

Toy Box

Taller *Toy Box* al Teatre Lliure

Recurs pedagògic

Música

Espectacle

laCultivadora

laCultivadora és un projecte educatiu impulsat per: L'Auditori, el Gran Teatre del Liceu, el Mercat de les Flors, el Palau de la Música Catalana, el Teatre Lliure i el Teatre Nacional de Catalunya.

Descripció del taller:

En aquest taller fem una aproximació al concert *Toy Box* a partir de la mirada del disseny escènic.

El taller consisteix en la creació de quatre dissenys de vestuari inspirats en cinc personatges que apareixen a l'obra: ballarina, pallasso, Puccinella, general i soldat. Els participants treballaran el disseny de vestuari com a eina d'expressió artística, combinant volum, forma, color i llum.

El taller es divideix en tres parts:

1. En una primera fase, els participants crearan els dissenys dels personatges utilitzant peces de roba, teixits i materials diversos, construint les formes bàsiques del vestuari.
2. En la segona fase, intervindran els dissenys amb pintura CMY (cian, magenta i groc), creant estampats o modificant el color d'algunes parts del vestuari.
3. En la tercera fase, els dissenys es portaran a l'escenari per observar com la il·luminació modifica la percepció dels colors i dels volums.

Objectius del taller

Objectius generals:

- Fomentar la creativitat i l'expressió artística a través del disseny de vestuari.
- Comprendre la relació entre color, material i llum en un context escènic.
- Potenciar el treball cooperatiu i el procés creatiu en grup.

Objectius específics:

- Dissenyar quatre propostes de vestuari a partir de cinc personatges amb identitats diferenciades.
- Experimentar amb la mescla de colors utilitzant el sistema CMY aplicat sobre teixits i materials diversos.
- Analitzar com la il·luminació escènica transforma la percepció visual del vestuari.

Cal que l'alumnat conegui aquests conceptes pel taller o les propostes:

Vestuari

Anomenem vestuari a qualsevol peça de roba o guarniment portat per un intèrpret durant una representació. El vestuari d'una peça teatral comença amb l'elaboració dels figurins, que són petits dibuixos que representen els actors i les actrius amb les robes i els elements que caracteritzaran els seus personatges. A banda de la roba; el maquillatge, les perruques, les joies, les màscares i els accessoris també es consideren vestuari.

Il·luminació

Com que els teatres són espais tancats, sense llum natural, és imprescindible il·luminar-los. La il·luminació és, doncs, la creació a partir de la llum. La il·luminació ha d'aportar llum a l'escenografia i als cossos i rostres dels intèrprets perquè se'ls vegi. Però no només serveix per a això: permet fer ombres, fa que ens fixem en una acció concreta de l'obra, crea atmosferes i connecta amb les nostres emocions. En teatre es juga molt amb el color de la llum. Normalment no ens fixem en la llum però, quan recordem un espectacle, segur que ho fem a partir de la llum que tenia. I sabies que la llum es pot veure si hi posem fum

RGB i CMY

RGB i CMY són dos sistemes de l'espectre de color visible, és a dir el que percep els nostres ulls. Són els colors bàsics a partir dels quals es fan totes les barreges per aconseguir tot l'espectre de colors.

RGB són els colors lumínics primaris, i aquests són el Vermell (Red), el Verd (Green) i el Blau (Blue).

CMY són els colors de pigments primaris, i aquests són el Cian, el Magenta i el Groc.

Ballet triàdic

És una obra icònica de la Bauhaus creada per Oskar Schlemmer al 1922 que fusiona la dansa, el teatre, el disseny de trajes geomètrics per tres ballarins amb tres colors (groc, rosa i negre), simbolitzant la unió entre cos, espai i màquina en l'era industrial i explorant l'abstracció i l'arquitectura humana.

Propostes per continuar treballant a l'aula:

1. La llum i el color

Com la llum pot modificar el color que percebem. Fes un dibuix senzill sobre paper utilitzant només els colors groc, cian i magenta (CMY). Després, amb un paper de cel·lofana de colors verd, vermell o blau (RGB), col·loca'l davant dels teus ulls i observa com els colors del dibuix canvien.

2. M. C. Escher

A partir de l'obra de M. C. Escher (inspiració per a l'escenografia), intenta reproduir en format de maqueta tridimensional alguna de les seves il·lustracions. Aquesta tasca és, en realitat, impossible, ja que es tracta d'un efecte visual que només funciona en dues dimensions. Tot i això, és molt interessant observar les solucions a les quals l'alumnat és capaç d'arribar.

3. *Clair de Lune*

Prenent com a inspiració la composició Clair de Lune (l'obra més coneguda de Claude Debussy), crea una composició pictòrica abstracta no figurativa. Deixa't portar per la melodia, els canvis de volum i de ritme, i els diferents instruments. No es tracta d'aconseguir una peça acabada, sinó de crear un registre pictòric de la música.

4. *Triadisches Ballett* (Ballet Triàdic, Bauhaus)

En grups de 5 a 7 alumnes. Prenent com a estil de moviment el ballet de la Bauhaus i com a música la proposada de Claude Debussy, crea una petita escena investigant com el so influeix en el moviment del cos.