

El pregón de José Mª Pou en la RESAD abrió *La noche de los teatros*

El jueves 29 de marzo tuvo lugar en la RESAD el acto de apertura de *La noche de los teatros*, una iniciativa que la Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, dirigida por Santiago Fisas, ha puesto en marcha con la colaboración de teatros públicos y privados e instituciones culturales. Desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche se ofrecieron espectáculos de teatro, danza, circo, conferencias e improvisaciones en 45 salas de Madrid. La RESAD abrió esta fiesta del teatro con un pregón de José María Pou, al que siguieron los espectáculos, *Con las espadas en alto*, dirigido por Iñaki Gorroñoigoitia, *Canciones para una noche de primavera*, dirigido por Virginia Gutiérrez, *Céfalo y Pocris*, obra teatral de Calderón dirigida por Nuria Alkorta, y *El niño de los sortilegios*, de Collette, con dirección de Sol Garre. Así mismo, el grupo Canalla Naïf, formado por alumnos de 2º Curso de Teatro del Gesto, participó en el Combate de Teatro de Jóvenes Escuelas con las obras *Desencuentros* y *La casa encantada*, dirigidas ambas por Ana Vázquez de Castro.

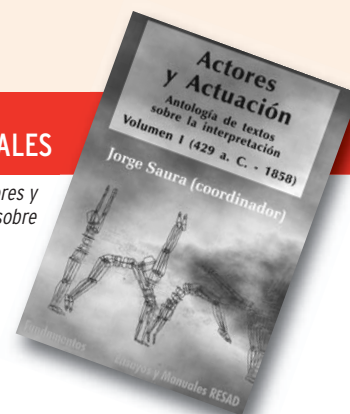
Sumario

▶ Editorial	2
▶ Vicente León	3
▶ Talleres de Interpretación	4 y 5
▶ Encuentro Internacional	6
▶ Francisco Nieva	6
▶ Críticas	7
▶ Marat-Sade	8

NOVEDADES EDITORIALES

Jorge Saura (coordinador), *Actores y Actuación. Antología de textos sobre la interpretación. Volumen I (429 a.C.-1858)*
20 €

Pedidos a:
EDITORIAL FUNDAMENTOS
Tel. 91 319 96 19

El Día Mundial del Teatro y la RESAD

Este año han proliferado los actos alrededor del Día Mundial del Teatro, que tuvo su protocolo oficial, en la jornada del mismo 27 de marzo, en la ciudad de Almagro, con una conferencia de la Academia de la Española y catedrático emérito de la Real Escuela Superior de Arte Dramático, don Francisco Nieva. El Centro escogió este día tan señalado para rendir un homenaje a los profesores jubilados en los últimos años: doña Marta Schinca, don José Pérez Valtierra y don Juan Pastor.

En la víspera, el 26, tuvieron lugar en Madrid dos actos relevantes. Por un lado, la celebración de la X Noche de Max Estrella, esa peregrinación laica que cada año tiene a la peripecia del *Lucas de bohemia*, de don Ramón María el Valle-Inclán, como hoja de ruta, y que en esta ocasión también tuvo de protagonistas del broche final del itinerario, en el Círculo de Bellas Artes, a dos profesores de la Casa, don Juan José Granda y don Miguel Tubía, con el espectáculo *Crisis en la Max Star*. Asimismo, el mismo día 26 se otorgó, por vez primera, el premio de teatro Valle-Inclán, con ocho millones de las antiguas pesetas como galardón, que obtuvo Juan Echanove, por su interpretación en la obra *Plataforma*. Echanove, que en su día pasó por nuestras aulas.

Con todo, la celebración más destacada del Día Mundial fue el 29, en que se vivió la primera edición de la que se ha denominado La Noche de los Teatros, una gran fiesta en la que Madrid entero vibró durante más de ocho horas alrededor de las Artes Escénicas.

Y hay que destacar que la fiesta comenzó en la sede de la RESAD, a las cinco de la tarde, con un pregón de otro de nuestros ex alumnos, el gran actor y, ahora, director, José María Pou, que este año, como hemos informado ampliamente en esta publicación, recibió el Premio Nacional de Teatro, por *La cabra*.

La organización de La Noche de los Teatros quiso que el marco de la RESAD fuera el pórtico de la gran fiesta. Y, ciertamente, la RESAD con sus 175 años a cuestas, siendo la institución teatral más veterana de España, no defraudó.

