

Aulari CRTTT - Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
T 93 795 46 25 (Secretaria)
T 62 767 38 27 (Coordinació)
03860 Canet de Mar (Barcelona)

GUÍA DIDÁCTICA DEL CURSO

EL TEATRO A TRAVÉS DE COMEDIANTS

DocentE: Jaume Bernadet Munné
Curs 2016-2017. UNED Sènior
UNED Província Barcelona Canet de Mar

1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

El teatro a través de Comediants es enseñar, a través de la propia experiencia, los diferentes estilos y lenguajes de teatro utilizados por la compañía y las influencias que hemos tenido de otros creadores y grupos de nuestro país y del resto del mundo.

El teatro de Comediants pone en escena el imaginario colectivo. Hemos sido profesionales de lo efímero, investigadores de la comunicación y la participación ciudadana. Innovadores de las dramaturgias festivas. Creadores de grandes espectáculos de calle en todo el mundo. Nos hemos mezclado con otros grupos y nos hemos enriquecido con sus hallazgos. Somos divulgadores de nuestras raíces. Adoradores del sol y del fuego, enamorados de los cuentos bajo la luna, embajadores de la luz y el talante mediterráneo. Constructores de un lenguaje que llega a todas las edades. Básicamente se nos conoce como grupo teatral, pero también hemos hecho discos, libros, ceremonias deportivas, películas, exposiciones, materiales pedagógicos, televisión, operas.

Durante los 44 años de existencia hemos sido autodidactas pero también hemos tenido grandes maestros, hemos trabajado la creación colectiva, hemos escrito el texto, hemos compuesto las partituras, hemos aprendido a coreografiar y bailar, hemos confeccionado vestuario para cientos de personajes, hemos modelado numerosas máscaras y hemos construido escenografías de todos los tamaños.

También hemos aprendido a utilizar el fuego en nuestros grandes espectáculos. Hemos vivido muchos años en una comunidad de creación artística y hemos ido inventando un nuevo lenguaje: el lenguaje Comediants.

A partir del camino recorrido por nuestro estilo de hacer teatro propongo explicar su forma y su fundamento y contextualizarlo dentro de la evolución del teatro en general.

2. INTRODUCCIÓN GENERAL DE LA MATERIA

Conoceremos y comentaremos qué materiales emocionales, artísticos, poéticos, musicales, tradicionales, legendarios y costumbristas trabaja la compañía para hacer su teatro. Veremos cuáles son las fuentes de inspiración.

Iremos de viaje a otras culturas para ver qué influencias de otros grupos, estilos y colectivos nos han condicionado y guiado.

Valoraremos el teatro de raíz. Somos hijos de lo que se conoce como teatro independiente que surge de una tradición teatral rica y fecunda en nuestra casa: no hay pueblo que no represente "Els Pastorets", gran cantera de actores y actrices.

Reivindicaremos la importancia del teatro nacido en las postrimerías de la dictadura, un tiempo gris, pero con mucha gente de teatro comprometida a buscar nuevas formas para alcanzar la libertad. La compañía ha crecido y ha evolucionado gracias a la imprescindible acogida de la gente y en las oportunidades brindadas por entidades vecinales y ciudadanas que nos ha permitido aprender y desarrollar el lenguaje de la calle. Juntos, ciudadanos, ciudadanas y actores hemos recuperado la calle como espacio de libertad. No queremos olvidar de dónde venimos; de las valiosas aportaciones de actores, actrices, dramaturgos y artistas comprometidos, que fueron truncadas por la guerra civil, como tantas y tantas iniciativas progresistas que pusieron en marcha los hombres y mujeres que comenzaron a construir la República.

