

**XVII ESCUELA DE VERANO DE U.F.E.
Málaga, del 17 al 26 de julio de 2018**

La decimoséptima edición de la Escuela de Verano de Unima Federación España se celebrará este año en Málaga, con la colaboración de Unima Andalucía, La Térmica y la Universidad de Málaga.

La Térmica es un espacio con espíritu audaz y vanguardista, respetuoso con los lenguajes tradicionales del arte, aunque atento a nuevas perspectivas y formas de creación y expresión artística.

Todo esto hace del centro un espacio de difusión cultural dinámico, creativo e innovador que trabaja en red con los principales centros de creación del país.

La Térmica es un edificio emblemático en una de las ciudades Andaluzas con mayor apuesta cultural en estos últimos años, Málaga.

Durante dos semanas se impartirán tres cursos especialmente dedicados a las Artes de la Marioneta, una conferencia y se harán dos pases de una función de Títeres de guante.

El primer curso, impartido por Alberto Hortas, sobre construcción de mascarás en silicona, El segundo, impartido por Duda Paiva, con el título de "Manipulación danza y marionetas" El tercero lo dirigirán Carlos Piñero y Miguel Oyarzún (Chonchon Teatro), y versará sobre la manipulación de marionetas de guantes.

CURSO DE CONSTRUCCIÓN DE MÁSCARAS DE SILICONA

PROFESOR: Aberto Hortas

DÍAS: del 18 al 24 de julio de 2018

HORARIO: 9:30 horas > 14:30 horas

DURACIÓN: 35 horas

MÁXIMO ALUMNOS: 15

ÁLBERTO HORTAS es un artista de efectos especiales de maquillaje.

Ha trabajado en las principales empresas del sector de los FX en España como Reyes Abades, DDT, Plan 9 FX y Dharma estudio participando en proyectos tales como: "El espinazo del diablo", "El laberinto del Fauno", programa de televisión "Muchachada Nui", "Eva" y "Los Lobos de Arga": Con su propia empresa, 4ojos estudio ha colaborado para cine en largometrajes como "Agallas", "Los Crebinsky, y en teatro para

el Centro Dramático Gallego. También imparte cursos de formación sobre los FX en su estudio para profesionales del medio: Cine, televisión y Teatro.

Además ha realizado una gran cantidad de reproducciones humanas para diversos museos de España y piezas para exposiciones como la Fundación la Caixa.

OBJETIVOS DEL CURSO:

El alumno/a (escultores/as, artistas, maquilladores/as, escenógrafos/as) aprenderá a diseñar un personaje para modelarlo en arcillas gris desarrollando técnicas en modelado, con moldes de escayola exadura y reproduciendo las máscaras en silicona para moldes y espuma poliuretano flexible. Además podrán saber técnicas para pintar este material con pinturas especiales que se agarren a este material y con unos acabados muy realistas.

CONTENIDO:

- Diseño de un personaje: diseño a lápiz, referencias de anatomía y artísticas
- Fabricación de estructura para modelado
- Modelado de escultura en barro cerámico: modelado y texturas
- Realización de molde en escayola exadura y arpillera.
- Llenado del molde en látex líquido o en silicona
- Pintado a pincel.

CURSO DE MANIPULACIÓN DANZA Y MARIONETAS (THE OBJECT SCORE)

PROFESOR: Duda Paiva

DÍAS: Del 18 al 23 de julio

HORARIO: 16:00 horas > 20:30 horas

LUGAR: La Térmica

DURACIÓN: 25 horas

MÁXIMO ALUMNOS: 20

DUDA PAIVA es director artístico de DPC, Duda Paiva Company, una compañía de teatro de danza-

teatro con sede en los Países Bajos. Nacido y educado como actor y bailarín en Brasil, Duda trabajó como bailarín en Quasar Dance Company mientras se unía a otros proyectos y compañías para trabajar tanto como bailarín como creador. En 1996 se trasladó a los Países Bajos, donde trabajó con coreógrafos de la talla de Itzik Galili, Paul Selwyn Norton (también colaborador de DPC), RAZ, Piet Rogie, Ron Bunzl y Mischa van Dullemen entre otros. Creada en 2004, DPC desarrolla una mezcla única entre danza contemporánea y teatro de objetos, ha presentado sus espectáculos en 25 países y ha sido

galardonado con múltiples premios por la frescura y el virtuosismo de su poco convencional cruce de disciplinas artísticas.

DESARROLLO:

The Object Score es un taller para bailarines, artistas y creadores de teatro. Duda Paiva Company lo ha impartido en el Uqam-Montreal [CA], VCA-Melbourne [AUS], Esnam [FR], SESC- Sao Paulo - Río de Janeiro [BR], Bialystok Academy [PL], Universidad de Sofía (BG), SNDO [NL], HKU [NL].

