

39º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TITERES DE BILBAO

Ciclo internacional de formación para actores, titiriteros y artistas de las artes escénicas 2020.

Este ciclo de formación se integra dentro de las actividades paralelas del 39º Festival Internacional de títeres de Bilbao.

Tendrá una organización y seguimiento diferenciado y se realizara en fechas anteriores y posteriores al programa del festival.

Las fechas del 39 FIT de Bilbao serán del 21 al 29 de noviembre de 2020.

Las fechas de la formación serán entre el 19 y 22 de noviembre, entre el 24 y 28 de noviembre y entre el 30/11 y el 3 de diciembre.

La organización será hecha en base a los resultados y experiencia adquiridos con la realización del ciclo realizado en noviembre del 2019 y que consideramos que fue una buena practica que podemos estandarizar.

Sera una actividad complementaria y muy importante para el objetivo que caracteriza el trabajo del FIT de Bilbao de promocionar el arte del teatro de títeres y objetos y del sector profesional que lo representa en Euskadi. La motivación fundamental de esta propuesta es la de dar una respuesta a la necesidad del sector de las artes escénicas en Euskadi de complementar su curriculum formativo con la técnica y la metodología relacionada con la dramaturgia contemporánea de los títeres y objetos. Pensamos que es un aspecto que falta en el perfil formativo y en los recursos de dramaturgia actoral del actor vasco.

También pensamos que la formación es la mejor motivación para ver las oportunidades y ventajas que a nivel profesional ofrece el teatro de títeres y objetos dentro del sector de las artes escénicas y que en Euskadi es mínimo y con una calidad de producción superable.

39. BILBOKO NAZIOARTEKO TXONTXONGILO JAIALDIA

Nazioarteko formakuntza zikloa aktore, txontxongilolari eta arte ezsenikoen sortzaileentzat 2020

Formakuntza ziklo hau 39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo jaialdiko ekintza paraleloen baitan dago.

Berezko antolaketa eta jarraipena izango du eta jaialdia baino lehen hasi eta ostean amaiauko da.

39. Bilboko Jaialdiko datak 2020ko azaroaren 21etik 29ra izango dira. Formakuntzaren datak dira: azaroaren 19tik 22ra, azaroaren 24tik 28ra eta azaroaren 30tik abenduaren 3ra.

Ziklo honen antolakuntza 2019ko azaroan egindako zikloan lortutako emaitzak eta esperientzien ondorio da. Ekintza positiboa izan zela uste dugu eta, horregatik, erabaki dugu berriro ere egitea eta nolabait estandarizatzea.

Ekintza osagarria bada ere, oso garrantzitsua da Bilboko jaialdirako, gure helburua txontxongilo eta objetuen antzerkia eta Euskal Herrian dagoen sektore profesionala bultzatzea baita.

Proposamen honen motibazio nagusia Euskal Herriko arte eszenikoen sektorearen behar bati erantzutea da, txontxongilo eta objetuen dramaturgia modernoaren teknika eta metodologia curriculum formatiborako osagarria izan daitekelakoan. Uste dugulako, euskal aktorearen dramaturgia aktoral eta profil formatiboan honen premia dagoela.

Formakuntza pizgarria izan daiteke maila profesionalean, txontxongilo eta objetuen antzerkiak arte eszenikoei eskeintzen dizkien aukerak eta

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

Con esta formación también reivindicamos la importancia de esta disciplina teatral dentro de la familia de las artes dramáticas y de la importancia de integrarla dentro de los recursos del actor – titiritero (justificando su igualdad en cuanto a importancia con el actor dramático). Planteamos este proyecto como un ciclo de formación dividido en tres cursos-talleres intensivos con una duración total de 52 horas. Los participantes podrán acceder a los tres cursos, realizando el ciclo completo, o a cualquiera de ellos independientemente de la continuidad centrándose en la temática específica del curso seleccionado.

Objetivos de los cursos:

- Integrar en la formación del actor la filosofía, estéticas y técnicas del teatro de títeres y objetos.
- Mas concretamente, hacer una introducción a la dramaturgia, contada con objetos manipulados por actores (titiriteros) y a la manipulación o animación de estos objetos con una intención dramática. La manipulación de objetos con una finalidad dramática, dará una importancia especial a los aspectos visuales y a las posibilidades de crear situaciones mas allá de la presencia del actor en el resultado dramático.
- Otro objetivo colateral es el de presentar las diferentes técnicas del teatro de objetos y la importancia de los materiales como elementos expresivos en el tratamiento titiritero.
- Hacer un viaje por la historia y las tradiciones del teatro de títeres y objetos desde las tradiciones ancestrales hasta la contemporaneidad y creatividad dramática de nuestros días.

abantailatzeko. Euskal Herriari dagokionez, honen presentzia minimoa da eta ekoizpen kalitatea hobetu daitezkeela gaude.

Formakuntza honekin ere, aldarrikatu nahi dugu antzerki disziplina honen garrantzia arte dramatikoaren familiaren baitan eta, nola ez, aktore-txontxongilolarien baliabideak barneratzearen garrantziaz ohartaraztea (eta horrela, parekatu aktore dramatikoarekin).

Proiektu hau formakuntza ziklo bezala planteatzen dugu, hiru ikastaro-tailer trinkoetan banatuta, guztira honen iraupena 52 ordu direlarik. Parte hartzaileek hiru ikastaroetara sarbidea izango dute dute, zikloa osorik egitea nahi dutenentzat baina baita ere, edozein dela aukera modu independentean egin daitezke, aukeratutako ikastaroaren tematika zehatzean murgiltzea nahi dutenentzat.

