

ESCUELA DE VERANO

UNIMA 2022

CANDÁS – ASTURIAS

2 al 10 de JULIO

Organiza:

Colabora:

Centro Polivalente "La Baragaña"

Los cursos se realizarán en este Centro Polivalente,

que cuenta con todos los espacios necesarios.

Allí mismo se realizarán las comidas en la cafetería de la tercera planta.

C/ Bernardo Alfageme, 4

33430 Candás - Carreño

Candás es una pequeña ciudad marinera, capital del concejo de Carreño, situada en la costa asturiana a 18 km de Gijón, 17 km de Avilés y 34 km de Oviedo y comunicaciones con tren y autobús desde las tres ciudades y con combinación de bus desde el Aeropuerto de Asturias.

HACIA UNA DRAMATURGIA VISUAL

El proceso creativo de la Cía. Philippe Genty

Pierrick Malebranche – Francia - discípulo de Philippe Genty

«...los materiales desviados de su función habitual crearán los obstáculos físicos que se confrontarán a los intérpretes como metáforas de sus conflictos.»

Philippe Genty

Contenidos del taller

El objetivo de este seminario es de proponer una búsqueda alrededor de las técnicas de manipulación y de acercarse a una dramaturgia que mezcla actores, marionetas y objetos o materiales.

¿Cómo compartir el escenario?

¿Cómo se establece el diálogo?

¿Actor o manipulador...?

Apoyándonos en la pedagogía desarrollada por Philippe Genty y Mary Underwood vamos a enfrentar estas preguntas y de a poco descubrir que se elabora un lenguaje escénico original.

Principios de manipulación de objetos y materiales

1.Trabajo sensorial

- observación del material, descubrir o re-descubrir el material
- poner una mirada nueva
- buscar y experimentar la dinámica propia del material
- dejar desarrollar las asociaciones de idea a lo largo de la manipulación

2.Técnicas de manipulación

- el punto fijo, la necesaria adaptación del manipulador
- articulación propia del objeto, su trayecto en el espacio
- la disociación
- manipulación de varios actores, práctica de la posta

La relación manipulador – objeto/material

1. Actor y manipulador

- la presencia del manipulador
- la disociación/distanciación al servicio de un diálogo
- manipulador – objeto/material
- los recursos íntimos del actor

2. Diálogo – Escucha

- seguir las propuestas del objeto/material
- la musicalidad del objeto como motor narrativo
- el coro y el desafío de la escucha

La escena como paisaje mental

1. La escena «espacio pictórico»

- el objeto en el espacio como propuesta semántica
- compartir el espacio, el equilibrio de las presencias de actores y de objetos

2. La escena «espacio del inconsciente»

- las asociaciones de ideas
- la narración en los ojos del público o como la libre interpretación construye el relato

La animación de objetos y materiales cruza las fronteras de varios géneros teatrales y cubre un campo teatral más amplio que el único género «marioneta». Lo que se solicita al actor/manipulador en término de disponibilidad física, de trabajo actoral, de conciencia corporal..., nos lleva a experimentar distintos tipos de ejercicios que provienen de varios territorios: danza, técnicas somáticas (Feldenkrais, BMC...), teatro físico y prácticas de manipulación o disociación, para concurrir a permitirnos cubrir un campo de investigación amplio.

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES

Curso de 30 horas lectivas

2 DE JULIO al 5 DE JULIO de 16 a 20.30 hs, 6 al 8 DE JULIO de 16 a 20 hs

. Materiales que cada participante debe traer:

- Libretas o folios para apuntes. Tijeras y cutter.
- Ropa cómoda

PIERRIK MALEBRANCHE

Se forma en la escuela de circo de Annie Fratellini y en la escuela de mimo Marcel Marceau, para nada más salir de la escuela entrar a formar parte de su compañía (Nueva Cía. Marcel Marceau), antes de que la danza contemporánea se cruce en su camino.

Intérprete para la compañía Philippe Genty de 2005 a 2014, realiza varias giras alrededor del mundo con «Lands end» y «Viajeros inmóviles»

Participa a la escritura y a la dirección de «Kokoro», producción de la compañía colombiana «La Casa del Silencio» en 2013, seleccionada para el festival ibero-americano 2014 de Bogotá.

En 2016 escribe y dirige «Materiales», creación para la Compañía Nacional de Danza Contemporánea en Buenos Aires y en 2017, adapta y interpreta «Moby D... q» variación sobre Moby Dick con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes – Becas del Bicentenario (Argentina)

Compagina su carrera profesional con la de pedagogo impartiendo numerosos talleres en Francia, en Argentina y en otros países (Cuba, Brasil, Palestina, Noruega, Colombia, Perú, China...).

