

DOSSIER

Talleres de formación en Arte Dramático

Precio: gratuito

Dirigido a mayores de 16 años

Inscripciones en laparaboladelcarbon@gmail.com

TALLER DE TEATRO DOCUMENTO

El legado del carbón

TALLER DE TEATRO DOCUMENTO

"EL LEGADO DEL CARBÓN"

Fechas: 20, 21, 27 y 28 de abril

Horario de cada sesión: 20 y 21 de 16:00h a 21:00h

27 y 28 de 9:00h a 14:00h

OBJETIVOS:

- Explorar el impacto histórico y cultural del carbón en la comunidad de Ponferrada, haciendo uso del teatro documento y sus herramientas
- Capacitar a estudiantes de escuelas de Arte, Danza, Teatro y demás disciplinas relacionadas con el hecho artístico y pertenecientes a zonas de transición justa, para utilizar el teatro documento como herramienta de expresión creativa

La idea es que este taller no se centre solo en permitir que los estudiantes desarrollen habilidades teatrales, sino que también les brinde la oportunidad de ser agentes de cambio en las zonas de transición justa al aplicar las técnicas de teatro documento para explorar la complejidad del legado del carbón

DURACIÓN Y PARTICIPANTES:

20 horas. Cuatro jornadas de 5 horas cada una con un máximo de 20 participantes.

TEMARIO:

- Introducción al teatro documento y a la Transición justa
 - Conceptos básicos del teatro documento y su enfoque en la recopilación de testimonios de la comunidad y la importancia de las zonas de transición justa
- Entrevistas y recopilación de material documental
 - Técnicas principales: la entrevista y la técnica de grabación
- Análisis de los testimonios recogidos
 - Revisión de las grabaciones: aspectos más relevantes y significativos
- Creación de personajes y composición de escenas
 - Desarrollo de personajes y escenas que reflejen las experiencias y emociones relacionadas con el carbón y su importancia en la comunidad en la que está contextualizado el trabajo
- Aplicación de técnicas teatrales
 - Trabajo de técnicas teatrales, trabajo vocal, expresión corporal, dinámicas de improvisación, etc

- Improvisación guiada
 - De manera tanto grupal como individual, se hará uso de técnicas de improvisación, para explorar situaciones basadas en los testimonios recopilados
- Ensayos y puesta en escena
 - Este punto del temario tendrá carácter opcional y dependerá de la voluntad y el deseo del grupo de continuar o no avanzando en la exploración del teatro documento.
 - En todo caso se tratará de que los diferentes grupos formados a lo largo del taller traten de poner en pie sus escenas, escribiendo diálogos que ayuden a dar coherencia a las escenas que pretenden reflejar a partir siempre de la recopilación de material documental real.
- Presentación final y discusión con el público
 - También este punto tendrá carácter voluntario, si se decidiera realizar una pequeña muestra del trabajo realizado, se invitaría a la comunidad no solo a asistir como espectadores, sino también a participar del diálogo y la reflexión que se generará tras la puesta en escena del espectáculo creado en el taller.
- Documentación y registro
 - Se dará una guía al alumnado de cómo debe de ser la catalogación de los materiales utilizados para poder hacer uso de ellos en cualquier momento y fundamentalmente para que esos resultados y conclusiones puedan ser compartidos por instituciones y comunidades que realizan investigaciones posteriores relativas a la misma temática.

TALLER DE TEATRO DOCUMENTO

"EL LEGADO DEL CARBÓN"

IMPARTE

Mayra
Fernández

Mayra Fernández (Oviedo, Asturias).

Actriz, dramaturga, impulsora de proyectos culturales y productora de la Compañía Luz de Gas Teatro.

Compagina su faceta artística con su formación en Psicología y orientación educativa a través de la docencia a jóvenes.

Tiene una trayectoria de 25 años en la profesión tanto con su compañía como con otras del panorama regional y nacional.

En la actualidad su línea profesional está orientada a trabajos para infancia y juventud, a temáticas sobre la mujer haciendo uso del teatro documento en sus trabajos.

TALLER DE DANZA Y MOVIMIENTO ESCÉNICO

Breaking the Contemporary

TALLER DE DANZA Y MOVIMIENTO ESCÉNICO

"BREAKING THE CONTEMPORARY"

Fechas: 7, 14, 21, 28 de mayo y 4, 11, 18, 25 de junio

Horario de cada sesión: de 17:00h a 19:30h

OBJETIVOS:

-Explorar la hibridación de diferentes lenguajes: Brindar a los participantes la oportunidad de explorar la intersección entre la danza contemporánea y el breakdance, así como otros estilos urbanos, para descubrir nuevas formas de expresión. Esto permitirá a su vez la posibilidad de replicar dicho modelo, ya sea en la danza como en cualquier otra expresión artística.

