

Crear e interpretar desde el vértigo

Taller impartido por Carmen Losa

El vértigo al que alude el nombre del taller hace referencia a la sensación de vacío y pérdida en la que la incertidumbre se hace sugerente. Frente al exceso de información, el enfoque del taller se fundamenta en que el actor, la actriz, no lo saben todo, ni deben saberlo. Tampoco quien hace la puesta en escena, ni siquiera quien escribe el texto. El trabajo se abre así a propuestas menos restringidas al ámbito de la pequeña memoria conocida o de la lógica aceptable, y se despliega hacia zonas más imaginativas.

Los diversos métodos derivados del primer Stanislavski se fueron instalando en muchas ocasiones de manera dogmática en el panorama de la interpretación durante gran parte del siglo XX. Ya entonces muchos autores y directores propusieron y practicaron diversas formas y lenguajes; y desde luego en la actualidad los nuevos textos sugieren otros acercamientos interpretativos. Por ello se hace necesario orientar la interpretación hacia una manera más abierta y menos previsible que la que están acostumbrados a realizar los actores y actrices cada vez que afrontan un trabajo e incluso en las escuelas ya desde el análisis y la práctica de escenas.

Para adentrarse en esta búsqueda se cuestionarán ciertos conceptos absolutos y se valorarán otras perspectivas que permitan el matiz y el relieve de las situaciones y los personajes. A lo largo del taller se tratará:

La desmitificación de la interpretación.

Las trampas de la realidad.

La ficción y la imaginación.

La incertidumbre activa.

Dirigido a actores, actrices, directores/as y dramaturgos/as. El taller quiere conjugar el trabajo desde las tres facetas de la creación escénica: la interpretación, la dirección y la dramaturgia, evitando fórmulas de funcionamiento predeterminadas y proponiendo la búsqueda de lenguajes propios a cada proyecto.

Los dramaturgos/as podrán asistir en calidad de oyentes activos, analizar el trabajo y plantear sus dudas con respecto a textos que se trabajen o a una escena de algún texto personal que quieran compartir. Podrán participar igualmente en la práctica de escenas.

Desarrollo

El trabajo consistirá en la práctica de escenas de obras de la autora:

- *Proyecto Expreso*
- *Monstruos*
- *Incertidumbre*

Antes del comienzo del taller, todos los participantes deben leer los textos que se proponen y de ellos elegir una o dos escenas para trabajar.

- **Los intérpretes** deberán además traer memorizada una escena de *Incertidumbre* que se les asignará previamente.
- **Los directores/as** trabajarán sus propuestas de dirección con un reparto integrado por participantes del taller.
- **Los dramaturgos/as** deberán traer una propuesta dramática a raíz de una o varias escenas de *Incertidumbre*.

Datos del taller

Número de sesiones: 5 sesiones de 3 horas. Total 15 horas.

Fechas: 21-25 de enero de 2019.

Horario: 16.30 – 19.30.

Precio del curso completo: 130 €

Ex alumnos del Laboratorio: 110€

Carmen Losa

Como actriz trabaja profesionalmente desde 1985. Entra en el Teatro de la Abadía el año de su fundación, bajo la dirección de José Luis Gómez, y es integrante del reparto del *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* de Valle Inclán desde su estreno hasta 1996. Ese año comienza a actuar con la compañía La Cubana en la obra *Cegada de amor*, con dirección de Jordi Milán, quien le confía la adaptación al inglés y la dirección de la obra para la 50 edición del Festival de Edimburgo en 1997. También ha actuado con otros directores teatrales como Jaime Chávarri, Natalia Menéndez, María Ruiz,

Fermín Cabal, Manuel Canseco, Mercedes Lezcano o Francisco Carrillo; y en cine y TV con José Luis Cuerda, Benito Zambrano, Acheró Mañas, José Corbacho o Félix Sabroso y Dunia Ayaso.

