

2009

Resao

01

enero-febrero-marzo

DARSE RESAD

Consejo editorial

Ángel Martínez Roger

Nieves Mateo

Felisa de Blas Gómez

Almudena López Villalba

Coordinación de contenidos

Nieves Mateo

Diseño Artístico y Gráfico

Felisa de Blas Gómez

Almudena López Villalba

Maquetación

Luis Lamadrid

Imprime: Gráficas Bailén

ISSN:

Depósito legal:

Contenidos

EDITORIAL

02 Resad-darse: Editorial

DESTACADOS

03 Pruebas de ingreso 2008

04 Presentación del curso académico

05 Kathakali

07 Shakespeare en armas

ABRIENDO ESPACIOS

09 Visita del ITI

FORMACIÓN

11 Seminario L'école des écoles

RESEÑAS

13 Escáner: Jornadas sobre investigación
y creación en las artes escénicas

13 Cursos de verano '08

14 Acotaciones 20

14 Biblioteca temática RESAD

Resad-darse: Editorial

La nueva etapa de la revista de la escuela nace con un nombre que combina nuestro espíritu de entrega con el juego sobre el orden de nuestras siglas. Un centro de enseñanza debe ser siempre un lugar para darse. Solo desde la verdadera vocación docente se pueden comprender nuestro cometido y nuestras demandas. Hoy la institución se enfrenta a desafíos de muy distinta naturaleza. Por un lado está en pleno debate nuestra adecuación curricular para la convergencia en el espacio europeo de educación superior, Bolonia 2010. Igualmente está a punto de publicarse el Real Decreto que determinará la estructura básica de nuestras enseñanzas y el desarrollo de los futuros másteres. Al tiempo, mantenemos una contradicción jurídica grave entre las titulaciones que otorgamos “equivalentes a licenciado a todos los efectos” y el estatus docente perteneciente a las enseñanzas medias, en grado 24 en más del 95% de la plantilla, (dato que no soporta comparación alguna con nuestros colegas de los grados superiores de Conservatorio, Canto y Danza).

Las enseñanzas artísticas tienen un problema de ubicación al que nuestras autoridades políticas deben dar solución, pues vemos, a su vez, el nacimiento de nuevas titulaciones propias de nuestras disciplinas en el ámbito universitario, confundiendo aún más, tanto la definición como la oferta de un sobredimensionando mercado ya de por sí saturado. No todo es o está siendo preocupante, la RESAD ha recibido una fuerte inversión en infraestructuras técnicas y equipamiento que vuelve a ponerla al día tras los doce años de uso del edificio. Quiero dar las gracias a toda la comunidad escolar, a los profesores del claustro, al personal no docente (secretarias, bibliotecarias, sastras, agentes de control, mantenimiento, técnicos de sala, personal de limpieza) a los alumnos nuevos y a los veteranos, a los miembros de mi equipo de dirección, gracias a todos por el apoyo que recibí en el mes de julio pasado y el impulso que recibo de vosotros día a día. DARSE / RESAD. Ánimo con el curso.

Pruebas de ingreso 2008

Pruebas de ingreso 2008

ESPECIALIDADES	OPCIONES	NÚMERO DE SOLICITUDES	Nº DE ALUMNOS QUE SUPERAN LA PRUEBA DE ACCESO	Nº DE ALUMNOS QUE OBTIENEN PLAZA
DIRECCIÓN DE ESCENA	Dirección de Escena	40	12	10
	Dramaturgia	16	13	12
DRAMATURGIA	Dramaturgia	16	13	12
ESCENOGRAFÍA	Escenografía	17	10	10
INTERPRETACIÓN	Teatro de Texto	306	111	28
	Teatro de Gesto	77	28	28

Presentación del curso académico

El 13 de octubre a las 12 horas tuvo lugar el acto de apertura del nuevo curso de la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Juan Antonio Hormigón, catedrático de Dirección de Escena de la RESAD y Secretario General de la Asociación de Directores de Escena, impartió la lección inaugural, titulada *El arte de enseñar el Arte Dramático*. Después de treinta años de labor docente, Juan Antonio Hormigón se despidió de su actividad académica con una clase magistral en la que realizó una rotunda defensa de un sistema de enseñanza asentado en el esfuerzo de los alumnos, la preparación de estos para el trabajo en equipo y la “autoritas” del profesor, un intelectual que debe alentar en sus discentes la imaginación, el sentido de responsabilidad y el amor por la cultura.

