

ENSAYANDO UN CLÁSICO

La mujer en Tirso de Molina

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 mujer en Tirso de Molina.

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 mujer en Tirso de Molina

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 importancia de la mujer en Tirso de Molina.

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.

A lo largo de los 4 años y 5 ediciones de la actual Dirección de la Fundación, han sido contadas las ocasiones en las que se han presentado, en cualquiera de las convocatorias, proyectos tirsianos. Asombra la poca atención que se le presta a uno de nuestros principales autores barrocos desde la formación hasta la misma profesión.

Desde la Fundación nos vemos en la apetencia y el deber de estimular la curiosidad acerca de la obra de este magnífico autor, conocedor, como pocos en este Siglo de Oro, de las virtudes y defectos de la mujer, de sus ansias y deseos, de sus miedos y recursos...

¿Cómo no prestarle atención? ¿No es acaso Tirso merecedor de nuestro primer proyecto como Fundación?

Metodología

A través de una convocatoria abierta de carácter nacional e internacional, de entre todos los proyectos recibidos, han sido seleccionados cinco -tres de ellos nacionales y dos internacionales- 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 5 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

Eduardo Vasco

Dirección de escena

Director de *Noviembre Compañía de Teatro*, que fundó en 1995 junto a Yolanda Pallín. Fue director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde 2004 a 2011 donde dirigió espectáculos de Lope, Calderón, Cervantes, Tirso, Zorrilla, etc. Siempre ha combinado la puesta en escena de los autores áureos españoles, con otros clásicos internacionales como Shakespeare o Molière, y con diversos autores contemporáneos españoles y europeos.

Ha sido Vicedirector de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (2001-2004) y jefe de su Departamento de Dirección de Escena (1999-01), donde es profesor titular de Dirección Escénica desde 1996.

Es licenciado en Interpretación (1990) y Dirección Escénica (1996) por la RESAD.

Cursó estudios de dirección escénica en la Regie Opleiding Theaterschool Amsterdam (Holanda) y Das-Arts (Amsterdamse School Advance Research in Theatre and Dance Studies). Posee una amplia formación como músico y especialista en espacio sonoro para teatro, actividad que ha desarrollado en varias compañías, tanto públicas como privadas. Su trabajo ha sido distinguido con diversos premios y menciones.

Laila Ripoll

Dramaturga y directora de escena

Ha recibido, entre otros el Premio “Ojo Crítico”, el “José Luis Alonso”, el “Ciudad de Palencia”, el “Artemad” o el Homenaje de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos.

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.

Ensayando un clásico

La mujer en Tirso de Molina

Maestros

Ramón B. Ivars

Escenógrafo

Desde 1973 trabaja como diseñador de escenografía y vestuario. De 1978 a 2013, fue profesor de Escenografía en el Institut del Teatre de Barcelona, donde dirigió la Especialidad de Escenografía durante el período 1996-2003.

Es miembro de OISTAT (Organización Internacional de Escenógrafos, Técnicos y Arquitectos Teatrales) y cofundador de TheatrEurope (Asociación de Escenógrafos Europeos). Es profesor y conferenciante invitado de manera asidua en Stuttgart, Berlín, Londres, Maastricht, Sao Paulo, Praga, Tallinn, Singapur y Helsinki. En 1983 obtuvo el Premio Nacional de Escenografía de la Generalitat de Catalunya y en 1992 diseñó las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Paralímpicos de Barcelona.

En los años 2007 y 2011 ha sido Comisario Nacional de la representación española en las respectivas ediciones de la Cuatrienal de Praga de Escenografía y Arquitectura Teatral, donde en 2007, ganó una Mención de Honor por su impulso a la creación de la plataforma "Theatres at risk".