Desde sus comienzos ha compaginado su trabajo como actriz con el de la dirección escénica y más adelante con el de la escritura teatral, siendo 2005 cuando podemos establecer el comienzo de su andadura como dramaturga, con el estreno de su obra *Chicas*. Ese mismo año escribe *Levante*, texto que fue merecedor del Premio Leopoldo Alas Múguez en 2008. Entre 2006 y 2008 participa en un proyecto de Adolfo Simón en el que se genera *Heridas*, una dramaturgia entre cinco autoras en torno a la violencia de género. Otras obras suyas son: *Madres* (2009); *Proyecto Expreso* (2009), que obtuvo el XXXVI Premio Tirso de Molina en 2010; *Clara* (2011); *Soberano* (2013); *Monstruos* (2013); *Dos hombres sin importancia* (2014); *La esfera que nos contiene* (2015), que se incluyó en la programación del CDN en 2017. *Compás de Espera*, su texto más reciente se integra en la dramaturgia *Flor(es)* que se estrenó en marzo de 2018 dentro Festival *Ellas crean*.

Carmen Losa contempla el trabajo interpretativo como parte de la creación y algunos de sus textos se han terminado de desarrollar en talleres con actores y actrices, con quienes mantiene un diálogo abierto, no desde la improvisación sino desde la incorporación de las escenas en el cuerpo y la voz de los intérpretes.

Desde el punto de vista dramático sus textos irradian una visión innovadora, así como una amplia percepción del hecho creativo, lo que supone en muchos casos la inmersión en las diversas manifestaciones escénicas así como el uso de todo tipo de recursos artísticos para crear la atmósfera adecuada en la que se desenvolverán sus creaciones, ya sea componiendo la música, ideando el espacio escénico o editando el montaje audiovisual.

A la par que alterna sus facetas como creadora e intérprete, desde 2012 ejerce también una intensa labor como articulista, formando parte del consejo de redacción de la revista teatral *Primer Acto*.

TEXTOS PROPIOS

- *Compás de Espera*, texto que se integra en la dramaturgia *Flor(es), cualquier lugar, cualquier mujer*, estrenada por la compañía La Espera Prod. en marzo de 2018 dentro del Festival *Ellas crean*.
- *Valle y Monleón*, escena escrita para el homenaje a José Monleón en la Noche de Max Estrella 2017. (Lectura pública en el Ateneo de Madrid.)
- *La esfera que nos contiene*, estrenada en octubre de 2015 y programada en el Centro Dramático Nacional en febrero y marzo de 2017.
- *Dos hombres sin importancia*. (2014.) Traducida al francés por David Ferré y publicada en 2015 dentro del libro *Cervantes-Shakespeare, cadavres exquis* (Ed. Les Cahiers de l'Égaré).
- *Madres*, estrenada en el VI Festival Nacional de Teatro en Español en Brno (República Checa) y en Sofía (Bulgaria), marzo de 2014.
- *Monstruos*, estrenada en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid en junio de 2013. Publicada en 2016 en el nº 350 de la Revista teatral *Primer Acto*; y en versión digital por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
- *Soberano*. (2013.) Pieza breve publicada online en la web de Literatura sonora: <http://www.literaturasonora.es/autor/carmen-losa>
- *Clara*, pieza breve sobre Clara Campoamor. Estrenada en 2011 dentro de la exposición "Mujeres Españolas" organizada por la Secretaría de Estado de Igualdad y el Instituto de la Mujer.
- *Proyecto Expreso*. (XXXVI Premio Tirso de Molina). Publicada por AECID. 2010. Traducida al francés por David Ferré y publicada en 2016 por Actualités éditions dentro de la colección Les Incorrigibles.
- *Levante* (Premio Leopoldo Alas Mínguez 2008) Publicada en la colección de teatro de la Fundación Autor-SGAE. 2009.
- *Heridas*, escrita en colaboración con Ana Martín Puigpelat, Rosa Molero, Gracia Morales y Nidia Moros. Publicada por la Univ. Complutense de Madrid. 2008.
- *Incertidumbre*. (Escenas abiertas escritas entre 2007-2017)
- *Hasta que tú quieras*. (2005. Inédita).
- *Chicas* (Estrenada en 2005). Publicada en 2018 por Ed. Fundamentos.
- *Rodrigo*. (1998. Inédita).

