

Herramientas del teatro para la enseñanza

Fecha: Del 22 al 26 de julio 2019

Horas lectivas: 30

Profesores: Ainhoa Amestoy, Roxana Coll, Luis d'Ors, Borja Cortés.

DESTINATARIOS:

El curso va dirigido a docentes de cualquier disciplina.

OBJETIVOS:

El curso distinguirá aquellos recursos que ofrece el teatro que pueden ser de utilidad para personas dedicadas a la enseñanza, y el modo de incorporar estas técnicas a la actividad en el aula. Se hará un análisis del cuerpo, la voz y la palabra como recursos didácticos. Se estudiará el paso del texto a la puesta en escena, en toda su amplitud, haciendo un repaso de las herramientas empleadas por los profesionales de las artes escénicas y contemplando aspectos como el análisis activo, la improvisación, la imaginación, el trabajo en grupo o la recepción.

CONTENIDOS:

- Introducción del teatro en el aula.
- El cuerpo y la voz.
- Herramientas del actor y otros profesionales de la escena.
- El teatro en relación con diversas formas de expresión.
- Trabajo sobre un autor.
- Los géneros teatrales.
- Dramaturgia.
- Narración oral.
- El trabajo en grupo
- Improvisación.
- Análisis activo.

Desarrollo de una puesta en escena.

HORARIO

Lunes 22 de julio:

09.30-10.30 Introducción. Dramaturgia. Ainhoa Amestoy.

10.30-11.30 Entrenamiento y cuidado de la voz. Roxana Coll.

11.45-13.45 Entrenamiento y cuidado de la voz. Roxana Coll.

15.00-18.00 Narración oral. Luis d'Ors.

Martes 23 de julio:

09.30-12.30 Narración oral. Luis d'Ors.

12.45-13.45 Entrenamiento y cuidado de la voz. Roxana Coll.

15.00-17.00 Análisis del texto teatral. Ainhoa Amestoy.

Miércoles 24 de julio:

09.30-11.30 La improvisación en las aulas. Borja Cortés.

11.45-13.45 El cuerpo en la escena. Ainhoa Amestoy.

15.00-17.00 Aproximación a un autor. Borja Cortés.

17.00-18.00 Montaje de un espectáculo. Ainhoa Amestoy.

Jueves 25 de julio:

09.30-11.30 Trabajo en grupo. Borja Cortés.

11.45-13.45 Análisis de una puesta en escena y montaje de un espectáculo. Ainhoa Amestoy.

15.00-17.00 Los géneros teatrales. Borja Cortés.

Viernes 26 de julio:

09.00-11.00 La improvisación en las aulas. Borja Cortés.

11.00-12.00 Montaje de un espectáculo (ensayo general). Ainhoa Amestoy.

12.30 Representación.

PERFIL DE LOS PROFESORES:

Ainhoa Amestoy (Madrid, 1977) es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid, y en Dirección de escena y Dramaturgia por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Realizó el doctorado en el Departamento de Ciencias del Lenguaje y de la Literatura de la UCM. Estudio interpretación actoral en el Laboratorio de William Layton. En su faceta teatral ha trabajado con profesionales como Miguel Narros, William Layton, Guillermo Heras, Antonio Malonda, Antonio Fava, Pablo Messiez, Guillermo Heras, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Víctor Ullate o Phillipe Gaulier. Desempeñó el cargo de coordinadora artística del Centro Dramático Nacional en España y formó parte de su consejo asesor, bajo la dirección de Ernesto Caballero. También ha trabajado en gestión cultural en el Ayuntamiento de Madrid, y lleva la productora teatral Estival Producciones desde el año 2005. Ha impartido clases regulares de teatro y literatura dramática en Colgate University, Hamilton College, Middlebury College, Universidad South California, Universidad Internacional de La Rioja, Colegio Nuestra Señora Santa María, Universidad Complutense y Universidad Antonio de Nebrija. Ha recibido, entre otros, el Premio Ercilla Revelación (1997), el Premio Buero Vallejo de Teatro Joven (2013) y el Premio a la Mejor Dirección de Teatro Escolar del Ayuntamiento de Madrid (2018). Entre sus últimos trabajos destaca la puesta en escena de Hablando (último aliento), para el Centro Dramático Nacional, y Desengaños amorosos, que se estrenó en el pasado Festival de Almagro y se incluye en la programación de esta temporada de la CNTC. Se encarga de la dirección de la Noche de Max Estrella.

