



XXII Congreso de UNIMA Internacional en Tolosa-San Sebastián. Simposio Internacional: La máquina real y el teatro de títeres de repertorio en Europa y América



28.May - 29.May 2016

Cod. 289-16

Mod.:
Face-to-face

Edition
2016

Activity type
Summer course

Date
28.May - 29.May 2016

Location
Miramar Palace

Languages
Spanish

Academic Validity
20 hours

Organising Committee



Description

UNIMA Federación España, como anfitriona del Congreso, quiere aprovechar la ocasión para presentar a los titiriteros de todo el mundo lo mejor de la realidad titiritera, actualmente y a lo largo de nuestra historia. Y el rasgo más singular de la historia de los títeres españoles es la existencia de la 'máquina real', un fenómeno casi desconocido hasta hace bien poco, pero de una grandísima transcendencia social e histórica en los territorios de la península Ibérica (incluido Portugal), Hispanoamérica (México, Perú, Argentina) y con grandes influencias en territorios que formaron parte de la Monarquía Hispánica, como Bélgica o Italia. La máquina real, nombre que se le daba a las compañías comerciales de teatro de títeres que representaban en los mismos corrales de comedias que los actores las mismas comedias que éstos, es una realidad documentada ininterrumpidamente desde 1631 (por ahora) hasta la primera mitad del siglo XIX. Sus representaciones llenaban los teatros de manera similar a las compañías de actores y, como ellos recorrían la península Ibérica, desde Lisboa a Barcelona y desde Cádiz a Bilbao, para presentar sus extensos repertorios de comedias, bailes y (las inevitables) corridas de toros. Sin tener en cuenta la prolongada existencia de la máquina real se hace difícil comprender los orígenes y evolución de manifestaciones titiriteras como los belenes (La Guardia, Tirisiti), La Tía Norica de Cádiz, los Bonecos de Santo Aleixo e, incluso, los puppi sicilianos y napolitanos, o los teatros de vara a la cabeza belgas. La máquina real es un fenómeno de primera importancia en la historia de los títeres europea, hasta ahora poco conocido, además de muy necesitado de investigación y difusión. Es por eso que la realización en España del XXII Congreso de UNIMA Internacional brinda una ocasión única para llevar a cabo una reflexión sobre la misma, que sea seria, profunda y abierta a investigadores, especialistas y estudiosos de otros países.

Objectives

Estudiar el desarrollo histórico del teatro de títeres de repertorio en Europa y América.

Difundir el fenómeno histórico de la máquina real de los títeres que tuvo lugar en los territorios de la monarquía hispánica (siglos XVII-XIX).

Estudiar los repertorios de la máquina real y su evolución a lo largo de su existencia, poniéndolos en paralelo con la realidad de otros países europeos.

Impulsar la investigación de la historia del teatro de títeres reuniendo a un notable grupo de estudiosos teatrales en el marco del XXII Congreso de la UNIMA.

Sentar las bases para una historia del teatro de títeres acorde con la realidad de un oficio sin fronteras, superando las visiones localistas.

Course specific contributors



Program

28-05-2016

09:00 - 09:30	Registro de participantes
09:30 - 10:15	“La realidad del teatro español en el Siglo de Oro” Piedad Bolaños Donoso Universidad de Sevilla - Catedrática de Literatura Española
10:15 - 11:00	“Primeros tiempos en la máquina real de los títeres: los actores maquinistas (hacia 1630-1750)” Francisco J. Cornejo Vega Universidad de Sevilla - Profesor de la Universidad de Sevilla
11:00 - 11:30	Break
11:30 - 12:15	“Repertorio del teatro de títeres en Portugal: de O Judeo a los bonecos de Sto. Aleixo” Christine Zurbach Universidad de Évora, Dept. Artes Escénicas - Profesora de la Universidad de Évora
12:15 - 13:00	“Máquinas na história, histórias na máquina” José Alberto Ferreira Universidad de Évora, Dept. Artes Escénicas - Profesor de la Universidad de Évora
13:00 - 13:30	“Debate” Francisco J. Cornejo Vega Universidad de Sevilla
13:30 - 15:00	Break
15:00 - 15:45	“L'évolution du répertoire des marionnettes en France aux XVIIe et XVIIIe siècles: monopole, concurrence et parodie” Françoise Rubellin Universidad de Nantes - Profesora de literatura francesa del siglo XVIII
15:45 - 16:30	“Wandering marionettists in Central Europe of 18th - 20th centuries and their repertory” Ida Hledíková Academia de Artes Escénicas y Música de Bratislava - Profesora de la Academia de Artes Escénicas y Música de Bratislava
16:30 - 17:00	“Debate” Francisco J. Cornejo Vega Universidad de Sevilla

