

Escuela de Verano de UNIMA 2011

¡Ponte al día en el arte del teatro de títeres!

Una introducción al mundo de Phillippe Genty

Idas y vueltas del proceso creativo por Claudio Hochman

Curso de latex con Javier Gallego

Arte y Terapia

La marioneta, un recurso para la educación

**27 de Junio al 4 de Julio de 2011
En el TOPIC de TOLOSA**

Inscripciones:
secretaria@unima.es
Tel. 976882150 - 943650414

ESCUELA DE VERANO DE UNIMA 2011

Organizada por UNIMA FEDERACIÓN ESPAÑA, UNIMA EUSKALHERRIA y elTOPIC, Centro Internacional del Títere de Tolosa, la Escuela de Verano tiene como objetivo la formación de los profesionales del títere y el reciclaje profesional de los mismos, formación 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.

Este año la Escuela de Verano presenta una serie de novedades que nos parece interesante destacar:

1) La diversidad de la oferta

La oferta que realizamos este año queremos que sea de interés, no solo a los titiriteros sino a otra gente que venga de otros mundos del arte, de la educación y amantes del arte en general. Sabido es que cada vez hay mayor número de espectáculos en donde las diversas técnicas se mezclan y confluyen, llegando a un mestizaje que resulta enriquecedor.

En ese sentido el curso central de esta Escuela de Verano, titulado, Una introducción al mundo del Phillippe Gent, nos abre horizontes y nos proporciona herramientas interdisciplinares para crear un lenguaje teatral visual: actuar, danza/movimientos, objetos y materiales para la manipulación

Junto con ese curso cabe destacar la presencia de Claudio Hochman excelente director de Teatro de Objetos quien aportará su experiencia a través de dos conferencias sobre el tema tan interesante de la Dirección Escénica, conferencias que serán ilustradas por dos espectáculos dirigidos por él

El apartado plástico, que siempre requiere actualización y nuevos métodos. correrá a cargo de Javier Gallego quien nos enseñará la técnica de latex, interesante de conocer para trabajar tanto en el teatro de títeres como en el teatro de actores, el cine o en la escultura.

La relación Teatro/Educación va a tener también su hueco en esta Escuela con la jornada que organizamos en colaboración de la Universidad del País Vasco y también tendremos una conferencia-coloquio sobre Arte y Terapia nos ofertará correrá a cargo de Mila Iglesias .

2) Relación con los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco.

Desde el año pasado en que Unima Euskal Herria y TOPIC tomaron parte activa en la organización de la Escuela de Verano de Unima Federación nos pareció muy interesante crear unos lazos de colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco. Las conversaciones que mantuvimos con sus responsables resultaron fructíferas y en esta edición se han traducido en una jornada que se impartirá en elTOPIC sobre "El Teatro de Títeres en la Educación". Esta jornada constará de una Conferencia debate, con la participación de varios ponentes sobre el tema indicado anteriormente, una visita guiada al Museo del Títere de Tolosa y una representación de títeres con su correspondiente coloquio final con los artistas de la obra.

3) Obras de Títeres en TOPIC.

Durante los días de celebración de la Escuela TOPIC están programadas tres espectáculos de títeres dirigido tanto al público de Tolosa como a los participantes en la Escuela, quienes disfrutarán del aspecto lúdico que no puede faltar en estas convivencias que ayudarán a la reflexión y por consiguiente al aprendizaje.

Estamos seguros que esta Escuela de Verano supondrá un paso adelante en este camino de formación y nos abrirá nuevas vías.

Organizan:

UNIMA FEDERACION ESPAÑA

UNIMA EUSKAL HERRIA

TOPIC

Patrocinan:

PROGRAMA DE LOS CURSOS, TALLERES Y CONFERENCIAS

Curso 1.

Una introducción al mundo de Phillippe Genty

Imparten: Eric de Sarria y Nancy Rusek

Días: 27 de Junio al 4 de Julio - Horario de 9:30 a 14:30

Duración 40 horas

Máximo 16 alumnos

Curso 2.

