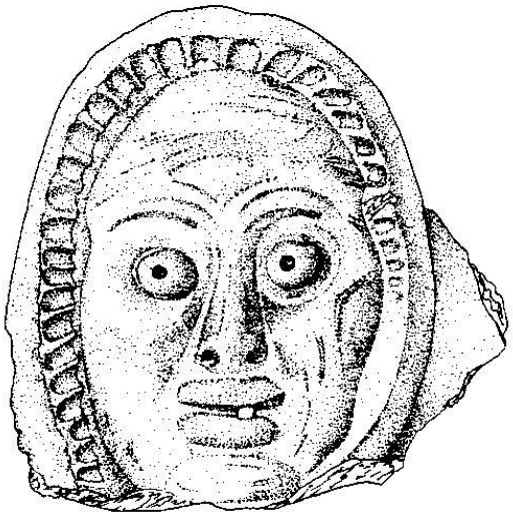
MÁSCARA.



Taller sobre el significado y utilización de la máscara en el teatro.

Impartido por: Fernando Cayo.

FERNANDO CAYO

Actor, director y músico. En 2018 en "Amar es para siempre" serie de TV de Antena 3. Entre sus trabajos en cine destacan "The Counselor" de Ridley Scott, "El Orfanato" de J. Bayona ,"Mataharis" de Iciar Bollaín o "La piel que habito" de Pedro Almodovar. Premio al mejor actor del Festival de Cine de Toulouse (1999). Premio de Teatro Provincia de Valladolid. En 2014 es reconocido como mejor Actor de Teatro por la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid. Elegido Mejor Actor de Teatro 2013 por los lectores del diario "El País".

De su paso por TV destacamos las series "Amar es para siempre", "El Caso","Mar de plástico", "Manos a la obra", "La señora", " Toledo"," La república", "Punta Escarlata", "Hermanos"...

Nace en Valladolid el 22 de abril de 1968.Cursa estudios en la *Escuela de Arte Dramático de Valladolid* con el maestro Carlos Vides y en el *Conservatorio de Valladolid* y prosigue su aprendizaje en la *Scuola Internazionale dell'Attore Comico* con Antonio Fava en Italia. Perfecciona después técnicas como la Commedia dell'Arte con Fabio Mangolini, las máscaras con Erhard Stiefel del Teatre du Soleil y con el maestro balines I Made Djimat , Kathakali con el maestro Karunakaran Nair o la tragedia griega con la gran actriz Aspasia Papathanassiou. Estudia interpretación audiovisual con Paco Pino, Mariano Barroso... Perfecciona el verso en la *Compañía Nacional de Teatro Clásico* con el maestro Vicente Fuentes.

Cuenta entre otros con el premio al mejor actor del Festival de Cine de Toulouse, del Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada, del Festival Ibérico de Cine de Badajoz (2002), con el Racimo de Oro de Serrada y el Premio de Teatro Provincia de Valladolid 2007, recientemente por el cortometraje *"El vendedor del año"* recibió los premios de interpretación de los festivales de Zaragoza,Pilas, Tarazona y Moncayo, Cans y Medina del Campo. En el 2008 fue nominado como Mejor Actor de Serie o película de terror por su papel en "El Orfanato" a los prestigiosos premios de Los Angeles "Scream Awards", junto a actores de la talla de Johnny Depp por Sweeney Todd, o Michael C. Hall por Dexter. Fue Finalista a los *Premios Max 2013 como Mejor Actor de teatro* y fue votado *como Mejor Actor de Teatro 2013 por los lectores del diario "El País".* En 2014 es reconocido como mejor Actor de Teatro por la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid y Mejor Actor por los Festivales de Cine de Tarazona y Requena y Acción por su cortometraje *"Mi vida es el cine"* dirigido por Bodgan Toma y Fernando Cayo. Nombrado ACTOR DEL SIGLO XXI por el Festival de Medina del Campo 2015. Nominado a los premios de la Unión de Actores y los Premios Mestre Mateo del Audiovisual gallego 2016 por su papel en la película "El desconocido".