Ikastaroen helburuak:

- Aktorearen formakuntzan barneratzea txontxongilo eta objetuen antzerkiaren filosofia, estetika eta teknikak.
- Zehazki, dramaturgia ariketa bat egitea, aktoreak (txontxongilolariak) kontatua, objektu manipulazioaren bidez, edota objektu hauen manipulazioa edota animazioa asmo dramatiko batekin egitea. Asmo dramatikoarekin egindako objetuen manipulazioak izaera berezia emango dio eremu bisualari eta, baita ere, egoerak sortzeko aukerei, emaitza dramaturgikoan aktorearen presentziatik haratago doazenak.
- Beste helburu bat objetuen antzerkiko teknika desberdinak aurkeztea da eta, honekin batera material hauen garrantzia nabarmentzea elementu espresibo bezala.
- Txontxongilo eta objetuen antzerkiko historiaren zehar bidai bat egitea, aintzinako tradizioetik gaur egungo garaikidetasun eta sorkuntza

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

<p>- Integrar nuevos protocolos de trabajo dramático dentro del mundo del teatro figurativo de los títeres y objetos.</p> <p>- Demostrar la fuerza del mestizaje de técnicas y disciplinas artísticas en el teatro de títeres y objetos en la contemporaneidad a través del panorama y repertorio actual de este arte.</p> <p>-Responder a la necesidad que confirman los colectivos profesionales de las artes escénicas de una formación continuada que permita la mejora de calidad en la producción artística y por lo tanto del mercado.</p> <p>Metodología:</p> <p>La metodología que se aplicara en los diferentes cursos, tiene como común denominador un trabajo de búsqueda de la relación que se establece en base a la técnica y al método entre el actor y el objeto inanimado o títere.</p> <p>Serán dinámicas basadas en el movimiento y la experimentación tanto de los materiales como del espacio escénico que se plantee y se trabaje.</p> <p>En los tres cursos tendrá una importancia especial la metodología de la improvisación y del desdoblamiento (actor – objeto - mascara), descomposición (de la acción cotidiana a la expresión dramatizada de esa acción con el objeto) y proyección (animar=dar vida al objeto inanimado).</p> <p>El código de los objetos animados en sus estándares de la manipulación y de las posibilidades expresivas de los materiales.</p>	<p>dramaturgikora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Txontxongilo eta objetuen antzerki figuratiboko munduan lan dramatikoarako protokolo berriak barneratzea. • Teknika eta disziplina artistikoen arteko mestizaiaren indarra frogatzea, txontxongilo eta objetuen antzerkian, egungo panorama eta erreperorioaren bidez. • Arte eszenikoen kolektibo profesionalak baieztatzen duten formazio beharrari erantzuna ematea, honen bidez, ekoizpen artistikoaren kalitatea eta merkatua hobetuz. <p>Metologia:</p> <p>Ikastaroetan ezarriko den metologia, zera du amankomunean: txontxongiloa edo bizigabeko objektua eta aktorearen artean sortzen den harremana bilatzea, teknika eta metodoa oinarri hartuta.</p> <p>Ikastarok dinamikoak izango dira. Mugimenduan eta landuko diren material eta espazio eszenikoaren esperimentazioan oinarrituko dira.</p> <p>Hiru ikastaroetan egundoko garrantzia izango dute inprobizazioak eta desdoblamentuak (aktorea-objetua-maskara), deskonposaketa (eguneroko ekintzatik objektuarekin ekintza dramatikoaren espresiora) eta proiektzioa (animatzea = bizia eman objektu bizigabe bati).</p> <p>Objetu animatuen kodeak manipulazio estandarretan eta material hauen aukera espresiboak.</p>
---	--

Profesores:	Irakasleak:
<p>Thomas Rascher (Essen - Alemania) Janni Yunge (Ciudad del Cabo – Sudáfrica) Rene Baker (Londres – UK)</p> <p>1. Thomas Rascher (Familie Flöz)</p> <p>Titulo del taller :</p> <p>Interpretando con una MÁSCARA</p> <p>Taller para actores, actrices, titiriter@s e interpretes de danza, clowns</p> <ul style="list-style-type: none">• Fechas: del 19 al 22 noviembre de 2020 de las 16:00 a las 20:00• Duración: 16 horas• Espacio de realización: Sala HARROBIA (otxarkoaga) <p>Descripción En estos días, haremos un encuentro con la máscara descubriendo su gran diversidad expresiva. Trabajaremos sobre la metamorfosis espontánea en un personaje, que está predeterminado por una forma rígida y a la cual la actriz, el actor pueden acercarse y entregarse. En este estado de tensión, un nuevo ser cobra vida.</p>	<p>1. ThomasRascher (Essen-Alemania) 2. JanniYunge (Lurmutur Hiria–Hegoafrika) 3. ReneBaker (London–EB)</p> <p>1. Thomas Rascher (Familie Flöz)</p> <p>Tailerraren izena:</p> <p>MASKARA batekin antzezten</p> <p>Aktore, txontxongilolari, dantzari eta clown-ei zuzendutako tailerra.</p> <ul style="list-style-type: none">• Datak: 2020ko azaroaren 19tik 22ra• Iraupena: 16 ordu• Non: HARROBIAKO ARETOA (Otxarkoagan) <p>Azalpena: Egun hauetan maskararekin egingo dugu topo, bere aniztasun espresiboa ezagutuz. Pertsonai baten bapatekotasun metamorfosisa landuko dugu. Forma tinko batez aurreikusita, aktoreak gerturatu edota bere burua entrega daiteke. Tentsio egoera honetan, izaki berri batek bizia hartuko du.</p>

