

COLABORA CON PAFF

Gracias a tu aportación
seguiremos trabajando
por la divulgación de la
cultura hispana a través
de las artes escénicas
y audiovisuales

Con tu donación nos ayudarás a acercar la magia de las artes escénicas a los más desfavorecidos. Apoyarás la divulgación del español en el Sur de la Florida a través de producciones teatrales, audiovisuales, cursos gratuitos y funciones de teatro para escuelas.

CONÓCENOS

ENTRA A NUESTRA WEB
www.primeractoff.org

 @primeractoff

Primer Acto Florida Foundation (NON PROFIT 501c(3))
Trabaja para difundir la cultura en español a través de las artes escénicas y audiovisuales integrando niños y adultos sin distinción de nacionalidad, género o condición social.

PRESENTA

MUESTRA
DEL LABORATORIO
DE TEATRO
+ INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

KOUBEK CENTER
Miami Dade College

"El teatro alimenta el alma, alimentemos juntos el alma del prójimo"

Laboratorio gratuito de experimentación teatral dirigido a artistas locales en el que se ha observado el trabajo que pueden hacer en conjunto el actor, dramaturgo, productor y director con la inteligencia artificial.

El objetivo ha sido crear nuevas propuestas teatrales.

Este laboratorio se desarrolla gracias al programa "En Residencia" del Koubek Center del Miami Dade College.

PARTICIPAN

Queca Gordillo

Carolina Laursen

M. Lucrezia Dukceovich

Natalia Yonni

Carmen Lucía Rojas

Maria Asenjo

Paula Zelaya

Karen Barba

Caro Gramajo

Elena Velasco

Daniel Castillo

Jennifer Rojas

Kathy El Jurdi

Beatriz Bertolotti

Déborah Bailaque

Guillermo Marrero

Thamys Bertoldi

Cathy Watson

Neskhen Madueño

Cecyl Szomstein

Conducción : Nuria Ferrer

PROGRAMA

Seleccionamos escenas de obras clásicas y las modificamos a través de la inteligencia artificial con la aplicación chat gpt

"SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO"

de William Shakespeare

"ROMEO Y JULIETA"

de William Shakespeare

"LAS BRUJAS DE SALEM"

de Arthur Miller

"EL ZOO DE CRISTAL"

de Tennessee Williams

"DOÑA ROSITA LA SOLTERA"

de Federico García Lorca

"YERMA"

de Federico García Lorca

"LAS MUJERES SABIAS"

de Moliere

"EL AVARO"

de Moliere

"LAS PRECIOSAS RIDÍCULAS"

de Moliere

CONCLUSIÓN DEL LABORATORIO:

Hay que hacer de la Inteligencia Artificial una aliada, ya que ofrece herramientas útiles para investigar cualquier campo. Entendiendo qué pedirle y cómo hacerlo para obtener resultados, puede incluso lograr textos con el alma que los humanos le ponemos al arte.

LABORATORIO DE ACTUACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Este laboratorio se desarrolla gracias al programa “En Residencia” del Koubek Center del Miami Dade College, que promueve el crecimiento de artistas locales.

Queca Gordillo en colaboración con el equipo de PAFF comparten este espacio dedicado a la exploración de las posibilidades que nos brinda la Inteligencia Artificial.

El laboratorio se dirige a actores, dramaturgos y directores con experiencia. Es coordinado por el equipo de PAFF con libertad de sus participantes de explorar y proponer ideas.

EL LABORATORIO

La dinámica consiste en trabajar con escenas de obras cortas clásicas, de autores reconocidos, y transformarlas con diferentes estilos con la ayuda de Inteligencia Artificial.

Es necesario tener acceso a CHAT GPT o similar para poder llevar a cabo diferentes experimentaciones.

Los trabajos se desarrollan en grupos de 2 a 4 personas.

Se realizará una muestra final frente a público organizada por PAFF.

