

XIV ESCUELA DE VERANO DE U.F.E. TOLOSA 29 al 7 de julio de 2015

Un año más y ya van 14 entre los días 29 de junio y 7 de julio se celebrará en el TOPIC de Tolosa la Escuela de Verano de UNIMA Federación España, Escuela en cuya organización colaboran también UNIMA Euskalherria y el TOPIC de Tolosa.

Este año vamos a contar con tres cursos de lujo, los cuales se complementan muy bien. El primero es un curso impartido por **Natacha Belova** sobre *“la creación de una marioneta a escala humana”* en el cual se trabajara con tecnologías alternativas para construir una marioneta de “Tamaño natural”. En el segundo curso **Duda Paiva** nos enseñará a *“Compartir el objeto”*, a crear de un dialogo físico con un segundo “cuerpo”: el objeto. El tercer curso *“El títere y sus poderes: instrucciones de uso. Un acercamiento antropológico a la funcionalidad de las figuras animadas”*, en este taller guiados por el profesor universitario **Francisco J. Cornejo Vega** vamos a tratar de desentrañar los “mecanismos” de funcionamiento de los títeres entendidos como figuras animadas, como esculturas que cobran vida.

Como veis tres interesantes talleres o cursos con los cuales vais a poder aprender un poco más de este fascinante mundo de las marionetas.

LA APARICION, Creación de una marioneta a escala humana

Profesora: Natacha Belova
Días: 29 de junio al 6 de julio
Horario: 09:00 a 14:00 h.
Duración: 40 horas
Máximo 16 alumnos

NATACHA BELOVA, diseñadora de vestuario, escenógrafa y titiritera, profesora en el verano de 2013 en el *Institut International de la Marionnette Charleville Mézieres*, Francia. Nacida en Rusia, en Tula una ciudad cerca de Moscú en 1969. Su infancia, transcurre rodeada de un ambiente teatral, ya que su padre fue actor y director. Natacha muy temprano comenzó a trabajar en el teatro, ya a los 14 años diseñaba el vestuario y los sets de algunas obras. Estando en Rusia a fines de la década de los ochenta, en un momento de experimentación y de transformación personal, decide dejar las tablas e ingresar a la universidad a estudiar historia y derecho. Al final de sus estudios, se proyecta en ámbitos muy diferentes: profesora, directora de programas de televisión, hasta organizadora de un festival de rock y una conferencia sobre el cine, como los hechos más importantes.

En 1995, decide trasladarse a Bélgica, donde retoma el teatro. Trabajó durante 19 años como diseñadora de vestuario, escenógrafa y titiritera, con una veintena de directores de escenografía, entre los más destacados: Jean -Michel d' Hoop, Franco Dragone, Carlo Boso, Galin Stoev Didier de Neck, Philippe Blasband, Isabelle Pusher, Christophe Sermet y participando como diseñadora y coreografía de la obra del escritor y cineasta chileno Alejandro Jodorowsky “Trois Vieilles”. Natacha, diseña el vestuario de cerca de cincuenta espectáculos, para la danza, el circo y algunas películas. También una docena de escenografías. Esta trayectoria le ha ganado el reconocimiento dentro de la escena del arte de ese país, y ha sido nominada 3 veces al Premio de la Crítica de Teatro Belga (2008, 2009), finalmente obteniendo este premio en la versión del año 2010, en la categoría de Creación Visual.

En los últimos años, tuvo la oportunidad de llevar su experiencia en el trabajo en conjunto de un proyecto belga–coreano y otro francés–brasileño. Su labor, le ha permitido realizar actuaciones y giras mundiales en diferentes países, dando talleres de diseño de marionetas en Bélgica, Francia, Rusia, Brasil y Chile.

A partir de 2015 profesora en la Academia de Bellas Artes de Tournai y efectúa prácticas en el Instituto Internacional de la Marioneta en Francia, uno de los pocos lugares del mundo donde se enseña la creación y diseño de estas.

Sus creaciones consisten en trabajar con tecnologías alternativas, usándolas en la construcción del vestuario, máscaras y marionetas, logrando una singularidad y un mundo de personajes oníricos que coexisten en el escenario con los actores. El uso del proceso de endurecimiento de tejidos, cola de hueso, materiales termoplásticos, transferencia de fotografía, luz interior, látex, plástico “termo modular”, el diseño del rostro a través de la transferencia de la fotografía, son las técnicas empleadas en sus obras. Así, consigue una novedad de objetos-sujetos únicos y de un fuerte protagonismo. Muchas veces, los resultados de sus cursos, las obras de sus alumnos, se trasladan y deambulan e interactúan en el espacio público.

