

ESCUELA DE VERANO

UNIMA 2020

AVILÉS – ASTURIAS

27 DE JUNIO AL 5 DE JULIO

Teatro Gioco Vita

El alma de las cosas

Taller sobre la sombra y el teatro de sombra

Fabrizio Montecchi

Estoy profundamente convencido de que el teatro de las sombras, en un mundo dominado por una imagen sobresaturada y redundante, intrusiva e impositiva (en la forma y en el contenido), es portador de una comunicación primitiva y ancestral, pura ecología de la percepción.

El Teatro de las Sombras no impone sus formas y sus significados, pero los propone y sobre todo, nos deja libres de interpretarlos. Por esto todavía puede hablar, de una manera original, al hombre de hoy y a aquel del mañana.

Fabrizio Montecchi

Contenidos del taller

En el taller **El alma de las cosas**, Fabrizio Montecchi propone una ruta para descubrir el teatro contemporáneo de las sombras, un lenguaje profundamente teatral con enormes posibilidades expresivas y comunicativas.

La Sombra - La primera parte, dividida en sesiones prácticas, estimula un enfoque personal a la sombra. Esencial para nuestra dimensión perceptiva, omnipresente en nuestra experiencia de los sentidos, la sombra participa y nos acompaña en nuestro viaje de descubrimiento del mundo. La sombra en primer lugar existe, pertenece a nuestra vida cotidiana, y la observación de lo real, natural y artificial, es el primer paso hacia su reconocimiento. No se puede practicar el Teatro de Sombras si no se conoce la sombra.

De las Sombras al Teatro de Sombras – La segunda parte está dividida en sesiones teóricas y prácticas, y ofrece una visión lo más completa posible, de las variadas técnicas codificadas en el Teatro de Sombras. A partir de las características del *dispositivo proyectivo*, analizar los elementos que lo componen: la luz, la pantalla y el cuerpo – objeto. Se proponen también las formas de construcción y animación de las siluetas, con técnicas tradicionales y experimentales.

El Teatro de las Sombras – La tercera parte estará dividida en sesiones prácticas, y será dedicada a la creación, personal o colectiva, de pequeños estudios de puesta en escena. Eso representa un primer momento de búsqueda/investigación y exploración de las técnicas de las sombras, y, al mismo tiempo, una primera ocasión para enfrentarse a cuestiones relacionadas a la planificación y escritura de un espectáculo de sombras.

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES

Curso de 40 horas lectivas

Sábado 27 de junio de 16 a 21 hs

Domingo 28 de junio al sábado 4 de julio de 9 a 14 horas

Materiales que cada participante debe traer:

- Tijeras, cutters, grapadoras, alicates, martillos, sierras, sierras para metales y otras herramientas.
- Libretas o folios para apuntes.

PRECIO

Socias-os de UNIMA: 480€

No socias-os de UNIMA: 530€

Calendario del taller

Sábado 27: 16.00 a 21.00 - *Las sombras sobre la tierra.* De la oscuridad a la luz, un viaje a la búsqueda de los orígenes de la sombra. *Las sombras sobre el muro.* De la sombra privada a la sombra pública.

Domingo 28: 9 a 14 - *El cuerpo con la sombra y la sombra sin cuerpo.*
La pantalla y la transparencia. El delante y el detrás. *Del cuerpo a la silueta.* La silueta como intento extremo para fijar las infinitas figuras de la sombra corpórea.

Lunes 29: 9 a 14 - *De las sombras al teatro de sombras*. Pequeña búsqueda en torno a las características físicas y lingüísticas de la Sombra. El espacio de la sombra: el *dispositivo proyectivo*. *La luz*. Calidad y técnicas.

Martes 30 9 a 14 - *El plano de proyección y la pantalla*. Calidad y técnicas. *El cuerpo*. El vestuario y la máscara.

