

XV ESCUELA DE VERANO DE U.F.E. SEGOVIA 27 de Junio al 3 de Julio de 2016

La decimoquinta edición de la Escuela de Verano de Unima Federación España se celebrará este año en Segovia, con la colaboración de Unima Madrid y del Ayuntamiento de Segovia. Durante una semana se impartirán cuatro cursos especialmente dedicados a las Artes de la Marioneta.

El primero, impartido por **Angel Calvente**, sobre construcción de marionetas de goma espuma. El segundo, impartido por **Gavin Glover**, con el título de "Video camera and performance work" **Ana Lorite** nos acercará a Los Títeres en las Aulas de educación infantil y primaria. Y por último **Jaime Santos (La Chana)** y **Jose Antonio Parreño (Rodorín)**, impartirán un taller sobre Teatro de Objetos.

CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS DE GOMAESPUMA

PROFESOR: Ángel Calvente
DÍAS: Del 27 de junio al 1 de julio
HORARIO: de 9:00 a 14:00
DURACIÓN: 25 horas
Máximo 20 alumnos

ÁNGEL CALVENTE Es autor, director, actor y creador de marionetas. Un malagueño que ha dedicado su vida artística a la dignificación del teatro de marionetas, para adultos, a través de su compañía El Espejo Negro. Trece espectáculos escritos y dirigidos por él mismo.

Incansable creador, repetidamente premiado por sus obras. Calvente tiene una creciente presencia en el panorama teatral español, con habituales colaboraciones en programaciones y festivales. Está considerado ya como uno de los directores más destacados dentro del mundo de la marioneta, su obra a destacar:

"Tos de Pecho" Premio Exits Fira de Tàrrega 1994. Premio del Institut del Teatre Barcelona 1995. **"El Circo de las Moscas"** Premio de Crítica y Público Teatro Cánovas 1996. **"De Locura..."** Premio mejor dirección Teatro Cánovas 1998. **"La Cabra"** Premio Festival de Calle de Valladolid al mejor espectáculo 2001. **"Apariciones"** Palma del Río Mejor Producción 2003. Fira

de *Titelles de Lleida* mejor propuesta interpretativa 2004. **ES-PUTO** Cabaret Premio Festival de la Mostra inter. de *Titelles a la Vall d'Albaida* al mejor espectáculo para adultos 2009.

Calvente, también creador de espectáculos infantiles, ofrece al público en 2006, su primer montaje para los más pequeños **La vida de un piojo llamado Matías** Premio FETEN a la mejor dirección 2007. **Premio MAX** al mejor espectáculo infantil 2009. Encontrando con este nuevo espectáculo un camino paralelo a seguir para futuros nuevos montajes, sin dejar de lado su faceta más conocida como autor, director y actor de obras teatrales de marionetas para adultos.

En 2011 estrena **El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide** Premio FETEN a la mejor dirección 2011. **Premio MAX** al mejor espectáculo infantil 2012, consolidando

su línea de espectáculos infantiles.

En 2013 estrena **La venganza de Don Mendo**; adaptando la emblemática obra de Pedro Muñoz Seca y convirtiéndola en un genuino espectáculo de El Espejo Negro, *Premios del Teatro Andaluz Premio al mejor Director 2013*, con lo que no renuncia a su particular, inteligente y mordaz lenguaje.

En 2015 y partiendo de una experiencia personal, y dirigido a un público familiar, estrena **OSCAR el niño dormido** una historia llena de amor, superación y emoción.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Que los alumnos conozcan las distintas técnicas básicas de la elaboración de marionetas en goma espuma. Esculpido en goma espuma, pegado y cortado de planchas de goma espuma y moldes. Cada alumno construirá una marioneta y recibirá nociones básicas sobre la manipulación de la misma. Dotándolas de personalidad y de un sentido dramático.

CONTENIDO:

Durante el curso los alumnos recibirán nociones sobre la creación y construcción de personajes, así como las técnicas básicas sobre la manipulación de los mismos.

Creación de una marioneta utilizando planchas de goma espuma, sin moldes.

Partiendo de formas geométricas y superposición de piezas de goma espuma, conseguiremos crear las características morfologías del personaje a desarrollar.

