

formac

“Transformación **viajera**”

- esto es lo que ansía la naturaleza del actor, consciente o inconscientemente. [...] Un actor no puede hacer nuevas revelaciones a su público si invariablemente muestra solo a si mismo en el escenario. ¿Como evaluarías a un pintor que no es capaz de crear otra cosa sino autorretratos?”

Michael Chekhov

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

TRANSFORMACIÓN/viajera

○ TRANSFORMACIÓN

El taller TRANSFORMACIÓN es regularmente ofrecido en Rio de Janeiro y San Paulo en dos módulos: uno introductorio a la técnica Michael Chéjov, y el segundo para participantes ya familiarizados con los principios básicos y que desean profundizar un aspecto o herramienta específica de la técnica.

Los talleres buscan siempre ampliar el horizonte artístico de cada participante, no solamente a través del aprendizaje de la técnica en sí, sino también provocando una mirada más crítica sobre los tiempos que vivimos. Problematizamos la sobrevaloración de todo lo que es práctico, material y tangible, algo que está reflejado en las artes de modo general, pero más específicamente en nuestra área de actuación, las artes escénicas.

Las actividades de Michael Chekhov Brasil son un gesto firme contra esta tendencia y los talleres reflejan este movimiento, señalando caminos alternativos para ampliar y fortalecer esta resistencia. Como artistas, tenemos que remar contra la corriente del *Zeitgeist* y valorizar el espíritu y la individualidad creativa - la nuestra y la del otro.

○ PROGRAMA TRANSFORMACIÓN/viajera

En 2015 Michael Chekhov Brasil puso en marcha el programa **TRANSFORMACIÓN/viajera**, que ofrece una primera introducción y un entrenamiento de la técnica Michael Chéjov a través de asociaciones con instituciones educativas en artes escénicas, universidades públicas o privadas, escuelas de teatro o centros culturales, festivales, etc. El programa fue diseñado no sólo para ampliar la misión central de difundir la técnica en todo Brasil, sino también para abrazar otros países de América Latina, donde el legado de Michael Chéjov es todavía muy poco conocido/practicado.

A pesar de que este programa ofrece un enfoque y una clara estructura pedagógica, está diseñado para ser muy flexible y se puede adaptar para satisfacer las necesidades pedagógicas y las condiciones específicas de la institución anfitriona.

A continuación, un resumen de dos colaboraciones bien distintas que ya fueron llevadas a cabo dentro del programa **TRANSFORMACIÓN/viajera**, que muestra el tipo de iniciativa que podemos ofrecer y la flexibilidad del programa.

▪ ASOCIACIÓN I - taller introductorio único

En el segundo semestre de 2016, los organizadores del Festival Nacional de Teatro de Juiz de Fora buscaron a la Michael Chekhov Brasil interesados en incluir un taller Michael Chéjov en su programación, para ser ofrecido

gratuitamente a los participantes. Diseñamos un taller con 15 horas a lo largo de cuatro días y proporcionamos un modelo completo del proceso de inscripción y selección de los 20 participantes.

- ASOCIACIÓN II - programa de introducción a la técnica en una universidad

En el segundo semestre de 2015, Michael Chekhov Brasil fue contactada por la UNICAMP (Universidad de Campinas, San Paulo) sobre la posibilidad de desarrollar un programa que llenase un vacío que Michael Chéjov representaba en el programa pedagógico del Departamento de Artes Escénicas.

A lo largo de dos meses, diseñamos - junto a una profesora del Departamento - un programa con 90 horas lectivas, en seis visitas al campus a lo largo de cinco meses, atendiendo a dos clases de estudiantes universitarios y una tercera clase formada por profesores e investigadores de posgrado. Cada clase participó en dos talleres con 15 horas. Además de los talleres en sí, ofrecimos una conferencia abierta a la comunidad universitaria y proporcionamos al final de la colaboración un informe completo de todas las actividades, nuestras impresiones del Departamento en general y otro material relacionado.

Esta compleja parceria fué realizada entre febrero y junio de 2016 y fue una experiencia muy rica para todos los involucrados. En 2017 volveremos a la UNICAMP a impartir nuevos talleres.

○ LA TÉCNICA MICHAEL CHEJOV

El actor, director y profesor Michael Chéjov (1891-1955) empezó su vida profesional trabajando en el Teatro de Artes de Moscú con directores como Stanislavsky, Meyerhold y Vakhtangov, y más tarde dirigió él mismo el Segundo TAM, hasta su exilio de Rusia desde el año 1928. Trabajó en Alemania, Francia, Latvia y Lituania, y en 1936 fundó una escuela en Dartington, Inglaterra, que, con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, se transfirió a Ridgefield, EE.UU. Pasó la última década de su vida en California trabajando en el cine, escribiendo sobre el arte de actuar y enseñando su técnica para actores de Hollywood.