Con la Compañía Nacional de Teatro Clásico :*"Peribañez y el Comendador de Ocaña"* dir. José Luís Alonso de Santos, trabajo por el que fue nominado a los premios de la Unión de Actores (2002) ,"La celosa de si misma", *"El Viaje del Parnaso"* dir. Eduardo Vasco, protagonizó *"Tragicomedia de Don Duardos"* dir. Ana Zamora y también *"El curioso impertinente"* dir. Natalia Menéndez todos ellos siempre con la *Compañía Nacional de Teatro Clásico.*

Cayo, con su productora Producciones Pachamama, en otra cuerda completamente diferente , estuvo recorriendo la península ejerciendo de "one man show"con *"Salvaje!!!"*un divertido y mordaz espectáculo de creación propia, para el que contó con la ayuda creativa de Leo Bassi.

En 2009 en *"La vida es sueño"* de Calderón de la Barca dirigida por el que fuera director del Centro Dramático Nacional Juan Carlos Perez de la Fuente, encarnó al *Príncipe Segismundo*, interpretación por la que ha recibido unas criticas extraordinarias y uno de los papeles clave de la historia del teatro de todos los tiempos. Con éste espectáculo recorrió toda España y visitó el Teatro de la Volksbühne de Berlín y el Piccolo de Milán.

En 2009 también participa en el montaje de Animalario "Tito Andrónico" para el Festival de Mérida.

De su paso por la televisión y el cine cabe destacar la popularísima serie *"Manos a la obra"* y las películas *"Shacky Carmine"* dir. Chema de la Peña por la que recibió el premio del Festival de Toulouse (CINESPAÑA 1999*),"El juego de la verdad"* dir. Fernández Armero , las taquilleras *"El lobo"* dir. Miguel Courtois y *"El Penalti más largo del mundo"* dir. Roberto Santiago, y *"Concursante"* de Rodrigo Cortés.

Últimamente además de en la película *"El Orfanato"* dirigida por J.A. Bayona y producida por Guillermo del Toro, seleccionada para representar a España en los premios Oscar de la Academia Americana, y película más vista en España del 2007, le pudimos ver en :

***"Mataharis" de Iciar Bollaín*… En la prestigiosa serie de televisión *"Plan América"* emitida en TVE y que fue recibida con unas críticas extraordinarias… En la segunda temporada de la exitosa serie de Televisión Española *"La Señora"* interpretando al anarquista "Ventura"… En la miniserie para Antena 3 *"20-N"* sobre la agonía y muerte de Franco en la que interpretó al entonces príncipe Juan Carlos… En la Tv movie*"Adolfo Suarez",* dirigida por Sergio Cabrera, interpretando de nuevo al Rey Juan Carlos… En *"Pajaros de Papel"* primera película como director de Emilio Aragón… En *'Vuelo IL 8714'* Tv movie que protagonizó junto a Carmelo Gómez y Emma Suárez… En la última pelicula de Almodovar*"La piel que habito"…* En la serie *"Punta Escarlata"* para Cuatro, thriller que coprotagoniza junto a Carles Francino y Antonio Hortelano…En *"La República" continuación de "La señora"* para TVE… En la Tv movie *"Alacrana"*…En la obra de teatro *"19:30"* de producciones k, en el superpremiado cortometraje *"El vendedor del año"* de Coté Soler que interpreta junto a Javier Gutierrez y que cuenta entre otros muchos con el Primer premio en la categoría de cortometraje del *33º Festival Internacional de Montreal 2010*… en las películas *"23-F"* del director Chema de la Peña interpretando de nuevo al Rey Juan Carlos y compartiendo pantalla con Juan Diego y Paco Tous y la impactante *"Secuestrados"* de Miguel Angel Vivas ganadora de los premios a *Mejor película y Mejor Dirección del Festival de Austin* 2010 (Tejas) que coprotagonizó junto a Ana Wagener y Manuela Vellés… En la obra de teatro*"La caida de los dioses"* dirigida por Tomaz Pandur y coproducida por el Teatro Español y con la que visitaron entre otros lugares *El Grec* de Barcelona, *el Festival de Ljubjana* (Eslovenia) y el Matadero del Español, y que coprotagonizó junto a Belén Rueda, Pablo Rivero y Alberto Jimenez.**

También le vimos en *"Toledo*" serie de televisión ambientada en el siglo XIII en la que interpretó al Conde de Miranda…

"Hermanos" de Salvador Calvo serie para Tele 5. *"Casi inocentes"* de Papik Lozano pelicula que protagoniza junto a Ana Fernandez y Jarek Bielsky que pasó por el *Moscow Film Festival.*

En *"La Terapia Definitiva"* espectáculo basado en el texto de Jacopo Fo *"Cerebros Verdes Fritos"* interpretado, producido y dirigido por él…

En las películas *"Palmeras en la nieve"* de Fenando Gonzalez Molina *"La punta del iceberg"* de David Cánovas y en *"El desconocido"* de Dani de la Torre con Luis Tosar y Javier Gutierrez.