3. OBJETIVOS

- Enseñar, a través de la propia experiencia, los diferentes estilos y lenguajes del teatro utilizados para Comediantes.
- Analizar las influencias que nos han transmitido otros creadores y grupos de nuestro país.
- Conocer los estilos de creadores y compañías de teatro de todo el mundo.
- Valorar la importancia del teatro como herramienta participativa y de inclusión social.
- Mostrar la utilización de diversas artes en la representación de nuestros espectáculos teatrales (danza, recitación, música, manipulación de objetos, uso de la pirotécnica, apropiación de la arquitectura urbana).
- Profundizar en la historia del teatro del siglo XX.
- Comparar varias obras de Comediantes con estilos universales del teatro empleados por la compañía: La Comedia. El Circo. El clown. La Fabula. El Musical. El teatro de marionetas. El teatro de sombras. El Auto sacramental. Las invasiones teatrales urbanas. El Teatro independiente. El Teatro de raíz antropológica. La comedia del arte. El happening. La performance. El teatro de calle. El teatro en el mundo del deporte. El teatro infantil y familiar. El teatro y los medios audiovisuales.

4. REQUISITOS PREVIOS

No se necesitan requisitos especiales de teatro. Sólo estar abierto a nuevas consideraciones como, por ejemplo, que todos jugamos un papel en el mundo, todos en un momento u otro hacemos comedia, todos sabemos que los políticos hacen teatro, todos estamos sujetos al ciclo de las estaciones y participamos en la celebración del ritual del ciclo festivo. A todos nos gusta que nos cuenten cuentos. Y aunque alguien piense que es espectador, en algún momento u otro también es actor. Relacionarse con el otro es interactuar con el otro.

El profesor se considera un Comediante, por lo tanto jugará a aparentar lo que no siente, (según la definición de comediante en el diccionario) pero sintiéndolo mucho, puesto que ha dedicado la vida.

5. LOS MEDIOS

El curso se divide en 15 sesiones de dos horas de duración.

En cada función se combinará:

- Monólogos con jugo: Las sesiones combinarán las vivencias teatrales profesionales con el debate con los alumnos.
- Teatralizaciones: En algunos momentos utilizaremos elementos de caracterización como máscaras, sombreros, etc... para entender mejor los arquetipos teatrales.
- Visualizaciones: Veremos fragmentos de obras, consultaremos los libros objeto creado por la compañía, visualizaremos las series y las películas.
- Audiciones: escucharemos las músicas creadas para cada escena de diferentes espectáculos.
- Consulta: Comentaremos proyectos de gran formato, libretos y partituras bocetos, figurines y maquetas.

6. CONTENIDOS

UNIDAD 1. NON PLUS PLIS y el teatro de los años 60-70

1. Introducción a la obra y al contexto.
2. Huyendo del teatro de tresillo.
3. Grupo de estudios teatrales de Horta y la renovación teatral.
4. Joglars, el mimo y el lenguaje del cuerpo.
5. Fabià Puigcerver, Lluís Pasqual, J.J. Graells, impulsores del Teatre Lliure.
6. Hijos de "Els Pastorets" y "La Passió".
7. El Teatro Amateur, vivero de nuevos talentos.

Aulari CRTTT - Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
T 93 795 46 25 (Secretaria)
T 62 767 38 27 (Coordinació)
03860 Canet de Mar (Barcelona)

8. En busca de un Teatro ritual. Romper el espacio, el círculo forma primitiva del teatro.
9. Elementos tradicionales en un escenario transgresor. Música, gesto, gigantes y cabezudos en escena.
10. Non Plus Plis, trabajo de fin de curso del Institut del Teatre de Barcelona (1/6/1972)
11. La censura.
12. Destellos de libertad: actuando en la Universidad de Prada (08/25/1972)

UNIDAD 2. Catacroc Y LOS MAESTROS (1973)

1. El juego, base del teatro.
2. El maestro Jaques Lecoq y la escuela de París.
3. El bufón, el clown, el Pierrot, el Arlequín.
4. Donato Sartori y los arquetipos de la Commedia dell'arte.
5. Creadores y directores de nuestra casa: J. A. Codina, Arrizabalaga, Iago Pericot.
6. Catacroc, comunicación directa con el público.
7. Teatro en la TV. Un globo, dos globos, tres globos (1975)