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

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.

CURSO DE MANIPULACIÓN DE MARIONETAS DE GUANTES

PROFESORES: Carlos Piñero y Miguel Oyarzún (Chon Chon Teatro)

DÍAS: 25 y 26 de julio de 2018

HORARIO: 9:30 horas > 13:30 horas / 16:30 horas > 20:30 horas

LUGAR: La Térmica

DURACIÓN: 16 horas
MÁXIMO ALUMNOS: 20

CARLOS PIÑERO y MIGUEL OYARZÚN (CHON CHON TEATRO)

Chonchon, Voz araucana que se refiere a un candil con el que los campesinos iluminaban sus viviendas y caminos, El Chonchón nace en 1967 en la ciudad chilena de Concepción, cuando Manuel, Roberto y Miguel Oyarzún se adentran en el arte milenario de los títeres. Su labor profesional se inicia en 1979, formando el grupo Pirulín Pirulero. Más tarde, Miguel comienza a viajar por Latinoamérica y recalca en Córdoba (Argentina), donde desde 1986 desarrolla su actividad titiritera, incorporándose al grupo Laura Rodríguez y Carlos Piñero. Con obras para adultos basadas en el teatro de Lorca, Shakespeare, Chejov y de su propia autoría.

OBJETIVOS:

- 1- Integración con otras disciplinas artísticas. El teatro de muñecos necesita nutrirse (manipuladores o titiriteros) de otras expresiones artísticas como la plástica, expresión corporal, teatro, etc. En nuestro taller el titiritero hará conciencia de esta disciplina. La búsqueda y el progreso son un desafío personal que no se puede olvidar. Esbozaremos rápidamente porque son importantes estas disciplinas artísticas en el teatro de muñecos.
- 2- La forma en movimiento. Cualquier “objeto” movido en función dramática se dice que es un títere. Antes que nada habrá que familiarizarse con él, de ahí saldrá una carga dramática o energía que hará creíble sus movimientos en escena. Veremos en el taller las dificultades que hacen un movimiento poco creíble cuando tenemos en nuestras manos un elemento al cual hay que darle vida.
- 3- La acción teatral en el títere. Moveremos nuestro cuerpo como si fuésemos actores para luego repetir, dichos movimientos, con un títere. El teatro de actores es la base fundamental para el teatro de muñecos o títeres. En estos dos ítems haremos hincapié: El movimiento actoral y el movimiento titiritesco.
- 4- Ejercicios y movimientos de manipulación. Los participantes del taller “jugarán” con sus propios títeres, para ir descubriendo sus ventajas y limitaciones (ver construcción del títere). Luego entraremos de lleno a la manipulación, veremos lo creíble de un movimiento, lo no creíble y su porque. Todo esto se logrará con la constancia de los ejercicios que daremos para una manipulación creíble y que nos haga ilusionar (la ilusión es un movimiento tácito).

Los ejercicios y movimientos de manipulación son la resultante de otras disciplinas artísticas, fundamentalmente el teatro de actores y si hacemos conciencia de esto daremos un paso hacia delante en este mundo tan lleno de laberintos que es el teatro de muñecos animados o títeres.

CONFERENCIA: DON CRISTÓBAL; AYER Y HOY

POR: Adolfo Ayuso y Paco Cornejo

DÍA: 24 de julio de 2018

HORARIO: 17:30 horas > 20:00 horas

LUGAR: Contenedor Cultural / Universidad de Málaga / UMA

DURACIÓN: 2 ½ horas

NÚMERO DE ASISTENTES: Completar aforo

ADOLFO AYUSO

Escritor e investigador de la Historia del teatro de títeres en España. Cofundador de la compañía Títeres de la Tía Elena (1995). Cofundador y codirector de la revista literaria *La Expedición* (Zaragoza, 1996-2000). Autor teatral: *Cabaret Contratiempo* (2004), *Zíngaro Zirkus* (2008) y *Cajal, el rey de los nervios* (2009), con la que obtiene premio al mejor texto en FETEN 2010. Director artístico de la Muestra de Títeres y Juglares en el Monasterio de Veruela (2000-2004), y del Parque de las Marionetas de Zaragoza, Festival Internacional de Teatro de Feria (2004-2011)

Colaborador literario en el *Suplemento Artes y Letras* de *Heraldo de Aragón*. Forma parte del consejo de redacción de las revistas teatrales *Fantoche* y *Titeresante*. Profesor colaborador en la Escuela Municipal de Teatro de Zaragoza. Comisario de la exposición

Maestros del siglo XX. Títeres en España, San Sebastián 2016, durante el XXII Congreso Mundial de la UNIMA.

