

ESCUELA DE VERANO DE UNIMA 2013

Organizada por **UNIMA FEDERACION ESPAÑA, UNIMA EUSKAL HERRIA Y TOPIC, Centro Internacional del Títere en Tolosa**, la Escuela de Verano tiene un doble objetivo:

- La formación de los profesionales del títere, aspecto este que desde UNIMA se considera fundamental, teniendo en cuenta que en nuestro país la mayoría de los profesionales del títere son autodidactas y que no existe en todo el Estado Español una educación formal que atienda las necesidades de los profesionales del Arte del Títere, tal y como existe en otros países del mundo.
- Formar en el mundo del títere otras personas que vengan del teatro de actor, en un momento artístico en donde las diversas técnicas se mezclan y confluyen, llegando a un mestizaje que resulta enriquecedor. Nuestra Escuela quiere llegar también al mundo de la educación en donde cada vez más profesores se interesan en el conocimiento de este medio que les puede ayudar en el desarrollo de su trabajo docente. Por otro lado los amantes del arte en general pueden encontrar aquí unas nuevas y novedosas maneras para su desarrollo personal y artístico.

Es por eso que nos hemos esmerado en que la diversidad de la oferta haga a esta Escuela especialmente atrayente.

La Escuela que se desarrollará del **1 al 8 de Julio** cuenta con un curso central, que se imparte por las mañanas y 2 cursos monográficos impartidos por las tardes haciendo posible que cada alumno se matricule en toda la oferta o en aquellos aspectos que les resulten más atrayentes.

Antes de seguir con la presentación queremos destacar que en la edición de este año 2013 la categoría artística y profesional de los profesores participantes es de excelencia, tal y como queda puesta en relieve con los curriculums que veréis más adelante y que avalan sus trayectorias artísticas. Es para nosotros un auténtico orgullo haber podido contar con estas auténticas personalidades en el mundo del arte. Esto ha sido debido a dos importantes aspectos que conviene destacar: en primer lugar el trabajo que ha realizado el equipo que organiza esta Escuela de Verano, y por otra parte el prestigio de TOPIC que en sus pocos años de andadura se ha convertido en un referente en el mundo del títere.

Aun cuando a continuación veréis la programación detallada de los cursos a impartir queremos decir unas breves palabras sobre los mismos.

El curso central, con el título de **“Movimiento secuenciado y marionetas - Un taller sobre qué hace que el movimiento de una marioneta sea mágico para la audiencia”** será impartido por **Stephen Mottram**, (Reino Unido). Stephen Mottram es un auténtico maestro y constructor de marioneta de hilo, su principal interés es la percepción del movimiento y cómo los elementos evolutivos sustentan nuestra habilidad para comunicarnos claramente utilizando el movimiento como instrumento teatral. Recientemente ha experimentado con elementos de marionetas mínimos que son como una serie de gestos que pueden ser interpretados por la audiencia como si de movimientos de una figura humana se tratara. La marioneta como objeto ya no existe – sólo lo que hace puede ser identificado como un personaje teatral. Simultáneamente, en otro aspecto del amplio espectro de los títeres, Stephen está investigando nuevas formas de manipular y construir títeres de hilo - dando talleres y seminarios sobre el diseño, construcción y funcionamiento de las marionetas.

Alejandro Szklar “Poética de la Sombra”

A partir de herramientas interpretativas y recursos escénicos contemporáneos, enlazando las particularidades del teatro de sombras, el teatro de objetos y el cuerpo en escena, se transitará el camino de creación. Para ello se trabajará con diferentes técnicas interpretativas que pasarán de la improvisación teatral, la narración oral, el clown, los títeres; las artes plásticas, la fotografía y el cine. Siendo el objetivo último crear de modo individual y/o grupal escenas en diferentes etapas del seminario donde pueda verse reflejada la progresión de la labor llevada a cabo en el mismo.

