

Marcelo Katz - Cursos

SÍNTESIS CURRICULAR

Marcelo Katz transita el género clownesco desde el año 1986, como intérprete, director y maestro.

Tiene una amplia formación en Teatro, Danza, Clown, Máscaras, Música y Circo. Integró la compañía de danza contemporánea de Teresa Duggan.

Fue actor del Elenco Estable del Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires, entre los años 1987 y 1992.

En 1993 crea "La Trup", primera compañía de Nuevo Circo de Argentina. Compañía que dirige hasta 1997.

Como Director montó espectáculos en teatros reconocidos de Buenos Aires: Teatro Municipal General San Martín, Teatro Nacional Cervantes, Metropolitan, Ópera, Centro Cultural de la Cooperación, Teatro Regina, La Trastienda, Teatro Broadway, entre otros.

Fue merecedor de los principales premios y nominaciones de su medio teatral: Premio "ACE" (Asociación de Críticos de Espectáculos), "Premio Teatro XXI" (del grupo de investigación teatral GETEA), Premio "Teatros del Mundo" (de la Universidad de Buenos Aires), Premio "Pregonero" (de la Fundación el Libro), entre otros.

Fue docente en la escuela de Danza de Julio Bocca, de la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Salvador, y lo es actualmente en el Teatro Municipal Gral. San Martín y en el CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral)

Ha dictado cursos en diversas ciudades de Argentina, en Asunción (Paraguay), San José (Costa Rica), Lisboa (Portugal), París (Francia), Barcelona, Bilbao, Durango, Arrigorriaga, Navarra, Murcia, Zaragoza, Valencia, Alicante, Palencia, Ibiza, Avilés, Gijón, Madrid (España), Parma (Italia), entre otras.

Dirige Espacio Aguirre en Buenos Aires, escuela de clown, bufón y máscaras en la que se han formado más de 3000 alumnos argentinos y extranjeros.

UN PÉNDULO: IDA Y VUELTA DEL JUEGO Y LA EMOCIÓN

1

QUÉ ES EL CLOWN

El clown es el arte del placer por la tontería. Es una experiencia teatral apasionante con la que recuperamos el placer de jugar y la capacidad de expresarnos espontáneamente, libres de tabúes y prejuicios.

El clown hace reír con su mirada sobre el mundo y sus intentos de posarse por encima de sus fracasos. La técnica del clown es profunda, alocada e inesperada.

Descubrir nuestro clown es un deleite que nos permite transitar el placer de jugar, convertirlo en fuerza escénica y compartirlo con el público.

Confundido habitualmente con el payaso, se diferencia de éste en su vestuario y maquillaje, pero la gran diferencia técnica es que el payaso trabaja sobre arquetipos del ridículo universal (por ejemplo, el tropezón), mientras que el clown trabaja y compone a partir de sus propios temores, sueños y obsesiones.

2

DESTINATARIOS

No hay absolutamente ningún requisito. Ni de edad, ni de posibilidad física, ni de experiencia previa, ni otros. Pueden convivir en el curso alumnos con y sin experiencia.

3

OBJETIVOS

El trabajo del clown es un excelente entrenamiento para los artistas de todas las disciplinas y para cualquier persona, aunque no tenga experiencia en las artes escénicas. Este entrenamiento permite superar el miedo al ridículo y a la exposición, y poder recuperar la capacidad de jugar.

Tolerar el miedo al vacío y aprender a encontrar en lo inesperado, en el accidente, el mejor material de trabajo. Dejar de imponer "lo que el actor quiere que le pase" en la escena, y aceptar "lo que le pasa". Aprender a tolerar las propias faltas, y poder jugar con ellas. El

clown se divierte con lo que le pasa en el escenario, y le regala eso al público.

Los principales objetivos son, entonces:

- Disfrutar del placer del juego.
- Convertir ese juego en material escénico.
- Aprender a tolerar el vacío y la "no-organización previa de la escena". Aprender a "soltar" el material que no prospera, y a "pescar" en escena el material interesante.
- Encontrar en el cuerpo, y no en el intelecto, el material de trabajo para poder jugar y disfrutar.
- Empezar a aceptarse tal cual uno es. Aprovechar la propia personalidad, incluso con los elementos que consideramos "negativos", para poder divertirnos y jugar.