El uso de la experimentación con la materialidad, ha conducido a la artista-diseñadora a trabajar en torno “a la creación de una marioneta de escala humana, en un cuerpo híbrido junto al de su manipulador”. La anatomía del cuerpo humano se convierte en una fuente inagotable de inspiración y se puede apreciar en sus creaciones.

Sus resultados son formidables, revitalizando una expresión tan antigua como es el uso de las marionetas en el teatro y la calle. En sus proyectos, vuelca su mundo interior poniendo de manifiesto, la deformación, el expresionismo, la angustia y las sombras que rodean la sociedad contemporánea. Las marionetas a escala humana, como se ha dicho, dejan entrever en su retórica, la manipulación del muñeco y viceversa, no solo a través del movimiento, sino también transformándose en ventrílocuos y seres que adquieren vida propia. Además, transitan sus creaciones del humor a las zonas más oscuras del arte demoníaco. Una metáfora persistente, que nos acerca a la escritora Mary Shelley y su novela “Frankenstein”, ese experimento de la ciencia hecho a partir de retazos, de pliegues, de fragmentos, de remiendos, de una amalgama de pieles que lo convierten en un monstruo. Un mundo transfigurado de la novela gótica al teatro en las máscaras y los cuerpos inertes de los muñecos que Natacha Belova hace resucitar en sus expresiones una poética de la belleza humana.

LA APARICION, Creación de una marioneta a escala humana

Objetivo General

El objetivo del taller es la creación de una marioneta a escala humana, en un cuerpo híbrido, junto al de su manipulador.

Propuesta Técnica

Se contempla usar espuma y plástico “termo modular”.

Programa

Parte I

Manipulación

Se tendrá la oportunidad de experimentar con diferentes técnicas de manipulación con los ejemplares que estarán disponibles en el taller.

El objetivo es ver y sentir los diferentes tipos de títeres y las diversas posibilidades de completar el cuerpo de la marioneta. Esto ayudará al estudiante a elegir y construir la identidad de su propia creación en el futuro.

Parte II

El Diseño y Presentación Gráfica

Al comienzo se usará un texto o un tema de inspiración. Se seleccionará una serie de imágenes que evoquen la idea de la creación, reflexionando con las ideas que se verán, de tal manera de acercarse poco a poco el ser único que se está creando.

A continuación se construirá una paleta visual que consta de fotografías, obras de arte, postales, dibujos, frases, etc.

Se acumulará una gran cantidad de bocetos rápidos para mostrar "El personaje" que mora en cada creador. Se desarrollará esta idea desde diferentes ángulos para, así dar inicio al diseño de los planos o maquetas con las diferentes técnicas.

Parte III

Construcción de los Muñecos

Cabeza

- Técnicas de escultura en arcilla.
- Técnica de plástico "termo modular".
- Construcciones del mecanismo que sostiene la cabeza de la marioneta

Cuerpo

La anatomía del cuerpo humano es una fuente insustituible de inspiración, pero se puede o no respetar la realidad. Es una elección, una opción a tomar. La imitación de la realidad, la transposición, la deformación, todo es posible.

El traje

Para vestir un títere se deben respetar sus gustos, escuchar su renuencia. La calidad de los materiales, colores, los contrastes en el traje juegan un papel importante en la conformación de la mirada y la atención del espectador.

También se aprenderán diferentes técnicas para hacer que la simbiosis entre la marioneta y el manipulador sea creíble.

Taller dirigido

A profesionales y creadores de las siguientes áreas: Teatro, Artes Visuales, Diseño, Cine, Danza, Dramaturgia y afines.

COMPARTIENDO EL OBJETO

Profesor: Duda Paiva
Días: 29 de junio a 6 de julio
Horario: 29 al 2 de 16:00 a 20:00 h. 3 al 6 de 16:00 a 19:00
Duración: 28 h.
Máximo 16 alumnos

DUDA PAIVA pionero de un nuevo movimiento conceptual que anima y extiende el lenguaje corporal del actor: combinando la danza contemporánea y la manipulación clásica de marionetas y utilizando el movimiento y la voz como instrumentos narrativos en una forma coreográfica específica de dos cuerpos que funcionan bajo las directrices de una sola mente. Este concepto establece una conexión más profunda entre el objeto y el manipulador y crea una ilusión poética y fluida.