Previamente a esta lección inaugural, Ángel Martínez Roger, director de la RESAD, planteó los retos académicos y administrativos para este curso y recordó los objetivos que el nuevo equipo directivo se ha trazado: respeto absoluto de los órganos de representación del Centro, mejora de la calidad de la enseñanza (donde se incluye el reto de Bolonia para 2010), la equidad en el reparto de medios, las prácticas de los alumnos en las salas de la Comunidad de Madrid, etc.

Kathakali

www.keralatoruism.org
info@nirvana.net.in

César Lorente Ratón
Foto: Ernesto Serrano

El 14 de Octubre de 2008 el Gobierno de Kerala en colaboración con la Real Escuela Superior de Arte Dramático ofreció una presentación-representación de Kathakali sobre el *Asesinato de Dushasana*, historia perteneciente al conocido Mahabharata.

Esta forma artística nace al sur de India, en Kerala, el Estado más desarrollado del país, debido a su alto grado de alfabetización (un 95%). Su origen data del siglo XVI, aunque se consolida a lo largo del XVII gracias a Kottarakara Thampuran, gobernante de una provincia del sur de Kerala, quien a su vez compuso algunas de las obras hoy día conocidas. Su lengua oficial se denomina malayalam, de donde provienen las palabras Katha y Kali, cuyo significado etimológico es: historia -"katha"- y obra de teatro -"kali"-. Entiéndase como "obra de teatro que cuenta una historia". También se le define como danza dramatizada, debido a la predominancia de su lenguaje gestual tanto corporal como con las manos, también llamados mudras.

¿Cómo ha llegado el Kathakali al mundo occidental y a ser considerado una forma artística de interés general a nivel pagano, teniendo un carácter litúrgico?

En 1930 el reconocido poeta Padmabhooshan Vallathol Narayana Menon fundó en la rivera del río Nila, cerca del pueblo de Cheruthuruthy, distrito de Thrissur, la "Universidad" Kalamandalam. Un centro educativo residencial estrictamente reservado a la enseñanza de formas artísticas. Gracias a su idea originaria de preservar estas formas artísticas de Kerala, el kathakali abandonó los templos y llegó a todos, religiosos y no-religiosos, hindúes y no-hindúes. Kalamandalam está consagrado, hoy día, como uno de los centros de interés cultural mundial y patrimonio de la humanidad. Concesión hecha por la UNESCO en el año 2004 para la preservación del Koodiyattam, al considerar éste como obra maestra oral del patrimonio de la humanidad.

El Kathakali se compone de 101 obras, aunque hoy día se suelen representar unas 33. La representación comienza al atardecer y finaliza al amanecer, teniendo una duración de hasta 12 horas. Hoy día, y debido al interés artístico y cultural que ha ido adquiriendo a nivel mundial, existen representaciones de incluso 30 minutos. Este logro se debe a la labor que ha desarrollado Kalamandalam manteniendo vivas estas formas artísticas,

además de sacarlas de su contexto litúrgico para acercarlas al pueblo. Y, ¿la temática en el Kathakali? Las historias populares más representadas continúan siendo los extractos del Mahabharata, la gran epopeya de la India que comprende 100.000 estrofas, generalmente de dos versos cada una. Fue escrita a lo largo de diversos siglos y en ella participaron diversos autores.

El núcleo central del Mahabharata está conformado por la lucha fratricida que enfrenta a dos ramas rivales de una misma familia real: una constituida por los Pandavas, hijos de Pandu, y otra constituida por los primos de los anteriores, los Kauravas o Kurus, hijos de Dhritarastra. Los Pandavas eran cinco hermanos con una esposa común, Draupadí. Los Kauravas eran ciento y un hermanos. El mayor y el jefe de ellos era Duryodhana. En el *Asesinato de Dushasana*, Draupadí es maltratada y deshonrada por Dushasana, hermano de Duryodhana y enviado por éste a realizar tal cometido. Draupadí jura que uno de sus maridos, Bhíma, le vengará. Pasados trece años, Bhíma encontrará a Dushasana y vengará a su mujer, sacándole las tripas.

En esta pieza se pudo observar la complejidad del maquillaje (una de las primeras máscaras pintadas de la historia del teatro) y vestuario. Un elaborado ritual de tres horas y media, donde ambos elementos representan símbolos esenciales para entender los códigos de comunicación que emplea el kathakali. Como ejemplo resaltar que el color rojo representa a los villanos y el verde a los nobles. En el *Asesinato de Dushasana*, Bhíma, además del verde, tiene pintado amarillo y rojo alrededor de su boca. Esto se debe al hecho de que es medio hombre-medio león, ya que está furioso por lo acontecido a su esposa, está ansioso de venganza. En el vestuario de algunos de los personajes de la historia se utiliza una especie de colgante alrededor del cuello, a modo de bufanda, con pequeños espejos en las puntas. Esto se debe a la intencionalidad de transmitir vanidad y egocentrismo.

