

FORMACIÓN EN CUATRO ACTOS SIMULTÁNEOS

Villafranca de los Barros, 1 de diciembre , 10:30 de la mañana

PRIMER ACTO

LA CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL PERSONAJE

1. INTRODUCCIÓN.

Las caracterizaciones y máscaras, son cuestiones de vital importancia para el desarrollo del trabajo actoral en la construcción del personaje y en la comunicación con el público.

El objetivo de este taller intensivo, es facilitar a los participantes los recursos teórico-prácticos y técnicos necesarios en el ámbito de la caracterización teatral, así como incentivar su capacidad investigadora con el objeto de potenciar su creatividad personal y profesional de manera activa, consciente y creativa.

2. OBJETIVOS.

-Organizar y planificar el trabajo de forma eficiente y motivadora.

-Recoger información significativa, analizarla, sintetizarla y gestionarla adecuadamente a fin de que la Propuesta Escénica resultante sea compacta, armónica y plásticamente artística.

-Profundizar en las técnicas de caracterización aplicadas al diseño del personaje.

-Adquirir conocimientos generales sobre las diferentes formas de potenciar la expresividad del rostro y la fisicalidad del gesto. Partiendo siempre de un concreto a fin de encontrar el personaje y su espacio en la Propuesta Escénica.

-Conocer las herramientas precisas para el reconocimiento y análisis tanto del rostro, como de la corporalidad del actor, buscando su adecuación o modificación en función de los requerimientos del personaje.

-Investigar la unidad estética y estilística para obtener la coherencia en la Puesta en Escena.

3. CONOCIMIENTOS RECOMENDADOS.

Para abordar este taller sería recomendable que los participante hubieran leído con anterioridad la obra dramática de Federico García Lorca "El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín", a fin de poder trabajar sobre un concreto.

Del mismo modo y si fuera posible, sería de gran interés haber leído los capítulos 1 y 2 del texto "La construcción del personaje" de Constantin Stanislavski. Ambos textos serán utilizados como material de referencia durante el desarrollo de la sesión.

4. METODOLOGÍA.

Sistema de trabajo será teórico-práctico y mediante el ensayo-error, el participante del taller descubrirá el correcto manejo de las herramientas facilitadas y su relación con la expresividad del cuerpo y la caracterización del rostro.

La reflexión antes de abordar el trabajo y el análisis del mismo a posteriori, se utilizarán como instrumentos de valoración ya que los participantes deberán registrar el desarrollo de sus procesos, prestando especial atención a la conceptualización de las técnicas de caracterización y a las dificultades o facilidades de las mismas.³

5. BIBLIOGRAFÍA.

-AUCOIN, K. *El arte del maquillaje*. Ed. B.S.A. Barcelona, 1998.

-AA.VV. *Caracterización I y II*. Ed. Videocinco.com

-GUARDIA (de la), I. *Técnicas de maquillaje profesional y caracterización*. Ed. Kryolan. Málaga, 2012.

-KEHOE,V. *La técnica del artista del maquillaje profesional para cine, televisión y teatro*. Instituto Oficial de Radio y Televisión, ente público RTVE. Madrid 1987

-PAVIS, P. *Diccionario del teatro. Dramaturgia, Estética, Semiología*. Ed. Paidós Comunicación. Barcelona 1998.

-STANISLAVSKI, C *La construcción del personaje*. Alianza Editorial. Madrid 2005.

-STANISLAVSKI, C. *El actor y su doble*. Alianza Editorial. Madrid 2002.

PONENTE

Belén Franco es licenciada en Arte Dramático por la RESAD (Madrid) y Máster en Artes Escénicas. Actualmente es profesora de la ESAD (Extremadura)

SEGUNDO ACTO

INTRODUCCIÓN A LA CREACIÓN DEL PERSONAJE MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE LECOQ, CHEJOV Y MEYERHOLD

DESCRIPCIÓN: A parte de Stanislavski y su Método, existen otras técnicas de creación del personaje que, aunque basadas en la técnica del maestro, parten principalmente de la imaginación del actor y del movimiento de su cuerpo. Veremos, de forma introductoria, distintas técnicas que abran el campo para la creación del actor y la actriz utilizando entrenamientos de Chejov, Meyerhold y Lecoq aplicándolos a un texto.

