

<<Espacios de independencia.

Escenografía teatral y social en la Polonia

de 1918–2018>>

Conferencia científica

Real Escuela de Arte Dramático en Madrid

6-7 NOV 2019

El objetivo de la conferencia es mostrar, abordando diversas cuestiones relacionadas con la escenografía, **las formas originales que encontraron los artistas polacos, en los siglos XX y XXI, de plasmar el espacio teatral y el aspecto visual de los espectáculos escénicos, influyendo a la vez en el imaginario social.** A través de la escenografía, podemos observar cómo los polacos configuran los espacios y las imágenes de una comunidad que, en 1918, recuperó la independencia, después de más de cien años de lucha. Una comunidad que estaba plenamente inmersa en la búsqueda de su propia identidad. Asimismo, podremos apreciar las tensiones y las dificultades que este proceso implicaba, y conocer los temores y los fantasmas que penetraban en el imaginario nacional.

Durante la conferencia se comentarán e ilustrarán con materiales visuales los logros de los más destacados artistas del teatro polaco del siglo XX, y, para completar este panorama, se analizarán diferentes manifestaciones de la escenografía social a través de espectáculos públicos dotados de una puesta en escena singular y fascinante.

La conferencia resumirá los resultados del proyecto de investigación titulado: ***Cambio de configuración. La escenografía teatral polaca en los siglos XX y XXI***, desarrollado por el Instituto de Teatro “Zbigniew Raszewski”, de Varsovia, y financiado con los fondos del Programa Nacional de Humanidades para los años 2017-2020.

En colaboración con: Instituto Polaco de Cultura en Madrid.

JORNADA 1

Panel 1 // 10:00h-13:30h

Dr. Dorota Jarząbek-Wasył (Universidad Jaguelónica, Cracovia)

<<Cómo Wyspiański “destruyó y construyó” la escenografía polaca>>

Stanisław Wyspiański (1869-1907), pintor, artista de artes aplicadas, pionero del diseño gráfico de libros, dramaturgo, director de escena y autor de un estudio sobre Shakespeare titulado *Hamlet*, fue también el escenógrafo de varias representaciones teatrales celebradas en Cracovia y en Lviv, entre 1898 y 1905. Sus obras e ideas sobre el teatro suscitaron el interés de Edward Gordon Craig y, posteriormente, también de Tadeusz Kantor, Andrzej Wajda o Krystian Lupa. Durante la conferencia se expondrán las dos principales propuestas de Wyspiański en el ámbito de la escenografía: la escenografía de la imagen y la llamada “máquina escenográfica”. La exposición se ilustrará con dibujos, planos y fotografías de finales del siglo XIX y principios del XX.

Dr. Wanda Świątkowska (Universidad Jaguelónica, Cracovia)

<<Reduta: desde estudio teatral a representaciones al aire libre>>

Reduta, el primer laboratorio teatral polaco, fue fundado en Varsovia, en 1919, por Juliusz Osterwa y Mieczysław Limanowski. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el teatro desarrolló sus actividades en Varsovia, Vilna y Grodno, realizando, además, giras periódicas. Las producciones de Reduta incluyen espectáculos realistas de pequeño aforo, fantasías poéticas vanguardistas y grandes representaciones al aire libre para miles de espectadores. Entre las de mayor impacto cabe mencionar las giras de *El príncipe constante*, representado al aire libre (1926-1927), con las que Reduta consiguió divulgar el drama de Calderón entre gran parte de la población de Polonia. A través de algunos espectáculos de Reduta, la ponente presentará al público las transformaciones y las diversas formas de configuración del espacio, así como la obra de los escenógrafos que colaboraron con el teatro.

Dr. Justyna Michalik

<<Escenografía polaca de vanguardia>>

La ponencia estará dedicada a los fenómenos más importantes del teatro polaco de vanguardia en el área de la escenografía y la configuración del espacio escénico. Se

analizarán, entre otros, los decorados formistas de Andrzej y Zbigniew Pronaszko; las ideas sin materializar del teatro simultáneo y del teatro móvil, de Szymon Syrkus; el teatro de Iwo Gall y la acumulación escénica, de Feliks Krassowski. Se recordará también la actividad del Teatro de los Artistas Cricot, de Cracovia, el teatro experimental más longevo de la Polonia de entreguerras. Este crisol cultural, dirigido por Józef Jarema, propició la coexistencia y la colaboración entre destacados artistas de aquella época: pintores, escultores, escenógrafos, músicos, literatos y críticos de arte. Las propuestas artísticas de Cricot, a menudo arriesgadas, innovadoras y transgresoras de la tradición teatral, plantearon a los espectadores un nuevo modo de experimentar el arte.