PACO CORNEJO

Fundador de 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: 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); y de la revista *Móin-Móin. Revista de estudios sobre teatro de formas animadas* (Brasil) desde 2017.

Director del Simposio Internacional *La Máquina Real y el teatro de títeres de repertorio en Europa y América Latina*, celebrado en San Sebastián 2016, durante el XXII Congreso Mundial de la UNIMA. Ha coordinado la edición y actualización de la Enciclopedia Mundial del Títere en castellano.

DON CRISTÓBAL; AYER Y HOY

Con motivo de la **ESCUELA DE VERANO 2018**, que se realizará en el mes de julio del próximo año en Málaga, queremos compartir nuestro tiempo realizando una jornada de estudio sobre la figura de **Don Cristóbal**. Creemos que este seminario contribuye a que el titiritero, el público y los simpatizantes del mundo de las marionetas, piensen en el teatro en su dimensión histórica, ya que estudiar nuestro pasado teatral es el único camino para comprender nuestro presente.

“No es fácil enfrentarse al personaje de don Cristóbal Polichinela. No lo es por lo poco que sabemos del mismo, pero también porque, a la que escarbamos, se nos viene encima toda una dimensión importantísima de la historia de España, concretamente la que corre en paralelo a la oficial, de tonos oscuros y sombríos. De ahí, por otra parte, el enorme interés que reviste su abordaje, pues a través de su figura nariguda y jorobada llegamos a entender no pocas cosas sobre este viejo país que es España”. (Rutas de Polichinela. Toni Rumbau).

Don Cristóbal parece ser una de las muchas caras y representaciones europeas del Polichinela, un arquetipo, un mito que pertenece a la tradición y que posee una personalidad compleja y contradictoria.

Con esta ponencia queremos ahondar en nuestras raíces andaluzas y conocer como fue nuestro Don Cristóbal qué críticas, anhelos y esperanzas proyectó nuestro pueblo en sus representaciones. Qué tiene de contemporánea su figura. Un sin fin de cuestiones que nos lleven a conocer a ese pequeño mito humilde y callejero, extraer sus enseñanzas para, si se tercia, revivirlo y reinventarlo.

REPRESENTACIONES DE TÍTERES DE GUANTE

Espectáculo: JUAN ROMEO y JULIETA MARÍA

Compañía: El Chon Chon

Duración del espectáculo: 60 minutos

1ª representación:

Lugar: Contenedor Cultural / Universidad de Málaga / UMA

Día: 24 de julio de 2018

Hora: 21:00 horas **Número de asistentes:** Completar aforo

2ª representación:

Lugar: La Térmica

Día: 26 de julio de 2018

Hora: 22:00 horas **Número de asistentes:** Completar aforo

Juan Romeo y Julieta María. Una obra que pertenece al imaginario del pueblo y todo un desafío escénico para mantener la estructura del verso y además ofrecer una versión libre donde el humor no desvirtúe la tragedia. Una empresa que los títeres asumen con dignidad, puesto que para cualquier muñeco que se precie de tal tiene una gran carga de absurdo y disparate que aflora en el momento más inesperado. Sin embargo, los "actores títeres" se esfuerzan por respetar lo que ellos creen que es la esencia trágica de la obra.

El Chonchón viene poniendo en escena dramaturgos que se especializan en obras de títeres: Javier Villafañe, Roberto Espina, Oto Freytas, Federico García Lorca que manejan los códigos titiritescos desde lo lingüístico hasta lo gestual, proponiendo una puesta ideal desde el mismo texto dramático. Así también es objetivo del grupo la investigación sobre el universo de la animación del títere de guante, digamos desde la autonomía de los personajes-títeres para intentar vislumbrar, lo titiritesco, lo que diferencia a los muñecos de otras expresiones artísticas.

Es en esta doble búsqueda del texto por un lado y lo que nos dictan los muñecos, donde nos encontramos con la potencia teatral del inagotable Shakespeare. "Romeo y Julieta" pertenece al imaginario del pueblo y uno de los desafíos es lograr una puesta apta para todo público tratando de sostener la estructura del verso y ofrecer una versión libre donde el humor no desvirtuara la tragedia.

El espectáculo nos muestra cómo cuatro títeres del elenco estable de El Chonchón ponen en escena la clásica tragedia "Romeo y Julieta" de William Shakespeare. Es una empresa que los títeres asumen con dignidad, pero cualquier muñeco que se precie de tal, trae una carga de absurdo y disparate que aflora en el momento menos esperado. Sin embargo los actores-títeres se esfuerzan por respetar lo que ellos creen es la esencia trágica de la obra.