

DIRIGIR: NOCIONES Y VOLAR

**TALLER
DE DIRECCIÓN ESCÉNICA
DE NATALIA MENÉNDEZ
PARA BBK**

TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA

**TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA DE NATALIA MENÉNDEZ
PARA BBK**

TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA
DIRIGIR: NOCIONES Y VOLAR
IMPARTIDO POR NATALIA MENÉNDEZ

TEMPORALIDAD

17 y 18 DE

ABRIL DE 2026

HORARIO

4 HORAS POR DÍA

UN MÁXIMO DE 8 DIRECTORES/AS
(SE PERMITEN OYENTES, VENIDOS DE OTRAS
DISCIPLINAS.)

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

Partimos de la obra *El invierno bajo la mesa*, escrita por Roland Topor, adaptación de Natalia Menéndez. **Roland Topor** (París, 1938–1997) fue uno de los creadores más singulares e influyentes del siglo XX: ilustrador, dibujante, pintor, escritor y cineasta, dueño de un imaginario inconfundible donde el humor, lo surreal, el erotismo y la provocación se convierten en materia artística de una fuerza sobrecogedora y una capacidad de juego poético sorprendente.

A partir de la obra escogida se pueden empezar hablar de concretos sobre la puesta en escena: selección de una obra, equipo creativo, reparto, análisis de texto, equilibrios, desequilibrios, fases de una puesta en escena, etc... Además, veremos cómo se ha planteado la adaptación como un primer acercamiento a la puesta en escena.

Antes de empezar las clases, los participantes ya habrán recibido la obra: *El invierno bajo la mesa*. Cada participante deberá traer un borrador de puesta en escena de la obra. Imaginar un planteamiento, exponer dudas, cuestiones... Se trata de una mirada sobre la dirección escénica, que se concreta en una obra y sus referentes y, finalmente, realizar una investigación sobre la palabra, el silencio y sus movimientos escénicos; la importancia de la elección del movimiento, del gesto, de la vibración, del ritmo que nos provocan los silencios y las palabras según nuestro gusto ético y estético. La puesta en escena se basa entre otras cuestiones en la relación de lo dicho y lo no dicho. Se trata de expresar las posibilidades que el texto ofrece junto con los intérpretes.

METODOLOGÍA

PRIMER DÍA:

Definir los géneros y los estilos, cómo plasmarlos. Variantes y diferencias.

Hablar de la adaptación de un texto. Procesos de reescritura, claridad en las pautas. Autoría de texto y autoría escénica, concomitancias y diferencias.

Análisis de los personajes. **Usar la imaginación en el momento adecuado.** Cuando escogemos un texto, ¿qué queremos decir? ¿Dónde se va a hacer? ¿Para qué lo hacemos? Otras razones y/o circunstancias, selección de equipos, etapas. ¿A partir del análisis y la preparación realizados se debe volar?

Otras cuestiones para disfrutar en el taller:

Esclarecer, buscar acuerdos, pactar.

Ensayo y error, probar, provocar, buscar con un norte, con sentido común. Cierta psicología. El lenguaje no verbal.

Aclarar los estados anímicos de los personajes, sus giros, cambios o transformaciones. Trabajo de personajes con imágenes, desde el gesto, fisicidad (la frontalidad, laterales, escorzos, espaldas, suelo, paredes, a público), definir algunas líneas de personaje, personalidad y carácter.

**TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA DE NATALIA MENÉNDEZ
PARA BBK**

Ritmo de las escenas, tempo de los personajes (contrarios, iguales, opuestos). Equilibrio o desequilibrio del espacio. Enfocar, revisar.

La memoria y sus trucos.

Estilo interpretativo, paisajes emocionales, el consciente y el inconsciente de los personajes.

La voz y sus matices. Verosimilitud y/ o credibilidad.

Limpiar los ensayos provocados por la falta de memoria, recordar hacia dónde se va.

Dar notas concretas, ofrecer posibilidades ante un atasco. Hacer pases para ir integrando el ritmo y su gasto de energético.

Definir los ensayos, poder ser flexible consigo mismo y con los actores. Calendario. Plan de trabajo.

Ética y Estética de un director: educación, formas de comunicarse, elecciones de las personas y profesionales con los que queremos desarrollar el proyecto, cuáles son las cuestiones que nos interesan, que nos ocupan, que nos interpelan. Esta fase tiene que ver con la labor que realiza un/a director/a.

Cómo se traducen estos asuntos de manera plástica. Qué referentes tenemos: cine, arte, juegos, músicas...

-Hablar con los creadores: saberlos elegir en función del proyecto.

Definir con ellos las líneas básicas o carreteras principales. Diálogo, escucha, libertad. Interesa recibir los referentes e ideas del adaptador/a y escenógrafo/a.

Ir hacia cada uno de ellos, tratar a cada persona con su singularidad. Reconsiderar las cuestiones que nos son dichas por otros creadores sobre lo elaborado o las ideas.

Teatro en equipo, marcar las directrices éticas de la forma de trabajar.

-Proyecto: formar equipo: qué se cuenta, para quien o quienes se cuenta, quienes pueden o deben participar, cómo se presenta.

Práctico y poesía o lo que transmita el texto o la propuesta.

-Producción del proyecto, se trata de darnos cuenta de las posibilidades reales de nuestras ideas y de nuestros sueños.

