

ENSAYANDO UN CLÁSICO

La obra de Miguel de Cervantes

Ensayando un clásico

La Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro abre sus puertas al mundo del proceso de creación escénica con su primer proyecto pionero en España: Ensayando un clásico.

Esta iniciativa internacional está destinada a favorecer la formación artística de los creadores técnicoescénicos -fundamentalmente directores, dramaturgos, escenógrafos, iluminadores, figurinistas y músicos-, con el objetivo de fomentar y provocar la elaboración de proyectos de creación en torno a la obra de Miguel de Cervantes.

Desde su creación en 2011, la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha apostado por la figura de los nóveles directores y dramaturgos a través de iniciativas como el Certamen Internacional Almagro Off. No obstante, consideramos que debemos ampliar este apoyo al resto de creadores escénicos, anteriormente citados, basándonos en la necesidad de ofrecer una mirada abierta, al tiempo que concreta, sobre los proyectos artísticos, guiada por expertos en cada una de las profesiones escénicas. Todo un proceso formativo becado por la Fundación para profundizar en los proyectos que desembocarán en una muestra en work in progress sobre sus trabajos.

Ensayando un clásico
La obra de Miguel de Cervantes

El por qué de este proyecto

Uno de los objetivos de este primer proyecto de la Fundación se basa en la necesidad de conocer, investigar y proyectar sobre nuestros clásicos, en este caso, sobre la obra de Miguel de Cervantes.

Es muy común que la formación de un creador se base en la práctica pero para llegar a ella es necesario un PROYECTO, que se materializa en un dossier. Son escasas las oportunidades para aprender esto, sorprende que apenas se haya puesto el foco en la técnica y sus necesidades específicas. Un dossier es una puerta, una ventana, un documento que contiene la información necesaria sobre un determinado proyecto. Cuáles son las necesidades y esencias de cada creador; con qué medios quiere contar, cómo se materializa... Un dossier debería de oler, saber, provocar emociones y llegar a entender el proyecto sin necesidad de verlo en ejecución.

Para esta nueva edición, con motivo del IV Centenario de la muerte de Cervantes, nos vemos en la necesidad de ahondar en la vida y obra de Miguel de Cervantes con el objetivo, no sólo de posicionar a uno de nuestros autores principales del Siglo de Oro, sino de hacer hincapié en mostrar sus obras más desconocidas y menos representadas.

Metodología

A través de una convocatoria abierta de carácter nacional e internacional, de entre todos los proyectos recibidos, han sido seleccionados cuatro proyectos nacionales por un comité de profesionales teatrales. Los elegidos tienen la oportunidad de aprender, investigar y formarse sobre la manera de presentar un proyecto teatral, tanto escrito como verbal, gracias a la tutorización de profesores expertos en las distintas disciplinas escénicas.

El proyecto se divide en dos partes:

Proceso formativo de los proyectos con los maestros

Tras unas primeras sesiones de encuentro, los participantes trabajarán, en primera instancia, sobre las ideas propuestas en sus proyectos junto a los expertos que se encargarán de apoyar, profundizar y guiar dichos proyectos. Durante este período, se llevarán a cabo sesiones de trabajo conjuntas e individualizadas, organizadas como sesiones de trabajo tuteladas. De manera simultánea, los participantes disfrutarán de talleres monográficos impartidos por profesionales de las artes escénicas. Estas sesiones denominadas píldoras tienen el objetivo de complementar la formación (comunicación, producción, diseño gráfico).

También algunas de estas píldoras se adecuarán a las necesidades concretas de cada uno de los proyectos y, en ese caso, su objetivo es el de ofrecer una formación especializada en determinados contenidos.

Esta primera parte concluye con la exposición, de manera pública y conjunta, de los dossiers por parte de los 4 proyectos. Los Maestros y la Dirección de la Fundación seleccionarán un máximo de 3 proyectos que pasarán a la segunda parte.

Puesta en práctica de los proyectos

Una selección de un máximo de tres proyectos, tendrán la oportunidad de trabajar en residencia – durante, aproximadamente, 3 semanas- para poner a prueba sus trabajos en un tiempo de entre 20 y 25 minutos. Esto último se realizará de manera pública.