Intentar resumir la cantidad de códigos, significados y elementos, resulta una pequeña anécdota dentro de una profesión que, como a nuestro colega y actor Kalamandalam Biju, precisa de 15 años de laborioso, metódico y disciplinado trabajo.

Shakespeare en armas

Iñaki Arana

Foto: Julián Peña

El arte de la esgrima y la lucha escénica se convierten en protagonistas de una puesta en escena ágil e innovadora, a través de la cual nos introducimos en el universo atemporal de las obras de Shakespeare. De la mano de sus personajes más célebres nos muestra los anhelos ancestrales del ser humano: la venganza, el amor, la ambición y el odio vibran en un montaje en el que los actores crean espacios, personajes y emociones.

El espectáculo se articula en tres bloques en torno a las obras *Romeo y Julieta*, *Hamlet* y *Macbeth*. A través de los sueños de Julieta, vemos las luchas entre Montescos y Capuletos, dejando la historia de la muerte de Mercurio en suspense. *Hamlet* comienza con el suicidio de Ofelia, a partir de donde se desarrolla de forma vertiginosa la tragedia final, que arrastra a todos los personajes. *Macbeth* recoge la esencia del argumento en una selección de secuencias clave de la obra shakespeariana, que suponen un broche final apoteósico.

Estrenada en el XII Festival Shakespeariano de Gdansk (Polonia), también ha sido representado en el Teatro Valle Inclán de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, además de ser uno de los espectáculos seleccionados para formar parte de la Noche en Blanco 2008 en el Teatro Español de Madrid.

SHAKESPEARE IN FIGHT

Ficha Artística

Dirección: **Iñaki Arana**

Adaptación de Vestuario: **Malgorzata Zak**

Iluminación: **Lia Alves**

Realización de Video: **Marian Sánchez**

Canción de Ofelia: **Raúl Novillo**

Aytes. de vestuario: **Amaya Contel**
Daniela Villaseñor

Reparto

(por orden de intervención)

Elisabet Sánchez: Julieta

Carlos Segura: Romeo

Alejandro Lara: Paris, Alertes

Iñaki Arana: Boticario, Claudio

Laura Guillén: Lady Capuleto

Gertrudis

Lady Macbeth

Marina Blanco: Ama

Ofelia

Toni Ferri: Capuleto

Macduff

José Rubio: Fray Lorenzo

Duncan

Sara Moraleda: Benvolio

Raúl Novillo: Príncipe Hamlet

Ángel Mauri Jr.: Tybalt, Macbeth

Ferrán Franco: Mercurio

∞ Destacados

Visita del ITI

Instituto Internacional del Teatro

Juanjo de la Fuente
Foto: Julián Peña

El ITI (Instituto Internacional de Teatro) es una organización internacional y no gubernamental en el campo de las Artes Escénicas asociada formalmente a la UNESCO. Entre sus acciones más conocidas, está la divulgación y conocimiento del Manifiesto del Día Mundial del Teatro, tarea encomendada cada año, a una personalidad creadora de talla internacional. En 2008 fue Robert Lapage quien dio voz a este manifiesto, leído en teatros y foros escénicos de todo el planeta.

Entre los objetivos del ITI está:

“...Promover el intercambio internacional de conocimientos y prácticas en el dominio de las artes escénicas, estimular la creación e incrementar la cooperación entre las “gentes del teatro”, crear opinión pública de la necesidad de tomar en consideración la creación artística como parte de la investigación y el desarrollo, y profundizar en el entendimiento mutuo para participar en el reforzamiento de la paz y la amistad entre los pueblos, participando en la defensa de los ideales y los objetivos de la UNESCO”.

