

caminos teatrales 7

Congreso internacional de Teatro

Eugenio Barba [Italia-Dinamarca]

.....
Julia Varley [Inglaterra-Dinamarca]

.....
Luis de Tavira [México]

.....
Tapa Sudana [Indonesia]

.....
Sanchis Sinisterra [España]

.....
Aderbal Freire [Brasil]

.....
Paolo Magelli [Italia-Croacia]

.....
Moderador
Ramiro Osorio [Colombia-México]

Más información:

Teléfono: 01 473 7 33 19 47

(Guanajuato, México)

www.jeitoproducciones.com

www.fundacioncervantista.org

Con el patrocinio
del Consejo
Nacional para la
cultura y las artes

Edición y compilación: Edgar Ceballos

¿Quiénes somos?

- La Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas AC nace el 8 de octubre de 2005, siendo una organización filantrópica de segundo piso constituida como asociación civil, con sede en la ciudad de Guanajuato, con alcance nacional e internacional que promoverá y contribuirá con la sociedad y sus instituciones, públicas y privadas, al desarrollo de la cultura como vehículo para lograr su misión.
- La Fundación apoyará a instituciones y a individuos talentosos que, con respaldo institucional, contribuyan a la realización de la misión.
- Enrique Ruelas, fundador de las representaciones de los Entremeses Cervantinos en Guanajuato, y portador de una verdadera vocación por el arte y la cultura tuvo la virtud de dar vida y movimiento a su sueño de siempre: la representación teatral en escenarios naturales en los que sueños y realidad interactúan con evidente sencillez, y donde el observador común se transforma en actor, y éste último a su vez, se apropia de la naturalidad de sus espectadores.
- Detrás de la construcción artística de Ruelas perduran no solo sus ideales sino los de un grupo de universitarios que lo impulsaron y acompañaron en la extraordinaria misión de crear un teatro con alma popular. Antonio Torres Gómez, Armando Olivares, Eugenio Trueba, entre otros, se unieron con Enrique Ruelas para crear un nuevo concepto del teatro entendido como el espacio que acoge a todos, a la población de Guanajuato.
- El teatro de Ruelas es concebido como una proyección de la riqueza espiritual del hombre común, de la inteligencia popular que acierta no solo en la profundidad de su observación sino en su capacidad de expresar valores humanistas que unen a la diversidad y fortalecen la identidad de un pueblo.

¿Quiénes somos?

- Recuperar estos principios y valores trae consigo la renovación permanente de la sociedad Guanajuatense que se funda en el entusiasmo y en la cooperación de un pueblo en todos sus aspectos, expresando sus diversas facetas y sus fuerzas vitales y espirituales.
- Este teatro, con Ruelas, trascendió sus fronteras locales para proyectar en el país y hacia el mundo su sello distintivo: la figura de Cervantes y sus personajes, y la riqueza del arte clásico. Es el lugar en el que se une la inteligencia de la Universidad, la capacidad de gestión de los gobiernos, local y estatal, y el talento y la disposición comprometida de los grupos que conforman la expresión social de Guanajuato.
- **La Misión**
Conservar y enriquecer la tradición cultural de y desde Guanajuato, a través del teatro, como expresión de valores fundamentales del espíritu humano.
- **La Visión**
La Fundación Cervantista Enrique y Alicia Ruelas se reconoce internacionalmente como una organización filantrópica ejemplar por su impulso innovador a la creatividad para fomentar la convergencia de la sociedad, la universidad y el gobierno en favor de la cultura.
- **Nuestros Valores**
Humanismo
Creatividad
Solidaridad

¿Qué queremos?

Mostrar algunos de los caminos teatrales que existen hoy en día y reflexionar sobre ¿Qué teatro se debe hacer? ¿Para qué público? ¿Con qué actores? y en especial sobre ¿Qué formación deben recibir los actores y directores para hacer este teatro?

Cada camino o lenguaje escénico requiere de una formación especializada. ¿Es posible que una escuela pueda preparar a los actores y directores para transitar por todos los caminos?

¿Cómo lo haremos?

- Integrando un grupo de expertos de gran trayectoria internacional.
- Cada invitado dará una master class de una hora y media en la que expondrá su visión del teatro contemporáneo, seguida por un espacio de discusión con los asistentes al Foro.
- El último día se llevará a cabo una mesa redonda en la que los invitados responderán a las preguntas ¿Qué teatro? ¿Para qué público? ¿Con qué actores? ¿Cómo formar a los actores para ese teatro? Y debatirán entre ellos sobre estos temas.

¿A quién va dirigido?

A profesionales de las artes escénicas, estudiantes de arte dramático y público general.
Mexicanos o extranjeros.