En el 2008 fue nominado como Mejor Actor de Serie o película de terror por su papel en "El Orfanato" a los prestigiosos premios de Los Angeles *"Scream Awards",* junto a actores de la talla de Johnny Depp por *Sweeney Todd*, o Michael C. Hall por *Dexter* entre otros.

En el 2013-14 estuvo de gira por toda España con *"Los hijos de Kennedy"* que protagonizó junto a Maribel Verdú, Emma Suarez y Ariadna Gil y con la exitosa producción de Concha Busto *"De ratones y hombres"* de John Steinbeck , dirigida por Miguel del Arco y trabajó en *"The Counselor"* dirigida por Ridley Scott. En 2014 estrenó su primer cortometraje codirigiendo con Bogdan Toma , "Mi vida es el cine" , obteniendo numerosos premios en Festivales.

En 2014-15 trabaja en *"Rinoceronte"* de Ionesco dir. Ernesto Caballero en el Centro Dramático Nacional con gran éxito de crítica y público. En 2015 participa en la serie "Mar de plástico" y estrena con gran éxito "El príncipe" de Maquiavelo dir. Juan Carlos Rubio.

En 2015-16 en teatro "Rinoceronte" CDN dir. Ernesto Caballero,"El principe" dir Juan Carlos Rubio; en cine , "Casi Inocentes", "Esto no es una cita".En las películas *"Palmeras en la nieve"* de Fenando Gonzalez Molina,"La corona partida" de Jordi Frades, *"La punta del iceberg"* de David Cánovas *"La decisión de Julia"* de Norberto López que protagoniza junto a Marta Belaustegui y en *"El desconocido"* de Dani de la Torre con Luis Tosar y Javier Gutierrez y las series de TV , "Alatriste", "Mar de plástico"…

En 2016-17 compaginó la gira del espectáculo "Páncreas" del que fué coproductor con Concha Busto, Tartean Teatro y el CDN con su colaboracion en la serie de TVE "EL CASO" .

En 2017-18 en teatro "El príncipe de Maquiavelo" dir. y versión Juan Carlos Rubio e "Inconsolable" de Javier Gomá dir. Ernesto Caballero, Centro Dramático Nacional. En TV protagoniza la serie "Amar es para siempre" de Antena 3.

Experiencia pedagógica:

Ha impartido numerosos cursos en Escuelas públicas y privadas y para Compañías profesionales sobre Interpretación para la cámara el trabajo con Máscara y Commedia dell'Arte (Escuela Provincial de Arte Dramático de Valladolid, Unión de Actores de Madrid, Escuela Municipal de las Rozas, Centro Regional de Innovación y Formación del profesorado de la Comunidad de Madrid, Festival de Almagro...).

Conferencias para la Sociedad de Estudios Clásicos sobre el Trabajo del actor en los textos grecolatinos.

Cursos para la Comunidad de Madrid sobre Acercamiento a la puesta en escena y Creatividad teatral.

Introducción

La formación del actor siempre es un camino de investigación y constante renovación. De los investigadores y renovadores como Eugenio Barba, Grotowsky o Peter Brook aprendemos, que en el teatro, avanzar, supone volver a los comienzos, a la herencia del pasado.

Los recursos tradicionales tomados, mostrados y reinterpretados constituyen así, las bases de un actor cada vez más completo y capaz de crear un nuevo lenguaje con nuevo entusiasmo y formas nuevas.

Por ello nos es fundamental la máscara. Su esencia es el "teatro verdaderamente teatral".

En el campo pedagógico su presencia es determinante. Una máscara es un objeto concreto, ineludible, que sobrepasa los resbaladizos vericuetos de cualquier técnica. Cuando uno se pone una máscara, recibe de ella un fuerte impulso al cual uno tiene que obedecer.Pero la máscara es también un objeto inanimado que cobrará vida gracias a la personalidad del actor.