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

<p>Contenidos</p> <p>El curso intensivo de cuatro días incluye el trabajo de improvisaciones con máscaras sobre los elementos básicos del teatro: espacio - ritmo - movimiento.</p> <p>Los participantes obtienen una idea del trabajo con máscaras como actores y como observadores. Es esencial ser consciente de la máscara como punto de partida y poner la máscara en el centro de la representación artística.</p> <p style="text-align: center;">Programa:</p> <p>1er día</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descubrimiento de las máscaras - direcciones y enfoques de la máscara - la máscara como punto de partida y criterio - juego de pareja: encuentros y diálogos no verbales - aprender a mirar y comprender las máscaras <p>Después de una breve preparación física diaria, utilizaremos diferentes máscaras. Como material básico de trabajo utilizamos la Máscara neutral de Satori, así como diferentes máscaras de personajes. En improvisaciones cortas, en solitario o en grupos pequeños, se exploran los primeros pasos para jugar con máscaras y examinaremos las máscaras por sus habilidades expresivas.</p> <p>La máscara exige una presencia física, clara y precisa del actor en todo momento. Cuando se crea en el público la impresión de que la imagen fija de la máscara se disuelve y comienza a vivir, entonces decimos que la máscara "se está reproduciendo".</p> <p>Una primera experiencia al trabajar con máscaras para un actor / actriz, puede ser la incontrolabilidad sobre la expresión y el efecto de sí mismo en relación con la máscara. Pero también puede convertirse en la</p>	<p>Edukiak:</p> <p>Lau egunetako ikastaro trinko honetan bapatekotasuna landuko da maskarekin, antzerkiaren oinarriko elementuen gainean: espazioa-erritmoa-mugimendua.</p> <p>Partehartzaileak aktore eta ikusle gisa arituko dira maskara landuz. Maskara abiapuntua da eta garrantzitsua da horretaz ohartzea, alegia maskara errepresentazio artistikoaren erdian jartzea.</p> <p style="text-align: center;">Programa:</p> <p>1go eguna</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maskara ezagutu - Maskararen norabideak eta ikuspuntuak - Maskara abiapuntu eta irizpide - Bikote jokoak: hitzik gabeko topaketak eta elkarrizketak - Maskara begiratzeko eta ulertzeko moduak. <p>Prestaketa fisiko labur baten ondoren, maskara desberdinak erabiliko ditugu. Satori-ren maskara neutrala erabiliko dugu oinarriko material gisa, hala nola pertsonai desberdinen maskarak. Bapatekotasun ariketa laburrak egingo ditugu bakarka edota talde txikietan, lehen urratsak izango dira maskarekin jolasteko eta horrela, maskararen baliabide espresiboak ezagutuko ditugu.</p> <p>Maskararen presentzia fisikoa eta argia da eta, aktorearen beharra izango du une oro. Publikoak somatzen duenean maskararen irudi finkoa barriatzen dela eta bizia hartzen duela, orduan esaten dugu maskara "erreproduzitzen ari dela".</p> <p>Aurreneko aldia bada maskarekin lan egiten dela, aktoreek espresioa eta</p>
---	--

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

experiencia de una transformación espontánea en un personaje, despertando la presencia de un nuevo ser.

2º día

- Juegos emocionales con máscaras
 - trabajando con los 4 elementos en sus 3 cualidades y 5 ritmos
 - nivel de tensión
 - aprendiendo a ver y comprender las máscaras
- Nos acercamos a los múltiples rasgos de carácter y temperamento con la ayuda de diferentes enfoques físicos:
- Trabajando con los 4 elementos (fuego, agua, tierra y aire)
 - Las 3 cualidades según M. Chekhov (caída, flotación, equilibrio)
 - Los 5 ritmos (staccato, unido, caótico, lírico y quietud). La exploración de estados de tensión según J. Lecoq

Estos aproximación externa a nivel físico nos sirven como base y punto de partida para la improvisación y ayudan de manera sencilla a entrar en una acción lúdica. Además de la alegría que pueda causar a los actores el jugar y experimentar, es muy importante aprender a describir las acciones vistas desde el exterior.

En un proceso conjunto, se desarrolla un diálogo entre los actores en el escenario y el público, lo que facilita que los actores concentren en la expresión con la máscara.

En el segundo día, se desarrolla la comprensión de los participantes * sobre las posibilidades y los límites del juego de máscaras. El juego no verbal promueve y exige una forma de interrelación que no reemplaza la palabra hablada, sino que crea situaciones que suceden sin lenguaje, que, según Jacques Lecoq, están "antes de las palabras".

maskarekiko harremanaren kontrol eza nabari dezakete. Baina hau pertsonai baten bapateko transformazioa bilaka daiteke, izaki berri bat iratzariz.

2. eguna:

- Joku emozionalak maskarekin.
- Lau elementu, hiru ezaugarri eta 5 erritmoak landu.
- Tentsio maila
- Maskara ikusi eta ulertzen ikasten.

Izaera eta temperamentu anitzetara hurbilduko gara ikuspuntu fisiko desberdinen laguntzarekin:

- 4 elementuak lantzen (sua, ura, lurra eta airea)
- 3 ezaugarriak M. Chekhov-en arabera (Jausia, Flotazioa eta Oreka)
- 5 erritmo (staccato, batua, kaotikoa, lirikoa eta barea). J. Lecop-en arabera tentsio estatuen ezagutza.