Miércoles 1 9 a 14 - *La silueta*. Manipulación, animación y concepción de la silueta. *El recorrido de Teatro Gioco Vita*. Breve "muestra" sobre el trabajo de investigación de una Compañía de sombras (con soporte video).

Jueves 2: 9 a 14 - *La silueta*. Técnicas de construcción.

Viernes 3: 9 a 14 - *Pequeños estudios*.

Sábado 4: 9 a 14 - *Pequeños estudios*. *Conclusiones finales*.

Muestra de los pequeños estudios al público.

Fabrizio Montecchi, director y escenógrafo, nació en Reggio Emilia en 1960 y realizó estudios de Arte y Arquitectura. Vive y trabaja en Piacenza.

Desde 1977 es colaborador permanente del Teatro Gioco Vita, con el cual ha trabajado en el crecimiento y desarrollo de la experiencia, única en su género, del teatro de sombras. Desde 1978 hasta 1985 participó en la instalación de todos los espectáculos de la compañía, asumiendo diversos roles. Su primer espectáculo como director y escenógrafo es de 1985, Pescetopococodrillo, al que le siguió, en 1988, Il Corpo Sottile. Desde 1993 se ha dedicado ininterrumpidamente a la dirección, con más de cuarenta espectáculos de sombras montados hasta hoy. Entre aquellos realizados con Teatro Gioco Vita mencionamos: El pájaro de fuego (1994), Orfeo y Eurídice (1998), Los amigos de Loulou (1999), Circoluna (2001), Milagro en Milán (2002), Pépé y Estrella (2006), Scrooge (2008), Sapito (2009), Perro azul (2010), Sueño de una noche de verano (2011), Pequeño Asmodeo (2012), Dama de Porto Pim (2013), El cielo de los osos (2014) El caballero inexistente (2015) y Yo y nada (2017).

También ha trabajado, siempre como director y escenógrafo, para: muchas compañías europeas de renombre.

Sus espectáculos han recibido numerosos premios nacionales e internacionales en los principales festivales de teatro de títeres (o teatro de figuras) y teatro para niños.

Desde 1993 desarrolla una intensa actividad de enseñanza y difusión del teatro de sombras contemporáneo que lo ha llevado a dirigir residencias de formación e impartir seminarios en todo el mundo. Enseña Teatro de sombras en la École Nationale Supérieure des Arts de la Marionette de Charleville-Mèzières .Por esta actividad de enseñanza recibió en 2013, el Prix IIM de la Transmission del Institut International de la Marionette de Charleville-Mèzières “porque ha sabido transmitir con generosidad a las generaciones sucesivas de distintos continentes el arte ancestral de la sombra para que puedan hacer de él un lenguaje totalmente contemporáneo. Al mismo tiempo porque ha suscitado en tantos jóvenes artistas el gusto por la experimentación de las formas y de la invención dramática inculcándoles un rigor sin igual”.

Dando Vida a la Metáfora

Rene Baker (Inglaterra)

Para titiriteros, actores y directores de teatro profesionales

Un curso práctico en que se trabajará la expresión corporal del objeto. Se explorará como los títeres, objetos y materiales pueden comunicar actitudes y emociones sin recurrir a la palabra, utilizando la respiración, el ritmo, la postura, el gesto y la relación espacial.

Se investigará también la importancia de que el objeto teatral transmita sentimientos: como dice Anne Dennis en *The Articulate Body*: “Una acción – una despedida, un abrazo, un asesinato, etc. – gana su valor dramático del momento que le precede: una duda persistente o un momento de duda... Para poder descifrar la totalidad, estos momentos tienen que ser visibles.”

Las metáforas nos ayudan a dar sentido a nuestras vidas. Al describir un tipo de experiencia en términos de otro, hacemos conexiones y logramos la comprensión. Las metáforas encapsulan el significado y hacen que el significado sea accesible.