Los caminos teatrales

- 1● **Eugenio Barba** Director del Odin Teatret. Experto teatral y pedagogo.
[Italia-Dinamarca]
- 2● **Julia Varley** Actriz, Directora y pedagoga del Odin Teatret. [Inglaterra-Dinamarca]
- 3● **Luis de Tavira** Fundador de la casa del teatro. Director y pedagogo.
Director de la Compañía Nacional de Teatro. [México]
- 4● **Tapa Sudana** Actor y pedagogo teatral [Indonesia]
- 5● **Sanchis Sinisterra** Autor, director y pedagogo teatral [España]
- 6● **Aderbal Freire** Director teatral [Brasil]
- 7● **Paolo Magelli** Director Teatral [Italia-Croacia]
- Moderador
- **Ramiro Osorio** Director teatral y promotor cultural.
Ha sido ministro de cultura y ha dirigido importantes festivales
como el Festival Internacional Cervantino. [Colombia-México]

28 al 30
Agosto 2009 **¿Cuándo?**

●●● 28 de Agosto Conferencias sobre su teatro

10:00 - 12:00 Eugenio Barba y Julia Varley

12:30 - 14:30 Julia Varley y Eugenio Barba

17:00 - 19:00 Aderbal Freire

●●● 29 de Agosto Conferencias sobre su teatro

10:00 - 12:00 Paolo Magelli

12:30 - 14:30 Luis de Tavira

17:00 - 19:00 Sanchis Sinisterra

●●● 30 de Agosto

10:00 - 12:00 Tapa Sudana (Conferencia sobre su teatro)

12:30 - 14:30 Todos los participantes. Ponencias cortas (15min) sobre ¿Qué teatro? ¿Para qué público? ¿Qué actores? ¿Cómo formar a los actores?

16:00 - 20:00 Mesa redonda sobre ¿Es posible que una escuela de teatro enseñe a sus alumnos (autores, actores, directores) a transitar por todos los caminos?

Eugenio Barba [Italia-Dinamarca]

- **Eugenio Barba** es el último de los reformadores del teatro contemporáneo. Nació en 1936 en Italia. Emigró a Noruega en 1954 y trabajó como soldador y marino. A la edad de 24 años se licenció en literatura e historia de las religiones en la Universidad de Oslo. Ese mismo año (1961) empezó a estudiar dirección teatral en Varsovia, Polonia, y posteriormente trabajó como ayudante de dirección de Jerzy Grotowski, quien, aún desconocido, se encontraba dirigiendo el “Teatro de las 13 Filas” en Opole, una pequeña ciudad de provincia. Después de tres años, Barba regresa a Oslo y funda el Odin Teatret, destinado a convertirse en un punto de referencia importante para el teatro contemporáneo. En 1966, se traslada con su grupo a Holstebro, Dinamarca.
- Durante los últimos cuarenta y cinco años **Eugenio Barba** ha dirigido 71 producciones con el Odin Teatret y con el conjunto intercultural Theatrum Mundi Ensemble, algunas de las cuales han requerido hasta dos años de preparación. Entre las más conocidas se encuentran Ferai (1969), La casa del padre (1972), Cenizas de Brecht (1980), El Evangelio de Oxyrhincus (1985), Talabot (1988), Mythos (1998), Ego Faust (2000) El sueño de Andersen (2004), Don Giovanni all’inferno (2006), Ur-Hamlet (2006) y El matrimonio de Medea (2008).
- En 1979 fundó la International School of Theatre Anthropology (ISTA), de la cual son parte maestros de varias tradiciones de teatro y de danza. La ISTA es una escuela itinerante que ha tenido 14 sesiones internacionales en 12 países en Europa y en Brasil, y se dedica a explorar los principios fundamentales de base que generan la “presencia” o la “vida escénica” del actor/bailarín. La ISTA se ha dedicado a la creación de espectáculos, a la organización de eventos relacionados a su tema, así como a labores editoriales, habiendo publicado una serie de libros relacionados al quehacer teatral.

Eugenio Barba [Italia-Dinamarca]

- **Barba** ha creado y desarrollado conceptos fundamentales, como “Antropología Teatral”, vinculado al estudio de la energía extra – cotidiana que requiere el actor/bailarín, y mediante qué principios se logra obtener. Otro concepto, el de “Tercer Teatro”, es utilizado para referirse a toda aquella forma teatral que surge y tiene lugar en espacios no convencionales, tales como barrios, hospedajes, prisiones, etc. y que plantea preguntas para que cada uno encuentre sus propias respuestas.
- Las reflexiones de **Eugenio Barba**, acerca del teatro, han sido publicadas en artículos, revistas y libros en varios países alrededor del mundo. Así mismo, ha escrito “Más allá de las islas flotantes” (Gaceta, México D.F. 1986, “Arar el cielo. Diálogos latinoamericanos” (Casa de las Americas, La Habana 2002), “La conquista de la diferencia” (Yuyachkani-Editorial San Marcos, Lima 2008), “El arte secreto del actor” (Escenología, México D.F. 1990), en colaboración con Nicola Savarese, “Teatro, Soledad, oficio y revuelta”, “La canoa de papel” y “La tierra de cenizas y diamantes” (Escenología, México 2008), entre otros. Este último trata, justamente, sobre su aprendizaje en Polonia y su relación con Jerzy Grotowski.
- En mérito a su trayectoria profesional, **Eugenio Barba** ha recibido numerosos reconocimientos, dentro de los cuales cabe resaltar varios premios a festivales internacionales, The Danish Academy’s Award, el premio internacional Luigi Pirandello, Reconnaissance de mérite scientifique de la Universidad de Montreal, el Premio Sonning por la Universidad de Copenhague. Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de Aarhus, Ayacucho, Bologna, Varsovia, Plymouth, La Habana, Buenos Aires y Hong Kong.