Maila fisikoan egiten dugun kanpo gerturatzeak, oinarri gisa eta abiapuntu bezala, bapatekotasunerako laguntzen gaitu eta baita ere, ekintza ludiko baterako sarbide erreza da. Aktoreek senti dezakete poza jolastu eta esperimentatzerakoan baina, garrantzitsua da ekintza kanpotik ikusi eta deskribatzen ikastea.

Elkarrekin egiten den prozesuan, elkarriketa sortzen da eszenatokian dauden aktoreak eta publikoaren artean eta honi esker, aktoreak maskaren espresioan konzentratzen dira.

Bigarren egun honetan parte hartzaileek maskararen aukerez eta jokuaren mugetaz ohartuko dira. Hitzik gabeko jokuak, gure arteko harreman mota desberdina bultzatu eta eskatzen du baina honek ez du ahozko hitza ordezkatzeko baizik eta lengoiarik gabeko egoera berriak sortarazten ditu, Jacques Lecoq-ek esaten zuen bezala, "hitzen aurretik daudenak".

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

3er día

- desarrollar una pieza
- desarrollar una escena de juego desde la improvisación
- ver, describir, desarrollar

Se han cristalizado ideas y temas divertidos de los últimos días, que han sido desarrollados desde la improvisación hasta la escena representada. Qué pautas individuales son necesarios dentro en el trabajo de repetición y ensayo para representar una escena con máscaras. Las secuencias y procedimientos de una escena se elaborarán y consolidarán en pequeños grupos de manera precisa y detallada.

4º día

- Ensayo con la máscara, especificando los procedimientos y una presentación final.

Cuanto más concentrados e integrados estén los actores / actrices, las máscaras formarán una unidad y será también mas profunda la comprensión de lo que se quiere expresar a la audiencia. Los actores ya no perciben las máscaras por separado, sino como seres vivos independientes que pueden transportar al público a un mundo propio.

Al final del taller, las escenas fijadas y acordadas se presentarán a una pequeña audiencia seleccionada.

3. eguna:

- Pieza bat garatu
- Bapatekotasuna erabilia joku eszena bat garatzea
- Ikusi, deskribatu, garatu

Azken egunetan gaiak eta ideiak gauzatu dira, hauek bapatekotasunetik garatu dira errepresentatutako eszena gorpuztuz.

Zein bakanako irizpide behar ditugun errepikapen lana eta esaioen barruan, maskaradun eszena bat errepresentatzeko.

Eszena baten sekuentziak eta bideak talde txikietan adostu eta landuko dira zehatz mehatz.

4. eguna:

- Maskarekin ensaioa, jarraibideak zehaztuz eta amaierako aurkezpena

Aktoreak ahalik eta konzentratu eta bateratuen egonik, maskarek ere batasuna agertuko dute eta honela, ikusleen ulermena sakonagoa izango da. Aktoreek ez dute nabaritzen jada maskara aparteko moduan, baizik eta izaki bizidun independente gisa eta, beraz ikusleria berezko mundu batera eraman dezakete.

Tailerraren bukaeran, landu diren eta adostutako eszenak eskeiniko dira ikusleri txiki eta hautatu bati.

Sobre Thomas Rascher (Essen – Alemania)

www.floez.net

Estudió pantomima y teatro físico en la “Hochschule Folkwang” en Essen y se formó como educador de movimientos en el Método Franklin® en Suiza

En la compañía FAMILY FLÖZ, Thomas es un miembro fundador y en activo como actor y autor (Hotel Paraiso). Aparte de su actividad como creador, dirige talleres en Máscara de juego y construcción de máscara.

www.floez.net

También hace producciones en solitario en el “Young Theatre” de Essen. Ha realizado cooperaciones con diversos grupos de teatro independientes como actor, constructor de máscaras y director.

Enseña como profesor independiente impartiendo talleres de teatro y movimiento, interpretación y construcción de máscaras de teatro neutras y expresivas.

Entre 2010-2012 realizó una cooperación con KUKUBILTXO, de la cual surgió la producción del OILO HILAK de esta compañía vasca.

Desde 2011, Thomas es profesor de movimiento e interpretación en la Universidad de Artes de Folkwang en Essen, para el curso y master de estudios en interpretación y teatro físico.

*“¡Necesitas estar enamorado para poder alcanzar el éxito!”
Ernst Bloch*

Thomas Rascher-i buruz (Essen – Alemania)

www.floez.net

ESSENeke “Hochschule Folkwang” eskolan ikasi zuen pantomima eta antzerki fisikoa eta, Suitzan Franklin® Metodoko mugimendu hezitzaile gisa formatu zen.

FAMILY FLÖZ konpainiako sortzailea da eta egun aktorea eta egilea da (Hotel Paraiso). Sortzaile gisa duen lanaz gain, maskara joko eta eraintzako tailerrak zuzentzen ditu. www.floez.net

Essen-eko Young Theatre-rako banakako ekoizpenak egiten ditu. Hainbat kolaborazio egin ditu antzerki talde independente askorekin, aktore, maskara egile eta zuzendari bezala. Irakasle independente gisa aritzen da, antzerki, mugimendu, interpretazio, maskara neutroak eta espresiboen eraikuntzan.

2010-2012 urte bitartean KUKUBILTXOrekin egin zuen kolaborazioa eta honen emaitza da euskal konpainia honen OILO HILAK izeneko ekoizpena.

2011tik Thomas Essen-eko Folkwang Arte Unibertsitateko irakaslea da, antzerki fisikoa eta interpretazio ikasgaietan eta ikasketa master-ean.

