



ESCUELA DE TEATRO 2024

Presencial

Del 8 al 12 de julio de 2024

Dirección

D.ª Nieves Pérez-Abad. Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia.

Coordinación

D. César Oliva Bernal. Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia. Actors Studio de Nueva York (Estados Unidos).

Sede Antonio Machado **Escuela de teatro 2024**

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

La Escuela de Teatro de la UNIA, Sede Antonio Machado de Baeza, ofrece talleres de artes escénicas impartidos por profesionales de reconocido prestigio a lo largo de una semana en verano. Diversas actividades paralelas la acompañan, destacando especialmente la muestra de artes escénicas UNIA Escena Baeza. Está diseñada con los siguientes objetivos y planteamientos académicos y pedagógicos: continuar reforzando aspectos que funcionaron en las anteriores ediciones (contenidos, perfil del profesorado), y añadir otros nuevos (disciplinas, profesorado) que sigan aportando solidez al proyecto y que, entre otros beneficios, animen a la participación de nuevos/as alumnos/as.

Se ha tenido presente la andadura previa de este proyecto iniciado en el año 2005, que pronto alcanzará las veinte ediciones. La Universidad Internacional de Andalucía, Sede Antonio Machado de Baeza, ha posibilitado con esta Escuela de Teatro que una larga lista de profesionales y pedagogos/as del más alto nivel de la escena española (incluyendo algún nombre de la escena internacional) haya compartido en las aulas sus enseñanzas y experiencias con cientos de participantes a lo largo de las distintas ediciones. Se ha tenido en cuenta la experiencia de la edición inmediatamente anterior, la de 2023, por sus resultados y clima pedagógico.

El nombre de la UNIA y de Baeza va siendo conocido entre los estudiantes y profesionales de las artes escénicas en España, por su Escuela de Teatro y por la programación de UNIA Escena Baeza. Esta Escuela de Teatro se está convirtiendo en una cita habitual de los cursos de verano de escénicas, y se pretende ahondar en esa dimensión, pues construye tejido pedagógico, formativo, artístico y cultural. No estando demasiado lejos geográficamente de la cita ineludible del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, celebrado también en julio, Baeza se empieza a señalar en el mapa como un lugar más de las fechas y eventos clave del verano en la escena española.

ESPACIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La Escuela de Teatro se celebrará en la Sede Antonio Machado de la Universidad Internacional de Andalucía en Baeza (Jaén), en el Palacio de Jabalquinto, del 8 al 12 de julio de 2024.

DESTINATARIOS

Por su propia configuración y contenidos, las actividades de la oferta formativa de la Escuela de Teatro UNIA BAEZA 2024 están destinadas a los profesionales del sector y al sector del teatro aficionado, así como al alumnado de los centros de formación especializados (Escuelas de Arte Dramático, públicas y oficiales o privadas) y alumnado de los centros universitarios.

TALLERES 2024

EL ACTOR/LA ACTRIZ FRENTE AL CLOWN

Impartido por: Antón Valén

Número de plazas: 20.

Calendario: 8-12 julio. Horario: de lunes a viernes, de 10 a 14h.

Número de horas: 20

Código B099

Dirigido a: estudiantes de Interpretación, actores/actrices, y personas con experiencia en Interpretación, en el ámbito profesional o aficionado.

ANTÓN VALÉN es actor, clown y pedagogo teatral. Clown en el Cirque du Soleil.

Formado con Jacques Lecoq, Norman Taylor, Antonio Fava, Philippe Gaulier, Pierre Byland, Ángela de Castro, Michel Dallaire, Ramón Albistur, Carlos Colombaioni, Théâtre de Complicité entre otros.

En 1993 ingresa como profesor de Interpretación Gestual y Clown en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia hasta 2002. Seleccionado por Slava Polunin para trabajar como clown en *Alegría*

Sede Antonio Machado

Escuela de teatro 2024

de Cirque du Soleil donde realiza una gira mundial durante cinco años (2002-2007).

Tras esta experiencia, se enfocó en la pedagogía del arte clownesco, impartiendo cursos tanto en España como en diversos países de Latinoamérica. Vuelve de nuevo a colaborar con el Cirque du Soleil para formar parte de la creación como personaje principal en el espectáculo "Kurios" (2014-2024). Ha acumulado más de tres mil quinientas representaciones entre ambas producciones.