Las diferentes partes y piezas que compondrán la marioneta serán unidas entre sí con pegamento de contacto. El pegamento, por su composición química, fundirá ligeramente la goma espuma, dándole a esta una apariencia de piel, sin costuras ni juntas visibles.

De esta forma el acabado será totalmente liso, pero poroso, facilitando de esta forma su posterior pintado. Pintado que se llevará a cabo con pinturas plásticas, dotando al personaje de una apariencia natural y mate.

Es muy importante el pintado y acabado del personaje, para que a la hora de recibir la luz sobre el escenario, sin brillos, refleje y reproduzca fielmente los rasgos marcados por su creador. Rasgos que determinarán ante los ojos del público las características dramáticas de cada marioneta. Las marionetas que se construyan, básicamente estarán dotadas de movimientos en boca, brazos y manos. La boca estará accionada directamente por la mano del manipulador y los brazos y manos a través de varillas. Dotando a los personajes de un sin fin de posibilidades de movimiento y de realidad. Realidad entendida como vida.

DIRIGIDO A:

Profesionales del títere, actores, directores, técnicos, alumnos de secundaria, profesorado de primaria y secundaria, y en general a personas con interés en conocer las técnicas de creación de marionetas.

VIDEO CAMARA AND PERFORMANCE WORKSHOP

PROFESOR: Gavin Glover
DÍAS: Del 27 de junio al 1 de julio
HORARIO: de 16:00 a 20:00
DURACIÓN: 20 horas
Máximo 16 alumnos

Gavin Glover funda en 1988 la conocida compañía FaultyOptic Theatre of Animation (<http://www.faultyoptic.co.uk/>). Con sus espectáculos de títeres de corte surrealista para público adulto ha recorrido buena parte del mundo: Europa, EEU, Canadá, Indonesia, Venezuela, etc.

Desde el 2011 es director de PotatoRoom Productions (<http://www.potatoroom.co.uk/>), diseñador y constructor especializado en títeres y teatro visual para público adulto. Realiza puestas en escena donde explora la mezcla de diferentes lenguajes: títeres, actores, video, movimiento, clown y danza; en realidad cualquier técnica necesaria que le permita crear ese universo intrigante y complejo que es el suyo.

En los últimos cinco años ha trabajado para numerosas producciones del Teatro Nacional de Escocia y el Citizens Theatre en Glasgow, ciudad en la que actualmente reside.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Utilizando cámaras de video, proyectores y una tecnología simple, podemos explorar objetos, títeres y el cuerpo humano para descubrir un nuevo tipo de cine. Combinando estos descubrimientos con las formas más tradicionales de la performance creamos el "Micro Cinema Theatre".

CONTENIDO:

Desde el innovador espectáculo de FaultyOptic “Bubbly Camas”, Gavin Glover siempre ha estado fascinado por el cine de animación de Jan Svankmajer (Praga) y de los Quay Brothers (Londres).

En muchos de sus espectáculos Gavin ha experimentado con técnicas de video en vivo y proyecciones para hacer viajar al público hacia estos mundos cinematográficos en miniatura.

Mediante el uso de la cámara podemos hacer zoom para descubrir pequeños detalles, movimientos ocultos y lugares que normalmente se pierden en un espacio teatral clásico. Podemos jugar con la escala, el enfoque, la luz y el sonido. Podemos examinar objetos bi y tridimensionales, incluyendo juguetes, figuras, dibujos y fotos. Podemos explorar texturas y estampados, metáfora y narrativamente hablando. Algunos objetos tienen más significado que otros, lo que vamos a hacer es tratar de descubrir qué materiales funcionan mejor para la historia que queremos contar y qué cosas son innecesarias.

Durante este taller vamos a utilizar una gran cantidad de objetos y materiales, figuras, muñecos e incluso el cuerpo humano. Construiremos espacios, atmósferas e improvisaremos escenas. Vamos a desarrollar una historia para ser vista a través de la lente de una cámara de vídeo que permitirá al público presenciar este mundo tan secreto y privado que hemos descubierto.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a titiriteros, actores, músicos, realizadores, animadores de stop motion, escritores y directores de escena.