Curso de latex

Imparte Javier Gallego

Días: 27 al 30 de Junio - Horario 16:30 a 19:30

Máximo 20 alumnos

Curso 3.

Idas y vueltas del proceso creativo

Imparte: Claudio Hochman

Días 1 y 2 de Julio - Horario 16:30 a 19:30

Máximo: 100 participantes

Incluye dos representaciones dirigidas por Claudio

Día 1 a las 22:30:

Lo fingido verdadero por la compañía La máquina real de Cuenca

Día 2 de Julio a las 22:30

El principito por la compañía Teatro Silfo de Murcia

Curso 4.

Arte y terapia

Conferenciante: Mila Iglesias e Isabel Verdini

Máximo 250 participantes

Día: 3 de Julio - Horario de 16:30 a 19:30

La conferencia será ilustrada con imágenes de trabajos realizados por la conferenciante

Curso 5.

El Arte de la marioneta, un recurso para la educación

En colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco

Conferenciante: Carol Sterling de Brookling (USA)

Presenta y modera: Enkarni Genua

Máximo 120 participantes

Día: 4 de Julio - Horario de 9:30 a 21:00

De 9:00 Entrega de documentación

9:15 a 13:15 - Conferencia y debate

De 13:15 a 16:00 Tiempo libre (comida opcional)

De 16:00 a 18:00 Visita guiada al TOPIC y al Museo del Títere

A las 18:30 Espectáculo de títeres (por determinar)

Nº	Curso		3 cursos	Matrículas cursos 1+2	cursos 1+3	cursos 2+3
1	Phillipe Genty	350 € 490 €			335 €	
2	Latex - Javier Gallego	250 € 350 €	500 € 700 €	450 € 630 €		260 € 365 €
3	Claudio Hochman	100 € 140 €			475 €	
4	Marioneta y terapia	gratis pero necesaria inscripción				
5	Marioneta, un recurso en la educación	35 € (posibilidad de beca)				

Los precios en rojo son únicamente para socios de UNIMA

El plazo de preinscripción se abre el 10 de Marzo y finalizará el 10 de Mayo de 2011.

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

Los no aceptados o las cancelaciones voluntarias antes del 10 de Mayo recibirán la devolución íntegra de la prescripción.

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, 2 y 3 están incluidas las comidas del mediodía y la entrada a los espectáculos programados.

Curso 1.

Una introducción al mundo de Phillipe Genty

Imparten: Eric de Sarria y Nancy Rusek

Días: 27 de Junio al 4 de Julio

Horario de 9:30 a 14:30

Duración 40 horas

El taller propone a artistas que ya tienen algún tipo de experiencia en las artes escénicas:

A) Proporcionar herramientas interdisciplinares para crear un lenguaje teatral visual: actuar, danza/movimientos, objetos y materiales para la manipulación

B) Animar a los artistas a que desarrollen sus propios recursos personales a través de la escucha, la convicción, el impulso, los puntos fijos, la desvinculación, el distanciamiento, la improvisación, la memoria, en relación al objeto y el material y la ocupación del espacio.

C) Como suele suceder muchas veces en el mundo de Philippe Genty, el escenario está considerado como el lugar donde se revelan los conflictos humanos entre lo inconsciente y lo consciente. Un conflicto que el artista se encuentra al manipular la marioneta, objetos inanimados y materiales que pueden ser la metáfora de algunos de sus conflictos interiores. Al mostrar esto, él/ella se convierte en el/la creador/a de su propio mundo y lenguaje.

El trabajo está dividido en dos partes: una de ellas consiste en transmitir ciertas herramientas derivadas de nuestro trabajo con Philippe Genty, y la otra parte, es más búsqueda personal en el cual nosotros damos consejos y propuestas teatrales.

(Por favor traer para trabajar ropa de color negro y que sea cómoda)

ERIC DE SARRIA

Eric de Sarria ha trabajado principalmente, como actor, desde 1988, con la Compañía Internacional Philippe Genty.