29-05-2016

09:30 - 10:15	“La Máquina Real de Comedias de Muñecos en México” Rey Fernando Vera Fundación para las Letras Mexicanas - Investigador
---------------	---

10:15 - 11:00	<p>“Belenes de movimiento: aproximación a la Máquina Real”</p> <p>Maryse Badiou Universidad de Barcelona, Gerona, Granada, Alcala de Henares, París XII, París-Sorbonne, Nice Sophia Antipolis, Evora, Instituto de las Artes y de las Ciencias de Varsovia, Teatro Laboratorio de la Universidad de Palermo, etc. - Investigadora</p> <hr/>
11:00 - 11:30	<p>Break</p> <hr/>
11:30 - 12:15	<p>“El repertorio de La Tía Norica de Cádiz”</p> <p>Désirée Ortega Cerpa Investigadora, gestora cultural, actriz-cantante, etc.</p> <hr/>
12:15 - 13:00	<p>“Interpreting, illustrating, adapting and creating – five centuries of puppet repertoires in Britain”</p> <p>John McCormick Trinity College Dublin - Catedrático del Trinity College Dublin, primer director del departamento de Artes Escénicas</p> <hr/>
13:00 - 13:30	<p>“Debate”</p> <p>Francisco J. Cornejo Vega Universidad de Sevilla</p> <hr/>
15:15 - 16:00	<p>“Disolución y muerte de la máquina real: los Narbón”</p> <p>Adolfo Ayuso Roy Universidad de Zaragoza - Profesor, investigador y escritor</p> <hr/>

Directed by



Francisco J. Cornejo Vega

ACTIVIDAD PROFESIONAL 1974-1982 Componente del grupo de teatro independiente TINAJA-7, de Sevilla 1985-2010 Componente de la compañía ALDEBARÁN teatro de títeres, de Sevilla. Dirección, actuación, diseño de escenografías y marionetas. 1986-1990 Profesor de la Escuela de Arte y Trabajo S.C.A. 1989-1990 Director de la Escuela de Marionetas de Gelves (Escuela de Arte y Trabajo S.C.A.) 2009Experto: Asistencia técnica para el asesoramiento al Gobierno de Ecuador para la puesta en marcha de un Inventario Nacional de Bienes Culturales. Contratado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 2011-2016 Editor científico de la versión española de la Enciclopedia Mundial de las Artes de los Títeres (Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette), de la UNIMA ACTIVIDAD DOCENTE 1996-2006 Profesor Asociado de la Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes. 2006-2010 Profesor Contratado Doctor de la Universidad de Sevilla. Facultad de Bellas Artes



Idoya Otegui Martinez

Teachers



Adolfo Ayuso Roy

Profesor y escritor. Cofundador y codirector de la revista literaria La Expedición (Zaragoza, 1996-2000). Cofundador de la compañía Títeres de la Tía Elena (1995). Autor teatral: Cabaret Contratiempo (2004), Zíngaro Zirkus (2008) y Cajal, el rey de los nervios (2009), con la que obtiene premio al mejor texto en FETEN (Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas), 2010. Director artístico de la Muestra de Títeres y Juglares en el Monasterio de Veruela (2000-2004), y del Parque de las Marionetas de Zaragoza, Festival Internacional de Teatro de Feria (2004-2011). Colaborador literario en el Suplemento Artes y Letras de Heraldo de Aragón. Forma parte del consejo de redacción de las revistas teatrales Fantoche y Titeresante. En ellas y en libros y catálogos ha presentado más de 60 publicaciones sobre teatro de títeres. Redactor en la Encyclopédie Mondiale des Arts de la Marionnette (2009). Forma parte de THE UNIMA INTERNATIONAL DIRECTORY OF SCHOLARY RESEARCHES OFF PUPPET THEATRE.