DINAMICA DE TRABAJO

DIA 1

- Explicación del laboratorio y presentación de los integrantes.
- Entrada en calor (con una propuesta humana del equipo de PAFF y una propuesta definida por CHAT GPT) que se repite en cada sesión del laboratorio.
- Propuesta de escenas por parte de PAFF y lectura de alguna de ellas (enviadas previamente por email)
- Propuesta de escenas por parte de los participantes (en caso de tener alguna). Lectura.
- Definición grupos de trabajo

DINAMICA DE TRABAJO

DIAS 2 a 4: Escenas autores clásicos

- Trabajo de las escenas clásicas: ensayos para la creación de personajes/ lenguaje/ época/ vestuario/ props/ etc...
- Los participantes pueden ser actores, directores, productores. Los roles los define cada grupo de trabajo.
- Cada grupo expondrá al resto la evolución de sus trabajos en las sesiones y escucharán devoluciones de TODOS los participantes del laboratorio para enriquecer el trabajo y lograr el mejor resultado.

DINAMICA DE TRABAJO

DIAS 4 a 8: trabajando con IA

- Una vez logradas las escenas/ obras cortas clásicas, se pedirá a la **INTELIGENCIA ARTIFICIAL** modificarlas en diferentes estilos. En el laboratorio descubriremos las claves para obtener el mejor resultado. Se trabajará con la IA, agregando o quitando directivas, hasta lograr el producto deseado.
- Cada grupo expondrá la evolución de sus trabajos y escucharán devoluciones de **TODOS** los participantes del laboratorio para enriquecer el trabajo y lograr el mejor resultado.
- Comienzo ensayos escenas adaptadas por IA.
- Dar continuidad a los ensayos de las escenas clásicas.

DINAMICA DE TRABAJO

DIAS 8 a 10: clásicos vs IA

- Tendremos las dos versiones finales de una misma escena/ obra corta y la presentaremos ante el resto de los participantes, de cara a una muestra final abierta al público.
- Ensayo de las escenas con vestuario, escenografía, música...

CODIGO DE CONDUCTA

- **El objetivo de este laboratorio, más allá del resultado, es el proceso creativo y la exploración por parte de todos los participantes.**
- **Compromiso de asistir a las 10 sesiones que dura el laboratorio, ya que dependeremos de todos los integrantes del mismo para avanzar y conseguir los mejores resultados.**
- **Puede haber sesiones en que no se llegue a presentar trabajo alguno, pero siempre habrá la posibilidad de colaborar y opinar sobre el trabajo de los compañeros.**
- **Pueden trabajar en inglés o en español.**
- **La devoluciones a los compañeros del laboratorio siempre serán con respeto y con el fin de aportar crecimiento mutuo. Finalmente, cada grupo decidirá si esas aportaciones son tomadas en cuenta o descartadas.**
- **Se hará un uso responsable de las instalaciones del Koubek Center**

Extracto a modo de ejemplo

Escena original en español de Romeo y Julieta de W. Shakespeare

Julieta

Oh, Romeo, Romeo! ¿Por qué eres tú Romeo? Niega a tu padre y rehúsa tu nombre; O, si no quieres, jura que me amas, y no seré ya Capuleto.

Romeo

[Desde abajo] ¿Oí qué quieres? Yo soy demasiado joven para ti. [Se esconde en las sombras]

Julieta

¿Por qué has venido aquí? El muro es alto y difícil de escalar. [Se asoma por el balcón] Si te encuentran aquí, te matarán.

Romeo

Es tu nombre lo que me mata; no te importa el mío. Si llamáramos a una rosa con otro nombre, aún olería igual de dulce. Así que Romeo, aunque no se llame Romeo, conservaría el querido perfume que de él sube.

Julieta

Detén tu voz, amor mío, y te lo diré. [Se acerca al balcón] Oye cómo te amo; para que sepas cuan profundamente te entrego mi corazón.