UNIDAD 3. PLOU i FA SOL, comedia del arte A LA CATALANA (1976)

1. Teatro hecho con elementos de la azotea y de la buhardilla.
2. La alegría que pasa.
3. Teatro para la recuperación de la calle y para las asociaciones de vecinos.
4. El Grec 75 y la asamblea de actores y directores: Un teatro para el pueblo.
5. Plou i fa sol, método de creación colectiva.
6. El dilema de vivir en el campo o en la ciudad. Nómada-sedentario
7. La revolución de los espacios escénicos.
8. Taller para que todo el mundo haga teatro.
9. Reabriendo teatros cerrados en Cataluña desde la Guerra Civil.

UNIDAD 4. TIERRA DE ESCUDELLA Y LOS PRIMEROS GUIONISTAS DE LA COMPAÑÍA (1976)

1. El guión televisivo *versus* guión teatral: Obiols, Vidal y Campos.
2. Del guión escrito a la actuación en el plató. Adaptaciones y modificaciones.
2. ¿Cómo representar la historia de Cataluña de una manera muy informal?
3. Lecciones de catalán.
4. La Filomena, niña transgresora.
6. Exteriores en Canet y Esterri d'Àneu.
7. Los entremeses de la fiesta incorporados al discurso teatral.

Aulari CRTTT - Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
T 93 795 46 25 (Secretaria)
T 62 767 38 27 (Coordinació)
03860 Canet de Mar (Barcelona)

UNIDAD 5. DEL TEATRO ODEÓN DE CANET AL MUNDO (1975-1985)

1. Salón Diana. (77) Autogestión teatral a cargo de la Asamblea de Trabajadores del Espectáculo.
2. El Odeón de Canet. Apertura, búsqueda de lenguajes, espacio de experimentación
3. La Performance y el Happening. Lenguajes teatrales urbanos.
4. Gira por Polonia. Ósmego Dnia. Intercambio y co-creación.
5. Bread and Puppet. Teatro de compromiso político.
6. Odin Teatret y las raíces antropológicas del teatro.
7. El Living Theatre y el teatro de provocación.
8. La Claca y el pintor Joan Miró en "Mori el Merma".
9. Tortell Poltrona y el Circo catalán.
10. La Orquesta Platería, otra fiesta mayor posible.
11. Bergamo y el Terzo Teatro. Eugenio Barba y Jerzy Grotowski.

UNIDAD 6. CEREMONIA INAUGURAL Y PASACALLES. LA RECUPERACIÓN DEL CARNAVAL DE VENECIA (1975-2016)

1. Canet, campo de pruebas de lenguajes de teatro de calle.
2. El Carnaval de Canet. Recuperación y estructura dramática.
3. Venecia. Búsqueda para inventar el nuevo Carnaval.
4. La Tauromaquia y el vuelo del Turco. Dramatizando mitos y tradiciones.
5. El Ingenio, los hermanos Salvador, Casa Forest (globos de papel, decorados, máscaras de papel, disfraces y artesanía teatral y festiva).
6. Teatro en espacios no teatrales (mercados, carreteras, azoteas, patios, estaciones de metro, polideportivos).
7. Fiestas Mayores. Inventando nuevas formas de actuación en la calle.
8. Los Comediants. Invasione diabolica degli spagnoli Napoli.

UNIDAD 7. SARAO. EL BAILE TRADICIONAL TEATRALIZADO (1976)

1. Los actores aprendemos a ser músicos y hacer pasos de danza.
2. La importancia de la música en nuestro teatro.
3. Dharma y Comediants. Teatro para conciertos y música para teatro.
4. El Canet-Rock. Teatro para miles de espectadores.
5. Los lenguajes parateatrales, cabaret, music-hall, magia, sombras.
6. Integración del público en la obra.
7. Apoteósico Sarao de Gala: del baile tradicional a la participación teatralizada.
8. Temporada Sarao en el 5º aniversario del Lliure de Gràcia. ('81)
9. La importancia del activismo cultural de las cooperativas. En cada pueblo un teatro, como mínimo.