Ha sido entrenado para el teatro visual, a través de la manipulación de marionetas y de materiales.

Solía hacer giras por todo el mundo: Drifting desde 1989 hasta el 2002, Dedalus desde 1998 hasta el 2000, y hoy en día Zigmund Follies desde el año 2000.

Suele dar talleres sobre el teatro visual y la manipulación de marionetas en Sudáfrica, Japón, Australia, y en Egipto.

También ha dirigido varias obras en Francia (una obra para niños con un escultor, un monólogo, un cabaret sobre un escritor Francés, Henry Michaux,), en Catalunya (Patio de recreo: El Cap als Nuvols, A Taula, El Rei de la Soledad,...) en Sudáfrica (A Moliere in Soweto, Memories of Battery, The story of Away, The Giant Match-meet my in-laws), en Rusia (Commune Empreinte).

Ha trabajado como payaso en circos, como actor en varias compañías de teatro callejero y compañías de teatro (Burattini, Theatre de l'Unité,...)

En 2007, ayudó a Philippe Genty en su nueva creación, Boliloc y en varios talleres.

Habla inglés fluido. Tiene carnet de conducir internacional

Acude a talleres para actores y bailarines, principalmente en Francia.

Está comenzando a aprender Kendo, un arte marcial Japonés.

Se ha entrenado como actor (inspirado en el estudio del actor), y como titiritero con Philippe Genty.

NANCY RUSEK

Nancy Rusek, una chica Belga de pelo negro, estudió la danza del ballet en “La Real Escuela de Ballet de Flandes”, en Antwerp, ciudad de los diamantes (o del chocolate)! Cansada de los tutús, las zapatillas de baile, y los papeles de princesa, se muda a la danza contemporánea y trabaja para coreógrafos y compañías como: Andy Degroat, Philippe Decouflé, Castafiore System, etc.

Pero el baile no será ya suficiente para ella nunca más, coreografiará para su compañía y para otras compañías, para directores de películas y de video clips, ayudante de la coreógrafa Marcia Bercellos, recibe clases de dirección para entrenadores para Los Ballets de Lorraine, Philippe Decouflé, Olivier Meyer... Pero en su recorrido, ella descubre otro camino subterráneo, a través de “Lands End” con Philippe Genty y Mary Underwood, en 2004. Juntos pintan movimientos en los escenarios de todo el mundo, hasta Charleville – Mézières donde, durante un curso de entrenamiento de un mes, ella pasa a ser su ayudante de ellos. En estos momentos está sacándose el Diploma de Estado en danza contemporánea (D.E).

Curso 2.

Curso de latex

Imparte Javier Gallego

Días: 27 al 30 de Junio - Horario 16:30 a 19:30

Máximo 20 alumnos

El curso tendrá una duración de 12 horas y su objetivo será aprender a modelar muñecos con acabado en latex-espuma de poliuretano.

Por un lado se practicará individualmente la construcción de una cabeza de un personaje y por otro se hará un trabajo colectivo.

Prácticas individuales:

Modelado de una cabeza de un personaje en barro o plastilina.

Molde de escayola dental.

Positivado de latex-espuma de poliuretano

Repasso y acabado de pintura

Master class:

Trabajo conjunto de positivado en latex-espuma de poliuretano de una cabeza completa con un molde de tres piezas

Exposición del trabajo completo y materiales, siliconas, espuma de latex, resinas, etc...

Presentación de tipos de moldes.

JAVIER GALLEGUO LLERENA

Licenciado en Bellas Artes, especialidad de escultura por la Universidad Complutense de Madrid

Técnico superior en artes aplicadas a la escultura-(2000)-Escuela de Artes aplicadas La Palma-(Madrid)

Curso de prótesis en silicona Platsil-gel10, impartido por Arturo Balseiro (Dharmaestudio).

Prácticas en la fundición de bronce José Moreno.