Extracto a modo de ejemplo

Escena transformada con IA a partir de las siguientes indicaciones humanas:

“Chat GPT, escribe una nueva version que incluya tecnología, que situe la escena en New York, que tenga un gato callejero, una vecina molesta y que Romeo esté comiendo Snickers. Ah y que sea un poco mas larga que la original pero que no pierda su lenguaje clásico”

RESPUESTA CHAT GPT- PRIMERA VERSIÓN

Romeo y Julieta están en el corazón de Nueva York, bajo el resplandor de las luces de la ciudad. Sus miradas se encuentran, y ambos sienten la pasión en el aire. Romeo está comiendo una barra de Snickers.

Romeo

(con ternura) Julieta, mi amor, nuestra historia es como un cuento de hadas prohibido. Nuestras familias, los Capuleto y los Montesco, están enemistadas por razones que se pierden en el tiempo.

Julieta

(con tristeza) Lo sé, Romeo. Pero no puedo evitar amarte con todo mi corazón. Cada día que pasa sin estar a tu lado es una agonía.

Romeo ofrece un Snickers a Julieta como un gesto de cariño, y ella acepta.

Romeo

(decidido) Escucha, Julieta, no podemos vivir ocultos en las sombras del odio familiar. Debemos escapar de New Jersey y empezar una nueva vida juntos, lejos de las rencillas del pasado.

Extracto a modo de ejemplo

Escena transformada con IA a partir de las siguientes indicaciones humanas:

“Chat GPT, escribe una nueva version que incluya tecnología, que situe la escena en New York, que tenga un gato callejero, una vecina molesta y que Romeo esté comiendo Snickers. Ah y que sea un poco mas larga que la original pero que no pierda su lenguaje clásico”

Julieta

(con esperanza) ¿Y cómo lo haremos, Romeo? ¿Cómo escaparemos de las garras de nuestras familias y de esta vida que nos aprisiona?

Romeo saca su teléfono

Romeo

(mientras busca en su teléfono) Conozco a un amigo en el Village. Tiene un pequeño apartamento que podríamos usar como refugio. Podemos planear nuestra partida en secreto y, cuando llegue el momento adecuado, huir juntos al otro lado del río.

En ese momento, un gato callejero se acerca a Romeo y comienza a jugar con los restos de la envoltura de Snickers.

Julieta

(emocionada) ¡Oh, Romeo, suena tan arriesgado, pero tan emocionante! ¿Cuándo comenzamos a hacer nuestros planes?

Romeo acaricia al gato callejero mientras le sonrío a Julieta.

Romeo

(tomando su rostro entre sus manos) Desde este mismo instante, mi amada Julieta. Nada ni nadie nos separará. Prometo amarte hasta el fin de nuestros días.

Justo en ese momento, una vecina cansada, con bata de baño y rulos en el pelo, aparece en una ventana vecina.

www.primeractoff.org

Extracto a modo de ejemplo

Escena transformada con IA a partir de las siguientes indicaciones humanas:

“Chat GPT, escribe una nueva version que incluya tecnología, que situe la escena en New York, que tenga un gato callejero, una vecina molesta y que Romeo esté comiendo Snickers. Ah y que sea un poco mas larga que la original pero que no pierda su lenguaje clásico”

Vecina

(enojada) ¡Podrían callarse, por favor! Algunos estamos intentando dormir aquí.

Julieta y Romeo sonríen pícaros y asienten, disculpándose en silencio, antes de continuar con su plan de escape y su amor en medio de la vibrante ciudad de Nueva York.

Esta versión combina elementos tecnológicos, la presencia del gato callejero, una vecina molesta y la adicción de Romeo por los Snickers mientras la pareja planea su huida juntos. ¡Espero que esta adaptación sea de tu agrado!

:

Este es un ejemplo muy simple.

Hoy en día la Inteligencia Artificial nos ofrece muchísimo para investigar y hacer de ella una aliada, entendiendo como ayudarla, para que logre textos con el alma que los humanos le ponemos al arte.

Te esperamos en el laboratorio:)

produccion@primeractoff.org

www.primeractoff.org