performativo dos participantes. As estratégias de ensino- aprendizagem são estruturadas para atender a diversos estilos de aprendizado e criar um ambiente colaborativo. A abordagem incorpora:

- Jogos Teatrais e Dinâmicas de Grupo:

Utilização de jogos teatrais e dinâmicas de grupo para promover a integração inicial, criar um ambiente descontraído e estimular a criatividade desde o início. Viola Spolin é uma referência na área de jogos e improvisação teatral e os jogos de Augusto Boal.

- Exploração Prática:

Integração de práticas de dança Butoh, treinamento Suzuki, e exercícios de performatividade para proporcionar uma experiência física e sensorial, fortalecendo a presença cênica e a expressividade corporal.

- Exercícios de mentalização e exploração psíquica:

Ao utilizar exercícios com os olhos fechados, os participantes são encorajados a entrar em contato mais íntimo com suas emoções, memórias e imaginação, promovendo uma exploração psíquica mais profunda.

- Escrita Criativa e Desenvolvimento de Personagem:

Incentivo à escrita criativa como ferramenta para explorar e desenvolver a complexidade das personagens escolhidas. A integração da escrita com a exploração cênica permite uma compreensão mais profunda das emoções e motivações dos personagens.

- Feedback Colaborativo:

Estímulo à troca constante de feedback entre os participantes. Discussões em grupo sobre impressões, escrita criativa e experimentação cênica, promovendo aprendizado colaborativo.

- Projetos de Figurino e Composição Estética:

Envolvimento prático na criação de projetos de figurino, incentivando a consideração visual e simbólica na composição estética das apresentações.

- Ensaios e Aprimoramento contínuo:

Sessões regulares de ensaios individuais e em grupo, permitindo a aplicação prática dos conceitos aprendidos e proporcionando oportunidades constantes de aprimoramento.

- Apresentação Final e Reflexão:

Foco em uma apresentação final individual, proporcionando a aplicação prática de todo o aprendizado.

Discussão coletiva pós-apresentação para reflexão sobre o processo e feedback final.

- Apoio Teórico-Prático:

Integração de referências teóricas de autores relevantes para complementar as práticas, proporcionando uma base conceitual sólida para as atividades desenvolvidas.

VII - Cronograma Metodológico (expectativa de tempo necessário para cada processo de ensino)*

- Aula 1: Boas-vindas e Apresentação (2,5 horas)

-Recepção e Integração (1 hora)

Atividades de quebra-gelo para promover integração.

Apresentação dos participantes e expectativas individuais.

-Exploração Corporal e Espacial (45 minutos)

Exercícios de movimento para explorar o espaço e conscientização corporal.

Dinâmicas que estimulam a expressão não-verbal.

-Discussão de Objetivos da Oficina (30 minutos)

Apresentação dos objetivos gerais e específicos da jornada.

Estabelecimento de metas individuais.

-Atribuições e Preparação para a Próxima Aula (15 minutos)

Explicação de tarefas preparatórias.

Distribuição de materiais e leituras sugeridas.

- Aula 2 - 4: Sensibilização e Exploração corporal (2,5 horas)

-Jogos de integração (15 minutos)

-Exercícios de Sensibilização (45 minutos)

Atividades focadas em aguçar os sentidos.

Exercícios de meditação ativa e princípios de butoh.

-Quebra de Condicionamentos (1 hora)

Exercícios de improvisação para superar bloqueios.

Discussão sobre a importância da flexibilidade mental.

-Expressão Criativa (30 minutos)

Exploração de estados emocionais através da relação com os elementos da natureza.

Reflexão sobre a conexão simbólica na criação de ações cênicas.

-Tarefas para a Próxima Aula (15 minutos)

Propostas de experimentação individual.
Preparação para a jornada de busca pelo personagem.

