

TALLER DE VERANO DEL REAL JUNIOR
“VESTIMOS A LOS PERSONAJES DE LAS OPERAS”
TEMPORADA 2017/18

Impartido por **Mariana Mara**.

Bienvenidos al taller de vestuario de Opera. La Opera es un arte. Y como tal recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento valiéndose de recursos plásticos, lingüísticos y sonoros. Es un arte escénico que podríamos llamar "Arte total". En él, confluye la literatura en su libreto, la música en su partitura con el canto y la danza, y en el aspecto de la imagen, las artes visuales y plásticas, donde está la arquitectura, efímera, puesto que eso es la escenografía y el atrezzo, los componentes audiovisuales con las nuevas tecnologías y el vestuario. De este último apartado versa nuestro taller. Una parte muy importante de la puesta en escena. El vestuario les ayuda a comprender mejor el personaje tanto a los actores como al público, y en su conjunto es parte esencial del discurso escénico.

El vestuario sabemos, es una parte fundamental del individuo que nos identifica como tal. Hoy en día la moda ocupa un papel importante en la sociedad y no solo nos permite definir nuestro estilo y ayudarnos a diferenciarnos de los demás, nos permite expresarnos y definir nuestra particularidad, comunicar visualmente nuestros intereses y gustos. Ayuda a que una persona exprese su propia identidad, originalidad y carácter.

Sin embargo el vestuario de una Ópera es algo mucho más complejo.

A nivel individual nos define al personaje y ayuda a su comprensión, dotándole de fuerza y carácter dramático. Además de indicar su posición social, la edad o el sexo, se adentra en la psicología del mismo y nos cuenta como es su personalidad y su estado de ánimo en ese momento concreto y en la ópera que se representa.

Y si lo tomamos en su conjunto, además de definir la época y el contexto espacio-tiempo, el vestuario de todos los que aparecen en escena se transforma en pequeñas piezas, que todas juntas mediante su forma y color, aportan y recrean la idea del sentimiento y el discurso total que se quiere hacer llegar al público.

DESCRIPCIÓN.

Este taller acercará de forma dinámica y divertida el mundo del diseño de vestuario en la Opera a los más pequeños.

Está orientado a estimular la creatividad, imaginación y sociabilidad de los niños y niñas a través de la creación de la indumentaria de un espectáculo lírico.

Será un taller eminentemente práctico donde a las actividades de manera individual se sumarán las colectivas. El trabajo en grupo, la puesta en común, la comunicación y las habilidades sociales, estarán presentes en este taller.

Los participantes llegarán a comprender que el vestuario es un sistema de comunicación, algo vivo que nos cuenta "cosas". Trabajaremos con el cuerpo como soporte y a través del juego entenderemos la relación entre ese cuerpo, la expresividad de lo que se viste y de quien lo viste dentro de una Opera determinada.

Para ello pondremos las herramientas necesarias a su disposición para abordar desde el análisis de personaje y boceto, hasta la terminación total de la prenda, pasando por todo el proceso de producción y realización adaptado a la comprensión, capacidades y dinámica de un niño.

Los materiales serán en su mayoría de reciclaje, telas, cintas, plásticos y demás cosas supuestamente inservibles, tendrán una nueva vida. El corte y ensamblaje se realizarán con herramientas y elementos que puedan manipular los niños con el menor riesgo.

Las actividades serán fundamentalmente de carácter práctico pero también contarán con su aspecto teórico.

CONTENIDOS.

Los contenidos de este taller darán las pautas para que el niño, desarrollando su universo imaginario, se convierta en el creador de la indumentaria de una Opera. Daremos la "hoja de ruta" para que, desde que se genera la idea en la mente, hasta que la prenda, ya terminada, la lleva el cantante cuando se abre el telón, tenga las herramientas necesarias para que dicha idea sea una realidad tangible. Todo ello de manera lúdica despertando la creatividad, la comunicación y libertad de expresión.

El poder de comunicación de la indumentaria.

Puesta en común y análisis del "que me pongo, quien soy". Lo que cuenta de nosotros la ropa que llevamos.

Actividad en grupo.

Concepto de vestuario de Opera: Interpretación teatral.

Crear es hacer algo nuevo. La imaginación es libre y la creatividad un libro en blanco; cabe todo. Actividad en grupo.

Documentación y análisis de la obra y de los personajes.