4

CONTENIDOS

Los puntos sobre los que se centra el trabajo son: • Estado clownesco: Entrenamiento de reacción y disponibilidad. El placer y la particular energía física del juego. Las estrategias. • La proyección: El clown trabaja sin cuarta pared. Todo lo que hace se lo ofrece al público. Cómo establecer el contacto. Cómo trabajar para que todo lo que le sucede se proyecte sobre el público. • El péndulo:

La escena no está definida por lo que el público quiere, ni por lo que el clown propone. En el medio, entre el público y el clown, hay un lugar de encuentro, y es de ese maravilloso y difícil contacto, que surge el camino a tomar. El péndulo es el ida y vuelta con el público. La capacidad de decodificar las respuestas (positivas o negativas) que el público devuelve al clown, y a partir de éstas, ir sintiendo cuales son los próximos pasos en la escena. • Impulso: El impulso es el motor del clown. Es el registro de lo que sucede en la escena, consigo mismo, con sus compañeros y fuera de la escena para reconvertirlo rápidamente en acción. • El trabajo sobre el vacío: Es el entrenamiento para poder entrar sin ideas a la escena, o abandonar las ideas previas cuando no funcionan, y trabajar con los materiales que surgen en ese momento, frente al público. El clown, si no sabe lo que hacer, tiene que evitar "hacer por hacer" o "hablar por hablar". Tiene que esperar el "buen impulso". Al mismo tiempo, el trabajo necesita urgencia, por lo tanto, algo tiene que pasar "ya". Ese pequeño espacio que existe entre no apurarse pero trabajar con urgencia, es el territorio próspero para el trabajo del clown. Este entrenamiento también impone al actor mostrar lo que realmente le está sucediendo en la escena, y dejar de aparentar. • El presente: El entrenamiento impone al actor un fuerte acto de presencia y de presente. Sin hacer planes para colonizar el futuro, adelantándose a lo que vendrá, y sin retroceder mentalmente hacia instantes pasados, para analizar lo sucedido o entrar en improductivas conversaciones mentales y reproches hacia sí mismo o sus compañeros. • La composición del propio clown: El trabajo sobre la personalidad de cada clown surge de la mezcla de elementos conscientes e inconscientes de cada actor. El clown, se sirve de la cotidianidad de cada actor, y del mundo de sus deseos, fantasías, temores y obsesiones.

5

EL ENTRENAMIENTO

Los 3 momentos de cada clase:

- La primera parte de la clase es jugar para entrar en un estado lúdico.
- La segunda parte de la clase es un entrenamiento escénico grupal.
- La tercera parte de la clase es un trabajo sobre improvisaciones individuales, en dúos, tríos y cuartetos.

6

LOS EJERCICIOS

Abordan los distintos aspectos del trabajo del clown. Algunos de ellos son:

- **Juegos:** de carácter muy físico, rápidos, divertidos, para recuperar la capacidad de jugar.
- **Ejercicios físicos:** permite rastrear en el cuerpo los “movimientos gatillo”, que son los que disparan el placer de jugar.
 - **Ejercicios de péndulo:** se focalizan en la recepción de lo que el público devuelve al clown. Como tener la vulnerabilidad necesaria para dejarse modificar por el público.
- **Ejercicios de estado:** apuntan a que el clown transite distintas emociones en escena y pueda desarrollarlas.
- **Ejercicios de proyección:** permiten que el juego y las emociones del clown se proyecten sobre el público.
- **Ejercicios de urgencia:** para entrenar la necesidad de sostener la escena y de que suceda algo “ya”.
- **Ejercicios de vacío:** para entrenar la capacidad de entrar al escenario sin ideas previas, y la capacidad de abandonar las ideas previas cuando éstas no funcionan, y resolver con los elementos que surgen en la escena.
- **Ejercicios de impulso:** en los que entrenamos la capacidad del clown para dar y recibir material de otro compañero. Se trabaja con impulsos físicos y emocionales.
- **Ejercicios rítmicos:** son uno de los pilares para lograr que el trabajo sea básicamente corporal y no intelectual.
- **Ejercicios de hazañas:** confrontan al clown con el éxtasis del logro o la frustración del fracaso.
- **Ejercicios de vulnerabilidad:** ayudan al actor a estar en un estado de apertura, y aceptar lo que le está pasando en la escena.

7

RECURSOS A EMPLEAR

Simplemente un espacio de trabajo libre de ruidos. El tamaño del espacio depende de la cantidad de alumnos. Si el espacio es amplio, es conveniente. Sin embargo, el curso puede realizarse en espacios pequeños. Es conveniente hablar específicamente de este punto durante las conversaciones para programar un curso.

MODALIDAD DE LAS CLASES

Los cursos pueden organizarse en distintos formatos, de entre 2 y 10 días.

Los más frecuentes son:

Fin de semana:

- Viernes por la tarde-noche: 4 horas.
- Sábado y domingo: 7-8 horas cada día, en doble jornada con pausa en el medio para almorzar.

En la semana:

- Lunes a Jueves, 4 a 5 horas en cualquier horario del día, a convenir.