En la actualidad imparte cursos de clown y técnica actoral tanto en España como en Latinoamérica. Además, brinda asesoría artística a varias compañías teatrales, tanto en el ámbito del clown, como en el del teatro de calle y la comedia del arte.

Más información:

<https://antonvalen.com/>

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

El juego y la improvisación serán nuestros pilares de trabajo para afrontar con efectividad el encuentro con el público. El curso ofrece a los participantes la posibilidad de explorar, a través de la pedagogía del Juego y el Clown, nuevas herramientas para su propio desarrollo como actores/actrices.

La pedagogía del Clown brinda la oportunidad de abrir nuevas experiencias para el crecimiento del intérprete teatral ya que incita a los actores y actrices a desaprender patrones preestablecidos y a explorar su propia autenticidad descubriendo nuevas facetas de sí mismos.

A través de la improvisación y la espontaneidad, los actores y actrices pueden liberar su creatividad y romper barreras que esconden su humanidad limitando su expresión artística. Este enfoque no solo genera intérpretes libres y espontáneos, sino que también brinda autenticidad a las interpretaciones que dan lugar a una experiencia teatral que trasciende tanto para los actores y actrices como para el público.

En definitiva, el Clown es una herramienta pedagógica que abre nuevos enfoques

interpretativos desafiando y enriqueciendo a aquellos que se atreven a explorar su poder.

«Lo ideal es cuando un actor llega a su punto de tanta exposición que si da un paso más entra en ridículo, pero si da un paso menos no llega» (Stanislavski).

«Quienes realizan trabajo de improvisación, tienen la oportunidad de comprobar con asombrosa evidencia con qué rapidez se alcanzan las fronteras de la llamada libertad» (Peter Brook).

MÉTODO Y TEATRO DE CREACIÓN PARA ACTORES

Impartido por: Brian Rhinehart y César Oliva Bernal

Número de plazas: 20.

Calendario: 8-12 julio. Horario: de lunes a viernes, de 17 a 21 h.

Número de horas: 20

Código B100

Dirigido a: estudiantes de Interpretación, actores/actrices, y personas con experiencia en Interpretación, en el ámbito profesional o aficionado.

BRIAN RHINEHART es actor, director de escena, dramaturgo y pedagogo teatral norteamericano. Miembro del Actors Studio (Estados Unidos) y profesor del Actors Studio Drama School en Pace University (Nueva York).

Brian Rhinehart trabaja sobre todo como director de teatro de creación y dramaturgia colaborativa, y sus producciones se han visto en la República Checa, Italia, Turquía, Polonia, Escocia, Alemania y EE.UU. Es además un actor aclamado por la crítica (*The New York Times*, *Show Business Weekly*) y ha actuado en más de cien producciones en EE.UU. y Alemania. Las obras que ha escrito o coescrito se han representado en diversos escenarios, desde el *Off-Off Broadway* hasta el *site-specific*.

Es profesor-artista Fulbright (Universidad de las Artes de Braunschweig, Alemania), académico de publicaciones internacionales sobre el teatro alemán contemporáneo y coautor de un libro titulado *Comedy Acting for Theatre: The Art and Craft of*

Sede Antonio Machado

Escuela de teatro 2024

Performing in Comedies, publicado por Bloomsbury/Methuen. Es profesor de teatro en S.W.U.F.E (Chengdu, China) y ha impartido numerosos seminarios y talleres sobre interpretación, improvisación e ideación en Estados Unidos, Europa y Asia.

Más información en:

<https://www.pace.edu/dyson/departments/actors-studio-drama-school/about-us/faculty-and-staff/brian-rhinehart>

CÉSAR OLIVA BERNAL es actor, director de escena y pedagogo teatral. Miembro del Actors Studio (Estados Unidos) y profesor de la ESAD de Murcia.

Doctor por la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y Máster en Dirección por la New School University (Nueva York).