RELACION CON LOS CURSOS DE VERANO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO

“**Marioneta y Terapia**” es el título de estas Jornadas que por segundo año consecutivo organizamos en colaboración con la Universidad del País Vasco. Con el subtítulo de “**Marioneta y Terapia: El Títere y el objeto, médium y mediador**” **Rene Baker** nos va a introducir en la utilización de marionetas y objetos en entornos pedagógicos y terapéuticos para todas las edades, desde niños hasta adultos. Trabajando con una variedad de figuras y objetos cotidianos, los participantes descubrirán su potencial para la comunicación simbólica, el desarme de la ego-defensa y la liberación del yo, tratando con temas y tabús y aprendiendo el lenguaje.

Curso 1.

Movimiento secuenciado y marionetas - *Un taller sobre qué hace que el movimiento de una marioneta sea mágico para la audiencia*

Imparte: Stephen Mottram

Días: 1 al 8 de Julio

Horario: de 9:00 a 14:00

Duración: 40 horas

Máximo: 20 alumnos

Curso 2.

Poética de la Sombra

Imparte: Alejandro Szklar

Días: 3 al 8 de julio

Horario 16:00 a 19:30

Duración: 21 horas

Máximo: 20 participantes

Curso 3.

Marioneta y Terapia: El Títere y el objeto, médium y mediador

Imparte: Rene Baker

Días: 1 y 2 de julio

Horario de 16:00 a 19:30

Duración: 7 horas

Máximo 100 participantes

El plazo de preinscripción se abre el 8 de Abril y finalizará el 20 de Mayo de 2013.

Para que la inscripción sea válida deberá abonarse el 25 % de la modalidad escogida.

Los no aceptados o las cancelaciones voluntarias antes del 20 de Mayo recibirán la devolución íntegra de la inscripción.

En los talleres con limitación de número de alumnos tendrán preferencia los alumnos que se inscriban a mayor número de cursos.

En la matrícula de inscripción de los cursos 1 y 2, están incluidas las comidas del mediodía.

Curso 1.

Movimiento secuenciado y marionetas - *Un taller sobre qué hace que el movimiento de una marioneta sea mágico para la audiencia.*

Imparte: Stephen Mottram

Días: 1 al 8 de Julio

Horario: de 9:00 a 14:00

Duración: 40 horas

Máximo: 20 alumnos

Los elementos que se esconden detrás de nuestro vocabulario de movimiento son muy fáciles de identificar - Las respuestas a la gravedad, la necesidad de moverse de un lugar a otro, patrones de tensión y cambios en el tempo del movimiento vinculado a las emociones como el miedo o el placer. Del mismo modo que todos leemos información de movimiento en el mundo que nos rodea. Juzgamos la velocidad de los coches en la carretera; sabemos cuándo alguien está feliz o triste, reconocemos a lo lejos a nuestros amigos y familiares simplemente por la forma de caminar.

Nuestra capacidad de leer esta información de movimiento yace en lo profundo de nuestro pasado animal. La selección natural ha favorecido a las criaturas con buenas estrategias de supervivencia y saber lo que el movimiento en el mundo que nos rodea significa, ha sido un elemento vital para la supervivencia de la mayoría de las criaturas. Como resultado de ello, los seres humanos decodifican la información de movimiento con un grado de sofisticación alucinante.

Un taller sobre por qué se mueven las cosas en la forma en que lo hacen, y cómo, ayuda al titiritero y a otros profesionales de la escena a expresar sus ideas al público con mayor éxito.

Sin embargo, casi siempre en el teatro de títeres, donde mover las cosas alrededor es tan obviamente una gran parte de lo que se ofrece a la audiencia, al movimiento en sí se le presta poca atención y en el mejor de los casos se supone que se produce por la capacidad intuitiva del titiritero. A menudo esta falta de atención al movimiento como medio principal de comunicación hace que las actuaciones queden muy

por debajo de su potencial.