ADAPTACIONES Y TRADUCCIONES

- Traducción y adaptación de *Rinoceronte*, de Eugene Ionesco. (2017)
- *Ascenso y deconstrucción de Ui*, adaptación de *La evitable ascensión de Arturo Ui*, de Bertolt Brecht. (2015)
- Adaptación teatral de 6 capítulos de *El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*, de Miguel de Cervantes.
- *Que viene Richi*, adaptación de *The Nerd* de Larry Shue. (Estrenada en 2008).

- Adaptación de *Tres obras cortas y un aniversario* (4 obras cortas de Antón Chéjov) (Estrenada en 2004).
- *Las divertidas señoras de Windsor*, traducción y adaptación de *The Merry Wives of Windsor* de William Shakespeare. (Estrenada en 2003).
- Adaptación de *La tetera* de Miguel Mihura. (Estrenada en 2002).
- Traducción y adaptación al inglés del montaje de *Cegada de amor (Blinded by Love)*. Con la Compañía LA CUBANA para la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Edimburgo (Estrenada en 1997).

DIRECCIÓN TEATRAL

- *La esfera que nos contiene*, de Carmen Losa. 2015. Candidata a los Premios Max 2017. 2º Premio a la Mejor Dirección dentro del XX Festival de Teatro para Directoras de Escena de Torrejón de Ardoz.
- *Eudy*, de Itziar Pascual (Lectura dentro del XVIII Ciclo de Lecturas Dramatizadas de la SGAE). 2014.
- *La actriz ha muerto*, de Sato Díaz. 2014. Ganadora del V Festival Internacional de Teatro Hispano de Los Ángeles (EEUU).
- *Monstruos*, de Carmen Losa. 2013.
- *La caja oscura*, de Amparo Climent. 2012.
- *Clara*, de Carmen Losa. 2011.
- *Araña en bañera*, de Emma Cohen. (Lectura en la SGAE). 2009.
- *Mujeres en la cornisa* de Juan Mayorga y *Después de los cincuenta* de Miguel Murillo (Lectura dramatizada para el Salón del Libro Teatral organizado por la Asociación de Autores de Teatro). 2009.
- *Que viene Richi*, adaptación y dirección de la obra *The Nerd* de Larry Shue. Globomedia. 2008.
- *Levante*, de Carmen Losa. (Lectura en Casa de América de Madrid). 2008.
- *Chicas*, de Carmen Losa. 2005-06.
- Adjunta de dirección con Ana Diosdado en *Con las alas cortadas (Abril en París)* de John Godber con la compañía de Blanca Marsillach. 2004.
- *Tres obras cortas y un aniversario* de Antón P. Chéjov. 2002.
- *Las divertidas señoras de Windsor* de William Shakespeare. 2001.
- *La tetera* de Miguel Mihura. 2000.
- Montaje en inglés de *Cegada de amor (Blinded by Love)*. Con la compañía LA CUBANA para la 50ª edición del Festival Internacional de Teatro de Edimburgo (1997).
- Ayudante de Dirección en *La estación* de Umberto Marino. Dirección: Jaime Chávarri. 1993.

TRABAJOS COMO ACTRIZ

Cine

- *Tierra de María*. Dirección: Juan Manuel Cotelo.
- *La voz dormida*. Dirección: Benito Zambrano.
- *Todo lo que tú quieras*. Dirección: Achero Mañas.
- *El mal ajeno*. Dirección: Oskar Santos.
- *Los girasoles ciegos*. Dirección José Luis Cuerda.
- *Los años desnudos*. Dirección Félix Sabroso y Dunia Ayaso.
- *Torapia*. Dirección: Karra Elejalde.
- *Próxima estación: Lago* (mediometraje). Dirección: José García Hernández.
- *Terca vida*. Dirección: Fernando Huertas.
- *El olor de las manzanas* (cortometraje). Dirección: Juan Cruz.