Analizamos a modo de cuento el argumento de la ópera y después a los personajes principales; sus características y psicología tanto a nivel de texto (lo que nos cuentan y que les pasa) como en el ámbito musical (si es una soprano, un bajo...si la música es alegre, triste...).

Actividad en grupo.

Lugar del diseñador de vestuario dentro del organigrama de la producción de Opera.

Entender el organigrama de una producción de Opera y las premisas de partida que se crean con los demás componentes del equipo, sus relaciones y comunicación para que el trabajo vaya en una misma dirección.

Actividad en grupo.

Realización de un boceto.

Dibujar sobre el papel la idea que se tiene de vestuario para un rol determinado.

Actividad individual.

Toma de medidas en plantilla.

Aprenderemos a tomar medias y plasmarlas en una plantilla de sastrería.

Actividad individual.

Elaboración de un patrón sencillo.

Tomaremos nociones de lo que es un patrón su tratamiento y su importancia.

Haremos un patrón sencillo como de alguna de las prendas bocetadas.

Actividad en grupos.

Elección de materiales.

Decidir con que materiales se va a realizar el boceto anteriormente dibujado.
Actividad individual / Actividad en grupo.

Corte de prendas y ensamblaje.

Elaboración de las prendas. Corte de los materiales y "cosido" de los mismos.
Actividad en grupos.

Pruebas de vestuario y ajustes.

Pruebas en los maniqués,
Actividad en grupos.

Acabados de prenda.

Pintura, estampaciones, apliques, pasamanerías...
Actividad en grupos.

Puesta en común.

Ha llegado el día de ver la ropa en el escenario y ver cómo funciona con la dirección de escena, la escenografía, la iluminación...y si el cantante está cómodo, a gusto y en personaje ¡Se levanta el telón!

SEMANA I: La Bohème de Giacomo Puccini.

HORARIO

LUNES.

11.45-12:00

Nos conocemos y nos presentamos.

"La Bohème" sonará durante todo el tiempo, todos los días. (Efecto de subconsciente)

Presentación del taller.

Mostramos el poder de la comunicación de la indumentaria y su interpretación dramática en la Opera. Jugamos a "¿Qué me pongo, quién soy?"

12.00-12.20

Documentación y análisis de La Bohème.

Contamos el argumento esta ópera y después todo el mundo aporta su punto de vista, y cada niño expone como se imagina dicha obra. ¿De qué color es La Bohème?

12.20-12.40

Documentación y análisis de los personajes.

Puesta en común de las características tanto físicas como psicológicas de los principales personajes de La Bohème. De manera lúdica y participativa iremos definiendo como es cada rol y como se integra en el conjunto de la obra.

12.40-12.50

Relación del figurinista con el resto del equipo en una producción de Opera.

Explicar el organigrama de una producción de ópera, y la importancia del trabajo en conjunto y determinar las premisas de partida para hacer un discurso común, pero sin perder la esencia como individuo y como creador.

12.50-13.50

Bocetamos.

Creamos los bocetos sobre papel de manera individual (Vestimenta y tocado)

A modo de sorteo se determinará qué personaje ha de bocetar cada niño (Rodolfo, Mimí, Marcello, Musetta, Schaunard, Colline, Benoît, Alcindoro y Parpignol).

Y después otro hará otro boceto de un personaje de libre elección.

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo. La importancia del orden.

MARTES.

11.45-12:00

Recapitulamos!

Puesta en común de los bocetos realizados. "Suma" de los mismos por personajes y elección de los 5 bocetos-rol a realizar.

12.00-12.15

Formación de los equipos de trabajo y sorteo de boceto y personaje a realizar. (Un traje con su correspondiente tocado)

12.15-12.40

Aprendemos a tomar medidas. Actividad individual, cada niño tomará medidas, y las pondrá en plantilla, a un compañero. Después por grupos se tomarán las medidas del maniquí al para el que se hará el vestuario.

12.40-13.15

Aprendemos que es un patrón y para qué sirve. Elaboramos por equipos un patrón sencillo de alguna de las prendas que se vayan a realizar.

13.15-13.50

Elegimos los materiales para que el boceto que tenemos en el papel, se haga una realidad.

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo.

MIÉRCOLES.

11.45-12:00

Recapitulamos!

Reunión de trabajo! Vemos el progreso hasta este momento y organizamos sobre el papel el orden del trabajo que resta.

12.00-13.00

Corte de prendas y tocados.