El objetivo es desarrollar conscientemente la técnica del movimiento y aumentar la conciencia de como el movimiento de la marioneta es percibido por la audiencia

El taller trata sobre la comprensión de los detalles del movimiento animal, y utilizando este conocimiento para el diseño y la construcción de marionetas animales y sus controles (es decir Marionetas de hilo que tienen movimientos repetitivos diseñados para ellas, como un insecto andando, una rana saltando...) Las simples figuras de marionetas realizadas durante el curso van a ser prototipos – primeras versiones, que pueden ser desarrolladas del pues del curso hasta llegar a una marioneta animal terminada con un movimiento extraordinario.

Aproximadamente la mitad de nuestro tiempo durante las ocho sesiones lo utilizaremos en el movimiento de la marioneta y en el ensayo de un espectáculo a través de juego en grupo y ejercicios y la otra mitad en construcción individual y diseño de proyectos.

Stephen Mottram (Gran Bretaña)

Stephen Mottram es reconocido como uno de los más importantes fabricante y manipulador de marionetas de hilo. Su filosofía está basada en el respeto a lo esencial de la marioneta de hilo, en primer lugar se encuentra el movimiento “acordado” entre dos energías adversas: la fuerza de la gravedad y la mano humana.

Stephen ha impartido talleres sobre diseño y construcción por todo el mundo; entre los últimos en el Instituto Internacional de la Marioneta de Charleville Mezieres, la escuela de teatro de marionetas más importante del mundo. Allí actuó también en el Festival Mundial de Teatro de Marionetas de 2009. Stephen comenzó su andadura en una compañía de teatro de marionetas tradicional en la que las marionetas imitaban a actores reales. Entonces obtuvo una beca para asistir a la Escuela Estatal Húngara de Teatro de Marionetas en Budapest, esta experiencia le abrió los ojos al gran potencial de esta forma artística y del teatro en general.

<http://www.stephenmottram.com/home.html>

Curso 2.

Poética de la Sombra

Imparte: Alejandro Szklar

Días: 3 al 8 de julio

Horario 16:00 a 19:30

Duración: 21 horas

Máximo: 20 participantes

Curso dirigido a actores, bailarines, sombristas y titiriteros.

Objetivos: A partir de herramientas interpretativas y recursos escénicos contemporáneos, enlazando las particularidades del teatro de sombras, el teatro de objetos y el cuerpo en escena, se transitará el camino de creación. Para ello se trabajará con diferentes técnicas interpretativas que pasarán de la improvisación teatral, la narración oral, el clown, los títeres; las artes plásticas, la fotografía y el cine. Siendo el objetivo último crear de modo individual y/o grupal escenas en diferentes etapas del seminario donde pueda verse reflejado la progresión de la labor llevada a cabo en el mismo.

Contenidos:

- Pre calentamiento de movimiento a partir de movimientos primarios hacia el trabajo con teatro de sombras, por medio de actividades, propuestas y técnicas a través de la creación lúdica.
- Reconocimiento y observación de la sombra.
- Uso y manipulación del campo de trabajo.
- Análisis práctico de las diferentes formas de composición del plano en forma plástica.
- Tempo de la imagen.
- Composición del plano por color, objetos y el cuerpo.
- Dimensiones, perspectivas. El escorzo en la sombra.
- Contemplación de la luz ¿Qué observamos? Lo subjetivo u objetivo de la imagen- sombra.
- Análisis de soportes para la proyección.
- Tipos de fuentes lumínicas.
- Tipos de Pantallas.
- Diseño y realización de figuras.
- La sombra expresiva. Apreciación y uso de objetos y figuras para sombras.
- Recursos técnicos y escenográficos.

- Cualidades del movimiento de la luz.
- Dramaturgia de la imagen:
 - De la oralidad al guion.
 - Partituras de acción
- Movimiento primigenio. La respiración.
- Composición de movimiento a través de la repetición, maximización, minimización, síntesis y condensación.
- Narrativa corporal.
Dosificación de tono y energía.
- Palabra e imagen.
Ilustración o metáfora.
- Creación de células escénicas en períodos breves de preparación.

