

IF BARCELONA

DRAMATÚRGIES DE L'OBJECTE

TALLERS I LABORATORIS 2017

Diputació
Barcelona

Institut del Teatre
#DibaOberta

IF Barcelona continua amb la seva voluntat de consolidar un espai de recerca, reflexió i suport a la creació en l'àmbit del teatre de figures, objectes i titelles. Per això, en la línia de col·laboració amb les diferents entitats que fan que IF Barcelona sigui possible, l'edició de 2017 presenta un programa formatiu centrat exclusivament en la praxi i la gestació de la creació artística, des de l'òptica de l'objectes i les seves potencialitats dramàtiques.

El programa formatiu, amb quatre propostes intensives distintes, transcorre en paral·lel al festival biennal IF Barcelona que tindrà lloc, del 9 al 19 de novembre, a diversos indrets de l'àrea metropolitana.

WeWood

Dansa d'objectes

Federica Porello i Xavi Moreno

Del 30 d'octubre al 3 de novembre

La ballarina i coreògrafa Federica Porello, juntament amb Xavi Moreno, presentarà les bases del sistema coreogràfic que ha creat juntament amb Marine Broise en el marc del programa de residències d'IF Barcelona: *WeWood*.

Els creadors han estat desenvolupant durant anys una forma específica de posar en escena la relació entre cossos i objectes. Per fer-ho possible, han elaborat el que anomenen un "vocabulari bàsic": una gramàtica que els permet articular un llenguatge conjunt del qual participen tant objectes inanimats com actors físics i ballarins.

Les "coses" amb què treballen han estat triades per les seves qualitats materials i per les seves formes neutres: objectes sense història, sense connotacions. Fustes sense res d'específic que, tanmateix, poden conjugar-se les unes amb les altres o amb parts dels cossos que tenen al voltant per formar conceptes i idees a través del moviment.

Es tracta d'un laboratori pensat com un espai creatiu en el qual els participants posen en diàleg dansa i manipulació d'objectes. S'explorà com els objectes poden ajudar-nos a percebre la materialitat del gest i com a través dels nostres moviments podem jugar amb l'imaginari que evoca cada objecte.

Destinat a estudiants de dansa, teatre físic i visual, i així mateix als d'altres disciplines (tenint en compte sempre que la base del treball és el moviment).

"Hi ha entre nosaltres i els objectes una relació de companys de viatge. Dotant un objecte de moviment, creem una imatge en què el més important és la relació que des de la nostra posició d'interprets establim amb aquest objecte en el moment en què l'utilitzem. Els objectes constitueixen un element més per construir una dramatúrgia que ens permet anar més enllà del moviment i de la dansa."

Maria Muñoz, Malpelo

PROGRAMA

Les sessions inclouran:

- Escalfament individual o en parelles per despertar la consciència corporal.
- Pautes per a improvisacions individuals, en parella i en grup, amb les quals investigarem diverses qualitats del moviment i com traslladar-les al objecte, i també com les propietats físiques d'un objecte poden inspirar la nostra dansa.
- Moments d'exploració individual o en petits grups per a la composició d'escenes breus.

S'hi abordaran els temes següents:

- La musicalitat del gest: velocitat, to, suspensió, ritme, dinàmica i fraseig.
- La precisió del moviment: articulació i claredat.
- Escotar l'altre: persones i coses que ens envolten.
- El silenci: la immobilitat i la presència escènica.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Dates: del 30 d'octubre al 3 de novembre

Horari: de 16:00 a 19:30

Lloc d'impartició: sala Scanner, Institut del Teatre de Barcelona

Equip docent: Federica Porello i Xavi Moreno

Preu: 45 €. Es donaran dues beques que cobriran el total de la inscripció a alumnes vinguts de fora de Barcelona, segons CV i carta de motivació.

Descomptes: 25% de descompte per graduats i estudiants de

l'IT. 10% de descompte pels socis d'Unima Federación España i els associats a la revista Putxineli/Titeresante.