*Maiteminduta egon behar zara arrakasta eskuratzeko!
Ernst Bloch*

2. Rene Baker (Londres – UK)

Titulo del taller :

La narración y los objetos

- **Fechas:** del 25/11 al 28/11 de 2020 de las 16:00 a las 20:00
- Duración: 16 horas
- Dirigido a: Este curso está dirigido a: actores, directores, titiriteros, dramaturgos, narradores orales.
- Donde: Curso en línea con presencia física el 28/11 en la sala Cúpula del Teatro campos.

Descripción:

Una exploración práctica de las posibilidades teatrales que ofrecen los objetos cotidianos, desde el realismo hasta el teatro poético.

Más allá de ser simplemente accesorio del actor, un objeto puede expresar el subtexto, ser manipulado como metáfora, o coger vida como títere y ser el protagonista.

Trabajando con objetos cotidianos se aprenderá a crear narrativas a partir de los objetos, desarrollar personajes basados en las cualidades de los objetos, convertir el objeto en títere y aprender técnicas sencillas para animarlos.

Los objetivos son:

- Sensibilización al lenguaje social de los objetos.
- La comprensión (práctica) de la potencial dramática del objeto y la

2. Rene Baker (London – EB)

Tailerraren izena:

Narrativa eta objektuak

Datak: 2020ko azaroaren 25tik azaroaren 28ra

- Iraupena: 16 ordu
- Ikastaro hau aktore, zuzendari, txontxongilolari, dramaturgo eta ahozko narratzaileei zuzenduta dago.
- Non: Online bidezko ikastaroa da. Hala ere, azaroaren 28an Campos Antzokiko Cupula aretoan ikastaroko partehartzaile eta hizlari baten arteko topaketa presentziala egingo da (Goizeko 10.00tik 14.00ra).

Azalpena:

Online bidezko eta hezkuntza presentziala nahasten dituen ikastaro hau narratzaile, aktore zein txontxongilolariei zuzentzen da. Bertan aztertuko dugu zein lan eta tranpa dituen ahozko hitzaren erabilera eta objetuen manipulazioa biltzeak. Eguneroko objetuekin lan egiterakoan, narratzailea eta objetuaren arteko harremanean sakondu eta komunikazio sinbolikorako objektuak duen potentziala aztertuko dugu. Horrela, objektuak berezko ahotsa aurkituko du ari garen narratibaren barruan.

Helburuak dira:

- Objetuen lenguaia sozialaren gaineko sensibilizazioa.
- Objetuaren ahalmen dramaturgikoaren ulermen praktikoa eta aktoreari

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

<p>posibilidad de de comunicación non-verbal que ofrece el objeto al actor.</p> <ul style="list-style-type: none">- Identificación de textos dramáticos y situaciones teatrales que se beneficiarían del uso de objetos.- Aclaración de la presencia del actor en relación con el objeto y saber ajustarla en diferentes situaciones: manejo de accesorios; manipulación de un objeto signficante; animación del objeto como títeres.- Uso de objetos para desarrollar un personaje humano: encontrar inspiración para el personaje analizando el lenguaje social de los objetos; entender el desarrollo del personaje durante la obra a través de los objetos.- Uso de objetos para expresar sentimientos no expresados (el subtexto); representar a personas ausentes; crear escenas, atmósferas y personajes difíciles de escenificar. <p>Contenidos:</p> <ul style="list-style-type: none">- La elección de objetos- El lenguaje de los objetos cotidianos: símbolo y metáfora- La relación entre el ser humano y el objeto combinando lenguajes verbales y visuales- El análisis de un texto para decidir cuándo utilizar la narración y cuándo dejar actuar al objeto- Creando personajes a partir de objetos cotidiano- Teatro de objetos	<p>eskeintzen dizkion aukerak hitzik gabeko komunikaziorako.</p> <ul style="list-style-type: none">- Objetuen erabilerak aberasten dituen testu dramatiko eta egoera teatralen ezagutza.- Aktorea eta objetuaren arteko harremana argitu, egoera desberdinetan.- Giza pertsonai bat garatzeko objetuen erabilera: objetuen linguai sozialaren azterketa pertsonaia sortzeko; objetuen bidez pertsonaiaren garapena ulertzea antzezpenaren zehar.- Objetuen erabilera espresatu gabeko sentimenduak adierazteko (azpi-testua); ez dauden pertsonak errepresentatu; eszenak, giroak eta pertsonai zailen eszenaratzea sortzea. <p>Edukiak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Objetuen aukeraketa.- Eguneroko objetuen linguaia: sinboloa eta metafora.- Gizakia eta objetuaren arteko harremana, linguaia berbala eta bisuala nahastuz.- Testu baten analisisa egitea erabakitzeke noiz emango diogun lekua narrazioari ala, aldiz, noiz utziko diogun objetuari aktuatzen.- Pertsonaien sorkuntza eguneroko objektuak erabiliz.- Objetuen antzerkia
---	---

Sobre Rene Baker

<https://renebaker.org>

Soy una artista de teatro especializada en teatro de marionetas y objetos y en 28 años de experiencia profesional he trabajado como intérprete titiritera, diseñadora, directora, investigadora y maestra / entrenadora y consultora.

Me formé como alumna en el Little Angel Theatre (Londres) y trabajé como titiritera independiente para las principales compañías del Reino Unido. De 1992 a 1998, fui una miembro del núcleo principal del equipo creativo del "Norwich Puppet Theatre", ideando y presentando espectáculos que fueron presentados en festivales de todo el mundo.