Material de lectura previa al curso:
Elogio de la sombra. Junichiro Tanizaki.
Modo de vida y cultura. Humberto Maturana.
La noche árabe. Roland Schimmelpfennig.
Morir. (Un instante antes de morir.) Sergi Belbel.

Alejandro Szklar (Argentina)

Desde muy temprana edad comienza a tomar vínculos con las artes plásticas y el teatro.

Inicia su formación en el arte de los títeres en la Escuela de Actores Titiriteros de Avellaneda en 1998, en ese año comienza a indagar en el teatro de sombras, estudiando con Nahuel Bohn, de La Opera encandilada: grupo pionero en nuestro país.

Tiempo más tarde ingresa a la Escuela Taller del Teatro San Martín, a cargo de un cuerpo docente de renombre nacional e internacional en 2001. Continúa formándose en el taller de teatro de objetos de Ana Alvarado 2003, estudia puesta en escena y dirección con Emilio García Webhi 2007, Dramaturgia teórica con Mauricio Kartún; y producción en dramaturgia con Lautaro Vilo 2009, Seminario intensivo de Método Laban por Matías Etcheverry, Dramaturgia creativa con Melina Marcow y Eugenia Pérez Tomas, Narración Oral Africana con Pedro Parcet 2012.

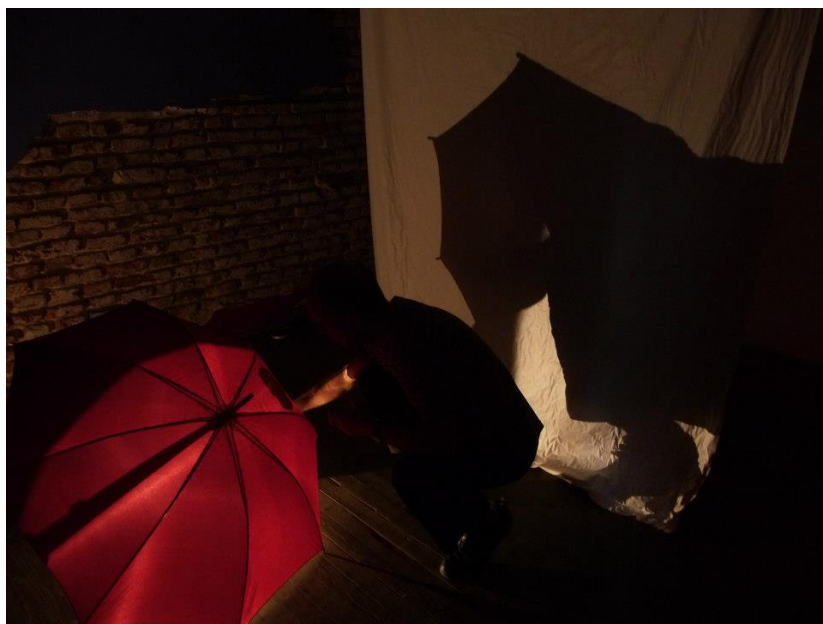
Organiza y produce junto a Valeria Andrinolo y Gabriel Fernández el 1º Encuentro Internacional de Teatro de Sombras 2007 y participa en el área docente en el Festival y Encuentro de teatro de sombras Eclipse 2009 en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario.

En los últimos años dirige los espectáculos 2008 “Que estás en los cielos” junto a Richard Arce para la “Fábrica inaudita de sonido” Presentándose en el Teatro 25 de mayo y Centro Cultural San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, 2009 “En este momento, este lugar”, para el grupo “Lapsus” junto a Ángela Vadori y 2009 “Sed o no sed” con el grupo “Mariposa Singapur.” en el 2011 realiza el asesoramiento técnico del espectáculo dirigido por Ana Sanz y Ana Alvarado "Cuentos de la India". Actualmente trabaja junto a la Compañía de sombreros -teatro de la Luz y de la sombra con el espectáculo Viaje de papel; con el mismo participa de los festivales Don Segundo Festival de teatro de sombras, de Mendoza y Festival Eclipse 2º Festival de teatro de sombras de Rosario.