Odin Teatret

- **Eugenio Barba** regresa de Polonia a Oslo, Noruega, en 1964 con la intención de convertirse en un director de teatro profesional, sin encontrar la apertura que él esperaba del medio intelectual. Por lo tanto, reunió a un grupo de jóvenes actores, quienes no habían sido admitidos por la Escuela de Teatro de Oslo, y fundó el **Odin Teatret**. En 1966 se traslada con su grupo a Holstebro, Dinamarca.
- A partir de entonces, el **Odin Teatret** ha sido uno de los grupos más emblemáticos del teatro contemporáneo. Uno de los aspectos que Barba propone es que el actor esté en la capacidad de plantear sus propios textos, así como construir su propia dramaturgia corporal.
La labor del Odin Teatret ha sido intensa. Desde sus inicios, organizaron seminarios anuales, que reunían diferentes propuestas teatrales. No solo de Europa si non también de Asia y Latinamerica. De esta forma, se produjo un intercambio teatral importante en toda Europa. Jerzy Grotowski participó frecuentemente de estos encuentros, junto a, entre otros, Dario Fo, Julian Beck y Judith Malina, Chaikin, Ellen Stewart, Richard Schechner, Decroux, Lecoq, Santiago García y la Candelaria, Miguel Rubio y Yuyachkani, Patricia Ariza y otros maestros de las principales tradiciones de Asia y las Américas.
- www.odinteatret.dk

Conferencia

Principios de la Antropología TeatralTeatral

Dirigido a

- Actores y directores teatrales, estudiantes y público en general.
- La materia prima del teatro no es el actor, el espacio, el texto; sino la atención, la mirada, el escuchar, el pensamiento del espectador. El teatro es el arte del espectador. En la edad de la memoria electrónica, del film y la reproducibilidad, el espectáculo apela a la memoria viva del espectador, que no es museo, sino metamorfosis. Esta relación lo define. La Antropología Teatral estudia el comportamiento del ser humano en una situación de representación organizada. Individualiza los fundamentos del arte del actor bailarín, e indica la base común de las técnicas de las diferentes tradiciones, tanto en Oriente como en Occidente, en los estilos codificados y en los que privilegian la originalidad personal. Esta biología del teatro, sobre la cual se funda toda técnica performativa está definida por **Barba** como “pre-expresividad”. A nivel pre-expresivo el trabajo del actor está regulado por principios que deciden su calidad de presencia, su energía de credibilidad y eficacia. A través del conocimiento de los principios del nivel pre-expresivo, **Barba** guía para la comprensión de los procesos que transforman al cuerpo cotidiano en el cuerpo en vida del actor.

Julia Varley [Inglaterra-Dinamarca]

- Nació en Londres el 20 de julio de 1954. A la edad de 3 años se muda a Milán, Italia, donde finaliza sus estudios secundarios y universitarios. Desde 1976 vive en Dinamarca formando parte del **Odin Teatret**. Desde su ingreso en la compañía trabajó como actriz en las siguientes producciones: Anabasis, J.S. Bach, El millón, Cenizas de Brecht, El Evangelio según Oxyrhincus, Talabot, El castillo de Holstebro, Kaosmos, Las mariposas de Doña Música, Mythos, Oda al progreso, Vientos que susurran, Las grandes ciudades bajo la luna, El sueño de Andersen, Don Giovanni all'Inferno e Ur-Hamlet.
- Con el Odin Teatret **Julia Varley** trabaja también como pedagoga en escuelas y universidades y ha sintetizado sus experiencias en las demostraciones de trabajo: El eco del silencio, El hermano muerto, Texto - Acción - Relaciones, La alfombra voladora. Desde 1990 forma parte de la concepción y organización de la ISTA (Escuela internacional de antropología teatral) dirigida por Eugenio Barba y desde 1986 de la concepción y organización del Proyecto Magdalena (Red internacional de mujeres en el teatro contemporáneo). Es también directora artística del Encuentro y Festival "Transit", en Holstebro, dedicado a temas que son de interés para mujeres que trabajan en teatro.