Desde 2018 participa en el desarrollo del proyecto de formación iniciado por Eric de Sarria, que utiliza los elementos pedagógicos desarrollados por Philippe Genty y Mary Underwood, en torno a un enfoque visual y coreográfico del teatro.

Es licenciado de la Escuela Nacional de Marionetas, ESNAM – Charleville Mézières.

DEL CUENTO AL ESCENARIO

**dramaturgia y puesta en escena
de un espectáculo de títeres,
a partir de un texto literario**

Impartido por la catedrática Zheni Pashova - Bulgaria

INTRODUCCIÓN

En el mundo contemporáneo, plagado con problemas de cualquier índole, la vida de la gente no es nada fácil. Tampoco lo es para los creadores y especialmente para aquellos que han optado por ser independientes en la creación de espectáculos de teatro para niñ@s o adult@s. En primer lugar lo más importante es la dramaturgia, después el diseño de escenografía y el punto de la dirección del espectáculo. El laboratorio que propongo está enfocado en la metodología de la transformación de un texto literario en un texto dramatúrgico, que servir de base para crear el espectáculo.

PROGRAMA

Todo el proceso se desarrolla en 7 días, 5 horas por día. 35 horas en total.

Etapa 1

Está dedicado al análisis del texto literario y definir el tema, idea y conflicto, hechos y puntos de inflexión, las principales características de los protagonistas.

Etapa 2

Los participantes tratan el análisis de los hechos, definir el tema principal y la idea de su proyecto de dramaturgia, que podría ser distinto del texto literario original. Definir los principales hechos y puntos de inflexión que mueven la acción en el futuro espectáculo. Definir los objetivos y motivos de los protagonistas, que desarrollan el conflicto en su camino hacia el objetivo final del espectáculo. Definir el punto de partida, el punto de inflexión principal, el conflicto principal y el desenlace.

Etapa 3

Los participantes trabajan sobre la dramaturgia bajo la supervisión y las indicaciones de la profesora.

Etapa 4

Se debate sobre la puesta en escena del futuro espectáculo, su diseño plástico y medios con los que se va a realizar. Como ejercicio se les ofrece papel craft, cuerdas, y otros materiales con los que realizar una o dos escenas de su proyecto.

Etapa 5

Está dedicado al trabajo sobre elaborar parte de la escenografía y los títeres del escena que se ha determinado el día anterior y terminar de hacer la escena.

Se termina el laboratorio con una muestra de lo conseguido.

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES

Curso de 35 horas lectivas

sábado 2 de julio al viernes 8 de julio de 9 a 14

. Materiales que cada participante debe traer:

- Libretas o folios para apuntes.
- Ropa cómoda
- tijeras, cutters, estuche con material general de escritura y dibujo.
- Alicates para alambre fino
- Una pistola de silicona con 12 barras de pegamento
- **Los asistentes al curso deben aportar un cuento que quieran llevar a escena.**

ZHENI PASHOVA

Zheni Pashova, hasta el momento, es una de las figuras más relevantes en el teatro de títeres de Bulgaria tanto como actriz y directora como profesora. Sus métodos de educación están basados a la metodología creada por el catedrático Atanas Ilkov, el fundador de la educación superior de teatro de títeres en Bulgaria junto a Nikolina Gueorguieva.

A partir del año 1982 es profesora en la academia nacional de Artes Escénicas y Cine en el departamento de teatro de marionetas. Actriz de teatro de marionetas y directora, galardonada de decenas de premios nacionales e internacionales, profesora en la Academia Nacional de Teatro y Cine desde 1982, ha formado 10 Clases y más de 270 alumnos de teatro de títeres, esparcidos por los 5 continentes. Su metodología es una de las que mejores resultados da en la educación en teatro de marionetas. Los alumnos salen preparados en múltiples niveles de la profesión y son altamente demandados por todos los teatros del país. La realización profesional de sus discípulos, hace años que ha convertido el nombre de Zheni Pashova en una "marca de calidad" entre los profesionales del teatro en Bulgaria. Sus discípulos manejan las técnicas del hilo, guante, barrillas, teatro de sombras, títeres de objetos y muchas, muchas más, porque su formación ha sido completa.

En el mismo tiempo se realizan en todos los campos del teatro: el cuento clásico, teatro abstracto, teatro de calle, todo eso por que su Maestra ha cultivado en ellos la curiosidad creativa y valor profesional. A parte de manipulación e interpretación, los estudiantes salen preparados para enfrentarse a los retos de la profesión tanto en el sistema teatral del estado, como en compañías independientes. La última clase de Zheni Pashova crearon cuatro espectáculos, han estado presentes en 7 festivales internacionales y han traído a la Academia Nacional de teatro y Cine prestigiosos premios. Los espectáculos han quedado en el cartel de los teatros donde han sido estrenados, dando así la posibilidad de los jóvenes actores y actrices de actuar en los escenarios profesionales y estar al corriente de los nuevos tiempos y las modernas tendencias teatrales.