Duración total de estos cursos: 18 / 20 horas.

Otras modalidades:

Es posible generar otras modalidades, desde un sábado-domingo, a 10 días ininterrumpidos de trabajo, etc.

Cantidad de alumnos:

- Cupo mínimo: 7 alumnos.
- Cupo ideal: 16 alumnos.
- Cupo máximo: 20 alumnos.

A partir de allí, los alumnos entran como oyentes (sin embargo, hacen la primer parte de cada clase, de aproximadamente 65/90 minutos)

Para clases magistrales, es posible trabajar con hasta 200 alumnos.

Un café con...

Marcelo Katz. A mano. El director de La Trup, en su estudio de Villa Crespo.

Fue actor 'serio' por siete temporadas en el San Martín y tiene una múltiple formación. Propone a sus alumnos celebrar y jugar con lo que son, porque al final es terapéutico.

Un clown es uno mismo que se pone en juego

En un momento de la vida, cuando se topan con un clown. Congelen la foto. El de la cara de sorpresa es Marcelo Katz, que esa noche volvió a la habitación que compartía con Federico D'Elia y Marcelo Sere y les dijo...

convertimos en dados rodantes? ¿En un afil que va en busca de la reina? ¿En una pelota que va de un lado a otro? Trabajas con lo que vos sos, y jugás con eso. Todos tenemos cosas que no nos gustan, o cosas que quisiéramos tener en nuestra personalidad...

El vuelo de un viajante

Antes de un hombre y sus ideas están en el infinito espacio de su imaginación. No tengo una fórmula para diseñar material, pero me encanta sentirme en la sala, con una poca luz azul en el escenario, porque me ayuda a imaginar. Aparecen escenas, situaciones, elementos simples que voy pasando, algo me interesa, lo agito. También me gusta mirar libros de arte o fotografía que me dan ideas, y hasta puede la técnica del cuadro cuando me gustaría crear desde una nada total...

maquillaje, el libre todo con ridículo unive el clown apun más personal que ver con situaciones, ten En plan de también que i lo que verdad te enojás, si l incómodo co el compañero la máscara se bien y por de con eso, en ur tamos entrega una cosa un p queada y des

Es un trabajo como formal teatral no desde era l de persevera do uno se ar termina siend la propuesta r biarte, sino para que te a regales al pú Recuperar

El punto c cientos de al edades que a (de muy pocos hasta... ¡87 años!). No pasar todo a priori por la cabeza, sino dejar salir los impulsos y en todo caso va a posteriori si va bien o si hay que cambiar el rumbo. También trabajar sobre el vacío para no estar pensando todo el tiempo qué tiene que hacer después, sino confiar en las sensaciones, en la intuición y no estar pensando "por qué hice esto", apunta.

¿Es diferente al payaso? En principio el payaso es de circo y el clown es más teatral, aunque a veces las fronteras no funcionan

espectáculos. BAI

MARCELO KATZ Uno de los nombres más importantes relacionados con la técnica de clown, vuelve después de siete años dedicado exclusivamente a la dirección y a la docencia para ocupar un lugar sobre el escenario con su espectáculo Top, top, top!

El trabajo de clown tiene que ver con jugar con lo que es uno y no esconder nada

Marcelo Katz, maestro de clowns y clown él mismo, nuevamente ante el público

«Desde que me metí en el clown no salí más»

Trabaja en el Teatro San Martín y me fue de gira por Europa. Ahora Katz se descubrió el mundo del clown. En un festival en Italia y este espectáculo está muy presente porque es un poco la historia de cómo llegaba a una tradición. Desde que me metí en el clown no salí más. Trabajaba en el Teatro San Martín y me fue de gira por Europa. Ahora Katz se descubrió el mundo del clown. En un festival en Italia y este espectáculo está muy presente porque es un poco la historia de cómo llegaba a una tradición.

El argentino Marcelo Katz impartió un curso en el Magiclown

El público aprendió el espectáculo de clown que abrió ayer el Magiclown de Sant Jaçop

Un milagro para comenzar una semana mágica

Ruth García Gordón, bailarina, inauguró ayer el Magiclown de Sant Jaçop con su espectáculo 'El milagro de Tíbal' que cuenta la historia de una verdadera amabilidad y su asidua intención de conocer de los virtudes de su actor de la jornada. Las actuaciones de Martha Mendieta y la proyección del documental 'Mamá Tíbal' que Tíbal completará la oferta de la primera jornada. Las presentaciones de hoy correrán a las 23.30 horas con Ale Rosso y el grupo con Juan Juan, el Mago Miki, Teatro Cle y Moché, para dar paso de nuevo a la magia de Miki y cerrar a medianoche con Alba Sarmiento y LA.