Técnico de taller para Román & CIA. Ha trabajado en los proyectos de los siguientes largometrajes:

“La gran aventura de Mortadelo y Filemón” , “Mortadelo y Filemón 2ª parte” , “Noviembre” , “Di que si” , “No lo llames amor llámalo X”;

También lo ha hecho en los siguientes programas de televisión:

“Los patata” para Televisiones autonómicas, “Los Lunnis” para TVE, “QTR, que trabaje Rita” para antena3 o “Guay” mascota televisión balear.

O en las siguientes producciones teatrales:

“Musical: La Reina de las Nieves” , “Yo Cervantes Tuve otras cosas que hacer”, “Góngora” Barroco andaluz. Kity Manver, “Avenue Q”, “Penumbra”, Animalario y el Musical “Lazy town”

Técnico de taller para Laboratorio FX en “Cuéntame” TVE, “Cuarto Milenio” Cuatro, “Gran Hermano” Telecinco, Spot publicitario LG

Técnico de taller para Dharmaestudio en los siguientes trabajos: Spot publicitario formación profesional País Vasco, Spot publicitario de “los Pelochos” 11888, Spot publicitario de Lotería de Navidad 2008, Spot publicitario “Runners” agua mineral de CocaCola en Rumania, “The way of the warrior” largometraje E.E.U.U. Preproducción efectos especiales de maquillaje y atrezzo especial, Efectos de envejecimiento de la película portuguesa sobre la vida de “Amalia Rodrígues” elaboración de moldes y copias de las prótesis

Como escultor escultor ha realizado la escultura a tamaño natural de retrato de organillero para restaurante de la T4 del aeropuerto de barajas,

Efectos especiales en el cortometraje “notamotof-fotomatón” y “Ya no me acuerdo” producción teatral tripla a.c.

Moldes y reproducciones de Títeres para la compañía “El Retablo”

Desarrollando las labores de modelado en barro, plastilinas, y poliespan. Construcción, talla, pintura, vaciado...utilizando materiales como poliéster, epoxy, poliuretano, acrílico, fibra de vidrio, espumas de látex, de poliuretano, reticulada, fleece, moldes de escayola, exaduro, silicona, poliéster, epoxy. Elaboración de máscaras, muppets, bodymuppets, marionetas, dummies y caracterización.

Curso 3.

Idas y vueltas del proceso creativo

Imparte: Claudio Hochman

Días 1 y 2 de Julio - Horario 16:30 a 19:30

Máximo: 100 participantes

Incluye dos representaciones dirigidas por Claudio Hochman

Día 1 a las 22:30:

Lo fingido verdadero por la compañía La máquina real de Cuenca

Día 2 de Julio a las 22:30

El principito por la compañía Teatro Silfo de Murcia

Claudio Hochman

Autor y Director teatral, licenciado en la Carrera de Puesta e Escena de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires, nace en la capital argentina en 1958 donde inicia su andadura en el teatro independiente.

Es también profesor de educación física

Actualmente reside en Lisboa donde dirige la compañía Shakespeare Women Company, siendo un gran conocedor de este autor universal, aunque también ha adaptado y dirigido textos de otros autores clásicos como Moliere, Plauto...) para espectáculos para niños y jóvenes

Claudio Hochman es uno de los directores de escena más prolíficos y que más han renovado el teatro para niños en las últimas décadas. Un director "talismán" que goza de enorme y merecido prestigio entre los profesionales del teatro, porque los montajes que ha dirigido han sido premiados en distintos certámenes en los que a concurrido.

Acaba de publicar su cuento "Saudade" para la editorial Teatro Aveirense

Idas y Vueltas del proceso creativo

No me gustan las conferencias. Nunca voy a las conferencias. Ni para escuchar (me aburro), ni para conferenciar. Cuando me invitan tiembla al pensar que mi voz saldrá amplificada y más de cinco personas estarán atentas a lo que digo. Empeora la situación si me toca compartir el estrado con otros, siento que los demás tienen cosas mucho más interesantes que decir. Sobre todo odio cuando tengo que desarrollar un tema y parecer trascendente.