Els socis d'Unima* poden gaudir d'ajudes concretes per als desplaçaments i l'estança. Més info sobre les condicions i ajuts: Marta García **secretaria@unima.es**

Inscripció: Enviar full d'inscripció, currículum i breu carta de motivació a **annapou@ifbarcelona.cat**

Pots descarregar el full d'inscripció aquí:
www.goo.gl/pFCcMn

Consultes generals:
formaciocontinuada@institutdelteatre.cat

Més informació a:
www.institutdelteatre.cat

FEDERICA PORELLO

Estudia a la Theatreschool d'Amsterdam i a P.A.R.T.S., Brussel·les.

Des del 2006 treballa amb diversos artistes i companyies: Marlene Monteiro Freitas, Tg Stan, la companyia de titelles Adonki!, la companyia de teatre d'ombres Le Theatre de Nuit, i les companyies de dansa ACME, Mal Pelo i Zoo/Thomas Hauert.

El 2013 comença el seu treball personal al costat de Xavi Moreno i Marine Broise, desenvolupant una gramàtica del moviment que uneix la dansa i la manipulació d'objectes.

El 2018 presentaran el seu primer espectacle, WeWood, al festival MIMA (Mirepoix) i a IF Barcelona.

federicaporello.wordpress.com

Narratives de la realitat virtual

BeAnotherLab i Macarena Recuerda Shepherd

Del 6 al 10 de novembre

A partir de l'experiència de recerca i creativa de BeAnotherLab en el procés del projecte *The Library of Ourselves* (en residència a IF Barcelona 2016-2017), i a través del dispositiu de body swap (intercanvi corporal) de *La màquina de ser un altre*, en aquest taller s'examinaran diverses possibilitats narratives generades a través d'eines de realitat virtual en temps real a partir de les quals es pugui elaborar una proposta escènica.

Es tracta d'un recorregut real i de ficció al mateix temps, una experimentació sobre el desplaçament, l'espai escènic, l'escriptura dramàtica i la percepció.

A les narratives immersives desenvolupades pel col·lectiu internacional BeAnotherLab a partir de la realitat virtual, s'hi afegeix la veu personalíssima de l'artista Lidia González Zoilo. Coneguda com Macarena Recuerda Shepherd, els seus treballs combinen la participació del públic, l'ús de diferents espais al llarg d'un recorregut físic i dramàtic establert i diverses tècniques d'expressió visual com el vídeo, la fotografia i la iconografia.

Adreçat a estudiants de dramàtica, direcció, escenografia i teatre visual, i professionals d'aquests àmbits.

PROGRAMA

Durant el laboratori es faran grups de, com a màxim, cinc persones, que treballaran en diverses fases de la creació. Els participants hauran d'elaborar el guió d'una història narrada en diversos episodis i posar-la en escena a partir de les eines de realitat virtual. Com a base, al principi, els alumnes s'endinsaran en un relat a través del qual coneixeran els materials i les tècniques que tindran a disposició. L'evolució dramàtica de la seva creació posterior estarà vinculada amb un recorregut físic per un espai escènic dinàmic, utilitzant la realitat virtual. BeAnotherLab facilitarà tant els dispositius com els coneixements tècnics per aplicar-los.

Perquè l'espectador s'immergeixi completament en l'espai virtual, el sentit de la vista s'ha de complementar amb l'estimulació dels altres sentits: olors, corrents d'aire, actors que donen la mà, etcètera. Tot això genera una sèrie de moviments al voltant de tots aquells que en aquell moment estan seguint la història des dels dispositius. Els creadors hauran de treballar la coreografia d'aquests moviments i buscar la contigüitat entre la filmació i l'entorn.