Como actor ha participado en los montajes de *La casa de atrás* (adaptación del *Diario de Ana Frank*), *Equus*, de Peter Shaffer, *El sueño de la razón*, de Buero Vallejo y *Himmelweg*, de Juan Mayorga. Como director, destacan sus trabajos en *La casa de atrás* (Teatro Silfo), *Un espíritu burlón* (Iniciativas Teatrales), *Alicia en el País de las Maravillas* (Actividades Culturales Riga) y *El Mago de Oz* (Nacho Vilar Producciones). En el Actors Studio tuvo el privilegio de dirigir los montajes de *Italian American Reconciliation*, de John P. Shanley; *The Man With The Flower in His Mouth*, de L. Pirandello, y *Rosemary with Ginger*, de E. A. Baker. Ha publicado *La verdad del personaje teatral*, Universidad de Murcia, 2004.

Ha sido Director del Aula de Teatro de la Universidad de Murcia (2010-2016 y 2018-2022) y profesor en anteriores ediciones de la Escuela de Teatro en la Universidad Internacional de Andalucía (Baeza, Jaén).

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

¿Qué es el *teatro de creación*? La respuesta más sencilla sería «la creación de representaciones originales a través de un proceso de colaboración que no depende de un dramaturgo». En la práctica,

se trata de animar al actor a regresar al sentido de juego de nuestra niñez. El *teatro de creación* no puede existir sin el juego porque este desarrolla la creatividad del participante, provocándole ideas únicas y originales y dándole a la vez conciencia de dramaturgo. Ya sea construyendo narrativas, moldeando los personajes o explorando temas, el *teatro de creación* permite la experimentación y desafía los límites de lo convencional.

A través del Método, este taller combina juegos y técnicas de improvisación con un poco de neurociencia para reforzar herramientas actorales como la capacidad de escucha y observación, el trabajo en equipo y la provocación de elecciones artísticas que despierten el potencial creativo de los participantes y den vida a la representación.

LA MEMORIA DE UN OBJETO. CREACIÓN ESCÉNICA PARA DIRECTORES/AS, DRAMATURGOS/AS E INTÉRPRETES

Impartido por: Laila Ripoll y Mariano Llorente

Número de plazas: 20.

Calendario: 8-12 julio. **Horario:** de lunes a viernes, de 10 a 14 h.

Número de horas: 20

Código B101

Dirigido a: directores/as, dramaturgos/as, actores/actrices, estudiantes de Dirección/Dramaturgia/Interpretación, y personas con experiencia en dichos ámbitos en el terreno profesional o aficionado.

LAILA RIPOLL es dramaturga y directora de escena. Cursa estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y en la Escuela de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Ha recibido, entre otros, el Premio Max, el Premio Nacional de Literatura Dramática, el "Ojo Crítico", el "José Luis Alonso", el "Fuente de Castalia", el de la Asociación de Directores de Escena o el Homenaje de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. En 1992 funda la compañía de teatro Micomicón. Ha dirigido más de

Sede Antonio Machado

Escuela de teatro 2024

treinta espectáculos y es autora de más de una veintena de textos teatrales, que han sido traducidos a varios idiomas y estrenados en varios lugares del mundo, además de versiones, traducciones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos. Ha impartido talleres y cursos en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, AISGE, Unión de Actores de Madrid, Casa de América y diversas escuelas y academias privadas. Ha formado parte del Consejo del Teatro del INAEM, consejo asesor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y ha sido directora artística del Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa.

MARIANO LLORENTE es actor, director y dramaturgo. Cursó estudios en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Desde 1992 su trabajo ha estado vinculado a la compañía Micomicón, de la que es socio fundador y en la que ha dirigido varios espectáculos. Es autor de una quincena de textos que han sido publicados o estrenados en España, en Alemania, en Hungría y en Francia. Como actor ha participado en la mayoría de los espectáculos de la compañía, además del Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, La Carnicería o Noviembre Teatro, con directores como Rodrigo García, Ernesto Caballero, Javier Yagüe, Natalia Menéndez o Eduardo Vasco. También en numerosas series de televisión y algunas películas, trabajos por los que ha recibido numerosos premios. En 2005 recibió el premio "Lázaro Carreter" de Literatura Dramática y en el 2015 el Premio Nacional de Literatura Dramática y el premio Max a la Mejor Autoría, así como el Premio del Público del Festival Don Quijote de París. Su obra ha sido traducida al alemán, francés y húngaro.