Julia Varley [Inglaterra-Dinamarca]

- **Julia Varley** Julia Varley dirigió dos espectáculos con Pumpenhaus Theater en Alemania (Auf den Spuren des Yeti y Blau); dos espectáculos con Ana Woolf de Argentina (Semillas de memoria y Blanca es la noche), una producción infantil con Hisako Miura de Japón (Fox Wedding), dos espectáculos con Lorenzo Gleijeses y Manolo Muoio (Il Figlio di Gertrude y L'esausto o il profundo azzurro) y otro con Gabriella Sacco (Il Gusto delle Arance) los tres de Italia.
- Escribió también varios artículos y ensayos publicado en revistas especializadas como: Teatro e Storia, Lapis, Performance Research, New Theatre Quarterly, Conjunto, Teatro XXI, The Mime Journal. Es editora responsable de la publicación anual The Open Page y autora de la novela de un personaje Viento al Oeste y del libro Piedras de agua (Alarcos Cuba, San Marcos Perú) sobre su trabajo como actriz del Odin Teatret.

Luis De Tavira [México]

- Director de escena. Dramaturgo. Pedagogo teatral. Ha realizado múltiples espectáculos en México, Italia, Estados Unidos, Colombia, España y Canadá. Ha publicado diversas obras de dramaturgia y teatrología en México, España, Estados Unidos, Venezuela, Polonia, Dinamarca e Italia. Ha impartido múltiples cursos, talleres y seminarios en México, España, Estados Unidos, Italia, Venezuela, Colombia, Argentina y Rumanía, entre otros países.
- Fundador del grupo Teatro Taller Épico de la UNAM. Ha sido director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, director de Actividades Teatrales de la UNAM, director del Centro de Experimentación Teatral del INBA. Autor de diecisiete piezas teatrales. Ha sido maestro de actuación y dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Iberoamericana y el Núcleo de Estudios Teatrales. Fundador y director de La Casa del Teatro y del Centro Dramático de Michoacán en Pátzcuaro. Actualmente es el Director Artístico de la Compañía Nacional de Teatro del INBA.
- Autor de varios textos de reflexión sobre el teatro, entre los que destacan: Un teatro para nuestros días, El teatro en las fronteras de la modernidad, El teatro de la incomprendibilidad eterna, El espectáculo invisible publicado por la Asociación de Directores de Escena de España.
- Como director ha realizado múltiples montajes con la Compañía Nacional de Teatro del INBA, la Compañía Nacional de Ópera del INBA, el Centro de Experimentación Teatral del INBA, el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha participado en importantes festivales internacionales: Festival Teatro de las Naciones Bitez, Holland Festival, Festival de Teatro de las Américas, Festival Iberoamericano de Teatro, entre otros.

Luis De Tavira [México]

- Ha recibido, entre otros, los siguientes premios, 1985: premio a la mejor Mise en Scene por Novedad de la Patria en Canadá, 1987: premio Cesar a la mejor dirección por Live is a dream en Estados Unidos, 1989: premio Ollantay por nuevos aportes en Venezuela, 1998: Tarasca de la ADE en España, 2002: Premio del Cairo International Festival for Experimental Theatre en Egipto. La crítica nacional le ha otorgados en diversas ocasiones los premios Juan Ruiz de Alarcón (AMCT), Salvador Novo (APT), Gran Premio de Honor (UCCT).
- Becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte.
- Autor de obras de poesía (Crónicas de Viaje, Tarde Perpetua, La Tarde y el Río), obras de teatro (La Conspiración de la Cucaña, La Pasión de Penthesilea, Ventajas de la Epiqueya, La Séptima Morada), ensayos (Compilación, Revisión, Prólogo y Notas del Tomo V de las Obras Completas de Ignacio Ramírez: Ignacio Ramírez, Dramaturgo, Estudio Introductorio, Compilación, Revisión y Notas a los Tomos IV y V de las Obras Completas de Rodolfo Usigli: Los Textos Históricos de Rodolfo Usigli, Desde el Cielo una Hermosa Mañana... El Teatro Religioso en México durante el Siglo XIX, Edición y Prólogo de El Teatro de Género Chico en la Revolución Mexicana de Armando de María y Campos, Prólogo de Secretos de Familia de Héctor Mendoza, Prólogo de Dramaturgia de Hamburgo de Lessing.
- Ha publicado muy diversos ensayos sobre el Teatro en revistas como: Proceso (México), Hoy en la Cultura (Siempre, México), Escénica (UNAM, México), Repertorio (Querétaro), El Público (España), Primer Acto (España), La Escena Latinoamericana (Canadá), la ADE (España). Autor de 1989 a 1992 de la columna semanal Proscenio en el suplemento dominical La Jornada Semanal del Periódico La Jornada.