UNIDAD 8. SOL SOLET. LA CALLE AL TEATRO, EL LIBRO Y EL DISCO (1978)

1. La creación colectiva.

Aulari CRTTT - Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
T 93 795 46 25 (Secretaria)
T 62 767 38 27 (Coordinació)
03860 Canet de Mar (Barcelona)

2. La primavera en el Tinell.
3. Dramatización de leyendas, encuentros, danzas.
4. Dramaturgias de calle y adaptaciones en teatros convencionales.
5. El Sol Solet en escenarios de todo el mundo. Lenguaje universal.
6. La arquitectura es el escenario.
7. De obra de teatro a libro interactivo.
8. Grabación de un disco en honor del viaje del sol.

UNIDAD 9. DIMONIS, UN CLÁSICO DE TEATRO DE CALLE (1981-2016)

1. Faunas, sátiros, arlequines.
2. La Patum de Berga. Ritos y mitos de los catalanes.
4. Dante y el infierno.
5. El fuego y la música.
6. La escenografía pirotécnica.
7. Actores y músicos convertidos en montadores y manipuladores de pirotecnia.
8. Demonios y la propagación de correfuego por los pueblos de Cataluña.
9. Demonios, un clásico del teatro de calle.
10. El fuego de la fiesta. Dimonis en la ceremonia de clausura de los juegos olímpicos BCN'92.
11. Dimonis siguen transformando espacios.

UNIDAD 10. TÁRREGA, DE FIESTA MAYOR A FESTIVAL DE TEATRO (1981)

1. Sant'Arcangelo di Romagna. Expedición del teatro catalán.
2. Integración de los "teatrerus" en la vida del pueblo.
3. Calles y plazas convertidas en escenarios al aire libre.
4. San Isidro y el documental "Que vienen los cómicos".
5. Apertura de las fiestas de la Mercè de Barcelona: nace el Correfoc.
6. Sueño de una calle. Catálogo de lenguajes del nuevo teatro de calle (1982).
7. Triunfo en el Festival de Aviñón.
8. Las Influencias de Pina Bausch.

UNIDAD 11. ALÈ. LA CREACIÓN COLECTIVA AL MÁXIMO EXPONENTE

1. Inspirados en la temática del Auto sacramental.
2. La creación colectiva como método dramaturgico.
3. Los oficios del teatro.
4. Karnabal. De obra de teatro a película.
5. Compañeros de viaje: El Footsbarn Travelling Theatre, los actores de Arianne Mnouchkine del Théâtre du Soleil.
6. Maurizio Scaparro, Rafael Azcona y la versión de El Quijote en Cinecittà.
7. Las influencias del cineasta Federico Fellini (I Clown y Amarcord) en nuestro teatro.

Aulari CRTTT - Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
T 93 795 46 25 (Secretaria)
T 62 767 38 27 (Coordinació)
03860 Canet de Mar (Barcelona)

UNIDAD 12. LA NOCHE. LA VIÑA CENTRO DE CREACIÓN COMEDIANTS

1. Actores, músicos y bailarines haciendo otro libro.
2. Centro de Creación Comediantes La Viña.
3. La Viña convertida en Canet Città para el rodaje de la serie "Teveo de Noche".
4. Noche de Noches y el curso internacional de teatro.
5. El Congreso Internacional de Cultura en la Viña de Canet. Nos visitan los Maestros.
6. La Viña, sede de la FAI AR (Formación Avanzada Itinerante de las Artes de la Calle).
7. El Bachillerato de artes escénicas.
8. La Caja de sueños. Maleta pedagógica para enseñar a hacer teatro.
9. Las colonias artísticas con el coro infantil del Orfeón Catalán.
10. Las colonias artísticas con la OSV (Orquesta Sinfónica del Vallés).