Roxana Coll Barragán es fonoaudióloga y logopeda; habilitación en terapia Resonancial y en terapia Confidencial y de voz Fluida. Es directora del área de Logopedia de RV ALFA desde el año 1993 hasta la actualidad, profesora del Curso de Experto en Voz y Master en Voz y Voz profesional, título propio de la Universidad de Alcalá de Henares; y profesora de prácticas del grado de logopedia de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha impartido numerosos cursos y conferencias: cursos de Entrenamiento y cuidado de la voz en el Instituto de la Seguridad Social, dirección General y direcciones provinciales de Madrid, Toledo, Segovia, Teruel, Vigo, Tarragona, Barcelona, Ávila, Cádiz, Soria, Jaén, etc.; en el Consejo General del Poder Judicial, en la Policía Nacional, en la Tesorería de la Seguridad Social, Ministerio del Interior, Colegio profesional de Nutricionistas de Andalucía, Colegio profesional de Logopedas de Andalucía, de Asturias y de Madrid. Asimismo ha impartido numerosos cursos de Patología vocal para Logopedas y Otorrinolaringólogos, y ha tratado a múltiples profesionales de las artes escénicas y de la educación. Entre sus publicaciones destacan: Evaluación e intervención logopédica en deficientes auditivos. Ediciones UNED. 2002; "Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la voz". García Tapia, Cobeta Marco. Ed. Garsi. 1996; La voz como herramienta de trabajo del farmacéutico. Revista Aula de Farmacia. Vol 3, nº 37; "La evaluación clínica de la voz" Casado y Adrián. Colaboradora; Ponencia ORL "Patología de la Voz". SEORL. 2013; Monografía nº 5 de la AMORL, "El otorrinolaringólogo ante el profesional de la voz"; y Monografía de la SEORL "Evaluación de la disfonía" 2018.

Luis d'Ors (Madrid, 1966) es director de escena con más de 20 montajes estrenados profesionalmente en el Teatro Español de Madrid, Teatro de La Abadía, sala Cuarta Pared, etcétera. Responsable de muchos proyectos pedagógicos y de creación en varios centros de educación como Resad, Universidad Complutense, University of Kent y Escuela Tai, entre otros.

Licenciado en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), en las especialidades de Interpretación y Dirección Escénica, amplía estudios de Dirección Escénica en la BTA de Londres, Reino Unido, gracias a una beca del INAEM del Ministerio de Cultura español.

Ha sido ayudante de los más prestigiosos directores de escena españoles, entre los que cabe destacar: José Luis Alonso para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Miguel Narros en el Teatro Español y José Luis Gómez, en La Abadía. En estos teatros, además, ejerció labores de coordinación artística, formación teatral y procesos de reparto de producciones varias.

Ha sido profesor de Interpretación en la RESAD, Real Escuela Superior de Arte Dramático; profesor de Dirección de actores en la ESAD de la Universidad de Kent (Canterbury), y en la Escuela Universitaria TAI director del Grado Universitario en Artes Escénicas (Universidad Rey Juan Carlos), Director del Aula de Teatro de la Universidad Complutense, así como Coordinador artístico del Centro Dramático Nacional (CDN). En 2004 funda la Compañía de Actores Chéjov.

Borja Cortés (Madrid, 1977) es actor y profesor de teatro. Realiza sus estudios de Arte Dramático en la Escuela de Cristina Rota y en el Taller de Teatro Asura, completando su formación con diversos maestros como Alfredo Sanzol, Philippe Gaulier, Vicente Fuentes, Eric de Bont, Fabio Mangolini, Will Keen, Rosario Ruiz, Escuela William Layton, Eduardo Recabarren, Esteban Roel, Adán Blacke y Jordan Bayne.

Socio fundador de la compañía Impromadrid Teatro, trabaja desde 1996 como creador, actor y director de espectáculos de Improvisación Teatral (Chup Suey, Jardines, Jamming, Match de Improvisación, La familia García de la Impro, Puzzle, Nuevo Catch de Impro y Noche de Impro).

Como actor también ha participado en los últimos años en montajes teatrales como Usted tiene ojos de mujer fatal, de Jardiel Poncela, Rehabilitarte, de la que es coautor, Calderón, de Pasolini, Un ligero malestar, de Harold Pinter, Una noche en el

Canal, de Albert Boadella, Un tal Santos de la Cruz, escrita y dirigida por él mismo, El Idiota, adaptación teatral de la novela de Dostoievsky, o De Jerusalén a Jericó, de Ignacio Amestoy

Como dramaturgo, realiza diversos talleres con autores de la talla de Sanchis Sinisterra, Juan Mayorga o José Ramón Fernández. Es autor de Un tal Santos de la Cruz, y coautor de Impro. 90 juegos y ejercicios de Improvisación Teatral. Rehabilitarte e Infierno Barba Azul.

Desde el año 2000 forma parte del equipo artístico y docente del Taller de Teatro Asura. Imparte también cursos y talleres de improvisación teatral y de actuación en diversos ámbitos nacionales y extranjeros (Puerto Rico, Perú, Brasil, Italia, Colombia y Chile). Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.