-Promover la Colaboración y la Comunicación Corporal: Facilitar la colaboración y el intercambio de ideas entre los participantes a través del movimiento y la improvisación en grupo.

-Guiar hacia nuevos horizontes de Movimiento: Ampliar el vocabulario de movimiento de los participantes al incorporar elementos de breakdance y otros estilos urbanos a la danza contemporánea.

A través de la metodología propuesta se invita a los participantes a buscar más allá de la zona de confort, ampliando de este modo su vocabulario e incentivándolos a encontrar su singularidad en la danza.

DURACIÓN Y PARTICIPANTES:

8 jornadas de 2 horas y media cada una en las que participarán un máximo de 20 personas.

TEMARIO:

- Exploración 1
 - Introducción a la danza contemporánea y el breakdance como disciplinas base
 - Análisis de la relación entre distintos estilos de danza y cómo pueden influenciarse mutuamente
- Tangencias, de lo general a lo particular
 - Búsqueda de contextos en los cuales la comunicación, a través de 2 o más lenguajes, tiene sentido artístico
 - Integración de movimientos específicos de breakdance en la danza contemporánea y viceversa
- Improvisación y composición instantánea.
 - Uso de improvisación para descubrir nuevas formas de movimiento y conexión con otros participantes
 - Creación de pequeñas composiciones con el uso de los materiales trabajados durante las clases que fusionen elementos de la danza contemporánea y el breakdance

TALLER DE DANZA Y MOVIMIENTO ESCÉNICO

"BREAKING THE CONTEMPORARY"

IMPARTE

Lucas
García

Lucas García (Mieres, Asturias).

Graduado en Turismo por la Universidad de Oviedo (España), Master en Iluminación (MasterD) y Codirector de Meraki Cía. Performing Arts.

Ha trabajado con Dana Raz Dance Project, Frantics Dance Company (DE) e Izadora Weiss / BTT (PL).

Desarrolla su labor de creación con la compañía Meraki Cía. recibiendo varios premios por su trabajo. Con 7 producciones a sus espaldas que han viajado a países como Singapur, Malasia, Alemania, Mexico, Argentina, Chile entre otros.

TALLER DE INTERPRETACIÓN

Introducción a la interpretación y al juego escénico

TALLER DE INTERPRETACIÓN

"INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y AL JUEGO ESCÉNICO"

Fechas: 8, 15, 22, 29 de mayo y 5, 12, 19, 26 de junio

Horario de cada sesión: de 17:00h a 19:30h

OBJETIVOS:

- Familiarizar a las y los participantes con los conceptos básicos de la actuación y el juego escénico
- Guiar a las y los participantes en el desarrollo de habilidades esenciales para la interpretación teatral
- Estimular la creatividad a través de ejercicios y actividades que permitan la exploración de diferentes enfoques en la actuación
- Mejorar la confianza escénica al enfrentar el escenario y el público
- Promover la importancia de la colaboración en el teatro al trabajar en equipo, desarrollar escenas y crear conexiones con otros actores y actrices

DURACIÓN Y PARTICIPANTES:

8 jornadas de 2 horas y media cada una en las que participarán un máximo de 20 personas.

TEMARIO:

- Introducción al Teatro y la Interpretación
 - Exploración de la historia del teatro y sus diferentes géneros
 - Introducción a la interpretación: conexión con personajes y emociones
- Expresión corporal y vocalización.
 - Ejercicios para desarrollar la conciencia corporal y la expresión física en escena
 - Técnicas de vocalización y proyección de la voz para el escenario
- Juego escénico e improvisación
 - Exploración del juego escénico y la improvisación como herramientas de actuación
 - Ejercicios de improvisación para fomentar la espontaneidad y la creatividad
- Construcción de personajes y escenas
 - Desarrollo de personajes a través de la psicología, motivaciones y objetivos
 - Creación de escenas cortas basadas en situaciones dadas, incorporando personajes desarrollados
- Confianza escénica y presentación
 - Estrategias para superar el miedo escénico y enfrentar el público con seguridad
 - Preparación y presentación de escenas ante el grupo aplicando lo aprendido.

TALLER DE INTERPRETACIÓN

"INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y AL JUEGO ESCÉNICO"

IMPARTE

Enrique
Dueñas

Enrique Dueñas (Avilés, Asturias).