Nuestro lenguaje está lleno de metáforas – decimos: andar pisando huevos; cuando una puerta se cierra, ventanas se abren; estar entre la espada y una pared - pero si usamos objetos para dar a estas metáforas presencia física y luego los manipulamos, una nueva dimensión de creación se hace posible.

Imagina una carta escrita. Se dobla en un bote de papel y se lanza al recipiente. Vuelve como un pájaro, luego se transforma en una figura encorvada. Con cada ida y vuelta, el papel se transforma y finalmente se hace pedazos. Los fragmentos se convierten en peces que vuelven al escritor de la carta y le dan pequeños besos en sus mejillas. El escritor sopla los fragmentos de la carta y ellos desaparecen.

Esta secuencia es teatral, pero también es un ritual personal. Lo que está escrito en la carta es conocido solo por el escritor y cada transformación tiene un significado personal. Es su elección consciente si el desgarro de la carta es deliberado o accidental, resignado o furioso, si la expulsión de los peces es una decisión del pez o si ellos simplemente pasan nadando mientras el escritor los mira impasible.

El curso *Dando Vida a la Metáfora* se trata de crear juegos significativos, que son en parte poesía visual, en parte ritual personal, en parte interpretación. No se trata tanto de mejorar las habilidades del manipulador de objetos, aunque sin duda ayudará a mejorar nuestro arte, sino también de conocer habilidades nuevas para la vida.

A medida que nos sensibilizamos sobre el lenguaje de los objetos, materiales, espacio, movimiento simbólico y lo usamos para dar presencia a identidades, relaciones y situaciones, enfocamos nuestra experiencia y obtenemos herramientas con las que navegar en tiempos difíciles o celebrar nuestros logros.

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES

Curso de 20 horas lectivas

Domingo 28 de junio al jueves 2 de julio de 16 a 20 horas

Materiales que cada participante debe traer:

- tres objetos cotidianos cualesquiera

PRECIO

Socias-os de UNIMA: 235€

No socias-os de UNIMA: 275€

Rene Baker

Soy una creadora teatral que se especializa en teatro de marionetas y objetos y con 28 años de experiencia profesional he trabajado como intérprete, diseñadora, directora, investigadora y maestra / entrenadora.

Me formé como aprendiz en el Little Angel Theatre (Londres) y trabajé como titiritera independiente para las principales empresas del Reino Unido. De 1992 a 1998, fui miembro principal del equipo creativo del Norwich Puppet Theatre, ideando y presentando espectáculos que habían sido invitados a festivales de todo el mundo.

Desde 1998, he estado desarrollando una capacitación para titiriteros y actores que muestra cómo cualquier cosa y todo se puede hacer realidad, observando diferentes aspectos de la combinación de actores y objetos en el escenario, y ofreciendo un enfoque para idear el desempeño con materiales.

He dirigido talleres en escuelas de teatro, festivales de teatro y salas de ensayo en Inglaterra, Noruega, Finlandia, España, Estonia, Grecia, República Checa, Rusia, Suecia. De 1998 a 2005 fui profesora de habilidades con títeres en la Central School of Speech and Drama (Londres), 2005-2008 enseñé teatro visual en el Institut del Teatre (Barcelona), 2010-12 trabajé en el departamento de títeres de Turku Arts Academia, Finlandia. Actualmente, soy tutora clave en la Curious School of Puppetry.

Como director independiente y líder de taller, sigo investigando el uso dramático de los materiales en el teatro... objetos cotidianos, títeres, escenografía en movimiento, vestuario animado, palos, piedras, agua, partes de automóviles, juguetes ... y cualquier otra cosa que pueda sugerir ...

TALLER DE DRAMATURGIA

PARA TÍTERES:

PALABRAS QUE ACTÚAN.

Luis Fernando de Julián

El títere no es un actor que habla, es una palabra que actúa.

PAUL CLADEL

PRESENTACIÓN

El presente taller tiene como objetivo convertirse en una inmersión teórica y práctica en la creación de textos teatrales para títeres; utilizando tres ejes fundamentales como son el conocimiento, la reflexión y la práctica.