“Cuando trato de imaginar qué puede ser el teatro y qué será en el futuro (no hablo en un sentido místico o religioso en ese momento), él será algo puramente espiritual, en lo cual el espíritu del ser humano será redescubierto por los artistas. Nosotros, artistas y actores, escribiremos la psicología de un ser humano. El espíritu será concretamente estudiado. No será un espíritu “en general”, pero será una herramienta concreta, o medio, que nosotros tendremos que saber utilizar de un modo tan fácil cómo cualquier otro recurso. El actor debe saber qué es esto [el espíritu] y como usarlo. [...] Creo en el teatro espiritual, en el sentido de una investigación concreta del espíritu del ser humano, pero esta investigación tiene que ser hecha por artistas y actores, no por científicos.”

Segundo Chéjov, el trabajo del actor consiste en estudiar este “espíritu” para convertirse en un “ser humano profesional”, pudiendo, a partir de ahí, crear un evento interior (usando medios intangibles), que el público vive como una expresión externa relacionada al contexto dramático (con resultados tangibles). El fruto de esta comunión es algo muy vivo, verdadero, y extremadamente placentero para el artista, independientemente del peso del drama o del estilo.

Michael Chéjov ofrece una visión completa de la vida artística, y al entrar en contacto con su arte a través de esta visión, muchos actores se quedan con la sensación de que han encontrado un hogar, un suelo, para su individualidad creativa.

○ MICHAEL CHEKHOV BRASIL

Michael Chekhov Brasil fue fundada a principios del año 2010 y es la única organización en América Latina que desarrolla actividades exclusivamente centradas en la exploración, difusión y enseñanza del legado artístico que nos ha dejado Michael Chéjov. Su misión más importante es abrir y facilitar un diálogo permanente entre actores y su propia arte, a través de la técnica Michael Chéjov y su visión antroposófica del ser humano.

El actor es un instrumento para la transformación no solamente de uno mismo, sino también de las personas tocadas por su arte y, por lo tanto, la sociedad en que vive. Para lo cual, el artista necesita ir más allá del simple pensar y hacer del *Zeitgeist* actual, para rescatar la imaginación, el impulso y la intuición inherentes a cualquier manifestación creativa verdadera.

Las actividades más importantes de Michael Chekhov Brasil son:

▪ TALLERES

Además de los talleres TRANSFORMACIÓN I y II, nuestra principal actividad de enseñanza ocurre tres veces al año: el ENTRENAMIENTO MICHAEL CHÉJOV (estudio profundo de la técnica con duración de dos meses). Otros programas regulares incluyen VEREDAS (sesiones semanales para artistas ya entrenados) y MASTER CLASSES (talleres con maestros internacionales a través de la asociación con MICHA - Michael Chekhov Association, afincada en los EE.UU.).

- **GRUPO ASSIK**

Núcleo de investigación y de producción en el cual colocamos en práctica los fundamentos y principios de creación de Michael Chéjov y la búsqueda de su deseado “Teatro del Futuro”, sea en la dirección o en la creación artística de los actores. En 2015/2016, el Grupo Assik estrenó en los palcos con la obra “Buenas Noches, Madre”, de Marsha Norman, en temporadas en Rio de Janeiro y en el circuito SESC. El Grupo Assik practica un teatro sostenido únicamente en la excelencia de la obra y de las actuaciones, del dominio creativo y la técnica de los actores.

- **TRADUCCIONES/PUBLICACIONES**

Michael Chekhov Brasil publica regularmente textos y traducciones de trechos de textos de Michael Chéjov, para darle soporte a sus trabajos de enseñanza y difusión, y mantiene una página muy activa, con informaciones y textos relacionados, en el Facebook (www.facebook.com/michaelchekhovbrasil). En 2014, en asociación con la MICHA - Michael Chejov Association (EE.UU.), fue publicado el *Micha Workbook* (segundo y último libro relacionado a Michael Chéjov publicado en Brasil), y en 2015/2016 coeditamos el acervo “*The Actor is the Theatre*” para la nueva edición del libro *Lessons for Teachers* (una vez más en asociación con la MICHA). En julio de 2017 será publicado un artículo en el periódico académico internacional *Critical Stages* (una edición especial dedicada a Michael Chéjov) sobre nuestra experiencia al ensayar la obra “Buenas Noches, Madre”.