Maryse Badiou

Nacida en Toulouse (Francia), la formación y la experiencia profesional de Maryse Badiou se basan en el dialogo constante entre la práctica y la teoría del teatro. Después de su licenciatura empiezan sus investigaciones sobre el objeto animado, las marionetas y las sombras, en relación con las otras artes del espectáculo, con las cuales consigue el título de doctora por la universidad de Toulouse. Todos estos trabajos son desarrollados en diversas publicaciones y en sus libros L'Ombra i La Marioneta o les figures dels déus, Barcelona, 1988, y Sombras y marionetas, Tradiciones, mitos y creencias del pensamiento arcaico al Robot sapiens, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009. Actualmente: Trabaja sobre los archivos del Historiador del teatro Xavier Fàbregas y tiene en preparación un prólogo sobre la primera edición de los textos del catedrático de la Universidad de Valencia, Josep Lluís Sirera. Igualmente, sigue sus investigaciones sobre el objeto animado.



Piedad Bolaños Donoso

LICENCIATURA Título de Licenciada en Filosofía y Letras (Sección de Filología Moderna) por la Universidad de Sevilla. Expedido en Madrid, el 24 de septiembre de 1975. DOCTORADO Título de

Doctora en Filología Hispánica. Expedido por la Universidad de Sevilla (lectura de la tesis el 26 de octubre de 1981), y otorgado en Madrid, a 8 de febrero de 1982, con la calificación de Sobresaliente cum laude. SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL: ORGANISMO: Universidad de Sevilla. FACULTAD: Filología. DEPARTAMENTO: Literatura Española. CATEGORÍA PROFESIONAL: Catedrática de Universidad, desde el 20 de agosto de 2009. DIRECCIÓN: C/ Palos de la Frontera, s/n. 41004 Sevilla. TELÉFONO: 954551538 CUERPO AL QUE PERTENECE: Profesores Catedráticos de Universidad. DEDICACIÓN: tiempo completo. TRAMOS DE INVESTIGACIÓN QUE TIENE ACREDITADOS: 5 (último concedido: 2013)



Rey Fernando Vera

Rey Fernando Vera García 1. Educación Universidad Nacional Autónoma de México Doctorado en letras. Proyecto de investigación en curso: El teatro popular en México. Siglos XVIII-XX Maestría en Letras (Letras Mexicanas). Grado obtenido con la tesis Perfil y muestra del teatro para muñecos en México. Siglos XVIII-XX Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas, título obtenido con la tesis Las comedias de muñecos en la Nueva España durante el siglo XVIII Universidad Autónoma Metropolitana Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. Grado obtenido con la tesis: La literatura derrotada, apuntes sobre la narrativa de Rubén Salazar Mallén 2. Desempeño profesional en la actualidad Investigador. Fundación para las Letras Mexicanas. Rey Fernando Vera García



José Alberto Ferreira

Lecturer in the Department of Performing Arts at the School of Arts, University of Évora, where he teaches courses on theatre history. Researcher at the Centre for the History of Art and Artistic Research (CHAIA) at the University of Évora, integrates several research groups in the theater area. Has in conclusion his doctoral thesis at the University of Paris I (Panthéon-Sorbonne), with title Between presence and mediatization. Documenting the performing arts. Collaboration in various newspapers and magazines, national and international. Published, among others, *Uma discreta invençam* [A discreet invention] (2004) on Gil Vicente, *From the life of the marionettes*. Essays on the Santo Aleixo Puppets (2015). Collaborates with various training organizations, festivals and institutions in the field of artistic and cultural programming. He founded and directed the Writing in the landscape festival (2004-2012), under which he curated a number of projects of national and international artists.