Fue fundado en Praga en 1948, realizando allí su primer congreso mundial. Recientemente, del 22 al 27 de septiembre, el ITI realizó su 32 congreso mundial en Madrid. Aprovechando esta ocasión, la RESAD invitó a sus participantes, ofreciéndoles una visita por la escuela y la representación de la obra *Shakespeare in fight*. Los participantes del congreso quedaron impresionados por las instalaciones con que contamos, (enseñadas, explicadas y comentadas por nuestro director Ángel M. Roger y por la Secretaria del centro Ana F. Valbuena), así como por el alto nivel, la investigación y el lenguaje propuesto en la puesta en escena de Iñaki Arana. Tras la función, tuvimos ocasión de charlar y conocer a sus miembros, abriendo lazos y entablando contactos que permitan futuras participaciones y colaboración mutua, entre el ITI y la RESAD.

o Abriendo espacios

Seminario de L'école des écoles

Pablo Iglesias Simón
Foto: Baki Katsinis

Entre el 12 y el 16 de octubre de 2008 tuve la suerte de asistir al seminario para profesores *Hamlet in two ways*, que se desarrolló en *The Danish National School of Theatre* de Copenhague, organizado por la asociación europea de escuelas de arte dramático L'école des écoles. La escena cuarta del acto tercero de *Hamlet*, aquella en la que el protagonista se encuentra con su progenitora en sus aposentos tras la representación de *La ratonera*, sirvió para que los compañeros daneses trataran de mostrarnos las dos metodologías básicas que utilizan. El primer día, el director Thomas Ostermeier relató su experiencia al montar *Hamlet* y los anfitriones presentaron el seminario y nos dieron un caluroso recibimiento. Nos dividieron en grupos para trabajar dos enfoques básicos: el psicofísico, derivado de las prácticas de Stanislavski y sus herederos, y el físico-visual, deudor de los planteamientos germinales de Craig y Appia y que aglutina los principios del conocido como teatro posdramático y las experiencias heterogéneas de creadores contemporáneos como Brook, Castorf, Bausch, Mnouchkine, el Wooster Group o Lepage, entre otros. En el taller dedicado al método psicofísico, conducido por el profesor Lev Erenburg, discípulo de Tovstonogov, se trabajó en torno a las circunstancias. Para el maestro ruso

la herramienta fundamental no eran ni los objetivos, ni las acciones, ni los conflictos, sino que planteaba una metodología basada en improvisaciones, en las que los actores buscaban recrear los estados físicos derivados de las circunstancias en las que se encontraban los personajes. Tuve varias discusiones continuadas con él, al no entender por qué era imprescindible que la actriz que interpretaba a Gertrudis, embarazada, según sus hipótesis, vomitara para que la escena saliera correctamente. El trabajo se traducía en unos actores que trabajaban individualmente, sin compartir la escena, bloqueados y preocupados más por “sentir” náuseas que por entender lo que sucedía y construir sus personajes a través de una interacción recíproca.

En el taller dedicado al método físicovisual, conducido por la coreógrafa Charlotte Munkso y el arquitecto Baki Katsinis, el trabajo fue mucho más liberador, creativo y fructífero. Tras hacer diversos ejercicios encaminados a fomentar el espíritu de grupo entre los integrantes del taller, pasamos a analizar el entorno en el que íbamos a trabajar. Se trataba de definir el *Genius Loci* del espacio a través del análisis de sus elementos mensurables (medidas, geometría, materiales, superficies, consistencia y color), sensibles (luz, sonido, temperatura y olor), generados y, por último, no mensurables (atmósfera, peculiaridades, historia). Tras esto comenzamos a examinar el lugar a través de nuestra propia experiencia corporal, siguiendo las directrices que marcaba Charlotte.

Con estos datos y vivencias, tratamos de expresar la esencia del espacio a través de un modelo o muestra escénica. Tras debatir sobre los diversos modelos presentados, pasamos a trabajar con objetos diversos (gomas elásticas, papel adhesivo, linternas, telas) para intentar explotar sus posibilidades expresivas. Tuvimos que intervenir una porción acotada del espacio y, utilizando únicamente un objeto, establecer un discurso plástico mediante tres imágenes estáticas. Llegados a ese punto, empezamos el trabajo con el texto de Hamlet. Formando grupos decidimos cuáles eran los cinco temas fundamentales que transitaba la escena y, utilizando el espacio, los objetos y nuestros cuerpos, generamos un pasaje escénico para transmitir por medios plásticos este universo temático. Así discurrieron estos días de trabajo intenso y fructífero.

Escáner:

Jornadas sobre investigación
y creación en las artes escénicas

Juanjo Granda y Yolanda Pallín

Cursos de verano '08

Fernando Doménech y Nieves Mateo

Del 27 al 29 de octubre se celebró en el Institut del Teatre de Barcelona, el primer encuentro sobre Investigación y Creación en las artes escénicas, dentro del marco de actividades programadas por la asociación europea L'école des écoles, a la que pertenecemos el Institut del Teatre y la RESAD. Hemos participado representantes de Francia, Alemania, Inglaterra, Suiza, Italia y España. El punto de partida para el debate, es el hecho de que la investigación sobre artes escénicas se ha ido desarrollando en los últimos años en el marco universitario, si bien se ha centrado fundamentalmente en el teatro entendido como una rama de la literatura, situación insatisfactoria, ya que excluye la práctica artística como instrumento de indagación y producción de conocimientos.