OBJECTIUS

- Integrar l'objecte, el vídeo i la realitat virtual en la concepció dramàtica.
- Crear una dramàtica a partir de la percepció escènica.
- Explorar i experimentar l'ús conjunt de tècniques i possibilitats de la realitat virtual en la creació de narratives i el seu impacte en l'espectador.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Dates: classes del 6 al 9 de novembre i presentació final el 10 de novembre

Horari: De 15:00 a 21:00

Inscripció: del 18 de setembre al 20 d'octubre

Matrícula: del 23 al 27 d'octubre

Tipus de curs: Certificat (Institut del Teatre)

Lloc d'impartició: Institut del Teatre, seu de Barcelona

Docents: Lidia González Zoilo (Macarena Recuerda Shepherd);
Membres del col·lectiu BeAnotherLab

Total hores: 30

Preu: 135 €

Descomptes: Alumnes de l'Institut del Teatre, 25%; graduats, 20% de descompte

Els socis d'Unima poden gaudir d'ajudes concretes per als desplaçaments i l'estança. Més info sobre les condicions i ajuts: Marta García secretaria@unima.es

Requisits (a adjuntar al full d'inscripció): fotocòpia DNI, passaport o targeta de residència on consti el NIE de l'aspirant i currículum vitae. Pots descarregar el full d'inscripció aquí: www.goo.gl/MyiVay

Els documents es poden presentar a la Secretaria Acadèmica General de l'Institut del Teatre presencialment o per email: sec_acad.it@institutdelteatre.cat

Places: 20 (Procés de selecció per ordre d'inscripció)

Consultes específiques: Alfred Casas, casasma@institutdelteatre.cat Departament de Disseny Escènic IT i Departament d'Interpretació.

Consultes generals: formaciocontinuada@institutdelteatre.cat

Més informació a: www.institutdelteatre.cat

BEANOTHERLAB

És un col·lectiu artístic i un grup d'investigació interdisciplinària fundat a Barcelona el 2012 que es dedica a la comprensió, la comunicació i l'ampliació d'experiències subjectives; centrant el seu treball en l'estudi de la relació entre la identitat i l'empatia des del que anomenen embodied perspective, "perspectiva incorporada".

BeAnotherLab busca desenvolupar aplicacions innovadores en l'art, la investigació científica, els projectes socials, la salut i l'educació, posant un fort èmfasi en l'impacte en la vida de les persones. El seu treball es basa en un model distribuït d'acció-investigació i de disseny de metodologies col·laboratives. Porten a terme col·laboracions en múltiples països, disciplines i institucions.

BeAnotherLab són Philippe Bertrand, Cherene Christian, Norma Deseke, J. J. Devereaux, Daniel González-Franco, Daanish Massood i Marte Roel, formats en camps com sistemes cognitiu, disseny de sistemes interactius, arts digitals, computació, antropologia, filosofia i resolució de conflictes. Les seves propostes s'han presentat a contextos tan diversos com el centre de detenció d'Holot, Israel, l'Assamblea General de les Nacions Unides a Nova York, PrintScreen Festival de Tel Aviv, Tribeca Film Festival de Nova York, Digital Art Festival Taipei, MIT Boston, Centre Georges Pompidou, CCCB. BeAnotherLab compta amb la col·laboració acadèmica del Max Planck Institute (Berlin), Usp Poli (São Paulo), Imagination Institute (Nova York-París), MIT (Boston), UPF (Barcelona). El passat 2016 van obtenir el Premi Europeu a la Innovació Social per part de la Comissió Europea

beanotherlab.org

MACARENA RECUERDA SHEPHERD

Artista visual i ballarina. Ha realitzat diferents projectes en col·laboració amb Txalo Toloza, Amalia Fernández, Amanda Pola i Vicente Arlandis. Des del 2008 és membre fundadora del Colectivo Estraperlo, plataforma de creadors difícilment etiquetables.

