

Convocatoria para la edición 2018
Laboratorio Internacional Intercultural de Investigación y Creación Teatral
"En Busca del Actor Antiguo para un Teatro Moderno"

Video documento de la edición 2017

<https://www.youtube.com/watch?v=PDB-8NqFzhY>

Para quienes y que cosa

Se dirige a **actores, cantantes y bailarines profesionales, a directores escénicos; a estudiantes de teatro; a músicos interesados en la composición para el teatro y/o en tocar en escena.**

Propone diez días de completa inmersión en la práctica del Arte Teatral estudiada desde múltiples puntos de vista.

Un encuentro en condiciones privilegiadas de trabajo grupal de donde hacer nacer reflexiones audaces, incómodas, con respecto a la ética, a la disciplina y al sentido real de una función cognoscitiva que el teatro es llamado a encarnar en la convulsa época actual, como puerta abierta hacia lo invisible.

Un momento de crecimiento artístico y profesional entonces, encaminado a satisfacer necesidades más profundas, también de carácter espiritual, resultantes de inquietudes cada vez más urgentes acerca del sentido del propio arte en el mundo de hoy, más allá de las lógicas preestablecidas del mercado teatral y de los mecanismos de las políticas culturales.

Carácter internacional e intercultural

Un rasgo fundamental de esta experiencia será la constitución del elenco de los participantes que la animarán. A los artistas italianos y extranjeros que vendrán de distintos lugares del mundo, se juntarán otros seleccionados entre artistas que hayan llegado a Italia o a Europa como inmigrantes, desde África y Asia.

Cuando y Dónde

El laboratorio se realizará **del 22 al 31 de agosto de 2018** en **Guardiagrele**, una antigua y sugestiva ciudadela Italiana de la región de los Abruzos, ubicada a los pies de la montaña Maiella y a pocos kilómetros del mar.

Introducción

Qué significa hoy en día, proponer una actividad teatral dirigida a la comunidad afuera de las normales prácticas que limitan su alcance a unos cuantos "aficionados", a los "expertos del medio", o a la "gran audiencia" de las producciones comerciales? Qué necesita hoy la practica artística para hablar de manera viva, imparcial, profunda, comprensible, bella y entretenida al corazón y a la mente del espectador?

El Teatro Simurgh lleva adelante un programa de actividades teatrales de carácter necesariamente intercultural fundadas en un recorrido artístico que Fiore Zulli ha llamado *"En Busca del Actor Antiguo para un Teatro Moderno"*.

En Busca de aquel Actor Antiguo como alguien que pueda re-conectarse con las tradiciones universales depositarias de núcleos arquetipos y míticos de la sabiduría ancestral.

Para un teatro Moderno más allá de toda definición ("político", "social", "vanguardista", etc.) esencialmente interesado en observar distintos aspectos de la vida humana en el presente y expresar esa observación por medio de un arte viviente por el hecho de ser dotada de un lenguaje estratificado. Es decir un lenguaje en el que toda persona, prescindiendo del nivel cultural, clase social, proveniencia étnica, religión y cuanto más, pueda encontrar un código comprensible con el cual sea posible entrar en relación creativa.

Un Teatro Moderno que por ello debe salir a encontrar la realidad de nuestras comunidades en transformación, llevando un entretenimiento hecho de belleza, inteligencia, acción, no violencia, atención y estímulo a la reflexión.

El Laboratorio Internacional Intercultural de Investigación y Creación Teatral

El intento del laboratorio es crear una fragua en la que distintas tradiciones se funden para dar vida a nuevas tradiciones *"Hic et nunc"*, a nuevos lenguajes tradicionales según en el sentido etimológico de Tradición: del latín *Tradere*, osea transmitir una experiencia viva de conocimiento de la realidad vivida y compartida en el momento presente.

Es en dicha Tradición del aquí y ahora que se encarna ese Actor Antiguo.