Definir ciertas cuestiones prácticas. Marcar calendario.

-Comunicación del proyecto, cómo contar lo que va a ser o lo que es. Crear lo que será.

-Bocetos, maquetas, espacio, luz, sonido, vestuario y otras cuestiones.

-Organización de ensayos al elegir una serie de actores, se asumen los compromisos de estos, el lugar donde ensayar, trabajos varios de la dirección, etc. Organizar los ensayos en varios bloques o en un bloque. Informar al equipo de lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Planificar. Si hay ensayos musicales, danza, verso, esgrima, etc.

SEGUNDO DÍA: ofrecer un borrador de puesta en escena de *El invierno bajo la mesa* por parte de los participantes.

SE BUSCA TRABAJAR

Técnicas y nociones prácticas de la puesta en escena.

Reflexionar sobre los procesos de trabajo (preparación, ensayos, estreno, seguimiento, sustituciones, gira) y su presentación de la dirección escénica.

Relacionar los aspectos teóricos y las nociones técnicas con respecto a la obra *El invierno bajo la mesa*.

Llevar a cabo un borrador de dirección escénica de la obra propuesta.

NATALIA MENÉNDEZ

Natalia Menéndez (Madrid, 1967) es **actriz, directora, dramaturga, pedagoga y gestora teatral**. Es **licenciada y master en Teatro**, rama: Dirección de Escénica por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid (RESAD). Y es **Diplomada Superior** de Interpretación también en la RESAD.

En 1987 comienza su carrera profesional como **actriz**, faceta artística en la que posee una amplia experiencia. En cine ha trabajado con directores como Saura, Martínez Lázaro o J L Bollaín, en televisión con Diana Álvarez, Carlos Serrano, Adolfo Marsillach, Eva Lesmes, Pepe Ganga, Jaime Botella, Toni Sevilla o Paino, entre otros; y en teatro con Jesús Cracio, Guillermo Heras, Miguel Narros, Gerardo Malla, Jorge Lavelli o Jean- Pierre Miquel.

Menéndez ha realizado más de una cuarentena de **direcciones escénicas** en teatro, música, danza, zarzuela, ópera de cámara, tanto en España, Rusia o en América Latina; algunas de sus direcciones son: *Comida de Matin* Van Velduizen, *El invierno bajo la mesa* de Roland Topor, *Don Juan Tenorio* de Zorrilla, *El curioso impertinente* de Guillén de Castro, *La duda* de Patrick Shanley, *Las cuñadas* de Michel Tremblay, *Música Clásica* de Ruperto Chapi, *Tantas Voces* de Pirandello, *2 Delirios* de José Sanchis Sinisterra, *Realidad* de Tom Stoppard, *La amante inglesa* de Marguerite Duras, *La Villana* de Amadeo Vives, *Tejiendo la Paz* de Elena María Sánchez (estrenada en Bogotá con motivo de la Firma de Paz), *Tebas Land* de Sergio Blanco, *Mi niña niña mía* de Amaranta Osorio e Itziar Pascual, *Tartufo*, un impostor a partir de Molière, *El pequeño poni* de Paco Becerra, *Tres sombreros de copa* de Miguel Mihura, *El vergonzoso en palacio* de Tirso de Molina, *El salto de Darwin* de Sergio Blanco, *Las dos en punto* de Esther Carrodegua, *Despierta* de Ana Rayo, *La vida es sueño* de Calderón de la Barca, *Uz, el pueblo* de Gabriel Calderón, *Queen Lear* Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez, *Córtazar en juego* partir de textos de Julio Cortázar y dramaturgia de José Sanchis Sinisterra y Clara Sanchis, *El zoo de cristal* de Tennessee Williams.

Es **autora** de las obras *Llevarnos lo malo* y *Querido Mozart*, la novela *Clic* o el libro de relatos *A voces*; **versiona** textos de Molière, Tennessee Williams, Shakespeare o Benavente; realiza más de una docena de **adaptaciones** con autores como Topor, Ionesco, John Fosse, Sergio Blanco o Marivaux.

Colabora una docena de años como **dramaturga de danza** junto a 10&10 Danza y es la **cocreadora de danza** junto a Israel Galván de *Dream*. Participa junto a coreógrafas como Mey Ling Bisofío o Carmen Werrmer, entre otras.

Es **directora artística de exposiciones** como *A tres bandas* inaugurada en Bogotá, *1812: El poder de la palabra*, inaugurada en Cádiz o *Arte y Naturaleza en la prehistoria*, inaugurada en Madrid.

Imparte **cursos, talleres y conferencias** en Europa, América, África y Asia.

En la **gestión cultural**, entre 2010 y 2017, fue **directora artística** de la Fundación Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Y de 2019 a 2023 fue la **directora artística** del Teatro Español y Naves del Español en Matadero.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con **galardones** como el Premio Chivas (2006) o los premios Ojo Crítico y Ágora del Festival de Almagro, ambos en 1996. Obtiene la medalla Celcit en 2013 y en 2017 ingresa en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en la categoría de Encomienda. En 2020 recibe el rango de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, Orden Ministerial de la República francesa.

TALLER DE DIRECCIÓN ESCÉNICA DE NATALIA MENÉNDEZ
PARA BBK

Contacto: nataliacarlota2002@yahoo.es

GRACIAS