Maestros

Laila Ripoll

Dirección de Escena

Galardonada con el Premio Max al Mejor Autor Teatral en 2015, el Premio “OjoCrítico”, el “José Luis Alonso”, el “Ciudad de Palencia”, el “Artemad”, entre otros. Se ha rendido Homenaje a su labor en la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos

Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del Consejo del Teatro del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

En 1991 fundó la compañía teatral *Micomición* con la que ha dirigido más de veinte espectáculos. Desde esa fecha ha desarrollado un trabajo de investigación y recuperación de los textos del Siglo de Oro español, con especial atención a Lope de Vega. Con *Micomición* ha viajado por toda Iberoamérica y el contacto con la realidad de ese continente ha dejado una huella profunda en su teatro.

Es autora de más de veinte textos teatrales, además de versiones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos. Su obra ha sido traducida al francés, rumano, portugués, árabe, italiano, griego, inglés, japonés, gallego y euskera y casi una veintena de sus textos han sido publicados o estrenados en España y fuera de ella.

Julio Salvatierra

Dramaturgia

Autor y hombre de teatro y cine desde hace más de 20 años. Licenciado en Interpretación por la RESAD y en Medicina. Su labor dramática consta de más de 30 textos estrenados en 15 países, con más de 3500 funciones realizadas, entre obras originales y adaptaciones, algunas traducidas al francés, portugués, gallego y euskera.

Entre los premios recibidos destacan el Ojo Crítico de Teatro, el premio Nacional de teatro en Portugal, así como varias nominaciones a los premios Max, dentro de su compañía, *Meridional Producciones*, fundada junto a Álvaro Lavín en 1992.

Como presidente de Artemad (Asociación de Compañías productoras de Teatro de Madrid), impulsó la creación de la Feria de Artes Escénicas de Madrid (Madferia). Ha dirigido durante varios años la revista *El Pateo, revista crítica sobre Artes Escénicas*. En la actualidad simultanea su actividad como autor de teatro con la producción cinematográfica. Ha sido profesor titular de Dramaturgia en el conservatorio superior Scaena-Carmen Roche, y también de Gestión y Producción.

Entre sus textos teatrales se puede destacar *Transición* (Seleccionado *Mejor espectáculo del año* por el periódico El Mundo). Y entre sus traducciones y adaptaciones, *Ser o no ser*, *Todo es enredos amor*, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, *Romeo o Qfwfq, una historia del Universo*, entre otros.

Ensayando un clásico

La obra de Miguel de Cervantes

Maestros

José Luis Raymond

Escenografía

Licenciado en Bellas Artes y educación por la Universidad del País Vasco, cursa estudios de postgrado de Espacio escénico en Varsovia y Ámsterdam y un Máster de Investigación y creación en Bellas Artes en la UCM. Este año, Comisario Nacional de Escenografía para la Cuatrienal de Praga.

En la actualidad es profesor titular de Espacio escénico en la RESAD. A su vez imparte cursos sobre el cuerpo y objeto en el espacio así como Dramaturgia visual en los Masters de Bellas Artes de Bilbao, de Málaga, de pedagogía en la UCM, Universidad Michael de Montaigne de Burdeos y en postgrados de varias escuelas y centros de investigación plástica teatral españoles.

Como investigador y creador plástico teatral, ha realizado exposiciones individuales de fotografía, pintura e instalaciones así como proyectos de ámbito teatral, dirigiendo y creando espacios escenográficos para el teatro, ópera contemporánea y danza. Como director de escena ha dirigido la ópera *La traición oral de Mauricio Kagel*, *La raya en el agua de José Luis Turina*, (Premio Nacional de música), *Grita, un espectáculo en tiempos del sida*, entre otros.

En Escenografías ha trabajado con gran parte de autores y directores españoles y para compañías y Centros Nacionales de producción como son el CDN y la CNTC, con las obras *El señor Ibrahim* y *las flores del Corán*, *Presas* o *Doña Perfecta*.

Ha colaborado con los autores Fermín Cabal, Ignacio del Moral, Antonio del Álamo, Yolanda Pallín, Juan Carlos Rubio o Juan Mayorga llegando a crear más de un centenar de espacios escenográficos.