Luis De Tavira [México]

- Sus últimas puestas en escena son: Los Ejecutivos de Víctor Hugo Rascón Banda, Guía de Turistas de Botho Strauss, El Caballero de Olmedo de Lope de Vega, Felipe Angeles de Elena Garro, Siete puertas de Botho Strauss, Santa Juana de los Mataderos de Bertolt Brecht, Ahora y en la Hora de Víctor Hugo Rascón Banda, La Honesta Persona de Sechuán de Bertolt Brecht, La dama boba de Lope de Vega, Extrañamiento del mundo de Botho Strauss, El director de Teatro de Wolfgang Amadeus Mozart, Bajo la piel de castor de Gerhart Hauptmann. La UNAM realizó el montaje de su obra Ventajas de la Epiqueya, bajo la dirección de Philippe Amand.
- Miembro del Consejo Mundial de las Artes de la Comunidad Europea-UNESCO.
- Premio Nacional de Ciencias y Artes 2006.

Tapa Sudana [Indonesia]

- **Fecha y lugar de nacimiento:** 21 de septiembre de 1945 en Bali.
 Cuando tenía cuatro años, mi padre, I Gede Madera, me transmitió las bases de la danza balinesa. Mi tío, I Nyoman Siki me transmitió algunas nociones de pencak silat (arte marcial indonesio) balinés, ya que imparte clases en el patio de nuestra residencia familiar.
 Mantengo el nombre I Gede Sudana de los 0 a los 27 años. Con 27 años añadí Tapa con permiso de mi padre. Para mi primera gira europea con el espectáculo "La Sorcière de Dirah" de Sardono en febrero de 1974, el nombre que consta oficialmente en mi primer pasaporte es I Gede **Tapa Sudana**. La I indica el género masculino. Gede significa primogénito, pues soy el primogénito de 13 hermanos nacidos de mi padre y de dos mujeres (Ni Made Nurani tuvo cuatro niños y cuatro niñas; Ni Ketut Sukadi tuvo cuatro niños y una niña).
- **Experiencia:**
 Teatro Mandiri de Putu Wijaya, compañía Bengkel Teater de W.S. Rendra, danza teatro de Sardono en Indonesia. Durante mis años de trabajo con Rendra (entre 1969 y 1973) aprendí el Silat Bangau Putih (técnica de la grulla blanca en Silat) del maestro Subur Raharja de Bogor/Sunda, Java occidental. Continué hasta 1999 con este Silat (el arte marcial indonesio) en Francia con la maestra Palisandre Singer, ya que forma parte de los 18 primeros herederos del maestro.

Tapa Sudana [Indonesia]

Experiencia profesional en indonesia:

- **Teatro en Indonesia:** Claudius en Hamlet, Macbeth en Macbeth, Tiresias en Edipo rey. Participación en obras escritas por W.S. Rendra y Putu Wijaya. Creación en Bali con Sardono: Kechak Teges (1973) et La Sorcière de Dirah, (1974), giras europeas.
- En 1974 empiezo a trabajar en Francia con una compañía de teatro, danza, música, canto y máscaras de Bali y Java: “La Sorcière de Dirah” de Sardono, gira europea.
- Teatro con Peter Brook de 1979 – 1991:
El ángel de la muerte en L’os; ratón calvo, princesa con máscara balinesa, astrólogo, titiritero en La Conferencia De Los Pájaros Y L’os. Lilas Pastia, García en CARMEN, Cantante en Tadada (una representación de music-hall de navidad de Peter Brook); Pandu, Shiva, Salya en Mahabharata; Espíritu, Trínculo en La Tempestad.
- Teatro. Tabarin (actor-narrador), guión de Geneviève Serrau, puesta en escena David Esrig.
- zat, (actor-narrador) cuentos sufíes, guión y puesta en escena de Ali Ihsan Kaleci.
- Árbol en Palabre (actor-narrador) de Footsbarn Theater.

Tapa Sudana [Bali-Indonesia]

●●● Teatro Danza

Con Josef Nadj, Actor bailarín de “Il n’y a plus de firmament”.

●●● Teatro Musical

Actor en “Oh, Jerusalén” de Élisabeth Shadows en Nueva York; Cómico-cantante en Zarzuela de Tomás Bretón, puesta en escena de Alain Maratrat; Janus Rey Bufón en “les rescapés de la dernière croisade” de Marco Horvat, puesta en escena Michel Hart (espectáculo con canciones de la Edad Media). Actor en “das Lied von der Erde”, de G. Mahler, puesta en escena de Yoshi Oida y el maestro David Stern; Ópera de Ruán y Théâtre de la Ville de París y de Luxemburgo.

●●● Asistente en la puesta en escena:

Edipo rey, puesta en escena de Stavros Doufexis en Madrid con José Luis Gómez (Edipo): preparación de los actores y del juego de máscaras.

Las Suplicantes, puesta en escena de Stavros Doufexis en Epidauro y Atenas: músico, preparación de actores y juego de máscaras.

●●● Cine:

Sirviente en Rhapsodie en Jaune (telefilme); García en Carmen, Ópera de Peter Brook; Pandu, Shiva, Salya en Mahabharata de Peter BROOK; Chófer en “Prêt-à-porter” de Robert Altman; Tang le premier en “Tang le onzième”, una película de Dai Sijie. Actor en “J’ai faim”, de Florence Quentin.