Monólogo 1

EXTRAVÍOS DE UN MARAÑÓN SIN NOMBRE EN SELVA AMAZÓNICA

Yo, de natural, nunca hablo solo. ¡Ni que estuviera loco!... Pero ahora, me figuro que debo ponerme a hablar en voz alta porque, si no, ¿qué demonios voy a hacer? ¿Dar vueltas y vueltas y más vueltas por aquí sin abrir la boca o, todo lo más, mascullando algún juramento para que se note lo perdido y jodido que estoy?

La cosa no daría para mucho, además de que nadie se iba a enterar de maldita la cosa... Si por lo menos hubiera alguien por ahí, no sé, en alguna parte, no sé, digamos gente que me escucha sin yo saberlo, yo podría hacer como que no me entero, es decir, disimulando un poco, o sea, sin hablarles a las claras pero, en fin, al menos no me sentiría tan perdido hablando solo, y eso, bueno, yo ya me entiendo...

Monólogo 2

RENIEGOS DE LA JUANA TORRALVA, PRIVADA DEL DERECHO A LA PALABRA

Bueno está, bueno está: si quieren que me calle, me callaré. Punto en boca, ni más media palabra. La Juana Torralva se ha quedado muda. Muda, pero manca no, claro es, ni tampoco coja, claro es: los brazos y las piernas que no paren, que trabajo no falta. Toda la casa encima de la Juana Torralva, pero muda. A deslomarse de sol a sol, pero muda.

Ella no es quién para enmendar al amo, ni para revolverle los humos a la niña. A los pucheros sí, ya los manteles y vestidos todo lo que guste.

También a las gallinas puede hablarles, si es su gusto, pero con las personas, punto en boca. ¿Quién le pide opinión a una sirvienta? Que no otra cosa soy, pese a quien pese, por más que me titulen dama de compañía.

PONENTE

Estebán García Ballesteros trabaja profesionalmente desde hace 30 años en compañías y productoras como Teatrapo, Suripanta, Arán Dramática, TAPTC? Teatro, La Estampa teatro, Karlik Danza, Pentación, Marabad, Teatro del Noctámbulo, Samarkanda, El Desván Producciones, Verbo Producciones y el Festival de Teatro Clásico de Mérida entre otros.

Se ha formado con Jacques Lecoq, Guillermo Heras, Josh Houben, Alicia Hermida, José Pedro Carrión, Concha Doñaque, Sergio Claramunt, José Luis Paniagua, E. M. Caserta, Sergi López, Jesús Cracio, Teodoro Therzopoulus, Sophia Michopoulou, Toby Robertson, Eusebio Lázaro y Alfonso Vallejo entre otros. En materias como interpretación, voz y dicción, expresión corporal, interpretación ante la cámara, Comedia del Arte, Circo, Clown, Tragedia Clásica, verso, técnica Alexander, técnicas de calle, magia, presencia escénica, grandes espacios...

Trabaja con directores como Helena Pimenta, Esteve Ferrer, Carlos Vides, Sergi López, Manuel D, Francisco Suárez, José Luis Alonso de Santos, Vicente León, Denis Rafter, Juan Margallo, Sergio Gayol, Mauricio Celedón, Memé Tabares, José Antonio Ortega, Konrad Zschiedrich, Joao Mota, Francisco Carrillo y Joaquim Benite entre otros.

Y desde el 2007 es socio fundador de CREACIONES ARTÍSTICAS LAS 4 ESQUINAS.

TERCER ACTO

TALLER DE ESCENOGRAFÍA

PROPUESTA DE CONTENIDOS

EL ESPACIO ESCÉNICO

1. Definición y origen.
2. Evolución y Tipologías.
  - 2.1 Teatros Griegos y Romanos. Epidauro y Mérida.
  - 2.2 Edad Media.
  - 2.3 Renacimiento. Teatro Olímpico y Teatro Farnesio.
  - 2.4 Corral de Comedia y Teatro Isabelino.
  - 2.5 Teatro a la Italiana. Gran Teatro y Carolina Coronado.
  - 2.6 Teatros transformables.

LA LA ESCENOGRAFÍA

1. Definición conceptual.
2. Caja escénica y elementos escenográficos.
3. Evolución a través del tiempo.
4. La reacción antinaturalista y nuevos lenguajes escénicos.
5. Tipologías contemporáneas.

