

CENTRO CONTEMPORÁNEO DE FORMACIÓN INTEGRAL EN EL ARTE

TYL TYL 2020-2021

Dossier de la temporada

25 años al servicio de la infancia y de la juventud

"El teatro Tyl Tyl es un lugar pensado para la salud integral de la infancia que se traduce para nosotros en un ser un espacio simbólico para la construcción del ser desde el juego, la expresión y la comunicación. Es decir, un espacio de construcción humana edificado con y para las familias. El teatro Tyl Tyl ofrece a niñ@s y jóvenes la posibilidad de unir las tres inteligencias humanas: la del pensar, el sentir y el hacer, que permiten al ser humano ser el Sapiens que es"

La Compañía Tyl Tyl, teatro y música, se creó en 1984 y fue heredera de los Movimientos de Renovación pedagógica de la época, recogiendo su testigo y profundizando en ellos. En el año 1995 la Compañía inaugura un espacio pionero y único en la Comunidad de Madrid fundado con el mismo nombre, Teatro Tyl Tyl, con el objetivo de convertirse en un verdadero Centro Dramático para la infancia y la juventud, único en la Comunidad de Madrid, con el mismo espíritu que surgían en otros países de Europa: Italia, Bélgica, Francia...por ello nace, no solo como lugar de representaciones teatrales, sino como un centro investigación, de producción y también de formación.

Desde este inicio a la presente temporada, tres han sido los motores para el equipo en su misión:

- 1- Dedicación e investigación plena a la búsqueda de un lenguaje estético ligado a la infancia y la juventud.
- 2- Formación permanente del equipo, considerando fundamental la especialización en arte dirigido a la infancia, algo no muy habitual.
- 3- La madurez adquirida en una actividad sostenida y perseverante.

Áreas de trabajo

El Teatro Tyl Tyl es:

Centro de **investigació**n en las artes dirigidas a la infancia y la juventud: G.A.C.I (Grupo de investigación de arte y cultura para la infancia)

Centro de **producción** de artes escénicas para la infancia y la juventud.

Centro de **exhibición**, con programación estable para niños, jóvenes, familias y profesorado.

Cetro de **formación** con Escuela de Arte para niños y jóvenes. Cursos y seminarios nacionales e internacionales.

"El éxito de mantener Tyl Tyl durante 25 años podría situarse en mantener la ilusión de crear y contagiar esta alternativa de vida a todo el que ha traspasado sus puertas. Contagiar significa donar el espacio para que cada uno pueda poner en juego lo hasta ese momento invisible. De esta manera hacerlo visible y compartirlo con los demás"

Objetivos temporada 2020/2021

La reapertura en septiembre de 2020 ha estado marcada por la situación derivada de la crisis sanitaria, adaptando objetivos y acciones a las necesidades concretas:

Generar un cauce de resiliencia (entendida esta como la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límites y sobreponerse a ellas) a través del arte, con la participación directa del núcleo familiar, escolar y grupos de creación, como receptores y creadores de arte.

Posibilitar que el deleite que la infancia y sus familias encuentran en la expresión artística no se pierda sino que se potencie en situaciones límites en las que el arte y la cultura se hacen más necesarias que nunca.

Donar a los espectadores un estímulo creativo a través de un producto artístico de máxima calidad para que, a través de la coordinación de los especialistas, las propias familias, alumnos y espectadores sean capaces de verse como homo Arts y realizar su propia producción en el arte.

Crear un grupo de trabajo en el arte a través de las nuevas tecnologías que no esté limitado por las imposiciones restrictivas prevista para el tiempo que atravesamos.

Ampliar el campo de acción a las familias más necesitadas.

Nuevas fórmulas

Para continuar la tarea fundamental que promueven las artes escénicas, el Teatro Tyl Tyl implementa, en este momento de crisis sanitarias y modificación necesaria en los hábitos de público y alumnado, nuevas herramientas:

Nuevas fórmulas para realizar las representaciones teatrales, a través de plataformas. Así se han instaurado las representaciones en online directo que están teniendo gran acogida, sobre todo en los colegios.