Entre sus trabajos en el mundo del espectáculo musical destacan las óperas: *Lucia di Lammermoor*, *Die Walküre*, *Il barbiere di Siviglia*, *Don Giovanni*, *La traviata*, *Romeo et Juliette*, *Le nozze di Figaro*, *Un ballo in maschera*, *Roberto Devereux*, *La flauta mágica*, así como los espectáculos de danza: *El amor brujo*, *Laberinto*, *Seis Sonatas*, *Opera Classics*, *Napoli*, *Don Quixote*, *Giselle* y *De Carmen* (homenaje a Carmen Amaya).

Pedro Yagüe

Iluminador

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 2014.

Entre sus últimos diseños de iluminación destacan: *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*, dirigida por Ana Zamora (Teatro de la Zarzuela-Madrid). *Salomé*, dirigido por Paco Azorín (Festival de Mérida 2014).

Galardonado por el Premio Max de Iluminación 2012, por su trabajo en *La avería*, dirigida por Blanca Portillo. 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 Agusquiza de Iluminación por su trabajo en *La Ilusión*, de Carlos Aladro, producido por el Teatro de la Abadía.

Ensayando un clásico

La mujer en Tirso de Molina

Maestros

Ana Garay

Escenógrafa y figurinista escénica

Licenciada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, en las especialidades de Diseño y Escultura y Titulada en Escenografía por la Escuela de Arte Dramático de Barcelona.

Realizó sus primeras colaboraciones en espectáculos de José Sanchís Sinisterra, Sergi Belbel, John Strasberg, Joan Olle y el colectivo Els Comediants.

En 1991 comenzó a trabajar en la Compañía Nacional de Teatro Clásico donde, a lo largo de tres años, participó en producciones como *La gran sultana*, *Fuenteovejuna*, *El médico de su honra*, o *Los malcasados de Valencia*.

Viajó a Suiza donde realizó su primera ópera, *Carmen* de Bizet, en el Gran Teatro de Ginebra. A su regreso, comenzó una nueva trayectoria colaborando en el Teatro de la Zarzuela con títulos como *El niño judío*, *Agua, azucarillos y aguardiente*, *Los claveles*, *La rosa del azafrán* y *El asombro de Damasco*.

En 1996 se integró en el equipo artístico del Teatro Real de la Ópera de Madrid, donde hasta 2002 desempeñó el cargo de Coordinadora Artística.

Sandra Vicente

Diseño de sonido

Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Facultad de Ciencias de la Información, completó sus estudios de Técnico de Sonido en el Centro de Tecnología del Espectáculo.

Ha trabajado como responsable del Diseño de Sonido en varios espectáculos dirigidos por Miguel Del Arco (*Enemig del Poble*, *Misántropo*, *Deseo*, *De ratones y hombres*, *Juicio a una zorra...*).

Entre los espectáculos en los que ha sido responsable del diseño sonoro, destacan: *Sótano*, dirigido por Israel Elejalde; *Tomás Moro*, una *Utopía* dirigido por Tamzin Townsend; *La Monja Alférez*, dirigida por Juan Carlos Rubio para el CDN.

Como técnico de sonido ha trabajado en los espectáculos de Tomàz Pandur, *Medea* en el Festival de Mérida, *Hamlet* en las Naves del Español Matadero y *Barroco* en el Festival de Bogotá (Colombia).

Responsable sonoro junto a Mariano García de STORYWALKER, ficciones sonoras geolocalizadas en una aplicación de telefonía móvil (<http://storywalker.es/>).

Desde el 2001 trabaja como Oficial de Audiovisuales en el Centro Dramático Nacional y es docente en el Centro de Tecnología del Espectáculo, donde se dedica a la formación técnico-sonora.

Ensayando un clásico

La mujer en Tírso de Molina

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, impartidas respectivamente por Fernando Bonelli, Nico García y Enrique Bordes.

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.

Fernando Bonelli

Producción

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con un Máster en Dirección Económico Financiera y otro en Asesoría Fiscal, fue responsable del departamento de contratación artística de Globo Media S.A., participando de esta forma en series como *Médico de Familia*, *Compañeros*, *Siete Vidas*, *Periodistas*, *Policías* y *El Grupo*.

