

XVI ESCUELA DE VERANO DE UNIMA -CUENCA- del 2 al 9 de julio de 2017

COLABORA

UIMP
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo

La décimosexta Escuela de Verano de UNIMA Federación España se celebrará este año en la ciudad de Cuenca, con la colaboración de Titereros Asociados de Castilla-La Mancha y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En esta edición se programarán tres cursos dedicados especialmente al Arte de la Marioneta:

- **“Títeres de periódico”**. Curso de construcción y manipulación impartido por Greta Bruggeman y Sylvie Osman de la Cía. francesa Arketal.
- **“La disociación dramática: el actor y el objeto”**. Curso de manipulación impartido por Olivier Benoit de la Cía. Tàbola Rassa.
- **“Herramientas teatrales en la educación: los títeres”**. Curso impartido por Moreno Pighi de la Cía. italiana I burattini della Commedia.

Habrán también otras actividades paralelas: representación de títeres, veladas nocturnas y visita guiada nocturna al casco histórico de Cuenca.

CURSOS

"TÍTERES DE PERIÓDICO". Curso de construcción y manipulación de títeres de mesa.

PROFESORAS: Greta Bruggeman y Sylvie Osman

LUGAR: Residencia Universitaria Alonso de Ojeda

DÍAS: del 3 al 7 de julio

HORARIO: de 9 a 14 h.

DURACIÓN: 25 horas.

ALUMNOS: 15 máximo.

DESTINADO A: actores, titiriteros, artistas plásticos, educadores y personas interesadas en conocer técnicas de construcción de marionetas.

LAS PROFESORAS

Greta Bruggeman y Sylvie Osman, ambas formadas en el Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières, son la creadoras de la Cía. ARKETAL. La compañía tiene su sede desde 1990 en **Cannes**. Han realizado 28 creaciones para adultos, niños y todo tipo de público. Entre sus colaboradores hay marionetistas, actores, autores, músicos, escenógrafos, pintores y escultores. "Cada una de nuestras creaciones es un viaje, un diálogo con los colaboradores que nos acompañan. Los temas elegidos hablan de la identidad, de la memoria, del exilio, de la familia, de lo humano".

En el 2002, abrieron en Cannes, dirigido por Greta Bruggeman, un Centro de Formación profesional e Investigación sobre el Arte de las Marionetas: El Taller Arketal. El Taller fomenta el descubrimiento y la iniciación en este arte, que lejos de su imagen habitual de arte fosilizado, está abierto a la expresión plástica y dramática contemporánea. Más allá de la transmisión de las técnicas, el Taller Arketal quiere ser un lugar de encuentro abierto a la aventura creativa, a la puesta en común de conocimientos entre los participantes de los cursos y al intercambio de experiencias artísticas.

EL CURSO

El curso nos introduce en la construcción de un títere de mesa fabricado con papel de periódico. Cada personaje creado será el "mensajero" de una noticia de su periódico. Pare ello, se habrá elegido previamente el titular o la sección de su diario que el personaje desea anunciar.

El títere se construye a partir de materiales muy simples: un periódico, alambre, cañas de bambú y otros materiales. Tendrá articulaciones en el cuello, los brazos y las manos y será manipulado mediante varillas colocadas detrás de la cabeza y la espalda.

Se realizarán unos ejercicios básicos de manipulación para desarrollar los movimientos, el carácter del personaje y la relación física con el actor-manipulador que habla.

El curso tendrá una duración de cinco días. Tres días serán de construcción y dos días de manipulación. Los alumnos aportarán algunas herramientas al curso.

"LA DISOCIACIÓN DRAMÁTICA: EL ACTOR Y EL OBJETO "

Curso de manipulación e interpretación.

PROFESOR: Olivier Benoit

LUGAR: Universidad Internacional Menéndez Pelayo

DÍAS: del 3 al 7 de julio

HORARIO: de 16 a 20 h.

DURACIÓN: 20 horas.

ALUMNOS: 18 máximo.

DESTINADO A: actores, titiriteros

EL PROFESOR

Olivier Benoit, es actor y director nacido en Francia. Fue alumno de Jacques Lecoq (1993-1995). Junto con 9 exalumnos, crea la compañía Bantam Théâtre, participando en tres producciones: como actor en "Tierra en los zapatos" (1996) y como director de "Not Here" (1997) y "Alice" (1997). Tras una breve colaboración con La Fura dels Baus en el espectáculo "Manes", entra en la Cia. Jordi Bertran donde se inicia en la manipulación con "Poemes visuals" (1998-2001). Junto con Miquel Gallardo, a partir de una idea de Jordi Bertran, crea "El Avaro de Molière", espectáculo de teatro de objetos de agua que ha sido

representado, ya con su Companyia Tàbola Rassa, en más de 20 países. Ha trabajado como actor en la Cía. Toni Albá, en la obra "Brams o la comédia de los errores" de Toni y Sergi López. También ha dirigido dos espectáculos para Teatro Paraiso de Vitoria-Gasteiz: "Ciudad salvaje" (1999) y "Buen provecho" (2003). Ha dirigido el último espectáculo del Teatre Mòbil de Manresa.

EL CURSO

El curso está orientado a descubrir la disociación entre el actor y un títere o un objeto. El teatro de objetos es una de las formas más modernas del títere. Animar un objeto o un títere, crear la ilusión de que tiene vida y personalidad propia es un proceso fascinante y complejo. Lejos de ser antagonistas, el actor y el manipulador se completan, se nutren mutuamente y se confunden en el intento de contar una historia. Los objetos que crean los hombres conservan su huella y el uso que les da también los condiciona. Así, observando atentamente un objeto, se puede descubrir en él una fisonomía, una "mascara", una suerte de personalidad. Faltará encontrar el tema que conviene al tipo de objetos que van a usarse; el que mejor justifica y posibilita su actuación para convertirlo en un personaje.