Actor graduado en Arte Dramático en la especialización de interpretación textual por las ESAD Asturias.

Lleva un total de 12 años trabajando como actor en el ámbito de las artes escénicas en más de una treintena de espectáculos.

TALLER DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA

Introducción a la producción escénica

TALLER DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA

"INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA"

Fechas: 8 y 9 de junio

Horario de cada sesión: 8 de 11:00h a 14:00h y de 16:30h a 19:30h
9 de 11:00h a 14:00h

OBJETIVOS:

- Comprender los fundamentos de la producción teatral
- Explorar estrategias creativas y de bajo presupuesto
- Desarrollar habilidades de planificación y organización
- Promover la colaboración y el trabajo en equipo
- Construir conciencia sobre la producción eficiente

DURACIÓN Y PARTICIPANTES:

Tres sesiones de 3 horas cada una. Un máximo de 15 participantes.

TEMARIO:

- Fundamentos de la producción teatral
 - Introducción a los roles clave en la producción teatral: dirección, producción, diseño, técnica, etc
 - Exploración de los elementos esenciales de la producción: escenografía, vestuario, iluminación y sonido
- Estrategias de producción
 - Trabajar con recursos limitados de manera creativa
 - Estudio de casos de producciones con recursos limitados exitosas y análisis de sus enfoques
- Planificación y ejecución de una producción
 - Desarrollo de un Plan de Producción: desde la selección del guion hasta la presentación
 - Organización de aspectos logísticos: presupuesto, horarios, promoción y coordinación de equipo

TALLER DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA

"INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA"

IMPARTE

Luis Alija

Luis Alija (Ponferrada, León).

Licenciado en Arte Dramático en la especialidad de Interpretación Textual en la ESAD de Asturias. Se especializa en Gestión Cultural.

En 2013 funda junto a Nerea Vázquez la compañía Saltantes Teatro con la que produce más de 15 espectáculos y desde 2023, junto a Mayra Fernández, dirige el proyecto "Dramática Insania".

Como productor y gestor ha trabajado para diversas entidades, tanto públicas como privadas, especializándose en la coordinación de eventos de gran formato.

Es Presidente de la Asociación de Gestores Culturales de Asturias desde 2021.

TALLER DE ILUMINACIÓN

Iluminación básica para actos escénicos

TALLER DE ILUMINACIÓN

"ILUMINACIÓN BÁSICA PARA ACTOS ESCÉNICOS"

Fechas: 22 y 23 de junio

Horario de cada sesión: 22 de 11:00h a 14:00h y de 16:30h a 19:30h
23 de 11:00h a 14:00h

OBJETIVO PRINCIPAL:

-Adquirir los conocimientos básicos y necesarios para poder afrontar la realización de una iluminación básica en un acto escénico

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar a los participantes unos conocimientos técnicos básicos para el manejo del material
- Explorar la variedad de elementos de iluminación existentes
- Desarrollar la capacidad para afrontar propuestas de iluminación, acorde con el lenguaje específico del acto escénico
- Realizar una propuesta de iluminación de un acto concreto (escena teatral)

DURACIÓN Y PARTICIPANTES:

Tres sesiones de 3 horas cada una. Un máximo de 15 participantes.

TEMARIO:

- Primera sesión
 - La electricidad: Normas de seguridad
 - Conocimiento de los materiales y su funcionamiento: focos, dimmers y soportes varios: Tipos y características
 - Práctica real con material
- Segunda sesión
 - Importancia de la iluminación en el acto escénico
 - La iluminación escénica y sus características específicas
 - Iluminación convencional e iluminación led. Diferencias
- Tercera sesión.
 - El lenguaje de la iluminación
 - Planos de iluminación
 - Práctica teniendo en cuenta todo lo visto en el taller

TALLER DE ILUMINACIÓN

"ILUMINACIÓN BÁSICA PARA ACTOS ESCÉNICOS"

IMPARTE

Carlos
Dávila

Carlos Dávila (León).

Actor, productor y técnico de la compañía asturiana "Higiénico Papel Teatro".

Desde hace más de 15 años desarrolla su labor técnica, además de con su compañía, con otras compañías asturianas y con la producción de eventos y programas culturales relacionados con las Artes Escénicas como "Camino Escena Norte", "FETÉN" y "Dramática Insania", entre otros.

Talleres de formación en Arte Dramático

La parábola del carbón

SALTANTES
TEATRO

LATÈRMICA
CULTURAL