Les seves peces són:

2010: That's the story of my life, una producció de MiCarteraPatrocina, amb la col·laboració de Bilbao Arte, Teatre Lliure i Antic Teatre, una peça que ha girat per tot l'Estat, Colòmbia i Portugal. 2012: Greenwich Art Show, una producció de MiCarteraPatrocina, Festival Neo, CAET i Antic Teatre. 2013: Whose are those eyes? Site specific i intervenció urbana estrenada a la Fira de Tàrraga 2013, Escena Poble Nou i Bad 2013. 2015: El Experimento Ganzfeld. HPC consonni (Bilbao). 2016: Collage y Acción, Laboratori d'investigació en procés. 2018: ¡AY! ¡YA! treball en procés.

www.macarenarecuerdashpherd.com

Em falten dits

Xavier Bobés

Del 14 al 18 de novembre

Laboratori de manipulació d'objectes de 30 hores de treball intensiu al voltant de la idea del temps que s'escapa, s'esmicola i fuig. Una vida dóna per fer moltes coses, però la majoria són pura repetició del mateix, i la resta, congela el moviment, el paralitza.

Durant una setmana intensiva, comptarem les hores i produïrem un petit collage de manipulació objectual de les nostres rutines més properes, quotidianes, absurdes, divertides, íntimes. I en el compte enrere, compondrem una dramatúrgia de gestos, imatges i accions per intentar no perdre de vista cap senyal i acabar amb un dit més que menys, encara que sigui invisible.

Xavier Bobés

"És impossible dir res sobre el món com un tot. Qualsevol cosa que es pugui dir ha de ser sobre les parts delimitades del món"

Wittgenstein, Tractatus.

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Dates: de dimarts 14 a dissabte 18 de novembre.

Horari: De 10:00 a 14:00 hores i de 15.30 a 17.30 hores, amb disponibilitat de l'espai de 17.30 a 20.00 hores per a treball personal i de grup.

Lloc d'impartició: Teatre Municipal Josep Maria de Sagarra, Santa Coloma de Gramenet

Total hores: 30

Preu: 180 €

IF Barcelona atorgarà dues beques que cobreixen la totalitat de la matrícula a partir de la valoració de les sol·licituds.

Els socis d'Unima poden gaudir d'ajudes concretes per als desplaçaments i l'estança. Més info sobre les condicions i ajuts: Marta García **secretaria@unima.es**

Requisit indispensable:

És imprescindible assistir i participar en el taller durant totes les sessions sense excepció, i estar disponible per a una entrevista de dues hores els dies dimarts 24 o dimecres 25 d'octubre a Santa Coloma de Gramenet.

Per l'elaboració del taller s'encarregarà a cada participant un treball personal previ tres setmanes abans de començar el taller.

Per sol·licitar l'admissió al curs:

enviar CV, dossier de treball si escau i carta de motivació a **annapou@ifbarcelona.cat**

Període de sol·licitud d'admissió: del 27 de setembre al 20 d'octubre

Notificació d'admesos: 22 d'octubre.

Matriculació: del 24 al 30 d'octubre.

Entrevistes personals: dimarts 24 i dimecres 25 d'octubre

Nombre màxim de participants: 12

Més informació i inscripcions:

www.ifbarcelona.cat

annapou@ifbarcelona.cat

XAVIER BOBÉS

Actor/manipulador i creador escènic. Es defineix com a autodidacta. Apassionat de la poètica dels objectes, investiga des de fa quinze anys amb tot tipus d'objectes quotidians.

Col·labora amb altres creadors com a intèrpret i com a manipulador. Aprofundeix en la recerca del contingut simbòlic/teatral dels objectes i de tot allò aparentment banal mitjançant la creació, l'assaig i la docència.

L'any 2003 crea la companyia de teatre d'objectes – visual PLAYGROUND, amb la qual ha escrit, dirigit i interpretat sis espectacles.