Desde 1998, me dedico a diseñar y desarrollar programas de formación para titiriteros y actores en los que trabajo metodológicamente sobre los principios y técnicas que nos permiten dar vida a todo tipo de objetos inanimados, estudiando los diferentes aspectos de la interrelación entre actores y objetos en el escenario, y ofreciendo enfoques para idear lenguajes expresivos con materiales.

He dirigido talleres en escuelas de teatro, festivales de teatro y salas de ensayo en Inglaterra, Noruega, Finlandia, España, Estonia, Grecia, República Checa, Rusia y Suecia.

Desde 1998 hasta 2005 fui profesora de manipulación de títeres en la

Rene Baker-i buruz

<https://renebaker.org>

Rene Baker txontxongilo eta objetuen antzerkian espezialitutako sortzailea da. 28 urteko esperientzia du eta denbora tarte honetan lan egin du txontxongilolari, diseinatzaile, zuzendari, ikertzaile eta irakasle/entrenatzaile eta aholkulari gisa.

Londoneko Little Angel Theatre eskolan formatu zen eta Erresuma Batuko konpainia ezagunetan txontxongilolari independente gisa lan egin du. 1992 eta 1998 urteen artean Norwich Puppet Theatre-ko sortzaileen taldean aritu zen, Konpainia honekin batera ikuskizunak sortu eta aurkeztu zituen mundu osoko jaialdietan.

1998tik aktoreak eta txontxongilolariei zuzenedutako formazioa programak garatu eta diseinatu ditu. Formazio programa hauen metodologia, bizigabeko objektuei bizia emateko teknikak eta irizpideetan oinarritzen. Ildo honetatik, eszenatikian aktore eta objetuen arteko harremana ikertzen ditu, materialen lenguaia espresiboak landuz.

Inglaterra, Norvegia, Finlandia, Espainia, Estonia, Grezia, Txekiar errepublika, Errusia eta Suediako antzerki eskola, antzerki jaialdi eta ensaio aretoetan burutu ditu tailerrok.

1998tik 2005era Londoneko Central School of Speech and Drama-ko txontxongiloen manipulazioko irakaslea izan zen; 2005tik 2008ra

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

“Central School of Speech and Drama” (Londres), entre 2005-2008 enseñé teatro visual en el Institut del Teatre (Barcelona), del 2010 hasta 2012 trabajé dirigiendo el departamento de títeres de “Turku Arts Academy” en Finlandia. Actualmente, soy Key tutor en la “Curious School of Puppetry” en Londres.

Como directora independiente y líder del taller creativo, sigo investigando el uso dramático de los materiales en el teatro y mas allá del teatro ... objetos cotidianos, títeres, escenografía en movimiento, vestuario animado, palos, piedras, agua, partes de automóviles y maquinarias, juguetes ... y cualquier otra cosa que provoque una sugerencia...

Bartzelonako IOnsitut del Teatre-an antzerki bisuala irakatsi zuen; 20010tik 2012ra Finlandiako Turku Arts Academy-ko Txontxongilo departamenduko zuzendaria izan zen. Egun, Londoneko Curious School of Puppetry-ko Key tutorra da.

Zuzendari independente eta sortze tailerraren buru gisa, antzerkirako materialen erabilera dramatikoaren ikertzailea da, antzerkitik haratago: eguneroko objektuak, txontxongiloak, mugimenduaren eszenografia, animatutako jantziak, makilak, harriak, ura, makinaria eta autoen, zatiak, jostailuak... iradoki dezakeen edozein gauza lantzen du.

3. Janni Yunge (Ciudad del Cabo – Sudáfrica)

Titulo del taller :

“El lenguaje creativo de las cosas: Un estudio en profundidad de la creación metafórica y las técnicas de manipulación”

- Fechas: **del 30/11 al 4/12 de 2020 de las 16:00 a las 20:00**
- Duración: 20 horas
- Espacio de realización: Centro Municipal de distrito de Otxarkoaga

Descripción

Este taller estará focalizado en los títeres humanoides, en las técnicas de manipulación y transmisión de emociones, y en las técnicas de construcción básicas para poder crear personajes dinámicos e inspirativos para la dramaturgia del teatro.

Durante este taller de 5 días, los participantes tendrán la oportunidad de concebir, escribir, construir y crear una pequeña pieza de teatro utilizando el medio expresivo de los títeres. Con la ayuda de la internacionalmente galardonada directora de títeres Janni Younge, los participantes serán introducidos a pensar y escribir para este medio metafórico, adquiriendo los elementos esenciales de la construcción técnica de títeres y los principios de su animación y manipulación.

Contenidos del curso – taller

Las contribuciones básicas del teatro de marionetas

- El ser como vacío.
- La percepción del ser como una metáfora. El lenguaje metafórico.
- La fuerza vital

3. Janni Yunge (Lurmutur Hiria – Hegoafrika)

Tailerraren izena:

“Gauzen lenguaia kreatiboa: Sorkuntza metaforikoa eta manipulazio tekniken ikerketa sakona”.

- **Datak: 2020ko azaroaren 30tik abenduaren 4ra**
- Iraupena: 20 ordu
- Non: Otxarkoagako Barrutietako auzo etxean

Azalpena:

Tailer hau titere humanoideetan, emozioen transmizioa edota manipulazioa eta, antzerkiaren dramaturgiarako pertsonai dinamiko eta iradokitzaileen eraikuntzarako teknikan oinarritzen da.