Mediante ejercicios e improvisaciones desarrollaremos:

La conciencia de nuestro propio cuerpo. La voz. Análisis del movimiento para trabajar nociones básicas como la translación, el punto fijo, la ondulación, etc. Las diferentes máscaras expresivas. Imitación de las dinámicas naturales escudriñando los objetos con una mirada nueva y creativa. El contacto con los objetos: forma, imaginación, proyección. La relación entre actor, narrador y manipulador. El neutro.

"HERRAMIENTAS TEATRALES EN LA EDUCACIÓN: LOS TÍTERES "

(1/2 CRÉDITO ECTS)

PROFESOR: Moreno Pigoni

LUGAR: Universidad Internacional Menéndez Pelayo

DÍAS Y HORARIOS:

Viernes 7 de julio: 20:30 h. Representación y Master Class

Sábado y domingo, 8 y 9 de julio: de 10 a 14 y de 16 a 20 h. Curso

DURACIÓN: 18 horas.

ALUMNOS: 15 máximo.

DESTINADO A: titiriteros, educadores,
animadores culturales, trabajadores sociales.

EL PROFESOR

Moreno Pigoni (Módena 1968) es Licenciado en Filosofía por la Universidad de Bologna. Vive entre Módena y Madrid. Es titiritero profesional y docente. Como titiritero se dedica a preservar, con su propia compañía, el antiguo género teatral de la Comedia del Arte, organiza festivales de teatro de animación y ha participado en festivales de teatro en Europa y América.

Como Docente, utiliza el teatro en el ámbito social y educativo. Ha colaborado con diversas universidades: profesor en la Cátedra de Teatro de Animación en la facultad DAMS (Artes Escénicas) de la Universidad de Bologna, Universidad de Granada en el programa de formación de profesionales del trabajo intergeneracional (2014), facultades de Trabajo Social y de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, y en las brasileñas UFRN Y de Campina Grande. Ha trabajado con niños refugiados en Albania durante la guerra de Kosovo. Dirige, en la Casa Encendida de Madrid, dentro del programa de "Ocio intergeneracional e inclusivo", el taller "Por una casa para todos". Ha dado cursos para la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid y para profesores por el CTIF Madrid-capital. Desde el 2013 forma parte del comité de expertos en Programas de Ocio Intergeneracional para el programa de la UE Generate.

EL CURSO

El curso pretende transmitir una interesante herramienta basada en el empleo del títere en el ámbito de la educación y de la intervención social, mediante el uso de técnicas de construcción de un títere y de las herramientas expresivas del teatro.

Objetivos:

- Aprender una técnica de construcción de un títere de guante en gomaespuma o papel maché (cabeza, brazos, manos, traje).
- Asimilar técnicas de movimiento del muñeco y de uso de la voz (carácter del personaje, forma de andar, uso de la voz y respiración.)
- Conocer los beneficios de una actividad educativa con títeres.
- Aprender en qué ámbitos de la educación y del trabajo social se puede usar el teatro de marionetas.
- Desarrollar algunas capacidades de invención de un cuento y de dramatización de un texto literario (metodo Gianni Rodari, *La gramática de la fantasía*).
- Entender cómo redactar un simple proyecto partiendo de los objetivos.

ACTIVIDADES PARALELAS

REPRESENTACIÓN DE TEATRO DE TÍTERES

Día 7 de julio, 20:30 h.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Cía. I burattini della Commedia (Italia)

El doctor enamorado

Una Comedia de teatro *dei burattini* de la tradición italiana

Género: Títeres de guante

Duración: 50 minutos

Guión y manipulación: Moreno Pigoni

Construcción de títeres: Natale Panaro y Gigio Brunello

El rico y poderoso doctor Balanzone está enamorado de la bella Lisetta, hija del campesino Sandrone, al cual le ofrece mucho dinero para poder casarse con la bella doncella. Pero la joven está enamorada de Arlequín, un pobre y simpático chico del pueblo. Sandrone, cansado de comer lentejas quiere el dinero ¡ya! Arlequín, al oír la noticia está desesperado y decide ir al bosque encantado a buscar a la poderosa Bruja Geltrude, experta en pociones mágicas y hechizos. Entonces la historia se complica y el joven Arlequín encuentra oscuros personajes que quieren acabar con su sueño. Al final nuestro héroe consigue encontrar a la bruja y liarla un poco más... ¿Habrá final feliz?

La obra es un divertido recorrido entre las antiguas máscaras de la Comedia del Arte.

VELADAS NOCTURNAS

En la Residencia Universitaria Alonso de Ojeda, habrá por las noches actividades (representaciones de microteatro, charlas, presentaciones, convivencias...) propuestas y realizadas por los alumnos y alumnas asistentes a la Escuela.

VISITA NOCTURNA GUIADA AL CASCO ANTIGUO DE CUENCA

El Casco Medieval de Cuenca ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. Cuando el sol se pone, callejeando por su casco antiguo, se descubre una Cuenca Encantada de rincones bellos que encierran historias y leyendas de otros tiempos. Además, con la especial iluminación de las Hoces del Huécar y del Júcar, se puede disfrutar de unas vistas espectaculares desde los diferentes miradores, incorporándose así el paisaje kárstico al Conjunto Histórico de la ciudad.