El corte de las prendas se hará sobre patrones que aporta Mariana Mara. Serán sencillos y adaptados a las capacidades de los niños. Además se utilizarán los patrones realizados por los participantes en el taller, el día anterior.

13.00-13.50

Cosido y ensamblaje de prendas y tocados.

Seguimos las actividades en dentro de los grupos creados. Se procede al "cosido" de las prendas para que tomen forma. Este "cosido" se realizará mediante un sistema fácil y directo, que minimice los riesgos que suponen agujas y máquinas de coser, que serán sustituidos por grapadoras, cintas de embalar y de carroceros y ganchillos de numeración alta. En este último caso, se enseñará la técnica, modo y manera, adaptada para los más pequeños.

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo.

JUEVES.

11.45-12:00

Progreso en el trabajo y puesta en común de cada grupo. Aporte de ideas por el resto.

Por equipos, y de uno en uno, se expondrá el desarrollo de su trabajo, en qué punto se encuentra y que le falta para el acabado total.

12.00-12.10

Primeras pruebas en maniquí.

12.10-12.45

Terminamos el "cosido" y ensamblaje de prendas y tocados.

12.45-13.50

Acabados.

Aplicamos los adornos y acabados mediante apliques, pintura, pasamanería, plumas... para ello servirá también cualquier material que tengamos a mano. Imaginación al poder!

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo.

VIERNES / ¡MUESTRA!

11.45-12:45

Mostramos el vestuario de cada grupo sobre el maniquí y hacemos una puesta en común del trabajo realizado dentro del módulo "Vestimos a los personajes de las Ópera".

Cada grupo expondrá su trabajo contando y explicando de qué personaje se trata, cuáles son sus características y lo más importante que se quiere "contar" y que aporta y refuerza de dichas características el vestuario que se ha realizado para ese rol.

12.45-14.00

Puesta en común de los dos módulos.

SEMANA II: Aida de Giuseppe Verdi.

HORARIO

LUNES.

11.45-12:00

Nos conocemos y nos presentamos.

Aida sonará durante todo el tiempo, todos los días. (Efecto de subconsciente)

Presentación del taller.

Mostramos el poder de la comunicación de la indumentaria y su interpretación dramática en la Opera. Jugamos a "¿Qué me pongo, quién soy?"

12.00-12.20

Documentación y análisis de Aida.

Contamos el argumento esta ópera y después todo el mundo aporta su punto de vista, y cada niño expone como se imagina dicha obra. ¿De qué color es La Aida?

12.20-12.40

Documentación y análisis de los personajes.

Puesta en común de las características tanto físicas como psicológicas de los principales personajes de Aida. De manera lúdica y participativa iremos definiendo como es cada rol y como se integra en el conjunto de la obra.

12.40-12.50

Relación del figurinista con el resto del equipo en una producción de Opera.

Explicar el organigrama de una producción de ópera, y la importancia del trabajo en conjunto y determinar las premisas de partida para hacer un discurso común, pero sin perder la esencia como individuo y como creador.

12.50-13.50

Bocetamos.

Creamos los bocetos sobre papel de manera individual (Vestimenta y tocado)

A modo de sorteo se determinará qué personaje ha de bocetar cada niño (Aida, El Rey de Egipto, Amneris, Radamés, Amonasro y Ramfis)

Y después otro hará otro boceto de un personaje de libre elección.

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo. La importancia del orden.

MARTES.

11.45-12:00

Recapitulamos!

Puesta en común de los bocetos realizados. "Suma" de los mismos por personajes y elección de los 5 bocetos-rol a realizar

12.00-12.15

Formación de los equipos de trabajo y sorteo de boceto y personaje a realizar. (Un traje con su correspondiente tocado)

12.15-12.40

Aprendemos a tomar medidas. Actividad individual, cada niño tomará medidas, y las pondrá en plantilla, a un compañero. Después por grupos se tomarán las medidas del maniquí al para el que se hará el vestuario.

12.40-13.15

Aprendemos que es un patrón y para qué sirve. Elaboramos por equipos un patrón sencillo de alguna de las prendas que se vayan a realizar.

13.15-13.50

Elegimos los materiales para que el boceto que tenemos en el papel, se haga una realidad.

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo.

MIÉRCOLES.**11.45-12:00**

Recapitulamos!

Reunión de trabajo! Vemos el progreso hasta este momento y organizamos sobre el papel el orden del trabajo que resta.

12.00-13.00

Corte de prendas y tocados.