Profundización en la línea "arte y salud" necesaria por la situación que atraviesan los niños y jóvenes, las familias y el profesorado

Incorporación muy activa de una nueva generación en el equipo que nutre de nueva energía y proyectos al espacio.

Creación de un espacio terapéutico a través del arte en el que las familias puedan encontrar un espacio de salud emocional, coordinado por un equipo multidisciplinar de psicólogos y artistas.

Espectáculos de la temporada

El teatro Tyl Tyl cuenta con una compañía estable que produce anualmente dos espectáculos dirigidos a un target diferente. A estos dos estrenos de cada temporada, se suma la programación de los espectáculos de repertorio de la propia Compañía así como espectáculos de compañías invitadas y Festivales diversos. Los espectáculo propios más señalable para esta temporada:

Porque do porque sí (El atrevimiento de vivir)

Ludens (El juego de la vida)

La flor de la maravilla (Las emociones)

La Receta de la vaca feliz (Arte y salud)

Pulgarcito (La sensación de sentirse pequeño)

Tyl Tyl Cyber (Uso adecuado de la redes)

LUDENS

Obra teatral de Daniel Lovecchio dirigida a público familiar a partir de 6 meses.

Target indicado de 6 meses a 5 años.

Aura y Leo se mueven, juegan y el día comienza. No hay color y ellos cantan. Entonces el color aparece, trae pájaros y éstos, relatos. La necesidad de comer, el juego. Después viene la calma y un tren llega con su misterio: una maleta. El día pasa y la maleta finalmente es abierta. Trae una sorpresa: un carrusel que gira mientras Aura y Leo cuentan el día transcurrido. Ella se duerme. Él se despide con un beso, y el día termina.

El título de este espectáculo teatral toma su nombre de la expresión homo ludens que pretende señalar la importancia del juego en el desarrollo de los humanos. El acto de jugar es consustancial a la cultura humana. Centrándonos en el target al que se dirige este trabajo teatral, el juego en esta primera infancia es la base para su desarrollo evolutivo, tanto en la estructura psíquica, el campo simbólico y los vínculos emocionales, como en el desarrollo intelectual y de habilidades sociales.

"Ponerse a jugar para jugar el mundo"

LA FLOR DE LA MARAVILLA

Obra teatral de Daniel Lovecchio dirigida a público familiar a partir de 6 meses.

Target indicado: Primera infancia.

Tyl es un perro juguetón y vital al que la familia con la que vive no pueden llevar a un viaje. Se queda al cuidado de una vecina pero, ávido de vivir aventuras, se escapa y recorre diferentes lugares. La familia y la vecina buscarán incesantemente a Tyl, al que quieren mucho. ¿Lograrán encontrarlo?

La Flor de la maravilla toma el hilo de la palabra tejida por Ana Pelegrín en su libro del mismo título, para componer un trabajo escénico que explora la construcción imaginaria del mundo a través del sonido, la palabra cantada y el movimiento.

Cuentan los más mayores que la flor de la maravilla crece en diversos climas y condiciones, que cura las heridas y tiene amplias aplicaciones medicinales, pero además encierra el motor del deseo porque encontrarla, entraña conseguir justamente lo que le da nombre: la maravilla.

"Las figuras de apego son fundamentales para el desarrollo en la infancia. A través de ellas podemos transitar el mundo de las emociones"

PORQUE DO PORQUE SÍ

Estreno de la temporada. Obra dirigida a público familiar a partir de 1 año.

Target indicado: Primera infancia.

Dos personajes, hombre y mujer, componen el espacio a partir del sonido y la luz. Como si de dos magos se tratara, crean vida a partir de su propia acción. Con los trazos, crean vocales, con las vocales, palabras, con las palabras un árbol. Del árbol, surgen un padre y una madre. De la familia y el afecto, los juguetes, el juego, el tiempo y lo ausente.