UNIDAD 13. TEATRO PARA GRANDES EVENTOS. CABALGATA EXPO

1. El teatro de calle en las cabalgatas.
2. Renovar las formas teatrales de los carros alegóricos del Renacimiento.
3. Otras formas de cabalgatas. Público sin moverse, el teatro pasa por delante de ellos.
4. Escenarios de calle. El público itenera por las escena.
5. La magia del tiempo. Cabalgata de la Expo Sevilla.
6. Elogio de la locura. Cabalgata por los 500 años del Quijote.
7. Otras cabalgatas: Mozart andante. Terpsícore. Cabalgata de las artes. Levante de artistas. Rierada Espriu.

14. EL LIBRO DE LAS BESTIAS (1995). LITERATURA EN ESCENA

1. Comediantes pone en escena el primer texto de un autor.
2. El legado de Ramon Llull.
3. J. J. Guillén. Escenógrafo que deja huella.
4. El Libro de las Bestias. El espacio escénico y la máscara antropomórfica.
5. Las influencias del movimiento de la Bauhaus. Escuela de creación interdisciplinar de los años 20 en Alemania.
7. Personajes con formas geométricas.
8. Artefactos parateatrales.

15. TEMPUS (1997) Y EL TEATRO DE RAICES

1. Comediantes inaugura la sala pequeña del TNC.
2. Los Hermanos Castells, constructores de escenografías.
3. La Muerte y la vida, tema muy presente en las dramaturgias de Comediantes.
4. El ciclo festivo del año en escena.
5. La fuente de inspiración inagotable del Costumari de Joan Amades.
6. En busca de una nueva teatralidad: Innovando la tradición.

7. Ecos de la Patum. Puesta en escena de la evocación de un sentimiento.
8. La marcha dels "Vigatans", el espectàculo de unos hechos históricos al servicio del país.

6. EVALUACIÓN:

La evaluación de la materia responde a los principios de evaluación continuada. Los principales elementos contemplados para evaluar el aprendizaje del alumno serán la asistencia, la participación activa y el esfuerzo en las actividades propuestas.

7. BIBLIOGRAFIA:

Histoire du Theatre dessiné	André Degaine
Il Potere e lo Spazio. La scena del Principe	Electa Editrice
El Carnaval	Julio Caro Baroja
Costumari català	Joan Amades
Guia de la España Magica	Juan G. Atienza
Les arrels llegendaries de Catalunya	Xavier Fabregas
Tradicions, mites i creencies dels catalans	Xavier Fabregas
Arte e potere. Le feste del rinascimento	Roy Strong
España fiestas y ritos	Cristina Garcia Rodero
Princely Feasts and festivals	Bryan Holme
Lo spettacolo del Medioevo	Bryan Holme
Carnaval ou la Fete à l'envers	Daniel Fabre
L'escenografia catalana	Isidre Bravo
Rito e mito della maschera. L'opera dei Sartori	Paola Pizzi
I Clown	Federico Fellini (Cappelli editore)
Le origini del Teatro Italiano	Toschi
Il teatro del Bauhaus	Einaudi
Manuale minimo dell'attore	Dario Fo
Il significato dei colori	Lia Iuzzato , Renata Pompas
El teatre d'ombres arreu del món	Institut del Teatre
Creation Myths	David Maclagan
Il linguaggio della dea	Marija Gimbutas
L'opera di Pechino	Renata Pisu
Il Libro del Kabuki	
Le Coque	
Punto y linea sobre el plano	Kandisky
Bauhaus	Ed. Jeannine Fiedler, Peter
Feiebend	
Artefactes parateatral	J.J. Guillén
El Quijote según Scaparro	Daniela Aronica
Patum!	Albert Rumbo

Aulari CRTTT - Escola de Teixits
Plaça Indústria, sn
T 93 795 46 25 (Secretaria)
T 62 767 38 27 (Coordinació)
03860 Canet de Mar (Barcelona)

Fabià Puigserver.

La Escena callejera (1960-1984)
De la mano de Federico
Castells i Planes
Theatre of wonder: 25 years in the
heart of the beast

Guillem-Jordi Graells i Antoni
Bueso
Xarxa Teatre
Lluís Pasqual
Damià Barbany

Sheeyi