EL PROCESO CREATIVO

1. Análisis del texto.
2. Metodologías: Trabajo en equipo o creación colectiva.
3. Formulación de la propuesta.
  - 3.1 Bocetos, dibujos y planimetría.
  - 3.2 Maquetas.
  - 3.3 Materiales y su rendimiento escénico.
4. Estudio de propuestas concretas sobre maquetas.
  - 4.1 El Deleitoso de Lope de Rueda.
  - 4.2 Las Criadas de Jean Genet.
  - 4.3 Hasta que la Boda nos separe de Roberto Lumbreras.

PONENTE

Damián Galán Nogales

ESCENÓGRAFO

Mérida, Agosto de 1949

Estudios de Arquitectura y Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid.

Creación del **Centro Dramático de Extremadura** en 1984 y dirección de sus cuatro primeras temporadas y una vez concluido este proyecto, fundación de ESPECTÁCULOS IBÉRICOS, SL.

Diseño y construcción del **Camión Escenario** de la Junta de Extremadura, además de platós, ingenios escénicos, carrozas, cabalgatas y escenografías.

Director del **Programa de Espectáculos al Aire Libre** de la **EXPO '92** de Sevilla.

Dirección y producción del **Festival de Teatro Clásico de Mérida**, desde 1993 hasta 1999.

Creación y dirección para el **Festival de Teatro Clásico de Mérida**, en las Ediciones de 2006 y 2007, del proyecto **Hitos Temáticos**, de intervenciones urbanas a medio camino entre la instalación y la escenografía.

Creación y producción de espectáculos para grandes eventos: **Motín** de Aranjuez, **Exposición Universal de Sevilla 92** y **Lisboa 98**, **Feria Mundial del Toro** de Sevilla, **Congreso Nacional de Gastronomía** de San Sebastián, **Convenciones de Multinacionales** en el **Fórum** de Barcelona, **FIBES** de Sevilla, **Pabellón Príncipe Felipe** de Zaragoza...

Ponencias en Congresos Internacionales (Palermo, Lión, Estrasburgo y Verona), organizados por la Unión Europea, sobre el uso y mantenimiento de los lugares antiguos de espectáculos (teatros y anfiteatros clásicos).

Participación en la elaboración de la **Declaración de Segesta**. Documento auspiciado por el Consejo de Europa sobre la salvaguarda y el uso de los teatros antiguos.

CUARTO ACTO

DEL ENSAYO A LA PUESTA EN ESCENA.

ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA UN ENSAYO TEATRAL EFICIENTE.

El objetivo primordial de los ensayos es alcanzar la mejor puesta en escena posible de la pieza teatral seleccionada. La correcta planificación de dichos ensayos y la clara definición de su estructura son la garantía de una «sesión de trabajo» eficiente y productiva. Para ello, los elementos fundamentales que deben estar presentes en su desarrollo son, al menos, cuatro: entrenamiento corporal, calentamiento vocal, la vida del personaje y el personaje en la escena. Con «Del ensayo a la puesta en escena», pretendemos acercarnos de forma teórica, pero sobre todo de forma práctica, al esquema básico sobre el que «cimentar» un «buen» ensayo. Un esquema que pretende convertirse en una herramienta imprescindible para los grupos teatrales en sus futuros montajes.

Para facilitar las dinámicas propuestas durante la sesión se recomienda asistir con ropa cómoda.

PONENTE

José Antonio Raynaud es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y Graduado en Dirección Escénica por la Escuela de Dirección Escénica y Escenografía (Instituto del Teatro de Sevilla, Junta de Andalucía). Ha impartido cursos de formación teatral en la Universidad de Extremadura, Universidad de Huelva, Centros de Profesores y de Recursos (CPR) de Extremadura, Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y como coordinador del programa CaixaEscena (Obra Social de la Fundació La Caixa) en Extremadura. En su labor como **director de escena** ha dirigido, entre otros, textos de Alfonso Zorro, Aristófanes, Eurípides, Florián Recio, Fulgen Valares, Heiner Müller, Jean Anouilh, Juan Copete, Lope de Vega, Miguel Murillo, Pedro Calderón de la Barca, Plauto, Séneca, Terencio.

FORMACIÓN EN 4 ACTOS SIMULTÁNEOS.

Nombre y apellidos	Grupo	PRIMER ACTO	SEGUNDO ACTO	TERCER ACTO	CUARTO ACTO

Indicar el orden de preferencia.

Si prefieres por igual dos talleres ponles el mismo número (Ejemplo: 1, 2, 2, 4)