Es una experiencia dramático musical dirigida a público familiar a partir de 1 año En el espectáculo conviven lo onírico y lo cotidiano en el atrevimiento de vivir. Los personajes son porque hacen y por este motivo crean un espacio. Todo empieza en el lugar en el que cabe la respiración. Los elementos familiares (aire, tierra, mesa) generan un espacio de convivencia para la escena extra cotidiana y son a la vez los instrumentos narrativos para la escena.

"El atrevimiento como motor para la acción y la vida"

PULGARCITO

Versión fiel del cuento de las Hermanos Grimm, con canciones en vivo, dirigida a público familiar a partir de 3 años

Target indicado: de 3 a 10 años.

Unos campesinos sin hijos desean tener uno sin importar cómo sea de pequeño. Siete meses más tarde nace un bebé tan pequeño que le ponen de nombre Pulgarcito. Pulgarcito intentará ayudar en todas las tareas y conducirá incluso su caballo. Será ahí donde comiencen las aventuras del valiente Pulgarcito, muchas de ellas no exentas de peligro, hasta que pueda regresar a su casa.

Adaptación fiel del cuento de los Hermanos Grimm, con una puesta en escena dinámica y divertida encarnada por tres actores. Canciones en vivo, manipulación de objetos y juego con los tamaños desarrollan de manera ágil la línea de trabajo identificada con la Compañía Tyl Tyl.

"El conjunto de la adaptación refleja el sentimiento de ser poca cosa tan frecuente en la etapa infantil."

LA RECETA DE LA VACA FELIZ

Adaptación teatral de Pury Estalayo sobre el cuento de Karmelo Bizkarra del mismo.

Target indicado: Público familiar a partir de 5 años.

Gea regresa a la casa de su infancia en la que evoca, a través de los objetos de su habitación, momentos de su infancia en los que la vaca Lore le ayudaba a transitar la vida, dándole las pistas que la niña necesitaba para que ella y su hermano pudieran llevar una vida saludable.

Trabajo basado en el libro de Karmelo Bizkarra (Centro de salud Vital Zuhaizpe) con ilustraciones de Myriam Cordón del mismo título.

Arte y salud se unen en este espectáculo que cuenta con música en vivo y una escenografía polivalente y lúdica.

"Hay que cuidarse para curarse. La salud no es solo física, es también emocional y afectiva. El poder de curarse está en uno mismo."

TYL TYL CYBER

Nuestro teatro ha colaborado con el INCIBE en su evento anual CYBERCAMP organizando el apartado teatral en las ediciones de 2015 y 2016.

El espectáculo se compone de tres piezas cortas cercanas a los jóvenes en forma y contenido.

Ser o no ser en red: Dos compañeros de colegio con acompañamiento parental y sin él. Pieza en la que se puede ver el contraste entre la mirada de ambas familias. Control parental.

El zapato de cristal: Chico y chica adictos a las TIC (tecnoadicciones) comparten todo con sus amigos hasta que un hecho inesperado les golpea. Identidad digital. **Claves seguras**

Hasta que la vida nos separe: Una pareja que tiene acceso el uno a la privacidad del otro hasta que la pérdida de individualidad los separa. Privacidad e identidad digital.

"Es muy importante para niños y jóvenes el uso adecuado de la redes"

MÚSICA Y CANCIONES PARA JUGAR

¡PRÓXIMO ESTRENO!

Concierto para todas las edades.

Se trata de una representación musical en vivo, inspirada en la necesidad motora de niños y niñas.

La recuperación de lo inmaterial de la ilusión y el juego motor están presentes en la intención de que el sonido invisible impulse el deseo de vivir la vida con intensidad y alegría. El repertorio es original y está construido a partir de la literatura oral y ritmos cercanos (binarios y ternarios) que inviten y contagien el movimiento.

Se trata de creaciones propias y de otras populares recreadas en los arreglos instrumentales.