Ida Hledíková

Theatre historian, critic, dramaturge. President of Research Commission of UNIMA, member of Executive Committee. In 1982 graduated from Theatre Academy AMU in Prague, Czechoslovakia, study programme - directing and dramaturgy of puppet theatre. In 80's worked in Puppet Theatre in Nitra as dramaturge. From 1985 -1996 held a position of researcher of theatre, expert on puppet theatre and critic at National Theatre Centre in Bratislava. Since 1999 up to now has been pedagogue at the Department of Puppetry and researcher at Academy of Performing Arts in Bratislava (VŠMU). She lectures on history, dramaturgy and critics of puppet theatre. In 2004 - 2010 undertook a function of vice-dean of Theatre faculty responsible for research, art and development. Since 2011 until August 2015 undertook a function of vice-rector of Academy of Performing Arts in Bratislava for international relations and PR. She is chairwoman of Department of Puppetry at Theatre Faculty of Academy of Performing Arts.



John McCormick

John McCormick (b.1938) Graduate of Trinity College Dublin (Doctoral thesis on Gaston Baty). Associate professor at Trinity College Dublin and first director of the Drama Department (1984). Author of various books and articles on 19th- and 20th-century French and British theatre. An active puppeteer. Author of Popular puppets in Europe 1800-1914 (with Bennie Pratasik), Cambridge University Press, 1998; The Victorian Marionette Theatre. University of Iowa Press, Iowa City, 2004; The Italian Puppet Theater - a history (with Alfonso Cipolla and Alessandro Napoli), Jefferson, McFarland, 2010; Pupazzi - glove puppets and marionettes in the Castello dei Burattini Museo Giordano Ferrari in Parma (with Paolo Parmiggiani), Parma, Grafiche Step, 2015 . Currently completing a book: The Holdens - monarchs of the Marionette theatre.



Désirée Ortega Cerpa

Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz (1991) y Doctora en Filología por la Universidad de Sevilla (2016). Ha realizado también los estudios de post-grado de Experta en Enseñanza del Español LE (Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, 2003) y Máster en Archivos y Gestión Documental (UCA, 2006). Ejerce como profesora de inglés en la Escuela de Hostelería de Cádiz

(Consejería de Empleo-Junta de Andalucía), actividad que combina con la investigación y la escritura teatral. En este sentido, ha publicado algunas piezas, como se reseña en Catálogo de autores andaluces (CDAEA: Sevilla, 1999) y Autoras en la historia del teatro español -Vol. III (ADE: Madrid, 2000). Una de sus creaciones, "Despertando a la princesa", publicada en Mujeres para mujeres (Instituto de la Mujer-Ed. Jirones de azul: Sevilla, 2009) está siendo representada por toda España por centros educativos y asociaciones.



Françoise Rubellin

Françoise Rubellin est professeur de littérature française du XVIIIe siècle à l'Université de Nantes. Elle est spécialiste de Marivaux (neuf livres et éditions, trente articles) et des rapports théâtre et musique au XVIIIe siècle. Elle dirige le Centre d'Etudes des Théâtres de la Foire et de la Comédie-Italienne (<http://cethefi.org>), qui s'attache à l'étude interdisciplinaire (théâtre, musique, danse) des premiers opéras-comiques et à la publication de manuscrits inédits. Un de ses domaines de recherche est les parodies d'opéra, pour marionnettes ou pour acteurs. Elle a publié *Atys burlesque, parodies de l'opéra de Quinault et Lully 1726-1738*. Spécialisée dans les théâtres non officiels et/ou sans privilège, actuellement elle dirige un programme (2015-2018) « Contrainte et intégration : pour une réévaluation des spectacles forains et italiens » et prépare un livre *Hiérarchies culturelles*. Elle est conseillère théâtrale pour plusieurs spectacles d'opéras-comiques.



Christine Zurbach

ZURBACH Christine (Mrs.) E-mail: christinezurbach@gmail.com Institution: Departamento de Artes Cénicas Universidade de Évora Antiga Fábrica Leões Estrada dos Leões 7000--208 Évora (Portugal) Director of the Master Course of Theatre (Univ. Évora) since 2007 Coordinator since 1997 of the biennial "Seminário Internacional de Marionetas de Évora (SIME")

Registration fees

REGISTRATION	UNTIL 28-05-2016
GENERAL	60,00 EUR
REDUCED FEE	35,00 EUR
INVITED COLLABORATOR	0 EUR
REGISTRATION EXEMPTIONS	20,00 EUR
SPECIAL FEES	35,00 EUR

Place

Miramar Palace

Gipuzkoa