Actor en la película: “L’Etranger”, productora Miroir Magique. Serie de televisión “Faites Divers Extraordinaires” de Elephant & Cie. Palais Royal de Valérie Lemerrier. Actor en la película “Belle ville tour” de Zakia & Ahmed Bouchala.

●●● Doblaje: Mahabharata, Kundin, L’empire Du Tigre.

Tapa Sudana [Bali-Indonesia]

●●● Creación:

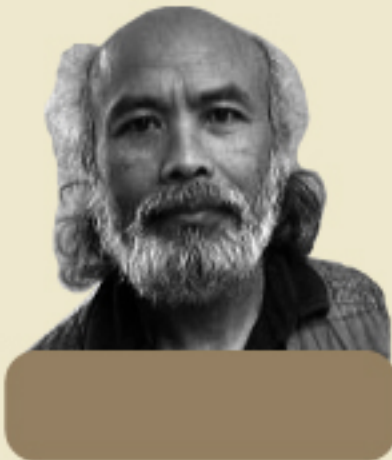
PATRA, danza teatro musical de máscaras de Bali con: I MadeNetra, Soegeng, Dewi, Jacques FASSOLA “Guru Djati” danza teatro de máscaras con Patricia PASSAT y Mas SOEGENG; Danza tradicional de máscaras de Bali en el Centro MANDAPA: con MAS SOEGENG y Christina WISTARI; Espectáculo de danza y máscaras de Bali en Niza con NETRA, SOEGENG, I MADE DJIMAT; Viaje PUNTA: representación en solitario de máscaras balinesas; BAYU: concierto en solitario de flauta sakuhachi, máscara, danza, Silat (kung-fu indonesio), Kyu-do, canto.

●●● Tongkat Tribuana: el arte del bastón con contenido: trabajo de calentamiento, meditación, movimientos largos, trabajo en grupo/colectivo/común.

●●● Composición Musical: Jardin de Jade: casete de flauta india y sakuhachi.

●●● Profesor Desde 1979.

Dirijo los cursos de formación y preparación para actores “Despertar y cultivar la expresión de tres mundos”, movimiento TRIBUANA: yoga, arte marcial indonesio (Silat), Tai Chi, Tongkat (el arte del bastón), máscaras, ritmo, improvisación, cuentos, trabajo en grupo, tótem en Francia, Italia, España, Grecia, Suiza, Bruselas, Bogotá, Alemania, Caracas, Ámsterdam. Curso de formación (AFDAS) en colaboración con Ali Ihsan KALECI de AYNA, centro de investigación teatral, Jean Paul DENIZON de AIA France, Olivier Durin de THEATRE FOOTSBARN, Le Théâtre Organic, Théâtre Métamorphose, compañía Labyrinthe Russe. En este momento formo parte de la compañía Art Métamorphoses de Olivier Richard, que organiza cursos de teatro, y del Artisanat des Menteurs de Sébastien Rabbé, que realiza espectáculos teatrales para niños. Sigo impartiendo los cursos de teatro TriBuana, principalmente en Francia e Italia en este momento.

José Sanchis [España]

- (Valencia 1940) Autor y Director
- Es uno de los autores más premiados y más representados del teatro español contemporáneo y un gran renovador de la escena española. Es autor de una cuarentena de obras que han sido traducidas a 20 idiomas, entre las que destacan: “Ay, Carmela”, “El lector por horas” y “Flechas del ángel del olvido”. También es conocido por su extensa trayectoria como director y pedagogo.
- Ha obtenido por su trabajo diversos premios entre los que destacan: el Premio Nacional de Teatro (1990), el Premio Lorca (1991) y el Premio Nacional de Literatura Dramática (2000)
- Un bloque importante de su dramaturgia se basa en el contraste entre teatralidad y narración, entre lo épico y lo teatral. Practica asimismo, la reflexión teórica sobre la especialidad teatral, que de modo invariable aplica a su trabajo dramático.

Aderbal Freire [Brasil]