En 2003 abrió su propia asesoría (jurídica, económica, fiscal y laboral), Bonelli & Asociados, especializada en el medio artístico trabajando tanto con profesionales de primer nivel (actores, directores, guionistas, cantantes, bailarines,...), como con productoras, lo que le ha permitido participar, entre otros, en proyectos internacionales como *Four last songs* (Mate Cantero P.C.), *Anasteszi* (Mate Production), *Spain... On the road again* (PBS/ Frappé/Zen Spain Film & Stills).

Esta actividad la combina con sus productoras Mayfield Pictures (*Meine Liebe*, cortometraje finalista al Goya 2012), *La Amante Inglesa* (2013), *Los cuatro de Düsseldorf* (2013/2014),... y Consuelo Films con la que está terminando el montaje de su primer documental *Calíope en el Camino* y a punto de iniciar el rodaje de su primer largo *Todo marcha*.

Actualmente es el gerente del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Ensayando un clásico
La mujer en Tirso de Molina

Píldoras

Nico García Martínez

Comunicación

Licenciado en periodismo y experto en Protocolo y Organización de Eventos. En la actualidad es responsable de prensa y comunicación de los siguientes proyectos e instituciones: Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro; Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; Flamenco Festival (Flamenco Around The World); Festivales WOMAD en España; entre otros proyectos y producciones vinculados a las Artes Escénicas.

Entre los años 1999 y 2007 ha formado parte de los departamentos de prensa de EMI Music Spain y Universal Music Spain y SGAE/Fundación Autor.

Fue director de Taller de Prensa entre los años 2007 y 2009, año en que fue nombrado gerente de Publiescena, puesto que ha ocupado hasta mayo de 2013.

Enrique Bordes Cabrera

Diseño

Arquitecto por la ETS de Madrid, en contacto con el mundo de la gráfica desde que en 1998 comenzó a colaborar en Venecia con el estudio Tapiro. Ha realizado trabajos de ambientación gráfica y señalización, aplicaciones para arquitectura, cine y montajes expositivos desde Tokio a Medellín (Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, Fundación Santander, Patrimonio Nacional...), trabajos editoriales (Ministerio de Cultura, Cátedra), cartelería... además de colaborar estrechamente con el escultor Juan Bordes en numerosas realizaciones.

Participó en el 2003 en la Bienal de Jóvenes Artistas del Mediterráneo, en Atenas, representando a Madrid en la sección de fotografía y es becario de la Academia de España en Roma para el curso 2014-2015.

Colabora de continuo en la programación de la galería de dibujo y fotografía Pelayo47.

Desde 2003 compagina su trabajo profesional con la labor docente universitaria, actualmente como profesor asociado en la ETSAM.

Ensayando un clásico

La mujer en Tirso de Molina

Los 5 proyectos elegidos

Ensayando un clásico contará con la participación de **tres proyectos nacionales y dos internacionales**. Los proyectos son los siguientes:

Violanta la reina quimerista

Proyecto basado en el texto La villana de Vallecas.

Proveniente de Madrid y Perú, está integrado por el director peruano Ronald Cruces, la dramaturga Eva Ladhari y el asesor Juan José Granda, conformando la compañía Teatro il Trance di las Besthias. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Embajada de Perú, Instituto del Teatro de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid.

La venganza de Tamar

Proyecto basado en el texto tirsiano La venganza de Tamar y en Los cabellos de Absalón de Pedro Calderón de la Barca.

Proveniente de Madrid, está integrado por el director y dramaturgo Gustavo Galindo, la escenógrafa Marta Cofrade, el iluminador Iván Luis, la asesora de verso y coreógrafa Mamen Camacho, conformando la compañía Teatro Galo Real.

Marta la Divina.

Proyecto basado en el texto Marta la Piadosa.

Proveniente de la India, está integrado por el director de escena Varoon P. Anand, el maestro titiritero Dadi Pudumjee (que realizará también las funciones de escenógrafo) y el músico Adil Manuel, conformando la compañía Kaivalya Plays. Cuenta con el apoyo del Instituto Cervantes de Nueva Delhi y de India Today Group.