“El Actor Antiguo, al que anhelamos, es alguien que posee una relación consciente con su propio cuerpo. Con la presencia que le viene ese dominio, él se vuelve capaz de llegar a los espectadores a través de acciones físicas vivientes en cada movimiento, palabra, y hasta en cada pensamiento que realiza en escena. Semejante actor sabe lo que dice y lo que hace, en el sentido de que conoce profundamente su significado y sin embargo se abre con cada parte de sí mismo a una escucha incesante para re descubrir en cada representación lo que su mente ya ha asimilado a la perfección.

Este actor siente el ritmo, cada vez distinto, del público que tiene en frente, lo toma de la mano y lo guía delicadamente en el viaje que la obra propone y evoca en la imaginación. No se dirige nunca directamente a la mente del espectador, sino que utiliza de manera sabedora cada vibración del cuerpo, a la que el espectador responde de manera orgánica. Así él comunica antes y más allá de la palabra “dicha”, por ello puede capturar la atención de cualquier público bien dispuesto.

Ese actor, bailarín, cantante, músico, está abierto a todas las influencias, busca y se nutre de las más distintas tradiciones y extiende su estudio a múltiples campos del saber.”

Fiore Zulli

Lineas de búsqueda

El Laboratorio propone una manera de abrirse concretamente y en el momento a preguntas acerca de principios universales e inmutables que invitan al artista a recorrer un camino personal hacia una comprensión más profunda del arte escénico, remontándose a sus orígenes rituales para actualizarlas en la vida de nuestro tiempo, en base a la experiencia biográfica e identidad cultural de cada uno.

Se trata de hacer encontrar a los participantes en un territorio todo por explorar, donde, guiados por la necesidad común de ir hacia las raíces de su propia presencia, se pueda crear un ambiente de búsqueda de la Vida en escena a través de ejercicios de distinta naturaleza.

Cuidando de evitar toda tentación de ir hacia resultados formales premeditados, se trabajará para poner los actores en condición de sentirse libres de arriesgarse a renunciar a la seguridad de todo lo que en ellos sea “ya sabido”, para abrirse a lo que en vez se presenta ignoto.

Los ejercicios y las improvisaciones escénicas que se realizarán se alimentarán del esfuerzo que los actores serán llamados a hacer para superar los límites de su expresividad ordinaria y buscar cada vez más en profundidad aquella fuerza esencial que vive ocultada por las posturas físicas, mentales y culturales que forman nuestra personalidad.

Plano general de los ejercicios

- Investigar el espacio vacío como contenedor y metáfora del cuerpo escénico
- La intención que precede la acción física
- La presencia del cuerpo que escucha, recuerda, ve y cuenta
- El movimiento consciente que se hace danza
- La acción vocal y la música del texto
- El origen del canto como arte de la narración
- La improvisación y el montaje

En los ejercicios estarán presentes también elementos de danza y se utilizarán máscaras tradicionales de Asia, África y Sudamérica como instrumentos adicionales para la comprensión de la codificación del gesto evocativo. Se trabajará sobre cantos y músicas de distintas culturas del mundo. Fragmentos de obras de autores clásicos y modernos de los cuatro continentes servirán para la estructura del texto del espectáculo final.

Espectáculo final

La noche del último día tomará vida, en la plaza del pueblo antiguo, un compartir público de los materiales de textos, danzas, máscaras y música creados durante el laboratorio y montados en forma de espectáculo como ofrenda y encuentro con la comunidad.

Será el resultado tangible de un trabajo artístico que pese al hecho de enfrentar temáticas universales y actuales, reflejará de alguna manera también las condiciones y la atmósfera del grupo y del ambiente que lo ha generado.

La presencia en la escena de un grupo humano constituido por personas de distintos colores de piel, lenguas, nacionalidades, culturas, religiones, disciplinas artísticas, etc. hará (ya lo hemos comprobado en experiencias anteriores) que un público compuesto en su mayoría por gente que seguramente no es frecuentadora del teatro en su forma y lugares oficiales, pierda allí ese impulso mecánico de juzgar las diversidades. Eso porque la calidad del trabajo artístico que presenciara le hará percibir un único gran narrador hecho de muchos cuerpos en grado de entretenerlo por medio de imágenes, música en vivo, danza y textos de grandes autores universales con los que difícilmente entraría en contacto en su cotidianidad.