- Aula 5: Quebra de Condicionamentos e Expressão Emocional (2,5 horas)

- Investigação sobre a mitologia pessoal (1 hora)
Indicação de textos e escolha de personagens para estudo.
Discussão sobre métodos de análise e interpretação de personagens.
- Pesquisa corporal e Descoberta do Personagem (45 minutos)
Atividades práticas de pesquisa e elaboração do histórico da personagem.
Orientação sobre a importância da conexão pessoal com a personagem.
- Compartilhamento e Feedback (30 minutos)
Breves apresentações dos personagens escolhidos.
Feedback construtivo do grupo.
- Preparação para a Próxima Aula (15 minutos)
Leituras adicionais e tarefas específicas para aprofundamento.
Início da escrita criativa relacionada à personagem.

- Aula 6: Escrita Criativa e Exploração textual (2,5 horas)

- Desenvolvimento da Escrita Criativa relacionada ao manifesto pessoal (1 hora)
Sensibilização para criação do manifesto pessoal.
Criação da escrita do texto
- Exercícios de leitura e ajustes da escrita (45 minutos)
Releitura crítica, ouvindo o próprio relato.
Adaptação da escrita para o texto cênico.
- Discussão e Ajustes (30 minutos)
Compartilhamento das experiências de escrita e exploração.
Feedback colaborativo para ajustes necessários.
- Preparação para a Próxima Aula (15 minutos)
Leituras complementares e exercícios específicos para casa.
Foco na continuidade da preparação do material cênico.

- Aula 7: Exploração cênica e dos elementos simbólicos (2,5 horas)

- Desenvolvimento da Escrita Criativa (45 minutos)
Aprofundamento na escrita criativa relacionada à personagem.
Exploração de monólogos e poéticas.
- Exercícios de Vocalização e Exploração Cênica (1 hora)
Atividades práticas para aprofundar a compreensão da personagem.
Experimentação coreográfica de movimento e voz.
- Discussão e Ajustes (30 minutos)
Compartilhamento das experiências de escrita e exploração.
Feedback colaborativo para ajustes necessários.
- Preparação para a Próxima Aula (15 minutos)
Leituras complementares e exercícios específicos para casa.
Foco na continuidade da preparação do material cênico.

- Aula 8: Composição Estética e Projeto de Figurino (2,5 horas)

- Introdução à Composição Estética (1 hora)
Exploração de elementos visuais na construção da apresentação.
Discussão sobre a importância da estética na narrativa.
- Criação de Figurino e Cores (1 hora)
Atividades práticas de criação de figurino e seleção de cores.
Considerações sobre a simbologia visual na escolha do figurino.
- Feedback e Ajustes (30 minutos)
Apresentação dos projetos de figurino.

- Feedback do grupo e sugestões de ajustes.
-Tarefas para a Próxima Aula (15 minutos)
Refinamento dos projetos de figurino.
Preparação para a fase final de ensaios.
- Aula 9-11: Finalização, Ensaios e Aprimoramento (2,5 horas cada)
 - Revisão Geral dos Elementos da Performance (1 hora)
Revisão dos aspectos teatrais, emocionais e visuais.
Ajustes finais nos monólogos e movimentos.
 - Ensaios Individuais e em Grupo (1 hora)
Ensaios práticos para integração de todos os elementos.
Acompanhamento individual para aprimoramento.
 - Feedback Constante (30 minutos)
Sessões regulares de feedback e ajustes.
Discussão sobre desafios e conquistas individuais.
 - Aprimoramento da Apresentação Final (15 minutos)
Foco na fluidez e coesão da apresentação.
Preparação emocional para a performance final.
 - Aula 12: Apresentação Final (2,5 horas)
 - Ensaios Finais (1 hora)
Últimos ajustes e ensaios gerais.
Orientações finais para a performance.
 - Apresentação dos Solos (1 hora)
Apresentação individual dos solos desenvolvidos.
Compartilhamento de experiências.
 - Feedback após apresentação e Encerramento (30 minutos)
Discussão coletiva sobre as apresentações.
Reflexão sobre o processo e aprendizados.