El corte de las prendas se hará sobre patrones que aporta Mariana Mara. Serán sencillos y adaptados a las capacidades de los niños. Además se utilizarán los patrones realizados por los participantes en el taller, el día anterior.

13.00-13.50

Cosido y ensamblaje de prendas y tocados.

Seguimos las actividades en dentro de los grupos creados. Se procede al "cosido" de las prendas para que tomen forma. Este "cosido" se realizará mediante un sistema fácil y directo, que minimice los riesgos que suponen agujas y máquinas de coser, que serán sustituidos por grapadoras, cintas de embalar y de carroceros y ganchillos de numeración alta. En este último caso, se enseñará la técnica, modo y manera, adaptada para los más pequeños.

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo.

JUEVES.**11.45-12:00**

Progreso en el trabajo y puesta en común de cada grupo. Aporte de ideas por el resto.

Por equipos, y de uno en uno, se expondrá el desarrollo de su trabajo, en qué punto se encuentra y que le falta para el acabado total.

12:00-12.10

Primeras pruebas en maniquí.

12:10-12.45

Terminamos el "cosido" y ensamblaje de prendas y tocados.

12.45-13.50

Acabados.

Aplicamos los adornos y acabados mediante apliques, pintura, pasamanería, plumas... para ello servirá también cualquier material que tengamos a mano. Imaginación al poder!

13.50-14.00

Recogida del espacio de trabajo.

VIERNES/ ¡MUESTRA!**11.45-12:45**

Mostramos el vestuario de cada grupo sobre el maniquí y hacemos una puesta en común del trabajo realizado dentro del módulo "Vestimos a los personajes de las Ópera".

Defender la idea o proyecto acabado.

Cada grupo expondrá al resto su trabajo contando y explicando de qué personaje se trata, cuáles son sus características y lo más importante que se quiere "contar" y que aporta y refuerza de dichas características el vestuario que se ha realizado para ese roll.

12.45-14.00

Puesta en común de los dos módulos.

MARIANA MARA.
Diseñadora de vestuario

Mariana Mara compagina desde hace más de veinticinco años su labor como escenógrafa y figurinista en el mundo teatral con la dirección artística en la gran pantalla y el estilismo en la publicidad y la fotografía. Así mismo desarrolla paralelamente su carrera en la pintura dentro del más puro expresionismo, principalmente técnica mixta, óleo y acrílico, con frecuentes exposiciones.

Discípula de Mario Bernedo compaginó los estudios de escenografía y figurinismo con los de Ciencias Empresariales en la UPV.

En el campo del estilismo ha trabajado con agencias de publicidad y fotógrafos de la talla de "Ruiz Nicoli", "Ovideo", "Tenax", "Le Mat", "Cris", "Ramón Mendoza", "Natalie Orsay", "Gérard Dumont"....como caracterizador y creación de efectos especiales con CBR fx, Plural (recreaciones de Cuarto Milenio), Gordon...y como directora artística y diseñadora de vestuario en películas y cortos como "Al anochecer", "Una semana en el parque", "Tiempo seguro", "Lo que queda de ti", "Vildósola", "Vamos a contratiempo", "Luego la calma", "Maria".....

Como pintora, estas últimas temporadas ha expuesto su obra en Cádiz, Málaga, Bilbao, Madrid y Sevilla

En el mundo de la lírica y el teatro ha firmado trabajos en los montajes: "Lucia de Lammermoor", "Il barbiere di Siviglia", "Robinson", "El barquillero", "El año pasado por agua", "Las Fencarraleras", "La revoltosa", "Jugar con fuego", "Agua azucarillos y aguardiente", "El amor en solfa", "El bateo", "El barbero de Sevilla", "La Gran Vía", "El barberillo de Lavapiés", "El dúo de La Africana", "El retablo de Maese Pedro", "Los dos ciegos", "El niño", "El hombre es débil", "Los gavilanes", "La corte de Faraón", "El Asombro de Damasco", "La Bruja", "El legado de Guerrero"; "Estudiantes y Alguaciles", "El relámpago", "Buenas noches señor don Simón", "El conjuro", "La verbena de la Paloma", "Emigrantes", "El Greco, decis?", "Gloria y Peluca", "La señora capitana", "Mis dos mujeres", "Cosi fan tutte", "La Traviata", "L'elisir d'amore", "Alias Moliere", "Il tovatore", "Aires del sur".....