TÍTERES Y MARIONETAS EN LAS AULAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

PROFESOR: Ana Lorite
DÍAS: Sábado 2 de Julio
HORARIO: de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
DURACIÓN: 8 horas
Máximo 15 alumnos

ANA LORITE Actriz, marionetista profesional y profesora de Educación Primaria bilingüe habilitada en lengua inglesa, formada en la Escuela Cuarta Pared, en la London School of Puppetry y en la UAM. Actualmente trabaja como profesora en colegios y como creadora, directora e intérprete de espectáculos en la compañía Naranjarte.

Tiene experiencia en el mundo del espectáculo, en la interpretación y en la creación y manipulación de marionetas y su aplicación en el aula. Su trabajo de fin de carrera “Puppetry in English Language Teaching” le llevó a conseguir la mención de Honor y a encaminar una tesina de investigación, con vistas a futuras publicaciones y divulgación.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Se trata de un curso intensivo dirigido a docentes e interesados en la adquisición de conocimientos del Arte de los títeres, que podrán llevar a la práctica en el aula.

La idea es dar a conocer los 4 tipos básicos de títeres a emplear en el aula, así como la creación y manipulación de sencillos ejemplos que el docente podrá llevar consigo al finalizar el curso. Entre los objetivos del curso podríamos destacar los siguientes:

1. Usar el teatro de títeres como herramienta de aprendizaje.
2. Transformar la enseñanza de cualquier otra materia en un modelo de aprendizaje creativo.
3. Motivar el aprendizaje del alumno y la enseñanza del docente.
4. Reactivar ciertas habilidades de comunicación del docente a través del títere.

CONTENIDO:

El títere es uno de los recursos más valiosos en la enseñanza de Educación Infantil y Educación Primaria. El títere sirve al docente como una herramienta esencial y de gran utilidad en el contexto educativo.

Además de ser un lenguaje universal, es precisamente su cualidad de contacto directo con la audiencia la que estimula el aprendizaje y el pensamiento creativo de los alumnos y las alumnas.

No sólo supone un recurso visual y de comunicación inigualable en todas las áreas sino que en esta época de apuesta por el bilingüismo, mediante el empleo de títeres y marionetas en el aula se pueden trabajar exitosamente las cuatro destrezas del Inglés (listening, speaking, reading, writing). Además, esta metodología enriquece otras competencias, como la artística, la social-comunicadora, la iniciativa personal, la conciencia y expresión culturales y la autonomía de los alumnos y alumnas de Primaria.

Sesiones:

- Sesión de mañana de 10:00 a 14:00:

Durante la primera parte de este curso se hará una iniciación al arte de los títeres y de las ventajas de su empleo en el aula.

A continuación, tras un breve espectáculo de **títere de guante** se pasará a la construcción de un títere de este tipo y su aplicación y consejos de manipulación para el aula.

En la última parte de esta sesión se explicará y se enseñarán ejemplos de **títeres de varilla** y su manipulación. Se procederá también a la elaboración de un títere de este tipo a partir de elementos reciclados y su aplicación y consejos de manipulación para el aula.

- Sesión de tarde de 16:00 a 20:00:

Para comenzar el trabajo de tarde de una manera activa se les representará un pequeño espectáculo de 10 minutos con una **marioneta de hilo**, e inmediatamente se procederá a construir una sencilla marioneta, así como se les dará consejos prácticos y una serie de ejercicios útiles para aplicar en el aula.

En las dos últimas horas se hará una demostración de las múltiples posibilidades que presenta el teatro de **sombras** en el aula, explorando con linternas, retroproyector y distintos tipos de títeres de sombras. Dependiendo del tiempo disponible, construirán un sencillo títere de sombras o se llevarán preparado en cartulina un modelo que poder realizar en el aula con sus alumnos.

DIRIGIDO A:

A docentes e interesados en la adquisición de conocimientos del arte de los títeres y su aplicación en las aulas.

TEATRO DE OBJETOS

PROFESOR: Jaime Santos Mateos (La Chana) y José Antonio Parreño (Rodorín)

DÍAS: Domingo 3 de Julio

HORARIO: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00

DURACIÓN: 6 horas

JAIME SANTOS MATEO comenzó su carrera como titiritero y actor a los dieciséis años en la compañía salmantina TENDERETE, con la que puso en escena dos espectáculos : “LA TIA LUCRECIA” , adaptación de un cuento popular serrano dirigida a todos los públicos con títeres de hilo y “ LAS CUATRO ADIVINANZAS”, cuento infantil para títeres de hilo.