- **ACERVO**

Michael Chekhov Brasil mantiene un amplio acervo de libros, textos y material audiovisual sobre Michael Chéjov, en varios idiomas. Incluye una primera edición de *To the Actor* y una versión digitalizada completa del

acervo “*The Actor is the Theatre*”, de Deirdre Hurst du Prey, que a lo largo de

cuatro años, a finales de los años 30, transcribió todas las clases del Michael Chekhov Studio en Dartington Hall (Inglaterra) y Ridgefield (EE.UU.). Los títulos del acervo de Michael Chekhov Brasil están publicados en: www.michaelchekhov.com.br/biblioteca.html

▪ COMUNIDAD INTERNACIONAL

Michael Chekhov Brasil forma parte de una comunidad internacional, y mantiene contacto constante no solamente con sus asociados como son la MICHA Michael Chekhov

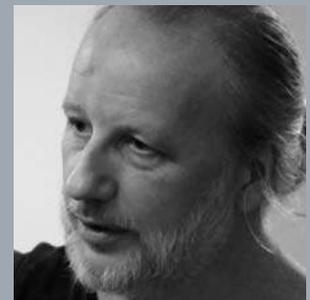

Association

(www.michaelchekhov.org), el Michael Chekhov Acting Studio en Nueva York (www.michaelchekhovactingstudio.com) y el Michael Tschechow Studio Berlin (www.mtsb.de), con también con otros estudios/escuelas en EE.UU., Alemania, Irlanda, Inglaterra, Canadá, Italia, Grecia, Israel y Dinamarca a través de intercambio de información y experiencias. El equipo participa en los eventos internacionales de MICHA en los EE.UU. por lo menos una vez al año, además de otros eventos importantes, como el encuentro *“Michael Chekhov and his Encounter with Rudolf Steiner”*, en la Universidad de Bolonia, Italia, en 2013.

▪ EQUIPO

Hugo Moss es de Inglaterra e Irlanda, vive en Brasil hace 30 años y es brasileño naturalizado. Tuvo contacto con el libro *“Al Actor”* cuando era joven y empezó a explorar la técnica Michael Chéjov en la dirección de actores en 2004. Fue entrenado como actor/profesor por la MICHA - Michael Chekhov Association (EE.UU.) y trabaja como profesor de la técnica desde 2010. Es cofundador de la Michael Chekhov Brasil y miembro del cuerpo docente del Michael Chekhov Acting Studio, Nueva York.

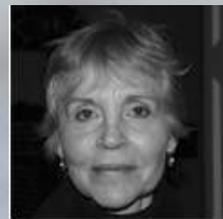

La actriz y profesora **Thaís Loureiro** es cofundadora de la Michael Chekhov Brasil, entrenada en Brasil y en los EE.UU., viaja regularmente para encuentros de la MICHA, con maestros como Joanna Merlin, Fern Sloan, Ted Pugh, Lenard Petit, David Zinder y John McManus.

Estudió en la facultad de cine y es graduada en filología inglesa en la UNESA-RJ. Además de impartir talleres, es la encargada de la comunicación y gestión de los talleres de la Michael Chekhov Brasil y participa como actriz en la producción del Grupo Assik, "Buenas Noches, Madre".

La Michael Chekhov Brasil cuenta con el apoyo constante de su **CONSEJO CONSULTIVO**, que está presidido por la maestra Fern Sloan, cofundadora y codirectora de *The Actors' Ensemble* y de la Michael Chekhov School, ubicada en Hudson, NY, además de ser miembro del cuerpo docente de la MICHA, la Michael Chekhov Association.

Los demás miembros del Consejo son **Bruna Mafra**, graduada en teatro en CAL (Rio de Janeiro), bailarina y investigadora del alma humano. Vive en San Paulo y también tiene formación en Terapia Ayurvédica y Yoga;

Cleiton Echeveste es dramaturgo, actor y director, fundador de la Pandorga Compañía de Teatro, dedicada al teatro para niños y jóvenes;

Jobst Langhans, actor y director del Michael Tschechow Studio Berlin, fundado en 1984 y que hoy en día ofrece una formación completa de tres años en el método Chéjov;

Lenard Petit, actor, director y director artístico del Michael Chekhov Acting Studio, en Nueva York, autor del libro *The Michael Chekhov Handbook*, y cofundador de la MICHA, la Michael Chekhov Association, de la cual es vicepresidente;

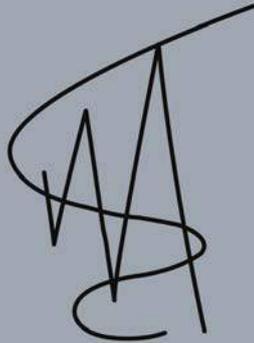

Y la actriz y productora Rô Milani, graduada en artes escénicas por la *Universidade Federal do Rio Grande do Sul* y posgraduada en Estéticas del Movimiento y Técnica en Recuperación Motora y Terapia a través de la Danza.

o CONTACTO

Si perteneces a alguna institución, grupo o evento artístico, y tienes interés en este programa o quieres saber más sobre cómo traer o expandir el legado de Michael Chekhov a tu región, por favor, entre en contacto.

Nos gustaría especialmente conocer artistas y comunidades que tradicionalmente tuvieron poca oportunidad de estudiar Michael Chekhov.

Michael Chekhov Brasil

www.michaelchekhov.com.br

ensaio@michaelchekhov.com.br

www.facebook.com/michaelchekhovbrasil

+55-21-3988-8114