- Autor y director de teatro. La mayoría de sus espectáculos fueron creados en Rio de Janeiro, Brasil. En Montevideo, Uruguay, hizo Egor Bulichov y otros (Gorki) y Luces de Bohemia (Valle-Inclán), con la Institución Teatral El Galpón; y Mefisto (Mnouchkinne-Mann), Las fenicias (Eurípides) y Molière (Bulgakov), con la Comedia Nacional del Uruguay.
- Invitado a dirigir un teatro público en Rio, en los años 90, creó el Centro de Demolição e Construção do Espetáculo.
- Algunos de sus espectáculos fueron concebidos para espacios no convencionales: La muerte de Danton, de Buchner, en las galerías del subterráneo en construcción de Rio; Tio Vania, de Chejov, en los patios y jardines del Parque Lage; El tiro que cambió la historia, espectáculo sobre el suicidio del Presidente Vargas, en el mismo palacio presidencial.
- Sus investigaciones sobre el equilibrio entre expresión dramática y expresión narrativa encuentran su síntesis en la trilogía de novelas que puso en escena (1991/2003/2007): A mulher carioca aos 22 anos, de João de Minas; O que diz Molero, de Dinis Machado; O púcaro búlgaro, de Campos de Carvalho. Constituyen lo que llamó romance-em-cena (novela-en-escena), una dramaturgia construida sin adaptación literaria.
- Su espectáculo más reciente, Hamlet, estrenó en São Paulo, en 2008. Fue profesor de la Facultad de Letras de la Universidade Federal do Rio de Janeiro y coordinó la comisión de profesores que proyectó el Curso de Dirección Teatral, de la Escuela de Comunicación, de la misma universidad.

Aderbal Freire [Brasil]

- Publicó, con el crítico uruguayo Rubén Castillo, el libro *Conversaciones con un director de teatro* (Ed. Banda Oriental, Montevideo; Ed. Inacen, Rio). Es autor del prólogo a la edición brasileña de *Estudios sobre teatro*, de Bertolt Brecht (Ed. Nova Fronteira), texto después traducido y publicado en la revista italiana *Teatro e Storia*. Es también autor de un prólogo de las obras completas de Nelson Rodrigues, el más influyente dramaturgo brasileño del siglo XX. Ha escrito asimismo presentaciones para otras publicaciones, de textos teatrales y narrativos (como la presentación de la edición brasileña de la novela *El ejército iluminado*, del mexicano David Toscana).
- Espectáculos suyos están incluidos en la *Encyclopedie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXe. siècle, la scène moderne*, de Giovanni Lista (Editions Carré, Paris, 1997).
- Presentemente, prepara la edición de un libro sobre “el romance-em-cena y la síntesis entre narrativo y dramático”. Y trabaja en una adaptación de *Moby Dick*.

Paolo Magelli [Italia-Croacia]

- Nació en Prato, en Toscana, donde a la edad de 19 años, en 1969, el teatro Metastasio lo convierte en el principal animador de la compañía de Teatro Estudio, poniendo en escena numerosos espectáculos.
- Formaba parte de este grupo de jóvenes actores que estarían destinados a convertirse en leyendas del teatro y del cine italiano: Roberto Benigni, Pamela Villoresi, Marcello Bartola, Ronaldo Bonacchi, y muchos otros.
- En 1974, cuando el núcleo “histórico” del grupo se separa, toma, después de haber frecuentado los estudios eslavos, una decisión “histórica”, que es la de abandonar el teatro italiano y transferirse a Yugoslavia sostenido por su maestro, Giorgio Strehler.
- Trabaja en Eslovenia, Croacia, Serbia, Macedonia, Bosnia, obteniendo reconocimientos y premios en toda Europa.
- A los inicios de los años 80 trabaja en París, gracias a su encuentro con E. De Vericourt y a Rennes en Francia, donde inicia su colaboración con Benno Besson. Permaneciendo fiel a su “empeño” yugoslavo, inicia a finales de los años 80 su colaboración estable como director del teatro de Wuppertal, ahora dirigido por Holk Freitag, donde actuaba establemente la compañía de Pina Bausch, y continúa por su viaje paralelo en Alemania, trabajando establemente en Dresden.
- Paolo Magelli, ha realizado espectáculos en los más importantes teatros de Suiza, Italia, Alemania, Israel, Palestina, Rumania, Hungría y Francia.
- Ha realizado también algunos espectáculos en Venezuela y Colombia. Vive entre Dresden, Zagreb y la Toscana.

Edgar Ceballos [México]

- Investigador teatral, dramaturgo, director y editor.
- En 1981 funda Escenología, A.C. como centro de documentación e investigación teatral no gubernamental. A partir de entonces dirige la serie de publicaciones sobre técnica y teoría teatral, dramaturgia, danza, música y ópera. Con más de un centenar de títulos, esta institución trasciende como una de las más importantes en Iberoamérica especializada en este género.
- En 1989 funda y dirige la revista Máscara. Cuaderno de reflexión sobre escenología. Su importancia en el medio teatral internacional la hizo merecedora del Premio Ollantay 1990, otorgado por el Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral de Venezuela.
- Como autor ha publicado varios libros, entre ellos el Diccionario enciclopédico básico de teatro mexicano, Principios de dirección escénica, Principios de construcción dramática, El libro de oro de los payasos, Enrique Ruelas y el teatro y Teatro de autor, este último en coautoría con José Solé.
- En la colección La historia de México a través del teatro. Un siglo de contrastes, se documenta el arte escénico en sus diversas modalidades: ópera, género dramático, género chico, zarzuela y diversiones públicas. En el primer volumen reseña la ópera representada entre 1901 y 1925.
Ha recibido el premio Cuauhtémoc de Artes en el área de Investigación en teatro literario en 1987; el “Antonio Mediz Bolio” por el Instituto de Cultura de Yucatán en 1998 y en 1999 el premio nacional de dramaturgia “Manuel Herrera Castañeda” por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Querétaro por su obra La puerta.