Pero esta vez es distinto (espero). Cuando Miguel Arreche me invitó para que hable de lo que yo quiera, que cuente mis experiencias, que desvele los misterios de los procesos creativos, cómo trabajo con las compañías, confieso que me entusiasmó. Sobre todo porque pienso que puede ser para los asistentes una buena manera de ahorrar camino, de estímulo y de movilización. Al menos a mí, algo que si me gusta, es saber que hacen las personas. Aprendo confrontándome con la realidad de los otros.

El otro día conocí un bombero y lo bombardeé a preguntas durante dos horas. Espero que los asistentes a estas dos conferencias les resulten tan interesantes como a mí me resultó escuchar las experiencias de vida de aquel bombero.

Espectáculo incluído en el Curso 3.
Lo fingido verdadero de lope de Vega
La maquina real - Cuenca
Viernes 1 de Julio a las 22:30

La verdad y la mentira en la vida y el teatro. Lo fingido y lo verdadero en la obra de Lope.

Cinco actores manipuladores jugando al límite entre lo real y lo imaginario. Una máquina teatral reproducción del siglo XVII que da marco a un juego de pasiones, secretos, envidias, luchas de poder e intrigas.

Títeres tallados en madera inspirados en los que se usaban hace cuatrocientos años para dar vida a soldados romanos que van a guerras injustificadas, emperadores enloquecidos que se matan por el trono, actores que confunden la vida y los sueños.

Una obra llena de música y humor, irreverente y audaz donde nunca sabremos que es lo que verdaderamente sucede.

Espectáculo incluído en el Curso 3.
El principito de Saint Exupéry
Teatro Silfo de Murcia
Sábado 2 de Julio a las 20:00

Todo el mundo conoce la historia del Principito.

Teníamos que contarla de alguna manera que nos aportara algo más, algo diferente, pero sin alejarnos del original.

Decidimos optar por utilizar los dibujos originales porque consideramos que son inseparables del texto y que solo ellos representan al auténtico principito.

En escena está Consuelo, la querida compañera del autor. Ella mira los dibujos y piensa.

Él se le aparece (así como a Saint Exupéry se le apareció El Principito) y nos cuenta su mágico encuentro. Ella lo ayuda con su voz y su presencia. Van construyendo entre diseños y relatos. Desfilan todos los personajes. Nos invitan a un viaje emotivo. Vivimos con ellos la aventura del descubrimiento.

(Y en un suspiro desaparecen, como el Principito, para estar siempre presentes.)

Curso 4

Arte y terapia

Conferenciantes: Mila Iglesias e Isabel Verdini

Máximo 250 participantes

Día: 3 de Julio - Horario de 16:30 a 19:30

La conferencia será ilustrada con imágenes de trabajos realizados por la conferenciante

Milagros Iglesias

Mi formación y experiencia se desarrolló siempre en el conocimiento de la Danza y las Artes Plásticas.

Por circunstancias personales, hace treinta años entré a trabajar con niños afectados de parálisis cerebral en ASPACE. Me sorprendió observar que en su integración y rehabilitación no se utilizara los beneficios que el mundo del Arte podía ofrecerles. Así nació la idea de crear un grupo de teatro que por las limitaciones a nivel oral de todos ellos, no podía ser el tradicional, recurri a la técnica de "Teatro Negro". La disciplina y el trabajo constante de todo el grupo, dio unos resultados que enriquecían y dinamizaban el día a día de todos los participantes.

El 28 de junio de 1994 se dio a conocer oficialmente nuestro grupo de teatro con el nombre de AMET-SETAN en el Teatro Barakaldo y con el patrocinio del Departamento de Bienestar Social.

Relación de actuaciones:

En el II Congreso y Festival Internacional de teatro de personas con discapacidad de Almagro. Mayo 1995. Se presento el trabajo en la muestra videográfica.