Pedro Moreno

Figurinismo

Nació en Madrid y estudió Bellas Artes. Trabajó en el estudio de Elio Berhanyer en el periodo de 1960 a 1985 y en los años 80 comenzó a trabajar en el teatro, después llegarían la ópera, el cine y la danza.

Ha recibido un Premio Max por *Pelo de Tormenta*, un premio Adrià Gual por *Al sur, el Ceres por Medea* y *El cisma de Inglaterra* y dos Premios Goya por *El perro del Hortelano* y por *Goya* en Burdeos.

Ha trabajado con directores como José Luis Alonso, José Tamayo, José Carlos Plaza, Pilar Miró, Carlos Saura; con coreógrafos como Antonio Gades, Pilar López, Cristina Hoyos, José Antonio Ruiz, Alicia Alonso o Víctor Ullate.

Entre sus trabajos más importantes en teatro destacan: *Comedias Bárbaras*, *La casa de Bernarda Alba*, *Las bicicletas son para el verano*, *El alcalde de Zalamea*, *La dama duende* o *Calígula*. En ópera: *Macbeth*, *La sonámbula* o *El viajero indiscreto*. En ballet: *Fuenteovejuna*, *Las Sílides*, *Romeo y Julieta*, *Arraigo*, *Laberinto*, *El sur* o *Chacona*. En zarzuela: *La Dolores*, *El gato montés*, *Las golondrinas*, *La verbena de la Paloma*, *Luisa Fernanda* o *Gigantes y cabezudos*. Y en cine, *La noche más larga*, *El perro del hortelano*, *Goya en Burdeos*, *Besos para todos*, *Caníbal* o *El lobo*.

Ensayando un clásico

La obra de Miguel de Cervantes

Maestros

Pedro Yagüe

Diseño de iluminación

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Fue jefe del departamento de iluminación del Teatro de la Abadía de Madrid desde 1999 hasta 2006, año en que fue nombrado Director Técnico de esa misma casa.

Desde el año 1996 formó parte del equipo técnico del Festival de Teatro Clásico de Almagro, del que también fue coordinador técnico desde el año 2005 hasta el 2015.

Entre sus últimos diseños de iluminación destacan: *Tosca* dirigido por Paco Azorín (Teatro del Liceu - Teatro de la Maestranza); *El triunfo de amor*, dirigido por Ana Zamora; *Edipo Rey*, con dirección de Alfredo Sanzol (Teatro de la ciudad - Teatro de la Abadía); *Don Juan Tenorio*, dirigido por Blanca Portillo (Avance-CNTC-Calderón de Valladolid); *Sueños y visiones del rey Ricardo III*, dirigido por Carlos Martín (Teatro Español); *Carmen*, con dirección de Ana Zamora (Teatro de la Zarzuela-Madrid); *Salomé*, dirigido por Paco Azorín (Festival de Mérida 2014).

Recibió el Premio Ceres 2015 por su trabajo en los espectáculos *Don Juan Tenorio*, con dirección de Blanca Portillo, *Edipo Rey*, con dirección de Alfredo Sanzol, *La pechuga de la sardina*, con dirección de Manuel Canseco. Obtuvo el Premio Max de Iluminación 2012 por su trabajo en *La avería*, dirigida por Blanca Portillo; y en 2010, por su trabajo en *Urtaín*, dirigida por Andrés Lima. Ha sido finalista en esta misma categoría de los Premios Max en 2008 y en los cinco últimos años. En el año 2007, le fue concedido el Premio Rogelio de Egusquiza de Iluminación por su trabajo en *La Ilusión*, de Carlos Aladro, producido por el Teatro de la Abadía.

Mariano García

Diseño de sonido

Se mueve entre la creación sonora, el diseño de sonido y la formación.

Algunos de sus últimos trabajos como diseñador de sonido y creador de bandas sonoras: *Reikiavik* de Juan Mayorga o *La isla púrpura*, dirigida por José Padilla. También ha trabajado con Blanca Portillo en *Avería*, con el director Tomás Pandur en *Fausto*, *Hamlet*, *Medea*, *Barroco* o *King Lear*.