Casting

El laboratorio 2018 en Guardiagrele será además la ocasión para seleccionar un grupo de **8 artistas hasta los 30 años de edad, que del 24 de septiembre al 08 de octubre próximos Fiore Zulli llevará a Madrid, España**, para participar a un encuentro Internacional de Búsqueda y Creación Teatral junto a varios grupos de jóvenes artistas liderados por otros directores de distintos países de Europa. El evento, que también prevé un montaje final, es organizado por la compañía española "Residui Teatro", de Madrid www.residuiteatro.com y es financiado por la Comunidad Europea a través de los fondos "Erasmus Plus"

El proyecto en general es también un trabajo en progreso del Teatro Simurgh para llegar a la producción de una obra coral con un elenco completamente intercultural de actores, bailarines y músicos, seleccionados tramite la experiencia directa hecha en estos laboratorios.

Requisitos artísticos

El único requerimiento para participar en la selección, es lo de saber cantar. No se requiere un "currículum de cantante", sino simplemente la capacidad de cantar de manera afinada. En otras palabras, el candidato debe poder reproducir exactamente y sin vacilar con la voz, la misma nota o fragmento de melodía que escucha. **Para los actores ese requerimiento de saber cantar es condicio sine qua non.** Sin embargo los bailarines o los músicos que no sepan cantar afinados deben mencionarlo en su material de candidatura.

Costos económicos y logística

Para todos los artistas seleccionados el laboratorio es gratuito.

Transporte: Los participantes deberán sostener los costos de viaje (pasajes de avión, tren, bus, etc.) de ida y vuelta de sus países/ciudades de procedencia.

Alojamiento: Los participantes serán alojados en cómodas casas del centro histórico.

Alimentación: **La organización se encargará de ofrecer un buen desayuno**, mientras que almuerzo y cena estarán a cargo de los participantes. Sin embargo en Guardiagrele hay una vasta elección de lugares que ofrecen comida de todos los tipos y para todos los bolsillos. Los participantes podrán también organizarse para comprar juntos ingredientes y prepararse las comidas en casa. **Para los artistas inmigrantes que provienen de centros de recepción en ciudades italianas o europeas y para los artistas que vengán directamente de África, Asia o América del Sur, la organización proporcionará también el almuerzo y la cena.**

Modalidad de la selección

Para participar en la selección, el artista deberá enviar a info@teatrosimurgh.com

- Una carta donde expresa de manera sintética la motivación que lo empuja a participar en este laboratorio
- Dos fotos recientes (un primer plano y una de cuerpo entero)
- El currículum
- El enlace para material en vídeo (si lo hay) de su trabajo artístico.

Todos los candidatos recibirán un correo en el que se le confirme la recepción del material enviado.

Las candidaturas serán recibidas hasta el 31 de julio y el resultado de la selección se comunicará el 07 de agosto.

Serán seleccionados un máximo de 26 (veintiseis) participantes.

Los artistas no seleccionados recibirán enseguida un correo único de aviso y agradecimiento.

Los artistas seleccionados recibirán correos personales con instrucciones sobre la logística y sobre eventuales materiales que deban leer o preparar para el trabajo en el taller.

Deberán además enviar dentro de dos días de la notificación un correo en el que confirmen su participación y acepten las condiciones indicadas.

Horarios

Desde las 09:00 a las 12:30 hrs. – Laboratorio (ejercicios)

Desde las 16:00 a las 19:30 hrs. – Laboratorio (improvisaciones y montaje)

En Busca del Actor Antiguo para un Teatro Moderno es dirigido por Fiore Zulli con la coordinación general de Carla Robertson.

Es patrocinado por:

Con el aporte económico del Asesorado a la Cultura de la Alcaldía de Guardiagrele y de un grupo de empresarios privados locales interesados en promover el desarrollo cultural en su territorio.