L'any 2015 estrena l'espectacle *Cosas que se olvidan fácilmente* al Festival Grec 2015. Ha rebut el Premi de la Crítica de Barcelona "Noves Tendències" 2015, el premi al millor espectacle al BeFestival 2016 de Birmingham i el Premi Butaca Altres Disciplines 2016.

L'any 2015 crea, juntament amb Jomi Oligor i Shaday Larios, el col·lectiu de teatre d'objectes documental *El Solar*, creant *Primer Àlbum* per al Festival Temporada Alta 2016.

Des del 2013, Xavier Bobés és artista associat a l'Animal a l'Esquena, on ha creat els últims tres espectacles teatrals.

Wreck

Pietro Marullo

Del 13 al 16 de novembre

Wreck. Llistat d'espècies extintes és un exercici interdisciplinari que incorpora el moviment, el so i les arts visuals. La força de l'aire provoca que un gran plàstic negre, una escultura tova, es mogui en l'espai com un caçador.

Aquest objecte abstracte, amb un gran poder evocador, empassa i escup éssers humans, cossos nus. Podríem considerar-lo una al·legoria del Leviatan, un monstre llegendari submarí, una metàfora del capitalisme o de les mateixes condicions humanes.

Wreck és una col·laboració amb la Sala Hiroshima de Barcelona

INFORMACIÓ PRÀCTICA

Dates: de dilluns 13 a dijous 16 de novembre.

Horari: De 10 a 16 hores

Lloc d'impartició: Sala Hiroshima

Preu: 20 €

Més informació i inscripcions:

www.hiroshima.cat

93 315 54 58

hola@hiroshima.cat

PIETRO MARULLO

La feina interdisciplinària de Pietro Marullo (Nàpols, 1985) rau en la intersecció entre arts visuals i teatre, instal·lació i moviment. Format a la facultat de lletres modernes Federico II i l'ICRA (Nàpols), es trasllada a Brusel·les per estudiar direcció al Higher National Institute of Performing Arts (INSAS). Allà hi dirigí *Blackboard for a colourless city* (2010), un projecte sobre la relació entre l'escena i el documental, *To the dreams of our children* (2011), una relectura del mite d'Ícar i *Prenditi cura di me* (2012), un projecte de teatre, dansa i vídeo amb el seu pare.

En actiu a França, Itàlia i Alemanya, ha actuat a la Biennal de Venècia (2011), FINDPlus Festival 2011 a Schaubühne Berlin, Festival d'Avignon 2013, Festival Emulation al Théâtre de Liege i FestivalTransAmeriques 2016 a Montreal.

Wreck fou estrenada com a peça inaugural del festival internacional de dansa *OrienteOccidente* (Rovereto, Itàlia), en coproducció amb Théâtre Varia de Brusel·les, Centro Internazionale della Danza de Rovereto, TanzHaus Zurich i la CDC La Briqueterie de París.

Des de 2017 és docent a l'Acadèmia de Música i Teatre de Vilnius (Lituània), impartint tallers sobre mètodes del cos metafòric i teatre documental.

IF BARCELONA

info@ifbarcelona.cat
www.ifbarcelona.cat

Idea: Toni Rumbau

Direcció artística Jordi Alomar

Gerència i producció: Giulia Poltronieri

Suport a la producció: Christian Betanzos

Suport al programa formatiu: Cesc Martínez

Disseny gràfic: Tomeu Mulet

Imatge de portada: Xesca Salvà

Comunicació: Anna Pou, Arts Santa Mònica,
COSMICA, IF Barcelona

Organitzen i produeixen: IF Barcelona

- Associació Interseccions, Arts Santa
Mònica, Institut del Teatre de la Diputació de
Barcelona, Teatre Josep Maria de Sagarra,
Sala Hiroshima

Amb el suport de: Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, Institut
de Cultura de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, Institut Ramon Llull

Amb la col·laboració de: Festival Lluèrnia,
Unima Catalunya, Festival Incanti Torino,
Festival Terrassa Noves Tendències, Sala
Fènix