Este encuentro contó con la presencia de destacados estudiosos del fenómeno teatral como Josette Féral, Jean –Louis Besson o José Antonio Sánchez, que nos ayudaron a plantear cuestiones tan complejas como el análisis de las condiciones metodológicas y materiales que deben permitir situar la práctica artística en el mismo rango que la investigación científica. Y es que la obra de creación, en muchos casos, se convierte en el propio objeto de estudio y por ello constituye de por sí un proyecto de investigación.

En colaboración con la Fundación Autor y la Universidad Complutense de Madrid, se celebró en El Escorial, el Curso de dramaturgia española contemporánea, con ponencias y mesas redondas. Dirigido por Ignacio Amestoy, se debatió acerca de cómo llevar las nuevas dramaturgias a la escena actual.

Ángel M. Roger, dirige el Curso de Verano de La Granja, en el que, entre otras disciplinas, se cuenta con el teatro. Esta edición contó con un Curso de interpretación en el teatro del verso, a cargo de los profesores de la RESAD Vicente Fuentes, Beatriz Suárez y el actor Carmelo Gómez, que además, ofrecieron junto a los alumnos, un recital de monólogos del Siglo de Oro.

El Palacio de Valdeparaíso de Almagro volvió a acoger el curso de teatro clásico que la RESAD viene realizando desde hace siete años dentro del marco del Festival de Teatro Clásico, coordinando esta edición, el profesor Fernando Doménech. Este año, dieciséis alumnos de todas las especialidades de la RESAD y ocho de Castilla-La Mancha trabajaron sobre el lema *Porque suele el disfraz varonil agradar mucho*, que hacía referencia al travestismo, tanto masculino como femenino, en el teatro del Siglo de Oro español.

Acotaciones 20

Nieves Mateo

Biblioteca temática RESAD

Abre el número la investigación acerca de la crítica de los clásicos españoles, a cargo del profesor E. Pérez Rasilla, doctor en Filología Hispánica. Continuamos con un trabajo sobre el nacimiento, sentido y evolución de la danza Butoh, a cargo del profesor J. Soler, discípulo cercano al maestro Kazuo Ohno. Armado con un despliegue fotográfico y una completa bibliografía, es uno de los estudios más completos publicados en nuestro país. P. Iglesias Simón, profesor de dirección escénica y especialista en la relación entre manifestaciones audiovisuales y teatro, nos ofrece un estudio pormenorizado de la utilización de imágenes a lo largo de la historia. Analiza el tipo de artefactos utilizados hasta llegar al nacimiento del cine y su aplicación al arte dramático, así como su clasificación, con una selección de ilustraciones y amplia bibliografía.

Se publica una de las últimas obras del maestro, F. Fernán Gómez, *Defensa de Sancho Panza*. Un texto que viene precedido de una introducción del profesor y dramaturgo P. Villora con la intención de acercarnos a la visión que como autor, Fernán Gómez tenía de sí mismo. Con motivo de la Noche de los Teatros contamos con el excelente texto *Homenaje a los cómicos, a los actores*, de P. Villora y el texto de J. Mayorga, *Esta noche Madrid es la ciudad más peligrosa*, porque autores y personajes de la ficción se han encarnado aquí. Completa el nº, entre otros, un artículo de H. Sánchez Kriúkova acerca del fórum internacional más importante sobre escenografía, figurinismo y arquitectura teatral, La PQ (Pague Quadrennial).

La biblioteca temática RESAD publica *Entremeses de Juan Rana*, una edición a cargo de la profesora y autora teatral, Yolanda Pallín. Cuenta con un prólogo excelente, que nos sitúa en pleno Siglo de Oro español y da algunas claves de cómo Cosme Pérez, el actor de tantas comedias de la época, da paso a Juan Rana, personaje protagonista de otros tantos entremeses que se compilan en esta edición y hasta ahora, poco conocidos.

o darse

Real Escuela Superior de Arte Dramático. www.resad.es
Avda. de Nazaret, 2. 28009 Madrid. Tel.: 91 504 21 51. Fax: 91 574 11 38

Real
Escuela
Superior

1831

de Arte
Dramático