Más información:

<https://www.contextoteatral.es/lailaripoll.html>
<https://teatrosejemplares.es/autores/mariano-llorente/>

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

Partiremos de la elección de un objeto y en esa elección estará todo: **un objeto es testigo del tiempo y tiene memoria.**

Por eso, ese objeto está cargado de significado, no es un objeto cualquiera, de esos estamos rodeados permanentemente, sin apenas reparar en ellos.

Se trata de un objeto importante en nuestras vidas o en las vidas de otros: un sobre con una carta, un anillo, un lápiz, una hebilla, un sonajero, una llave... Tenemos que encontrar ese objeto y construir su **relato y su vivencia.** Ese objeto que elegimos, ¿qué vínculos tiene con otras personas? Puede ser un objeto imprescindible para nosotros porque lo fue o sigue siendo de alguien muy importante, puede serlo porque nos cuenta a gritos una historia que necesita ser contada y también nos puede recordar un amor pasado, una madre desaparecida, un viaje que nos marcó...

Después solo se tratará de tirar del hilo para desenmarañar la madeja. Y crear: desde el actor, desde el dramaturgo, desde el director. Crear a partir de lo que nos ha contado el objeto, desde lo que nos ha despertado, desde lo que nos ha emocionado.

Y el objeto habla. El objeto nos cuenta su historia y dialoga con el presente, con el pasado, con el futuro...

TEATRO FORO. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PARA LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL.

Impartido por: Lucía Miranda

Número de plazas: 20.

Calendario: 8-12 julio. **Horario:** de lunes a viernes, de 17 a 21 h.

Número de horas: 20

Código B102

Dirigido a: artistas escénicos en general, dramaturgos/as, directores/as, actores/actrices, educadores/as socioculturales, docentes de Bachillerato de Escénicas, docentes en general y colectivos artísticos.

Sede Antonio Machado Escuela de teatro 2024

LUCÍA MIRANDA es dramaturga, directora de escena y arte-educadora. Fundadora del Cross Border y premio (entre otros) “El Ojo Crítico” de Radio Nacional de España.

Como dramaturga ha publicado *Nora, 1959*, (Autores en el Centro, CDN), *Casa y Fiesta, Fiesta, Fiesta* (Ediciones Antígona) y *Alicias buscan Maravillas* (V Laboratorio de Escritura Teatral de la SGAE). Ha coescrito *País Clandestino* que se ha visto en el FIBA de Chile, Argentina, Festival de Dijon, MIT Sao Paulo, Festival de Almada y FIDAE de Uruguay. Sus espectáculos se han estrenado entre otros en el Thalia Theatre de Nueva York, el Teatro Sánchez Aguilar de Ecuador, Microtheater Miami, el Centro Dramático Nacional de España, o el Teatre Lliure.

Como artista-educadora ha coordinado proyectos y formaciones de Teatro Aplicado en Europa, África y América. Máster en Teatro y Educación por la New York University (beca Fulbright) y Máster en Gestión de Artes Escénicas por el ICCMU-Universidad Complutense. Es miembro del Director's Lab del Lincoln Center de Nueva York y ha formado parte de EUNIC Artist Residency del Laboratory for Global Performance and Politics de Georgetown University.

Más información:

<https://www.lucia-miranda.com/>
<https://thecrossborderproject.com/>

DESCRIPCIÓN DEL TALLER:

El Teatro Foro se originó en Brasil en los años 70 de manos de Augusto Boal y está inspirado en la Pedagogía Crítica de Paulo Freire. En el Teatro Foro se expone un problema que afecta a un grupo. Este conflicto toma forma de guion, y después, de obra de teatro. Se expone el conflicto dando a los espectadores la oportunidad de transformarse en *espect-actores*. El público puede parar la escena e intercambiarse por uno de los personajes, para mostrar una manera distinta de actuar, una opción. De esta manera público y actores trabajan juntos. El Teatro Foro es una gran herramienta para el

desarrollo de la empatía, el pensamiento crítico y la resolución de conflictos desde el grupo.