Don Gil de las calzas verdes

Proyecto basado en el texto de Don Gil de las calzas verdes.

Proveniente de Madrid, está integrado por el director Hugo Nieto, el ayudante de dirección Álvaro Lizarrondo, el dramaturgo Alberto Gálvez y el músico Miguel Magdalena, conformando la compañía Ensamble Bufo.

La mujer en el drama bíblico de Tirso

Proyecto basado en el texto La mejor espigadera.

Proveniente de Madrid, este proyecto integrado por el director José Mª Esbec, la escenógrafa Amaya Cortaire, la iluminadora Marina Palazuelo y el figurinista Fernando Mercé, miembros todos ellos del ITEM/ Siglo de Oro.

Calendario

Noviembre	03/11/ 2014	Acto de Presentación de <i>Ensayando un clásico</i> . Conferencia a cargo de Blanca Oteiza, miembro del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO).
	11/11/ 2014	Inicio del proceso formativo con el conjunto de expertos.
	12/11/ 2014	Trabajo propio e individual de cada proyecto contando con la ayuda a distancia de los expertos.
	22/11/ 2014	Exposición de los proyectos ante los expertos que seleccionan un máximo de tres para continuar el proceso de <i>work in progress</i> .
Enero	12/01/2015	Inicio de las tres semanas de trabajo en residencia para los tres proyectos seleccionados.
Febrero	09/02/2015	Muestra de 20/25 minutos de duración por parte de los proyectos seleccionados que se representa en un teatro de Madrid.
	10/02/2015	Acto de Clausura de <i>Ensayando un clásico</i> . Conferencia a cargo de Carlos Mata Induráin, miembro del Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO).

Colaboradores

Queremos dar las gracias a los colaboradores que participan en este proyecto: **Fundación SGAE, AC/E, Teatro Circo Price, Instituto Cervantes y Centro Cultural Paco Rabal.**

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

Cabe destacar la colaboración y asesoría de **GRISO** (Grupo de Investigación Siglo de Oro) que se encargará de inaugurar y clausurar Ensayando un clásico a través de una serie de conferencias. Fundado en 1990 por Ignacio Arellano en la Universidad de Navarra, desde su nacimiento ha organizado numerosos congresos y actividades, impulsando también la publicación de estudios y ediciones críticas. En la actualidad cuenta con el Instituto de Estudios Tirsianos, el cual tiene como objetivo potenciar el desarrollo de la investigación sobre Tirso de Molina así como contribuir al mejor conocimiento de su persona y obra.

Blanca Oteiza como profesora Investigadora de GRISO (Grupo de Investigación Siglo de Oro) de la Universidad de Navarra se encargará de realizar la primera ponencia sobre *La mujer en las comedias cómicas de Tirso de Molina*.

Con la colaboración de:

fundación sgae

AC/E ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

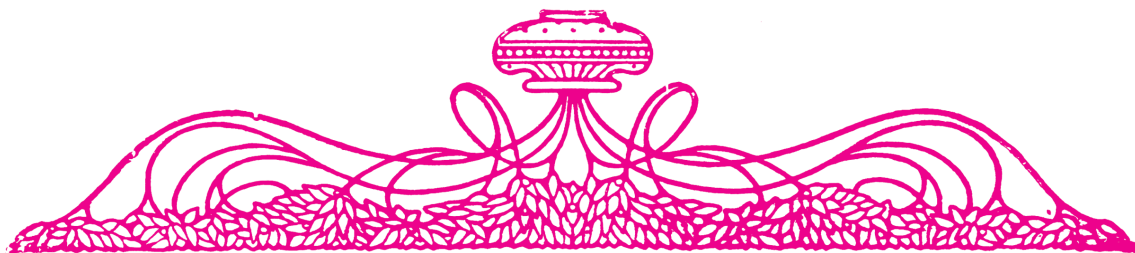

Instituto Cervantes

Con el apoyo de:

Ensayando un clásico
La mujer en Tirso de Molina

Contacto

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

