

MENÚ DE CON OPCIÓN A DIPLOMADO

Los talleres mostrados en esta carpeta están concebidos como parte de las labores de la Asociación de Escritores de México para brindar opciones de aprendizaje abierto alrededor de temáticas actuales relacionadas con la literatura, la lectura y la escritura. Pueden ser tomados de manera individual o también conformar en conjunto un diplomado completo.

NOMBRE DEL TALLER

Poesía en Voz Alta

RESPONSABLE

Karloz Atl

DESCRIPCIÓN

La Poesía en su expresión inicial nace en el aullido, el gemido, el grito. Ocurre para agradecer, levantar el ánimo, celebrar, conmemorar. Las historias que dan sostén a las culturas se han cantado generación a generación y posteriormente se han escrito: La Biblia, La Iliada, la Odisea, Los Vedas, Los Huehuetlahtoli, etc. La escritura surge como soporte que archiva el canto. Desarrollar la habilidad del poema en voz alta, es entrar en su ritmo a partir de la respiración y el aparato fonador todo. Es importante aproximarse a la poesía desde y en el cuerpo. Tanto en el poema que surge escrito, como el que nace en la oralidad y posteriormente se archiva. Diversos movimientos vanguardistas del siglo pasado generaron propuestas que se manifestaron en diversos soportes como el arte sonoro, land art, sound poetry, performance, instalación; a la vez que las poéticas orales se han mantenido vigentes, desde el rezo, el ritual, el pregón, y sus diversas expresiones culturales locales, como en el son jarocho, el huapango, los arrullos y el corrido. La Poesía en Voz Alta es un latido vital que canta el presente. El Poema en Voz Alta nos hace presente. Es una invocación alrededor del fuego. El aliento que calienta.

OBJETIVO GENERAL

Crear poemas en voz alta con herramientas escriturales, vocales, corporales y conceptuales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **1.** Conocer las diversas manifestaciones locales de la Poesía en Voz Alta en México y el mundo: Slam de Poesía, Rap, Versolaris, Etnopoesía, Repentismo, Son, Albur, Pregón, Rezo, Canto, Arrullo, Polipoesía, Poesía sonora, entre otras manifestaciones.
- 2. Generar poemas orales y performáticos desde el aullido, el grito, el gemido, la guturalidad y la voz.
- 3. Adquirir herramientas performáticas para la lectura en voz alta de poemas escritos.
- 4. Integrar procesos corporales en la escritura de poesía (ritmo, la respiración y el latido personal).
- 5. Concebir una obra personal que dinamice el cuerpo, la voz y la escritura ante un público.

NO. SESIONES

5 SESIONES

NO. HORAS

3 horas por sesión (15 horas en total)

PÚBLICO

Jóvenes y adultos (abierto a la diversidad, incluyendo infancia).

TEMARIO POR SESIÓN

Sesión 1. La poesía como acto corporal.

- Concientización del cuerpo y manejo del aparato fonador y respiratorio en los procesos de creación de poemas en voz alta.
- Dinámicas de calentamiento, dicción y agilidad mental.
- Posición corporal y movimientos energéticos.
- Proyección de voz a distancia y volumen.
- Velocidad, ritmo y tono de voz.

Sesión 2. Escritura de textos para el escenario.

- Creación de textos escritos para su montaje escénico frente al público.
- Oralidad y escritura.
- Sintaxis y semántica de los textos.
- Campos conceptuales y metáfora.
- Distintos tropos de creación.

Sesión 3. La lectura de poesía como acto performático e interactivo.

- Desarrollo performático de textos en voz alta.
- Dinámicas de lectura e interpretación de textos con distintos ritmos, tonos y volumen.
- Partitura, intervención y manipulación de textos oralmente.
- Interacción visual y corporal con el público.
- Dinámicas de memorización de textos.

Sesión 4. Diversas manifestaciones de la Poesía en Voz Alta.

- Creación de obras de poesía en voz alta con distintas técnicas.
- Dinámicas de guturalidad | Dinámicas de pregón.
- Dinámicas de polipoesía | Dinámicas de etnopoesía.
- Dinámicas de repentismo | Dinámicas de albur.