En 2011 crea el día internacional de la sombra realizado en España, Chile, Alemania, Brasil y Argentina.

A partir de Mayo de 2012 dirige la Revista Umbra, el lado oscuro del teatro, dedicado al teatro de sombras, títeres, teatro de objetos y artes escénicas.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos oficios teatrales y participado en la creación y desarrollo para DG medios y espectáculos, Centro Cultural Konex, Juventus Lyrica, Teatro Maipo, Teatro Apolo, La Comedia, Teatro El Picadero, El camarín de las musas, entre otros tanto de forma local como en giras nacionales.

En el terreno de la enseñanza ha trabajado en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. También ha impartido cursos, talleres y seminarios de perfeccionamiento para artistas en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario, Santa Fe y la Universidad de Cuyo (UNCUYO, Arte y diseño) Mendoza-Argentina.

Recibe los Premios:

2007 “Destacado Teatros del Mundo” U.B.A.”2007 Máquinas Escenográficas y objetos, por el trabajo realizado para “Spa Conceptual II” Dir. Ana Alvarado C.C.Recoleta

2010 “Mención a la mejor utilización de recursos escénicos y efectos escenográficos” por “Sed o no sed”, en la 5ta. Fiesta popular e internacional de teatro Crespo 2010.

Recibe invitaciones dictar cursos en el año 2011 festival de Unima -Murcia, España y Festival de papalote de Cuba 2012.

<http://alejandroszklar.blogspot.com/>

<http://revistaumbra.com.ar/>

Curso 3.

Marioneta y Terapia: El Títere y el objeto, médium y mediador

Imparte: Rene Baker

Días: 1 y 2 de julio

Horario de 16:00 a 19:30

Duración: 7 horas

Máximo 100 participantes

Este curso está dirigido a profesionales de diferentes ámbitos incluyendo arte-terapeutas, profesores de teatro, trabajadores sociales, profesores de colegios.

El objetivo es desmantelar la idea preconcebida de que la marioneta es fundamentalmente un entretenimiento fácil para niños y demostrar su potencial para la comunicación simbólica y cómo los objetos animados pueden ser utilizados en temas sensibles, tabús y en el aprendizaje del idioma.

El primer día se trabaja con títeres y el segundo con objetos cotidianos.

Después de una presentación teórica en que se muestra a los participantes diferentes marionetas y situaciones para su uso – que a menudo propicia el cambio de idea sobre lo que es una marioneta – se trabajará la práctica en pequeños grupos de trabajo. Cada alumno tendrá al menos una experiencia práctica y puede observar mientras que trabajan los otros grupos.

Temas que se tratan:

El títere y la empatía

El títere en las manos del terapeuta y en las manos del cliente

Romper el hielo y conectarse con el títere

Entrevistando a los títeres

Dirigiendo el títere

Utilización del títere para reproducir una situación y cambiar el resultado

Identificarse con un objeto

Crear relaciones y yuxtaposiciones significativas

El ritual y el movimiento simbólico

El teatro de objetos

Rene Baker

Rene Baker (Londres, 1960) especializada en teatro de marionetas y objetos, durante sus 21 años de experiencia profesional ha trabajado como marionetista, diseñadora, constructora, directora, investigadora, pedagoga y preparadora. Actualmente es profesora en el departamento de marioneta de la Academia de Artes (Universidad de Ciencias Aplicadas de Turku) en Finlandia, y diseña y enseña el módulo de postgrado “La marioneta como medio pedagógico” en el instituto del Teatro de Barcelona.

<http://renebaker.org/>