Se trabaja con una instrumentación ecléctica alejada del virtuosismo y conectada a lo vital. Cada uno de los temas descubre un motivo para jugar y seguir jugando a lo largo de 20 temas que abarcan alrededor de 50 minutos intensos y divertidos.

"Recuperar los espacios públicos para cantar y vivir la música en familia y en comunidad."

El futuro

Otro mundo es posible

Seguiremos trabajando para ello.

Desarrollo de la VI edición del Festival MICAI de cine familia en el mes de abril. Se realizará en colaboración con FILMIN

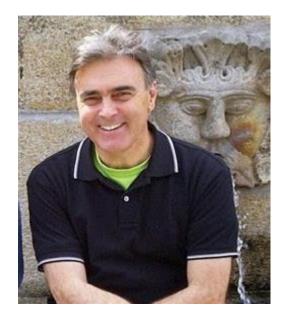
Estudio y desarrollo de un proyecto familiar, a realizar con 50 familias y que llevará por título "**El oído imantado**".

Un proyecto para adolescentes continuador de Tyl Tyl Cyber (proyecto sobre la digitalización de la vida estrenado en 2016 en Cybercamp), en coproducción con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, en relación al uso de las redes en época de pandemia.

Tyl Tyl está produciendo nuevos trabajos teóricos sobre arte y educación: "Diario de un viaje hacia la luz"; publicación de la experiencia "El oído imantado".

Dos nuevas producciones: "Música y Canciones para Jugar" que se estrenará en febrero de 2021. "La ilusión de Aladino" (Título provisional) que se estrenará en septiembre de 2021 y que pretende bucear sobre la importancia del pensamiento mágico y la ilusión de la infancia en esta encrucijada actual.

Equipo de dirección Daniel Lovecchio

- Doctor en teatro por la Universidad de Valladolid con la Tesis El nacimiento de la teatralidad en la etapa infantil y consideración para una didáctica de la escena. Licenciado en Arte Dramático por la Escuela Superior de Arte Dramático de Buenos Aires 1978. Especialista en Rítmica Dalcroze. Profesor (Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta de Buenos Aires 1973)
- Profesor de teoría y solfeo por el Conservatorio de Buenos Aires. 1978 Cursa estudios de Pedagogía de la Expresión Artística (1979-82) en Acción Educativa de Madrid. Armonía y composición con Félix Santos (1981-86) Madrid y Dirección Teatral con Domingo Logiúdice (1982-1984) Madrid.
- Director artístico de la compañía Tyl Tyl Teatro y Música desde 1984, con más de 50 espectáculos dirigidos para niños y jóvenes y la participación en Festivales nacionales e internacionales: Premio del público al mejor espectáculo y del jurado a la mejor música FESTIVAL WALIZKA LOMZA POLONIA 2008 con el espectáculo SESÁ y con el espectáculo ECOS en 2010. Es además actor protagonista en los espectáculos producidos por la compañía, así como compositor de la música de los mismos.
- Funda y Co-dirige el Teatro Tyl Tyl (Centro de Arte para la Infancia y la Juventud) y la Escuela de Expresión Artística del Teatro Tyl Tyl desde 1995. Co-Fundador de ECOS editorial en 2004.
- Compositor y editor de música para la infancia con el sello de la propia editorial: Orquesta de Juegos musicales; Orquesta de Juegos musicales II (Dirigido al ámbito educativo) Musicantes; Música y Canciones para Juara: Paraue Do porque Sí: Écos: Apareció: Sesá.
- En 1988 escribe para la Editorial Teide el libro La Expresión Musical en la Escuela
- En el 2002, la editorial CCS publica tres textos teatrales dirigidos a los más pequeños, escritos por Daniel Lovecchio y Pury Estalayo. El libro lleva por título Sueños y Sonidos
- □ Fundador de Lapotínguele Producciones Madrid año 2006.
- Director de la Muestra internacional de cine arte e infancia MICAI en todas sus ediciones.
- Como director de cines destaca su largometraje Moira y la película dirigida a adolescentes Crisálidas.