Sesión 5. Montajes de sets y recursos técnicos.

- Montaje de las piezas, la producción técnica y manejo del equipo en el escenario.
- Uso del micrófono y pedestales.
- Integración de elementos sonoros y audiovisuales externos.
- Participación performática del público en el texto.
- Entradas y salidas del escenario.
- Montaje e integración de piezas para presentaciones.

RESULTADO ESPERADOS

- 1 Poema en Voz alta individual o grupal (Clínica de profesionalización, Master class Ferias de Libro o Festivales)
- 1 Poema en Voz alta individual + Montaje grupal en su versión Slam de Poesía o Sets de Spoken word (Intensivo y Extensivo)

REQUERIMIENTOS

- Espacio abierto o cerrado indistinto que permita realizar ejercicios en voz alta, corporales, escritos, con capacidad de proyección de video.
- Computadora, pantalla o proyector.
- Equipo de audio.
- Hojas y plumas. (Para Ferias de Libro y Festivales solo se requiere este punto)
- Auditorio + equipo de audio + 2 Micrófonos inalámbricos + 1 Micrófono alámbrico con pedestal (Para presentaciones finales y Master Class)

BREVE BIBLIOGRAFÍA

- eSLAMEX: 1° Antología de Spoken Word mexicano, selección de Rojo Córdova, (H)onda Nómada Ediciones y Kodama Cartonera, México, 2013.
- Poesía, cuerpo y sonido: Slam Poetry Mexicano, Linne Magazine, Karloz Atl,
 27 marzo 2014, Cd. de México. (Disponible en http://linnemagazine.com/2014/03/27/poesia-cuerpo-y-sonido-slam-poetrymexicano/, consultada el 28 de enero del 2015).
- El regreso de los Bardos, Eduardo Ribé, Tierra Adentro, núm.152, junio--- julio 2008.
- Poesía en Voz Alta 2005 Poesía en Voz Alta 2014.
- Textos introductorios al Festival Poesía en Voz Alta de Casa del Lago, UNAM.
 (Disponible en http://www.casadellago.unam.mx/site/index.php? option=com_content&view=article&id=14&Itemid=34, consultada el 25 de enero 2014).
- Introducción a las exploraciones de la poesía---performance/ poesíavida en México, Karloz Atl, Revista Absenta, Chile, 2012. (Disponible en http://revistabsenta.bligoo.cl/introduccion---a---la---exploracion---de---la---poesia--performance--- poesiavida---en---mexico---karloz---atl, consultada el 25 de enero 2014).

OBSERVACIONES

Se integra acompañamiento personal para proyectos de lxs asistentes mediante asesorías previa cita.

FICHA BIOGRÁFICA DEL PROFESOR

Karloz Atl. (Ciudad de México, 1988). Poeta náhuatl mestizo. Artista interdisciplinario. Gestor Intercultural. Entrecruza literatura, danza, videopoesía, arte comunitario, oralidad, intervención de espacios y ritualidad en sus procesos creativos. Aparece en documentales, cápsulas televisivas, sitios web, podcast radiofónicos, revistas y antologías. Director del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto A.C. Fundador del Circuito Nacional Poetry Slam MX. Tiene publicados 15 libros de poesía. Premio Interamericano de Poesía Navachiste 2019 con el poemario místico "Espina". Es uno de los mayores exponentes de la poesía performance y el spoken word a nivel nacional. Ha presentado su obra en Colombia, Estados Unidos, Brasil, Cuba y Perú; así como participado en exposiciones de Alemania, Chile, Colombia, Ecuador, España y Francia. Es Tallerista infantil y juvenil para el Programa Alas y Raíces de la Secretaria de Cultura y beneficiario del Programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura CDMX con el proyecto "Fiestas Floridas", donde organiza Rodadas con bicicletas vestidas de flores, bailes populares, micrófonos abiertos y talleres en distintos espacios de la ciudad.