Ramiro Osorio [Colombia-México]

- Maestro en Letras, Director Teatral y Gestor Cultural.
- Actualmente dirige “ARTERIA Multiespacios” un proyecto de la SGAE que cuenta con 16 teatros en España y Latinoamérica.
- Fue director de cultural de la Secretaría General Iberoamericana (2006-2009); Creó el Ministerio de Cultura de Colombia y fue Ministro de 1997-1998; Ha sido embajador de Colombia en México (1994-1995).
- Ha sido el director general de prestigiosos festivales y eventos internacionales entre los que destacan: “Festival Internacional Sevilla Entre culturas” (Sevilla , España 2005-2006), “Festival Internacional Cervantino” (Guanajuato, México 2001-2006), “Festival Internacional del Caribe” (Quintana Roo, México 2000), Comisario General de Colombia en la Expo de Lisboa (1997), “IX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países no alineados” (Cartagena, Colombia 1995), “Gran Festival de la Ciudad de México” (México 1989-1991), Fundó y fue director adjunto del “Festival San José por la Paz” (Costa rica 1989) y fundó y fue director adjunto del “Festival Internacional de Teatro de Bogotá” (Colombia 1987-2000)
- También dirigió la Fundación Teatro Nacional de Bogotá (1996/1999-2000), el Instituto de Cultura COLCULTURA (Colombia 1991-1993) y trabajado en la coordinación y subdirección del área de cultura en diversas instituciones. Ha sido consultor para varias instituciones y proyectos culturales entre los que destacan : la UNESCO, El BID , entre otras. También ha sido jurado artístico de diferentes certámenes.

Ramiro Osorio [Colombia-México]

- Como director de teatro, de 1971 al 2000 ha dirigido en Colombia, México y Centro América más de treinta obras de autores clásicos y contemporáneos de los siguientes autores: Bertolt Brecht, Cesar Rengifo, Vicente Huidobro, Jean Cocteau, Manuel José Arce, Edward Albee, Carlos José Reyes, María Clara Machado, Enrique Buenaventura, August Strindberg, Saúl Ibargoyen, Guillermo Schmidhuber, Rodolfo Santana, Vicente Leñero, A.R. Gurney, Terrence McNally, Manuel Puig, entre otros, así como obras de creación colectiva, y ha realizado múltiples giras por diversos países de América Latina.
- Ha ofrecido múltiples seminarios y conferencias en diversos países. Ha sido Maestro de la Escuela Nacional de Teatro y de las Universidades de Guanajuato, del Bajío y de Aguascalientes en México y de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Ha publicado diversas investigaciones sobre teatro latinoamericano y artículos sobre políticas culturales.
- Ha recibido numerosos premios, entre los últimos destacan: “Homenaje del Festival Iberoamericano de Cadiz” (España 2007), “Orden de Isabela Católica en el grado de encomienda” (España 2006), “Guanajuatense honorario” (México 2005), “Oficial de la Legión de honor de la república francesa” (2000), “Orden de Boyaca en el grado de gran cruz” (Colombia 1998), “Doctor honoris causa de la Universidad de Soka, Tokio, Japón” (1998), “Orden de las artes y de las letras de la república francesa en el grado de comendador” (1993) entre otros.

¿Quién organiza?

- **Jeito producciones SL** fundada en julio del 2008, es una empresa de gestión cultural que construye experiencias para crear el mundo que sueña.

Es una empresa total, formada por **Amaranta Osorio** (dramaturga, actriz y gestora - www.amarantaosorio.net)

- y **Francois Tarralle** (economista), que se juntan para crear Arte con los pies en la tierra. Consiguiendo un equilibrio entre la creatividad artística y la viabilidad económica con una planificación a medida. Somos una empresa de jóvenes emprendedores, intercultural, comprometida y de calidad.

Nuestro lema es el significado de la palabra “**Jeito**” :
Hacer las cosas bien por el placer de hacerlas.

- En su primer año de vida ha organizado la presentación de la Revista y colección de poesía Sibila (Subvencionada por la Fundación BBVA) en la Feria de Libro de Guadalajara. Ha producido “Lejana” una versión de un cuento de Cortazar, dirigida por Sanchis
- Sinisterra. También ha participado en la producción de la obra de teatro “Lejos del Corazón” de Estela Leñero en España y preparó subvenciones que fueron otorgadas a Plural Ensemble y la Discográfica Diverdi. Actualmente está organizando La inauguración de la exposición de fotografía de Eugenia Arenas en Madrid y El congreso internacional “7 caminos teatrales” en Guanajuato, México para la Fundación Cervantista.
- www.jeitoproducciones.com