Como formador, desde 2006 hasta la actualidad es profesor en el Centro de Tecnología del Espectáculo en la especialidad de sonorización para teatro. También se encarga de impartir el curso de Qlab que imparte este mismo centro.

Desde 2008 es Co-director de Studio 340, estudio de creación sonora y grabaciones para espectáculos escénicos.

Ensayando un clásico

La obra de Miguel de Cervantes

Píldoras

Las **píldoras** son una serie de **talleres monográficos impartidos por profesionales** de las artes escénicas que podrán disfrutar todos los participantes de *Ensayando un clásico*. Tienen como objetivo ofrecer una formación especializada y aplicable a sus proyectos en áreas tales como producción, comunicación y diseño.

Respondiendo a las necesidades que puedan ir surgiendo a lo largo del proceso de creación que es *Ensayando un clásico*, se impartirán otros talleres específicos a cada proyecto, siempre con el objetivo de ahondar en aspectos concretos importantes para el avance del propio proceso de creación.

Los 4 proyectos elegidos

Ensayando un clásico contará con la participación de **4 proyectos nacionales**. Los proyectos son los siguientes:

La Entretenida

Proyecto basado en el texto La entretenida.

Proveniente de Madrid, Barcelona y La Habana, está integrado por el director Darío Hoyos, la dramaturga Laura Rubio, la escenógrafa, figurinista e iluminadora Laura Lázaro y la música Yuley Díaz.

Nwman cia

Proyecto basado en el texto La Numancia.

Proveniente de Murcia, está integrado por el director y dramaturgo José Ramón de Moya, el escenógrafo José Tellez, la figurinista María Aleman, el músico José Hernández, el diseñador de iluminación David Terol y contarán con Javier Almela en videoescena y sonorización, conformando la compañía Ardil Escena.

Viaje al Parnaso, el talent show

Proyecto basado en el texto El viaje del Parnaso

Proveniente de Madrid y Andalucía, está integrado por el director y dramaturgo Antonio de la Casa, los dramaturgos Ana Santos de Olmo y Pablo González, la ayudante de dirección y asesora de verso Ana Galán, la escenógrafa y figurinista Mónica Florensa, contarán con Nicolás Enciso en el sonido y la iluminación y con Paz Villar en la producción, conformando la compañía La Farsa Barroca.

Nueva Numancia

Proyecto basado en el texto La Numancia

Proveniente de Madrid y Huesca, está integrado por el director y músico David Díaz, la dramaturga Laura Mundo, la escenógrafa y figurinista Laura Juárez, el iluminador Javier Prieto y contarán con María Lorés en la ayudantía y con Marín Puñal en producción, conformando la compañía Trampolín Teatro.

Calendario

Noviembre	02/11/2015	Inicio del proceso formativo con el conjunto de expertos.
	12/11/2015	Conferencia La Numancia y la tragedia nueva a cargo del catedrático Antonio Rey Hazas.
Diciembre	11/12/2015	Trabajo propio e individual de cada proyecto contando con la ayuda a distancia de los expertos.
	22/12/2015	Exposición de los proyectos ante los expertos que seleccionan un máximo de tres para continuar en el proceso de <i>work in progress</i> en Nave73.
Enero	11/01/2016	Inicio de las tres semanas de trabajo en residencia para los proyectos seleccionados.
Febrero	08/02/2016	Muestra de 20/25 minutos de duración por parte de los proyectos seleccionados en la Sala Kubik.

Colaboradores

Queremos dar las gracias a los colaboradores que participan en este proyecto: **Fundación SGAE, Teatro Circo Price y Teatro Circo Murcia.**

Asimismo contamos con el apoyo de Sala Kúbik y Nave 73.

Cabe destacar la colaboración de Antonio Rey Hazas, catedrático de Literatura Española de la Universidad Autónoma de Madrid, que se encargará de realizar la ponencia sobre Miguel de Cervantes *La Numancia y la nueva tragedia*.

Con la colaboración de:

fundación sgae

Con el apoyo de:

Ensayando un clásico
La obra de Miguel de Cervantes

Contacto

Tel. (+34) 91 521 07 20
falmagro@festivaldealmagro.com
www.festivaldealmagro.com