5 eguneko iraupena duen ikastaroan, parte hartzaileek antzerki pieza txiki bat sortu, idatzi eta eraikiko dute titereen bitartez. Nazioarte mailan ezaguna den Janni Youngeren laguntzaz, parte hartzaileek eremu metaforiko honetarako pentsatu eta idatziko dute, txontxongiloen eraikuntzarako teknika oinarritzkoen gainean ikasi eta hauen animazioa eta manipulazioaren printzipioak ezagutuko dituzte.

Edukiak:

Txontxongilo antzerkiaren oinarritzko ekarpenak:

- Izakia hutsune gisa
- Izakiaren pertzeptzioa metafora gisa. Lenguaia metaforikoa.
- Bizi indarra

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

<ul style="list-style-type: none"> - La imagen / el personaje / un mundo creado a medida de ciertas necesidades - Relaciones existentes entre los segmentos de realidad, tiempo, espacio, etc. - Todos los matices de nuestra experiencia humana pueden tener la misma importancia en la intención dramática (incluidos animales, percepciones infantiles, los sueños, los miedos y fobias, los recuerdos, etc.) <p>Encontrar y atrapar tu historia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encontrar tu historia o recrear tu propia historia - Definir lo esencial: personas, propósitos, lugares y la trama - Desarrollo de las imágenes metafóricas <p>Diseño del teatro para títeres y de los títeres para el teatro.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La creación de teatro para títeres: usando la experiencia vivenciada o creando una imaginaria fantástica. Definir los conceptos básicos de la historia y el lugar en el que se representan - Creando títeres para teatro – hay que tener confianza en los instintos propios – hay que adecuar las intenciones y necesidades y dejarse llevar por el juego. - Las preguntas clave que hay que plantearse cuando se diseña un títere - El proceso de diseño: una vez que sabes lo que quieres, ¿cómo conseguirlo? <p>Construcción</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducción básica al diseño y construcción de una marioneta humanoide. - articulación de la cabeza independiente - Articulaciones estables (rodilla, codos) - Explicación sobre el mecanismo de la cabeza y otros elementos de los títeres de estilo “Bunraku”. - Ensamblar el títere centrados en la figura humana 	<ul style="list-style-type: none"> - Irudia/ pertsonaia/ munduaren sortzea zenbait premien bidez. - Errealitatearen segmentazioa: denaro, espazioa, e.a. - Dugun giza esperientziaren nabardura guztiek garrantzi bera dute helburu dramatikoan (animaliak, haur pertzepzioa, ametsak, beldurrak eta fobiak, oroitzapenak, e.a.) <p>- Istorioa bilatu eta harrapatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zure istorioa aurkitu eta gorpuztu. - Funtsezkoa definitu: pertsonak, helburuak, lekuak eta trama. - Irudi metaforikoen garapena <p>Txontxongilo antzerkia eta antzerkiko txontxongiloen diseinua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Txontxongilo antzerkiaren sorkuntza: bititako esperientzia edota imaginatutakoa erabiliz. Istorioren oinarriko irizpideak eta errepresentatuko den tokia definitu. - Antzerkirako titereak sortzea -norberaren instintoan konfiantza izan behar da-, intentzioak eta beharrak egokitu eta jolastu. - Txontxongiloa diseinatzekean sortzen diren galdera nagusiak. - Diseinuaren prozesua: nahi duzuna jakinez gero, nola lortu? <p>Eraikuntza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marioneta humanoidearen diseinua eta erakuntzarako sarrera. - Buru independentearen artikulazioa - Artikulazio iraunokorrak (belaunak, uikondoa) - “Bunraku” estiloko txontxongiloen buruko mekanismoa eta beste elementu batzuen azalpena - Giza figuraren gaineko titereak muntatu.
---	---

Técnicas de manipulación.

- Mover el títere como una unidad
- El dominio de los objetos
- El impulso y la parada
- Vademécum de la marioneta
- Respiración
- La mirada y el pensamiento
- El aliento como indicador de emociones
- Señalar el impacto
- Mantener el gesto, el gesto cambiante, el contrapeso
- Caminando
- El peso y el sobrepeso

Sobre Janni Younge

<https://www.janniyounge.com>

Janni Younge es directora y productora de obras multimedia, teatrales y visuales, con énfasis en las artes de títeres. El trabajo de Janni se ha realizado ampliamente a nivel internacional en América del Norte y del Sur, África, Europa, India y Oriente. Los premios de reconocimiento

Manipulazio teknikak:

- Txontxongiloa mugitzea batasun gisa
- Objektuen dominua
- Bulkada eta geldialdia
- Marionetaren Vademecum-a
- Harnasa
- Begirada eta pentsamendua
- Hatsa emozioen adierazle gisa
- Talka adieraztea
- Keinua mantentzea, keinu aldakorra, kontrapisua
- Ibiltzen
- Pisua eta kontrapisua

Janni Younge-i buruz ^[1]_{SEP}

<https://www.janniyounge.com>

Janni Younge antzerki eta ikusentzunezko multimedia ikuskizunen zuzendaria eta ekoizlea, titereen artean batez ere. Janniren lana ezaguna da Ipar eta Hego Amerika, Afrika, Europa, India eta Ekialdean. Irabazi dituen sarien artean daude: antzerkiko Standard Artist Young Artist,