Teatro

- *María*, texto y dirección de Jaime Chávarri. Microteatro.
- *Clara*, texto y dirección de Carmen Losa.
- *Araña en bañera* de Emma Cohen. (Lectura).
- *Las cuñadas*, de Michael Tremblay. Dir. Natalia Menéndez. Teatro Español.
- *Chicas*, de Carmen Losa. Compañía El Teatro de Badul.
- *Casa de muñecas* de Henrik Ibsen. Dirección: María Ruiz. PTC.
- *La España de Marsillach*. Montaje para el Festival Madrid Sur sobre la vida de Adolfo Marsillach. Dirección: Mercedes Lezcano.
- *Otoño en familia* de James Saunders. Adaptación de Adolfo Marsillach. con Metrópolis Teatro. Dirección: Mercedes Lezcano.
- *Julio César* de William Shakespeare. Dirección: Manuel Canseco.
- *Teatro breve* de Alberto Miralles. Lectura dirigida por Denis Rafter.
- *Con el amor no se juega* de Alfred de Musset. Dir. María Ruiz. Teatro del Olivar.
- *La secretaria* de Natalia Ginzburg. Dirección: María Ruiz. Desatino Teatro.
- *Cegada de amor*. Dirección: Jordi Milán. Compañía LA CUBANA.
- *Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte* de R. Me Valle-Inclán. Dirección: José Luis Gómez. En el TEATRO DE LA ABADÍA. Esta función fue Premio Nacional de Teatro 1995.
- *Entre tinieblas*, la función de Pedro Almodóvar. Versión y dirección: Fermín Cabal. Compañía Primer Paso.
- *Una llamada para Pirandello* de A. Tabucchi. Dirección: Joaquín Hinojosa. CDN.
- *Edmond* de David Mamet. Dirección. María Ruiz. CDN.
- *Catón* de Fernando Savater. Dirección: María Ruiz. Compañía Eusebio Poncela.
- *La dama no es para la hoguera* de Christopher Fry. Dirección: Yolanda Robles y Antonia García.
- *Las maestras* de Miguel Murillo. Dirección: Francisco Carrillo. En el CDEx.
- *El crimen de Don Benito* de Jesús Alviz. Dirección: Antonio Corencia. En el CDEx.

T. V.

- *Centro médico*. 3 capítulos. Dirección: Cristina Escudero, Javier Medina e Ismael Morillo. TVE. (2016-2018)
- *Amar es para siempre*. 15 capítulos. Dirección de la serie: Eduardo Casanova. Dirección de los capítulos: Eva Norverto, Carlos Pérez, Diego Lesmes y Asier Aizpuru. ANTENA3. (2017)
- *Águila roja*. (2 capítulos) Dirección: Marco A. Castillo y Marc Vigil. TVE.
- *La familia Mata* Cap. 16. Dirección Mario Montero. Antena 3.
- *Ascensores* Dirección: Felipe Pontón. Prod. Balmoral para Paramount Comedy.
- *MIR*. Cap. 7. Dirección: Juan Calvo. TELE 5.
- *Matrimonio con hijos* Cap. 34. Dirección: Ricardo Álvarez Solla. CUATRO.
- *Al filo de la ley* Cap 9. Dirección: Javier Olivera. TVE.
- *Mujeres*. Dir. Félix Sabroso y Dunia Ayaso. EL DESEO y MEDIAPRO para TVE.
- *Supervillanos*. Dirección: Guillermo Fernández Groisard. GLOBOMEDIA. La Sexta.
- *Policías* Cap. 28 Dirección: Sandra Gallego. Antena 3 TV.
- *Raquel busca su sitio* Cap. 8 y 14 Dir. Mapi Laguna y Yolanda G. Serrano. TVE.
- *Hospital Central* Cap. 21 Dirección: Javier Pizarro TELE 5.
- *La última noche*. Dirección: José Corbacho. EL TERRAT para TELE 5.
- *Los Serrano* Cap. 41 Dirección: José Ramón Ayerra (Tapi). TELE 5.
- *Motivos personales* Cap 13. Dirección Salvador Calvo. TELE 5.
- *Paco y Veva* Cap. 11 Dirección: José Pavón. TVE.
- *7 Vidas* Cap. 143. Dirección: Mario Montero. TELE 5.
- *Despacito y a compás*, película para TELE 5. Dirección: Marta Molins.
- *Javier ya no vive solo* Cap. 19. Dirección: Jesús Rodrigo. TELE 5.
- *El comisario* Cap. 59 Dirección José Ramos Paíno. TELE 5.
- *Periodistas* Capítulo 74. Dirección: Begoña Álvarez. TELE 5.
- *Me lo dijo Pérez*. Dirección: Jordi Milán. Realización: Jesús Segura. Con LA CUBANA y DIAGONAL para TELE 5.
- *Manos a la obra* Cap. 87. Dirección Fernando Marino. Antena 3 TV.
- *Famosos y familia* Episodio 4. Dirección: Fernando Colomo. TVE.
- *Señor alcalde* Realización: José Ramos Paíno para ANTENA 3.
- *Vida y sainete*. Dirección: Angel Fernández Montesinos, para T.V.E.
- *Ay, Señor, Señor*. Dirección: Julio Sánchez Valdés. ANTENA 3 TV.
- *La huella del crimen*. Dirección: Antonio Drove. TVE.