Desde el 82 hasta el 87, giraron con estos dos espectáculos por toda España hasta que la compañía se escindió.

En mayo de 1987 fundó junto con Aurea Pérez LA CHANA TEATRO, compañía en la que trabajo como autor, director, actor y titiritero hasta la fecha.

Ha participado en muchos festivales y ferias de teatro, títeres y narración oral, tanto nacionales como internacionales, sobretodo con Entre diluvios y Vulgarcito, que ha girado por Francia, Bélgica, Brasil, Suiza, Argentina, Marruecos, Níger, Colombia, República dominicana, EE UU, Guatemala, México, Honduras, Portugal e Israel, así como por casi toda la geografía española.

JOSE ANTONIO PARREÑO (Rodorín) Ha participado en jornadas o ferias relacionadas con el libro como las Jornadas de Animación a la lectura. Arenas de San Pedro. Ávila; Viernes de los cuentos. Maratón de cuentos. Biblioteca Pública Provincial de Guadalajara; I, II, III y IX Salón del Libro de Pontevedra; Feria Municipal del Libro. Salamanca; XIV Feria Internacional del Libro de Guadalajara. México 2000 (España País Invitado de Honor) o el Festival de oralidad Huesca.

También ha participado en encuentros relacionados con los títeres como: XX Feria internacional del títere de Sevilla; XIV, XV, XVII y XXI Festival internacional de títeres de Segovia. Titirimundi; 19 y 22 Mostra de Titelles a la vall D’Albaida; 21 Festival Internacional de Marionetas de Tolosa Titirijai 2003 (*Mejor espectáculo*); 16 Fira de Teatre de Titelles Lleida 2004 (*Premio mejor propuesta interpretativa*); I, V Festival internacional de teatro de títeres de Alcázar de San Juan o En Familia La Casa Encendida.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Sin duda alguna, el teatro de objetos es uno de los géneros teatrales más apasionantes. Quizá por su sencillez, nos hace profundizar enormemente en los conflictos humanos, llegando a palparlos a través de los objetos y de los materiales de una manera orgánica, personal y metafórica.

Este curso pretende dar a conocer este género y las pautas para el proceso creativo.

CONTENIDO:

El taller versará fundamentalmente sobre el proceso creativo en el denominado teatro de objetos desde nuestra propia perspectiva. Trataremos de abrir caminos para trabajar con la metáfora, ayudados por los objetos, los materiales, las imágenes y la palabra .

Sesiones:

- **Primera Parte** con Jaime Santos

- Introducción al teatro de objetos. Definición e historia.

- Fases del proceso creativo:

- Nudo

- Impregnación

- Dispersión

- Cruce

- La escritura Dramática.

- Imaginar: Pensar en imágenes

- Los pilares de la dramaturgia

- Metáfora y sinergia. Clichés y símbolos.

- Llaves para el conflicto

- Equilibrio escénico

- Los sueños

- El recuerdo

- Focalización

- **Segunda Parte** : con Rodorin

Estructuras para contar:

- Aleluyas, limericks, romance,...

- El cuento: de la tradición oral al cuento de autor.

- Estructuras poéticas.

- El libro como soporte.

Materiales:

- ¿Naturales, artificiales?

- Muñecos, juguetes, títeres,...

- Objetos reales o inventados.
- Texturas, sonoridad, forma, color,...

De los objetos:

- Objetos encontrados, transformados.
- Encuentros fortuitos o como los objetos se relacionan.
- Comparación, símbolo, metáfora.

Ritmo y movimiento:

- Literario: música, palabra, silencio, onomatopeya,...
- Escenográfico y plástico.
- Ruidos y ruiditos.
- Manipulación objetos.

Anécdota dramática a partir de:

- Campo semántico: animales, oficios, lugares, ...
- La tradición: cuento, libro, juego,...
- La intención: poética, humorada, melancólica,...

- **Tercera Parte:** Constará de una pequeña muestra del teatro de objetos que vienen haciendo ambos.