Panel 2 // 15.45h-19.00h

Presentación del número especial de la revista *ADE Teatro*, dedicado al teatro polaco (*POR CONFIRMAR) Dariusz Kosiński y Carlos Rodríguez Alonso, Vicesecretario General y Coordinador

Dr. Dominika Łarionow (Universidad de Łódź)

<<Los espacios del *happening* y de las representaciones de Tadeusz Kantor>>

Tadeusz Kantor (1915-1990), famoso en todo el mundo principalmente como fundador del teatro de autor Cricot 2, desarrolló –a lo largo de sus cincuenta años de actividad– un pensamiento estético muy coherente. El elemento clave para comprender el método de este artista es el espacio, y, especialmente, la recuperación de su valor con respecto a la obra creada. Desde el inicio de su obra, a finales de los años 30 del siglo pasado, Kantor experimentó apoderándose de espacios nuevos para el teatro. El surgimiento del *happening* como forma artística contemporánea supone la culminación de esta búsqueda intuitiva sobre los usos del espacio como lugar para el arte. Se podría decir que este nuevo enfoque abrió ante Kantor nuevas líneas de indagación en la semiótica moderna del arte. El director llevó sus intervenciones más allá del espacio de la galería, y un ejemplo son los *happenings* de la varsovia Galería Foksal, en los años 60 del siglo XX. Simultáneamente, Kantor se embarca en el proyecto del Teatro de *Happening*, que hizo uso del espacio para crear escenas, en ocasiones, muy violentas. El Teatro Cricot, como parte del Teatro de la Muerte, utilizó el espacio, de forma consciente, como elemento fundamental del espectáculo.

El objetivo de la conferencia es llegar a comprender el espacio en el mundo artístico de Kantor, porque, además de lugar, “espacio de interpretación” y “zona de espectadores”, es

también lo que une la imaginación con la realidad del más bajo nivel, lo que construye todo el planeta artístico de este creador extremadamente autónomo.

Prof. Dariusz Kosiński (Universidad Jaguelónica, Cracovia)

<<Jerzy Gurawski y Jerzy Grotowski: una revolución del espacio escénico>>

En 1960, Jerzy Grotowski, que llevaba casi un año dirigiendo el Teatro de las 13 Filas (un pequeño teatro experimental de una ciudad polaca de provincia, llamada Opole), conoció en Cracovia a un joven arquitecto, Jerzy Gurawski, fascinado por las ideas vanguardistas de la arquitectura teatral. Aquel primer contacto marcó el comienzo de una colaboración que duró hasta el año 1968 y que dio lugar a representaciones que ampliaron y ahondaron en los cambios revolucionarios del pensamiento y de la práctica del espacio teatral. Estos cambios, reconocidos mundialmente después del éxito de *La trágica historia del doctor Fausto*, basada en el drama de Christopher Marlowe (1963), y, sobre todo, tras el triunfo de *El príncipe constante*, basado en la obra de Calderón de la Barca, adaptada por Juliusz Słowacki (1965), ejercieron una gran influencia en el teatro mundial. Durante la ponencia se expondrán las ideas y los sucesivos proyectos de Jerzy Gurawski, y se analizarán las consecuencias que tuvo la transformación del espacio para la obra de Jerzy Grotowski y para su idea de teatro.

JORNADA 2

Panel 3 // 10:00h-13:30h

Dorota Buchwald (Instituto de Teatro “Zbigniew Raszewski”, de Varsovia)

<<Jerzy Grzegorzewski: una mirada al escenario>>

Para el pintor Jerzy Grzegorzewski, una cuestión fundamental que había que resolver en el teatro era el espacio. Lo expresó de una forma muy clara: “Un lienzo blanco, antes de llevarse a cabo el proyecto, contiene el misterio y una infinidad de posibilidades; en realidad, es algo tan mágico como un escenario vacío cuando uno lo observa. Me gusta mucho observar el escenario vacío. De joven, irritaba a los actores invitándolos a sentarse detrás de mí, mientras yo, el director, no sabía qué hacer. Les pedía que miraran el escenario vacío, y esto les irritaba sobremanera”.

Pero a veces, el escenario vacío no era suficiente para alimentar la imaginación. Grzegorzewski, heredero de la vanguardia polaca anterior a la Segunda Guerra Mundial, descubrió, a la hora de poner en escena sus espectáculos, el potencial que representan para el teatro los balcones, el guardarropa, el vestíbulo o los almacenes subterráneos. En ocasiones, hacía que los espectadores se sentaran en el escenario y los actores estuvieran en el espacio destinado al público. También atribuyó a los objetos funciones totalmente nuevas. Tejió sus guiones con fragmentos de obras ajenas y puso en escena obras no escénicas. Descorrió cortinas, abrió ventanas, fijó marcos. Fue como el niño del primer cartel teatral diseñado por Wyspiański –para una representación de *Interior*, de Maeterlinck–, que mira hacia el interior de algo con insistente curiosidad. Por eso, a medida que pasa el tiempo, crece la fascinación por ese mundo que creó en sus espectáculos .

Paweł Mrowiński (Universidad de Varsovia)

<<Entre el altar, la revolución callejera y el entierro. La escenografía social en la Polonia actual>>

En su artículo titulado *La escenografía o la creación del espacio*, Thea Brejzek observa que siempre formamos parte de una configuración espacial, y que la puesta en escena del espacio constituye una práctica muy arraigada en los procesos de construcción social, cultural y política. En un sentido amplio, la escenografía puede aplicarse a diversos fenómenos extrateatrales: las manifestaciones, las celebraciones religiosas, los eventos deportivos, los entierros y otros hechos que podrían agruparse bajo la denominación de

“espectáculos/*performances* sociales”. Para comprender el concepto teórico de “escenografía social” es imprescindible conocer su estructura, funciones y componentes. Como complemento a esta información, es interesante familiarizarse con la aplicación práctica de este concepto a partir de diversas manifestaciones performativas que se han producido en las calles de Polonia durante las últimas cuatro décadas