ENSEÑANZA y participación en jornadas y ciclos.

- 2018. Participa en el II Encuentro de Dramaturgos DReM Murcia.
- 2018. Imparte el Taller *Mujeres que Crean, mujeres que inspiran* en el Nuevo Teatro Fronterizo.
- 2018. Imparte el taller *Sentido y organicidad* en el Teatro de la Abadía.

- 2018 Participa en las mesas de debate sobre dramaturgia en la celebración de los 100 años de la ESAD de Murcia.
- Encuentros en torno a sus textos en RESAD de Madrid (2015), CDAEA Sevilla (2016), ESAD de Córdoba (2017), Biblioteca Provincial de Huelva (2018), Centro Párraga de Murcia (2018), Teatro Alhambra en Granada (2018).
- 2017. Participa en las Jornadas sobre Teatro y Discriminación en la Universidad Complutense de Madrid con ponencias sobre dos de sus textos: *Chicas y Levante*.
- 2017. Imparte en el Laboratorio Rivas Cherif del CDN el Taller *Crear e interpretar desde el vértigo*. <http://cdn.mcu.es/laboratorio-rivas-cherif/talleres-y-encuentros>
- 2015. Ponente junto con la autora Ana Fernández Valbuena sobre dos obras de ambas: *Levante y Trinidad*. Cursos de verano de San Lorenzo del Escorial.
- 2013. Imparte el Taller *La conciencia del otro* de creación de un texto teatral.
- 2011. Imparte el Taller *Auto de noviembre* de creación de un texto teatral.
- En 2009 imparte el Taller *Desde y hacia* de creación de un texto teatral.
- Dirige el Laboratorio de Teatro William Layton desde Julio de 2004.
- Da clases de interpretación en el Laboratorio de Teatro William Layton desde 2001.
- 1988. Crea el Aula de Teatro del C. E. A. de Moratalaz (Madrid).
- 1986. Imparte clases de interpretación en la Universidad Popular de Mérida.
- 1984. Crea el Aula de Teatro de Jerez de los Caballeros en Extremadura.
- 1983. Crea el Taller de Teatro ACTEA en Aranjuez.
- 1981-1986. Ejerce como profesora titular en institutos de enseñanza secundaria.
- 1981. obtiene el Certificado de Aptitud Pedagógica.

OTROS

- Dirección del *Homenaje a José Monleón*, Centro Dramático Nacional. Noviembre de 2017.
- Dirección de *Primer Acto. 60 años de travesía*. Corral de Comedias de Almagro dentro del 40 Festival de Almagro. Julio de 2017.
- Participa en la Jornadas sobre Crítica Teatral en el XL Festival de Almagro (julio 2017)
- Ha sido jurado en los certámenes de escritura dramática: Premio Leopoldo Alas Mínguez 2009, Premio SGAE 2010 y 2018, y en el concurso de relatos Tu historia es nuestra historia, convocado por la Fundación Jaime Vera en 2010. También fue jurado en el certamen de monólogos de la Universidad de Navarra en 2001. Formó parte del Jurado de Almagro Off 2011 y del Certamen de Textos teatrales Jesús Domínguez del la Dip. de Huelva en 2015.
- En 2002 recibe el Premio a la Mejor Escenografía en el Festival de Humanes por el espacio escénico de la obra *La tetera*.
- Pertenece al consejo de redacción de la revista teatral *Primer Acto* desde 2012.
- Crea, dirige y presenta el programa de radio *Papeles* en RADIO JEREZ F. M. 1984-86.
- Compone la música para diversos montajes, entre ellos *El libro de los nombres* para la compañía TAPTC de Mérida en 1986.