Objetivos:

1. Aprender las herramientas básicas para crear un teatro foro
2. Aprender las herramientas básicas de creación de dramaturgia para que sean los participantes los que escriban sus propias historias
3. Obtener las habilidades para dinamizar un proceso de mediación

Aunque el taller es principalmente práctico, se mezclarán los juegos de Boal con la explicación teórica de la técnica, y se realizará una pequeña puesta en escena de un teatro foro por parte de los participantes. Se facilitará una guía de los juegos, aparte de bibliografía y videos para que los participantes puedan liderar sus propios procesos en el futuro.

Para saber más:

https://espacio.fundaciontelefonica.com/eed2016_subirse-al-escenario/

MATRÍCULA

Número de plazas y condiciones de admisión

El número de plazas es limitado. Se ofertan un total de 80 plazas, 20 plazas por taller. Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de matriculación.

La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.

Plazo de matrícula y precio

El plazo de matrícula finaliza al 4 de julio de 2024.

El importe de la matrícula es de 130 € por taller (122 de matrícula y 8 de apertura de expediente).

Número de horas 20 por taller.

Forma de pago

El pago de la matrícula se realizará por transferencia bancaria o ingreso a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla de la Cartuja (Sevilla) IBAN: ES78 2100 9166 7522 0007 4348; haciendo constar el nombre y los apellidos del alumno y el taller en el que se matricula.

Sede Antonio Machado

Escuela de teatro 2024

Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los alumnos.

Formalización de la matrícula

Las personas interesadas en matricularse deben formalizar su inscripción a través de uno de los siguientes procedimientos:

1. A través del procedimiento on-line de automatrícula disponible en la dirección:
<https://www.unia.es/automatricula?uxxi>

2. Presentando cumplimentado el impreso normalizado por medio del registro electrónico:
<https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do>

3. Presentando en el Registro de la Sede el **impreso normalizado** que facilita la Universidad Internacional de Andalucía, debidamente cumplimentado.

En todos los casos se debe enviar junto con el impreso de matrícula la siguiente documentación, a la Universidad Internacional de Andalucía:

- Fotocopia del DNI.
- Justificante de haber abonado los derechos correspondientes.

Anulación de matrícula

La anulación de matrícula y la devolución de los derechos se registrarán según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad.

La solicitud se presentará a través del registro electrónico

<https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do> dirigida a la Sede en donde se va a celebrar la actividad académica, utilizando al efecto el **impreso normalizado**.

CERTIFICADOS

Los alumnos que acrediten la asistencia al 80% de las horas lectivas y, en su caso, hayan superado el sistema de evaluación previsto, recibirán un certificado de asistencia o un diploma de asistencia

y aprovechamiento en el que constarán las materias cursadas y el número de horas del taller.

AYUDAS

La Universidad Internacional de Andalucía convoca ayudas para la Escuela de teatro UNIA BAEZA 2024.

La convocatoria se publicará próximamente.

El plazo para presentar solicitudes finalizará el 27 de mayo de 2024.

UNIAescenaBaeza

Desde el 8 al 12 de julio y simultáneamente al desarrollo de los distintos talleres, tiene lugar UNIAescenaBaeza, una muestra de artes escénicas complementaria a la Escuela de Teatro UNIA BAEZA 2024 de la UNIA, programa que incluye la representación de distintos espectáculos y para el que los alumnos de la Escuela disponen de entrada gratuita.

RESIDENCIA

La Sede Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo con antelación suficiente en la siguiente dirección de correo electrónico residencia.baeza@unia.es

El importe del alojamiento y el ingreso del mismo se consignará siguiendo las instrucciones del Servicio de Residencia.

ATENCIÓN AL ALUMNADO

Desde el Servicio de Formación Permanente y Cultura se atenderán las dudas y consultas a todo el alumnado en nuestro horario habitual, de lunes a viernes de 9h a 14h, en el teléfono 953742775.

Igualmente podrá contactar con nosotros a través del Servicio de tickets de la UNIA: sacu.unia.es seleccionando el grupo de ayuda de **GESTIÓN ACADÉMICA**

Sede Antonio Machado
Escuela de teatro 2024



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía

Sede Antonio Machado

Palacio de Jabalquinto

Plaza de Santa Cruz, s/n. 23440. Baeza, Jaén

baeza@unia.es

T. 953 742 775 / F. 953 742 975