En estos momentos estoy alejada de este trabajo y llevo la dirección de la Escuela de Danza Igor Yebra, pero me satisface poder transmitir mi experiencia y conocimiento y que puedan servir a otros.

Milagros Iglesias expondrá ante el público su experiencia personal en el trabajo artístico realizado con niños afectados de parálisis cerebral. Los beneficios terapéuticos que aportaron el trabajo en grupo, el incentivo artístico y la movilidad exigida por el montaje a los niños que participaron de esta experiencia resultaron asombrosos. Por ello y para que sirva de inspiración a otras personas tanto del mundo del arte como al personal dedicado a la rehabilitación e inserción social de estos niños, la ponente expondrá el método de trabajo utilizado y los descubrimientos que realizó utilizando la técnica del "Teatro Negro" con niños de ASPACE

Isabel Verdini

Verdini dantza taldea nace del amor profundo de una tía hacia su sobrina Síndrome de Down.

Así, el nacimiento de Haizea y la necesidad personal de Isabel Verdini de querer aportar desde su profesión, su pequeño granito de arena a la vida de Haizea, no solo marcará la carrera de esta bailarina sino que además será el verdadero punto de partida de este singular proyecto.

Proyecto que nace en el año 92 vinculado a la figura de Isabel Verdini (Donostia-San Sebastian 1971), ante el vacío existente en materia de formación y desarrollo de las capacidades artísticas de las personas con discapacidad.

Desde entonces, han sido años de labor ininterrumpida, de trabajo serio, riguroso y constante con personas con discapacidad. Años de trabajo bien fundamentado y correctamente asesorado. Trabajo con el que se ha pretendido luchar por la desaparición de los obstáculos en el desarrollo e integración de las personas con discapacidad y dar una oportunidad real a este colectivo

Isabel Verdini nos ofrecerá una charla sobre su proyecto que ilustrará con un ensayo público sobre el escenario del TOPIC

Curso 5.

El Arte de la marioneta, un recurso para la educación

En colaboración con los Cursos de Verano de la Universidad del País Vasco

(La participación en este curso concederá créditos)

Conferenciante: Carol Sterling de Brookling (USA)

Presenta y modera: Enkarni Genua

Máximo 120 participantes

Día: 4 de Julio - Horario de 9:30 a 21:00

De 9:00 Entrega de documentación

De 9:15 a 13:15 - Conferencia y debate (Pausa para café)

De 13:15 a 16:00 Tiempo libre (comida opcional)

De 16:00 a 18:00 Visita guiada al TOPIC y al Museo del Títere

A las 18:30 Espectáculo de títeres (por determinar)

Carol Sterling, Directora de Arte en la Educación, en el Brooklyn Arts Council (BAC) de Nueva York. Docente de Titiriteros, Antigua Presidenta de UNIMA-EEUU y Asesora de Utilización de Marionetas en la Educación para Puppeteers of America

Graduada en la High School de Música y Arte de Nueva York y en el Barnard College, Columbia University. Obtuvo un master en Bellas Artes y Educación Artística en el Teachers College, Columbia University y Diplomatura en Administración de Educación Profesional en la Universidad de Nueva York. Ha sido educadora de arte, jefe del departamento de arte, artista residente en escuelas y centros de comunidad y tiene licencia como profesor de arte K-12, principal supervisor y administrador, en el estado de Nueva York de Nueva Jersey. Desde 1972 ha estado relacionada con el teatro de títeres y la educación.

En la actualidad es Directora de Arte en la Educación del Consejo de Arte de Brooklyn (BAC) en Brooklyn, Nueva York. Desde ese cargo, diseña, desarrolla y supervisa los programas de educación artística de más de 100 escuelas públicas de Nueva York que llegan a 27.000 estudiantes al año. Sus responsabilidades incluyen la contratación y supervisión de más de 125 artistas que enseñan las artes visuales, escénicas y literarias - , incluyendo marionetas - , así como arte y tecnología.

Ha recibido el premio de las Artes en la Educación otorgado por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, Washington, DC