Paiva ha impartido talleres en numerosas universidades como la Uqam (Montreal, Canada), VCA (Melbourne, Australia), Esnam (Charleville-Mezieres, Francia) SESC (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasil), Bialystok Academy (Bialystok, Polonia), Sofia University (Sofía, Bulgaria) etc.

“ los objetos toman vida a través de la imaginación de la audiencia. Esto crea precisamente esa intimidad con la audiencia que yo estaba buscando como bailarín”

“ Duda Paiva está interesado en el poder de la marioneta aislada en escena. Paiva ha desarrollado una técnica de danza a través de la cual un objeto inanimado de gomaespuma puede ser transformado en una consumada pareja de baile. Tiene la gracia de crear una realidad mágica con objetos inusuales hechos por él mismo, que atrapan al público de todo el mundo”

COMPARTIENDO EL OBJETO

Compartiendo el objeto es un taller sobre animación y danza, sobre el reconocimiento de la fisicalidad de un objeto inanimado, sobre el reconocimiento de la fisicalidad del actor

Durante el taller los participantes van a ser guiados sobre la creación de motivos coreográficos entre el actuante y el objeto/marioneta. Esta técnica consiste en el uso del cuerpo del manipulador como paisaje para la marioneta y viceversa, explorando el espacio (habitación, escenario) e inspirando la imaginación y creatividad.

El taller tendrá una aproximación pedagógica con ejercicios, que estimularan el uso de la concentración, precisión, coordinación, ritmo y voz.

El objetivo de este taller es crear un dialogo dinámico entre dos (o más) cuerpos procedentes de un cerebro, el del intérprete.

Duda Paiva ha denominado esta técnica como "partitura marioneta"

El taller será impartido en inglés con traducción

Dirigido a bailarines, actores físicos, marionetistas que quieran desarrollar un dialogo físico con un "segundo" cuerpo: el objeto.

El taller es muy físico, por lo que NO es aconsejable a aquellos con problemas físicos o falta de entrenamiento de

cualquier tipo.

Los participantes pueden aportar sus propias marionetas siempre que estén elaboradas con material ligero como goma espuma, papel maché o tela.

Deben ser marionetas portadas o de tamaño humano.

Los participantes deben llevar ropa de deporte

EL TITERE Y SUS PODERES: instrucciones de uso. Un acercamiento antropológico a la funcionalidad de las figuras animadas

Profesor: Francisco J. Cornejo Vega
Día: 7 de julio
Horario: 09:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00
Duración: 8 horas
Máximo 100 alumnos

FRANCISCO J. CORNEJO VEGA

Después de unos años como actor de teatro independiente funda la compañía *ALDEBARÁN Teatro de títeres*, de Sevilla (1984-2007). Entre 1986 y 1990 fue profesor de la Escuela de Títeres de Gelves (Escuela de Arte y Trabajo S. C. A.).

Desde 1996 es profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, siendo Doctor en Historia del Arte con la tesis *Pintura y Teatro en la Sevilla del Siglo de Oro*.

Oro: la Sacra Monarquía. Como investigador ha estudiado y publicado sobre los siguientes temas: Pintura del Siglo de Oro, Historia del teatro de títeres, Historia de la Estampación, Conservación del Patrimonio, e Iconografía.

Es miembro desde su creación, en 2006, del Consejo de redacción de la revista *Fantoche. El arte de los títeres* (UNIMA Federación España).

EL TITERE Y SUS PODERES: instrucciones de uso. Un acercamiento antropológico a la funcionalidad de las figuras animadas

Buscando desentrañar los “mecanismos” de funcionamiento de los títeres (entendidos como figuras animadas, esculturas que cobran vida) se tratarán, utilizando ilustraciones históricas, los siguientes temas:

- El títere como forma
- El títere como imagen
 - o La mirada de la imagen
- El títere como personaje
- Títeres y magia
- Títeres y religión
- Títeres y teatro

Metodología:

Conjunto de pequeñas sesiones teórico-prácticas que incluyen:

- 1) Exposición y planteamiento de ideas por parte del conferenciante
- 2) Realización por parte de los asistentes de sencillos ejercicios experimentales relacionados con la temática expuesta

El objetivo de estas sesiones es conseguir que los participantes asimilen los contenidos del curso a partir de sus propias experiencias.

Este taller-conferencia está dirigido a estudiantes de Magisterio, docentes en General de Arte, Humanidades y Ciencias Sociales. Titiriteros y amantes del teatro. Personas interesadas en los títeres o en la escultura animada.