Equipo de dirección Pury Estalayo

- Es licenciada en pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Arte Dramático y Máster en Creación literaria por la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. Es además especialista en Expresión Corporal por la Escuela TEA y Eutonía por la Escuela Gerda Alexander de Madrid.
- Pury Estalayo trabaja desde hace más de 30 años en el campo de la educación y el arte dirigido a la infancia y la juventud.
- En 1983 crea la Compañía Tyl-Tyl Teatro y Música dirigida a la producción de espectáculos para la infancia y la juventud.
- En el año 1995 inaugura junto a Daniel Lovecchio el Centro de Investigación de las Áreas de Expresión Artística para la Infancia y la Juventud (Teatro TylTyl) en la localidad de Navalcarmero: En 2004 funda y dirige la Editorial Ecos, arte y cultura.
- Pury Durante siete años ejerció el cargo de Secretaria General de la asociación Assitej España (Asociación Internacional de teatro para la infancia y la juventud).
- También formé parte, a lo largo de seis ediciones, del equipo de dirección de Teatralia, Festival Internacional de arte escénico para público infantil y juvenil, que organiza la Comunidad de Madrid.
- Pury Estalayo fue asesora educativa de la serie de animación infantil Jelly Jamm y en la actualidad, ejerce el mismo trabajo para la serie Cleo&Cuguín.
- Además, escribe de manera habitual para la infancia contando con la publicación de tres de sus obras teatrales dirigidas a niños de 3 a 6 años: Sueño Ven; La Canción de Selene y El sueño de la mariposa. La adaptación de su cuento Groucho fue el guión del cortometraje para niños con el mismo título. Como autora, ha publicado también una novela dirigida a jóvenes Elena y los espejos y otra para adultos Instantáneas. También el libro de relatos Intensa levedad.
- En su tarea como actriz ha trabajado de manera estable en la Compañía Tyl Tyl teatro y música desde su creación y también es series de Televisión y en el largometraje MOIRA

Equipo de dirección Nerea Lovecchio

- Doctora Cum Laude en Teatro físico y cine por la Universidad de Valladolid con su tesis Del vacío a la creación: Cine, dramaturgia y expresión corporal como aproximación hacia la verdad ante un hecho traumático. Licenciada en Artes Escénicas por la Universidad de Nebrija, habiendo cursado el tercer año de esta formación en Hunter College, New York. Formación complementaria posterior en el Odin Teatret de Eugenio Barba en Dinamarca. Además de haber continuado con su formación en España y New York en años sucesivos. Especialista en su propia técnica de Entrenamiento corporal Los 4 vacíos.
- En el año 2016 inaugura un espacio propio en Madrid con el nombre Estudio Nerea Lovecchio especializado en la formación artística en inglés dirigida a niños y adultos.
- Se incorpora al equipo pedagógico y artístico del teatro Tyl Tyl en el año 2011, creando la especialidad de Teatro en inglés en el año 2013.
- Como actriz es integrante del elenco estable en la compañía Tyl Tyl Teatro y música, participando en todos los espectáculos de las últimas temporadas.
- Además, es autora, dirige y protagoniza sus propios espectáculos con la Compañía Estudio Nerea Lovecchio.
- Además, ha trabajado en cine y televisión: Serie Centro médico; guionista y actriz del largometraje Moira; Teaser de la serie Rebeldes dirigida por David Menkes.; IRA Wrath. Biografía de un asesinato. Producciones Bajocero. Dirigido por Jota Aronak.; Antena 3, Un año más contigo. Antena 3. Dir. Pablo Quevedo, Jesús Lozano y Alfonso Molina.; Actriz de reparto en la película Will dirigida por Dylan Sky Levine (New York); Actriz de reparto en La pecera de Eva (Serie de Telecinco). Isla producciones; película Crisálidas (Cine independiente. Lapotínguele Producciones).

Teatro Tyl Tyl www.tyltyl.org

COLABORAN