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

<p>incluyen el Premio Standard Artist Young Artist para el teatro, varios premios Fleur du Cap para diseño de títeres y el premio Nagroda para dirección.</p> <p>Directora de Handspring Puppet Company durante 4 años, actualmente dirige Jani Younge Productions. Al mismo tiempo, dirige UNIMA Sudáfrica (SA Puppetry), una organización que trabaja para el desarrollo y la capacitación de artistas del teatro visual con un enfoque hacia el desarrollo social de Sudáfrica a través de los medios del teatro de objetos, títeres y visual.</p> <p>Entre otras obras de Jani se incluyen la creación y dirección de Ouroboros (que realizó numerosas giras en Sudáfrica, Europa e India); El Firebird que viajó en EE. UU., a ciudades como Ravinia y Hollywood Bowl y Take Flight y que actualmente esta realizando una gira por Europa. Con Handspring, Jani también dirigió “Woyzeck” de William Kentrige en Highveld y “Ubu y la Comisión de la Verdad”. Tambien con Handspring, trabajó en “War Horse” que lleva ya varias temporadas en Londres y en otras importantes ciudades de Europa y en el “Sueño una noche de verano” de Bristol Old Vic. Creó y dirigió títeres para “la Tempestad” de la Royal Shakespeare Company.</p> <p>Fue también la artista en residencia en Greanada, UC Davis Spring 2018 y dirigió a Toni Morrison en “The Bluest Eye” de Margaret Laurena Kemp. Jani se graduó de la escuela internacional de teatro de marionetas de Charleville Mezieres, tiene un B.A. en Bellas Artes y una ma</p>	<p>titereen diseinuko Fleur du Cap sari ugari, eta zuzendaritzako Nagroda saria.</p> <p>Handspring Puppet Company-ko zuzendaria izan da eta egun, Jani Younge Productions zuzentzen du. Aldi berean, UNIMA Sudáfrica (SA Puppetry) zuzentzen du. Erakunde honek antzerki bisualeko sortzaileen trebakuntza eta garapenerako lan egiten du, Hegoafrikako garapen sozialerako batik bat, objetu eta txontxongiloen eta antzerki bisualaren bidez. Beste ikuskizun batzuen artean, “Ouroboros” sortu eta zuzendu zuen (Hegoafrika, Europa eta Indiaren zehar hainbat bira egindakoa); “Firebird” ikuskizunarekin bira egin zuen EEBBtan eta egun Europatik biratzen jarraitzen du. Handspring-ekin batera William Kentrige-ren “Woyzeck” lana zuzendu zuen eta baita ere “Ubu eta Egiaren Komisioa” bere lana da. Handspring-ekin batera baita, “War House” ikuskizunean lan egin zuen, Londoneko antzokietan hainbat denboraldi burutu dituen. Royal Shakespeare Company-rako “Enbata” (La Tempestad) antzezlanean titereak sortu eta zuzendu zituen.</p> <p>Charleville Mezieres marioneten antzerkiko nazioarteko eskolan graduatu zen eta Arte Ederretako B.A. eta maisutza du.</p>
--	--

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

Ciclo de formación apoyado económicamente por la Consejería de Cultura de Gobierno Vasco.

Propuesto y organizado por el 39º FIT de Bilbao.

Coste. Inscripción de 30 euros por curso. La participación en todo el ciclo de formación (los tres cursos, 52 horas) tendrá un coste de inscripción de 60 euros.

Participantes: Actores y actrices, titiriter@s, bailarines/as de la danza moderna, artistas del circo contemporáneo y de las artes de calle (profesionales, aficionados o en formación)

Materiales. Aparte de materiales fungibles de diferentes tipos y características, otros recogidos de la naturaleza o del reciclaje y algunos objetos que proveerán los propios participantes, los profesores aportaran sus propios materiales de enseñanza (títeres, mascararas, objetos y herramientas) que traerán con ellos para cada curso.

Idioma de la formación. Los cursos serán presentados en ingles por los profesores con una traducción sobre el terreno en castellano o en euskera (como convenga a los participantes de cada grupo).

Coordinador y responsable de la actividad

Bilbao TX festival. Festival Internacional de Títeres de Bilbao

info@bilbaotxfest.org

Teléfono: 685 753 979 & 688 611 614

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak ekonomikoki lagundutako Formakuntza Zikloa

Proposamena eta antolaketa, 39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo jaialdiaren eskutik.

Kostua: Ikastaro bakoitzeko izen emateak 30 euro. Formakuntza ziklo osoaren (hiru ikastaro, 52 ordu) izen ematea 60 euroko.

Partehartzaileak: Aktoreak, Txontxongilolariak, dantza modernoko dantzariak, zirku garaikideko artistak eta kale antzerkiko sortzaileak (profesionalak, zaletuak zein formakuntzan daudenak)

Materialak. Mota desberdineko material suntsikorrez gain, beste mota batekoak, halanola birziklatuak, partehartzaileek ekar dezaketenak eta irakasleek formakuntzarako ekarritakoak (titereak, maskarak, objektuak eta tresnak).

Formakuntzako hizkuntza. Ikastaroak ingelesez izango dira baina itzulpena izango dute, gaztelaniaz zein euskaraz (ikasleen hautua).

Koordinatzailea eta ekitaldiaren arduraduna:

Bilbao TX festival. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo jaialdia

info@bilbaotxfest.org

Telefono: 685 753 979 & 688 611 614

39. Bilboko Nazioarteko Txontxongilo Jaialdia
39 Festival Internacional de Títeres de Bilbao
39 International Puppet Festival of Bilbao

Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak
ekonomikoki lagundutako Formakuntza Zikloa
Apoyado económicamente
por la Consejería de Cultura de Gobierno Vasco

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Kolaboratzaile
Colabora

artekale

Euskal Herriko Kale Arteen Elkarte
Asociación de Artes de Calle del País Vasco

Antolatzailea
Organiza