La máscara es un instrumento que se debe ofrecer a la curiosidad del actor, con el deseo de que pueda ayudarlo a concentrarse, fortalecer sus sentimientos internos y sensación de verdad, disminuir su cohibición y llevarlo a desarrollar sus capacidades de extroversión.

En palabras de Keith Johnstone:" ...permite al actor vivenciar en su forma más virulenta la química de la actuación: en el momento mismo en el que los sentimientos del actor están en su cúspide, detrás de la máscara, la urgente necesidad de controlar sus acciones físicas le obliga a tener desapego y lucidez."

Contenido general

El curso se divide en ejercicios de preparación a la máscara y el trabajo de máscara propiamente dicho.

La primera parte consiste en ejercicios provenientes de distintas técnicas de interpretación que ayudan al alumno a llegar a una relajación dinámica, a recargar y dirigir su caudal energético y a proyectar emociones e imágenes.

En la segunda parte el alumno aprende a descifrar una máscara y a usarla, pasando de una menor dificultad (máscara de rostro) hasta una utilización plena (máscara trágica) e incluso buscando otras posibilidades expresivas con máscaras experimentales.

Objetivos generales

- **Proporcionar al actor una base técnica suficiente para el trabajo de máscara. Descubriendo distintos tipos de máscara con sus peculiaridades y posibilidades escénicas.**

- **Poner en contacto al alumno de una manera directa y clara con el proceso de encarnación de un personaje, acercándole a la " verdad teatral " a través de lo que algunos maestros llaman "el trance controlado".**

- **Desarrollar la creatividad, la disponibilidad y el imaginario del alumno, abriendo la puerta a nuevos caminos expresivos.**

Contenidos específicos

1.- Ejercicios de preparación.

A- Energía - Trabajo sobre el "koshi".
- Trabajo sobre los centros de energía (Michael Chejov).

B- Equilibrio.

C- Presencia escénica.
- Presencia extracotidiana.

D- Respiración.
- La respiración como apoyo del movimiento.

E- Relajación.
- Ejercicios de confianza y manipulación.

F- Imágenes.
- Proyección.
- Animales.
- Texturas.
- Transiciones (cuerpo divino – cuerpo carnavalesco).

G- Estado o cualidad.
- La emoción en estado puro(ejercicios de confrontación).
- La caja de Pandora, la emoción desde el cuerpo.

H- Disfraces.
- Transformación de la imagen corporal desde el objeto y el vestuario.

I- Técnicas de improvisación.

- Reglas básicas de improvisación para el trabajo posterior (relanzamiento, status, acciones paralelas...).

2.- Trabajo de máscara.

A- Lectura e interpretación de la máscara.

B- Máscara de rostro.

C- Máscara neutra.

D- Máscara de lona o verdugo.

E- Narices.

F- Media- máscara (máscara de commedia).

G- Máscara entera (larvaria, trágica...).

H- Máscaras experimentales(fotográfica, naif, etc).

I- Trabajo sobre escenas base (improvisaciones, escenas a partir de textos ,música...).

Metodología

El trabajo va dirigido a crear las condiciones de disponibilidad y apertura indispensables, para el acercamiento auténtico a la máscara . El alumno no es el que está trabajando a la máscara sino que es la máscara la que está trabajando al alumno.

Para ello se facilitan herramientas técnicas previas que ofrecen experiencias similares al uso de la máscar.

Una vez inmerso en la máscara el proceso se centra en la improvisación como arma clave, desarrollándose pequeños esquemas y escenas base que hagan vivenciar al alumno la utilización teatral de la máscara.

En todo éste proceso se hace hincapié en lo que llamamos "encendido de la máscara" o la " máscara habitada ". En el momento en el que el alumno percibe la diferencia entre " ser máscara" y el actor que finge ser máscara, estará delante del poderoso efecto transformador y creativo de la verdad teatral.

La máscara proporciona al alumno un valioso trampolín técnico para el desarrollo de la creatividad propia, del trabajo en grupo y la profundización del hecho actoral.

Condiciones técnicas

Número máximo de participantes: 20 alumnos.

Espacio: Sala amplia o gimnasio, preferible suelo de madera.

Duración del curso: 20 h.

Material: Objetos de atrezzo y vestuario (telas, sombreros, etc.). Dos colchonetas tipo tatami o similar. 15 bastones de madera tipo palo de escoba. Reproductor de música con conexión para minijack o bluetooth.