Zheni Pashova ha dejado su huella en la "Pared la Fama" en Teatro 199 de Sofía, junto a muchos otros personajes destacados en las artes Escénicas de Bulgaria.

El Folclore y los títeres

Paco Paricio – Titiriteros de Binéfar – España

Cuando intuimos que algún elemento del rico acerbo folclórico o tradicional español nos interroga, y consideramos que puede tener un núcleo o “sustancia” que lo hace adecuado para llevarlo al escenario mediante técnicas de música y títeres que nos son habituales; Los Titiriteros de Binéfar empezamos un proceso que pretendo desmenuzar en este curso, pues explicaré cómo creamos espectáculos partiendo de elementos folclóricos o tradicionales.

Las distintas sesiones de manera trasversal versarán los siguientes aspectos:

- El análisis que hacemos de cuentos o canciones tradicionales.
- Los juegos dramáticos que nos sirven de primera aproximación para ir creando y configurando las claves de la dramaturgia.
- La elección de la técnica de títeres de objetos en función de los personajes y la historia que vamos a contar.
- Los títeres u objetos que usaremos y el protagonismo o papel que jugarán en la narrativa.
- El uso de la música y otros efectos sonoros.
- Las relaciones que se establecen entre títeres y actores, entre actores y público, entre escenografía y muñecos, etc.
- Entorno en el que vamos a circunscribir el relato, canción o cuento.

En definitiva, trataremos, primero de plantearnos y después de responder a las siguientes preguntas:

¿Por qué vamos a contar eso?

¿Qué significado tiene? ¿Qué esconde? ¿Qué partes del cuento o canción nos vienen de lejos y qué otras se han ido incorporando más tardíamente?

¿Qué evolución ha tenido? ¿Se ha dulcificado?

¿Se ha adaptado a lo políticamente correcto?

¿A la moda? ¿A los usos cambiantes?

¿Cómo lo vamos a contar?

¿A quién se lo vamos a contar?

¿Por qué contamos esa historia? ¿Qué aporta a nuestra vida actual?

¿Debe haber moraleja?

FECHAS, HORARIOS Y MATERIALES

Curso de 16 horas lectivas

sábado 9 de julio y domingo 10 de julio

de 10 a 14 y de 16 a 20 hs

El alumnado debe aportar libreta, folios y material de escritura para notas.

Tijeras que corten cartón, tipo tijeras de electricista, o las que cada una/o tenga que corten bien. Cutter .

Ceras de colores o tipo manley.

Los asistentes al curso deben aportar, si quieren, un cuento, o una canción, o un elemento del folklore o de la tradición que quieran llevar a escena.

PACO PARICIO

Es autor, actor, cantante y dibujante, pero, sobre todo, titiritero.

Es nieto de Joaquín Casado, un labrador aragonés. Su madre, María Casado, fue durante muchos años tendera en Binéfar.

Fundó en 1975 con Pilar Amorós la compañía Los Titiriteros de Binéfar, con la que han realizado ambos más de cinco mil funciones por todo el mundo, y con la que ha creado una treintena larga de espectáculos; recibió el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y Juventud en 2009.

Fue antes maestro de escuela pública, ha dirigido también espectáculos para otras compañías (La Baldufa, La Gotera de Lazotea, Tombs Creatius, Xip Xap, Civi- Civiak Producciones) y también a compañías de Colombia (Teatro Comunidad) y Brasil (TripTeatro de Bonecos).

Ha publicado tres libros sobre el teatro de títeres y tres álbumes para niños además de once discos con canciones populares junto a su compañía.

En la actualidad es titiritero en activo y dirige junto a su compañera Pilar Amorós La Casa de los Títeres de Abizanda.

CRONOGRAMA

ESCUELA DE VERANO

UNIMA 2022

CANDÁS – ASTURIAS

2 al 10 de JULIO

Sábado 2 de julio	Domingo 3 de julio	Lunes 4 de julio	Martes 5 de julio	Miércoles 6 de julio	Jueves 7 de julio	Viernes 8 de julio	Sábado 9 de julio	Domingo 10 de julio
9 a 14 Curso Zheni Pashova	10 a 14 curso Paco Paricio	10 a 14 curso Paco Paricio						
16 a 20.30 curso Pierrik Melabranche	16 a 20.00 curso Pierrik Melabranche	16 a 20.00 curso Pierrik Melabranche	16 a 20.00 curso Pierrik Melabranche	16 a 20 curso Paco Paricio	16 a 20 curso Paco Paricio			