El alumnado se familiarizará con los conceptos utilizados por el dramaturgo docente y aportará su propia visión sobre los componentes dramáticos que recoge un texto teatral para títeres: acción, lugar, realidad, diálogo, lenguaje, tono, personajes... al tiempo que crea una pieza teatral breve o un borrador de una obra mayor, guiado por el docente y el propio grupo de trabajo.

METODOLOGÍA/ CONTENIDOS

El taller se dividirá en cinco sesiones de cuatro horas que a su vez se dividirán en tres partes:

- 1- Parte teórica. El docente expondrá sus apreciaciones personales sobre los conceptos a tratar en base a su experiencia.
- 2- Parte debate/reflexión. El docente propiciará el aprendizaje colectivo a través de dinámicas que aborden temas transversales desde diferentes ópticas.
- 3- Parte práctica. Cada alumno trabajará sobre su propio proyecto y tendrá la oportunidad de nutrirse del grupo así como volcar sus ideas para que otros las aprovechen.

SESIÓN 1

Presentación del curso.

Presentación del alumnado.

Exposición Teórica:

1. Escribir para títeres.
2. Palabras que actúan.
3. El dramaturgo convertido en títere.

Dinámica de debate/reflexión:

- 1- ¿Una acción para títeres?
- 2- ¿Qué contar VS cómo contarlo?

Práctica grupal: Técnicas de creatividad para generar puntos de partida.

Práctica individual: Elección de puntos de partida y escritura.

SESIÓN 2

Exposición teórica:

1. Universo lenguaje: poético, simbólico, onírico, crudo y mordaz.

Dinámica de debate/reflexión:

2. ¿Un lenguaje para títeres?

Práctica grupal: Volcado de ideas sobre los puntos de partida.

Práctica de escritura individual.

Exposición teórica: Construcción de personajes y personajes que construyen.

Dinámica de debate/reflexión: Estereotipos, arquetipos e imaginario colectivo.

SESIÓN 3

Exposición Teórica: Todos los elementos que pueden participar en la construcción del texto teatral para títeres.

Dinámica de debate/reflexión: Escribir no es montar.

Práctica grupal: Exposición de los procesos individuales y retroalimentación.

Práctica de escritura individual acompañada.

SESIÓN 4

Exposición teórica:

1. Estructuras, ritmos y tonos para un texto.
2. Lugares que engloban al personaje e invitan a la acción.

Dinámica de debate/reflexión: ¿Cómo es un buen final?

Práctica de escritura individual.

Puesta en común de los textos y lectura final.

Evaluación del curso. Recursos para dramaturg@s.

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES

Curso de 16 horas lectivas

Viernes 3 de julio de 16 a 20 hs

Sábado 4 de julio de 16 a 20 hs

Domingo 5 de julio de 10 a 14 y de 16 a 20 hs

El alumnado debe aportar libreta, folios y material de escritura y ordenador portátil si lo prefiere.

PRECIO

Socias-os de UNIMA: 180 €

No socias-os de UNIMA: 210€

Luis Fernando de Julián "Nani" es miembro del Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional, de la AAT (Asociación de Autoras y Autores de Teatro) y de la ACE (Asociación Colegial de Escritores de España). Ha sido autor seleccionado en los festivales realizados en Atenas (Grecia): I Festival de Teatro Contemporáneo Español (2016), I Festival de Acción Social (2016), II Festival de Teatro Contemporáneo Español (2017) y III Festival de Teatro Contemporáneo (2018).

Ha ganado numerosos premios de dramaturgia y publicado una veintena de textos teatrales en diferentes editoriales. Sus obras han sido traducidas a griego y estrenadas en España, Grecia y Ecuador.

Es miembro del consejo de redacción de la revista Fantoche y ha colaborado con las revistas de artes escénicas Primer Acto (España) y Paso de Gato (México).