José María Pou, en su magnífica intervención, en la que recordó su paso por la Casa, fue arropado por alumnos, profesores y público en general, que asistieron con emoción al acto, ante los incontables medios de comunicación que cubrieron el acontecimiento. Luego, los alumnos de los profesores don Iñaki Gorroño Goitia y doña Virginia Gutiérrez, pusieron un brillante cierre con su esgrima y sus voces al inicio de La Noche de los Teatros. Una feliz conmemoración con la RESAD como referencia. A favor del Teatro.

Marta Schinca.

José Pérez Valtierra.

Juan Pastor.

Homenaje a los profesores jubila

El 27 de marzo, Día del Teatro, tuvo lugar una cena en homenaje a los profesores jubilados en los últimos años: Marta Schinca

Quereilhac (1978-2004), José Pérez Valtierra (1978-2006) y Juan Pastor (1987-2006). Marta Schinca, Vicedirectora del Centro (1998-2000), además de Catedrática de Expresión Corporal, ha sido "el alma" del Departamento de Movimiento y su actividad docente y directiva ha sido fundamental para poner en marcha uno de los retos más importantes con lo que se ha enfrentado la RESAD: la puesta en marcha del teatro gestual. Por su parte, José Pérez Valtierra, antiguo alumno de la escuela, Catedrático de Ortofonía y Dicción y Jefe de Estudios (1999-2001), formó parte del Departamento Voz desde sus inicios, cuando la escuela se ubicaba en el Teatro Real. Intentando unir sus inquietudes espirituales con las pedagógicas, siempre ha dejado en los alumnos un poso de afecto. Finalmente, Juan Pastor, profesor del Departamento de Interpretación, "se ha destacado", en palabras de la profesora Charo Amador, "por una rigurosa labor pedagógica, acorde con el legado de William Layton, gran maestro de actores y directores, aportando sus propias investigaciones y cuidando el desarrollo de la naturaleza creativa de sus alumnos."

Contratos de monitor

La RESAD y la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid firmarán en los próximos días un convenio para que los alumnos egresados de cualquiera de las especialidades que se imparten en la Escuelas Superiores de Arte Dramático sean contratados como monitores para dirigir talleres de teatro en los Centros Públicos Prioritarios de Primaria y Secundaria. Para optar a las 20 plazas que se convocarán, además del título, hay que estar inscrito en el INEM.

Virtualización de asignaturas

<http://www.alumnos.pabloiglesiassimon.com>

La RESAD lucha por igualarse, e incluso superar, a todos los centros superiores y universidades en lo que se refiere a la atención a los alumnos. Uno de los últimos esfuerzos en este sentido ha sido llevado a cabo por el profesor Pablo Iglesias Simón, del Departamento de Dirección Escénica. Sus clases de Historia de la Puesta en Escena disponen de una página web donde los estudiantes tienen acceso a un gran número de contenidos a través de diversas secciones. Una de ellas, dedicada a la Historia de la Puesta en Escena, contiene el esquema del trabajo que debe realizar el alumno para superar la asignatura. Además, se accede a la sección de "Contacto" en la que puede comunicarse directamente con el profesor. La sección los "Apuntes/lecciones impartidas" recoge versiones reducidas en Flash de las presentaciones utilizadas en clase.

Pablo Iglesias Simón.

Vicente León (1957, Aracena, Huelva) es Licenciado en Arte Dramático por la ESAD de Sevilla. Actor, profesor de la RESAD de Expresión Oral y Técnica Vocal, creador del Ciclo Autor en Escena Contemporánea, ha sido director de escena de, entre otros, los montajes *Combate de negro y de perros* (1997), *A Number* (2005) y *La máquina Hamlet* (2006).

Vicente León: "Hemos de potenciar el gusto por la musicalidad del habla"

Le acaban de conceder el Premio Max de la Crítica por el Ciclo Autor, que ya va por su décimo primera edición. En su trayectoria artística, ¿qué lugar ocupa este evento cultural?

Sin duda, ocupa un lugar preeminente. El Ciclo ha significado el desarrollo de una idea eficaz en la que he podido aglutinar mis necesidades personales, artísticas e intelectuales en el ámbito del teatro contemporáneo, que es el que más me motiva. Es un proyecto original que ha demostrado ser necesario y que se ha ido consolidado gracias a la propia demanda de un público que viene respondiendo año tras año de una manera rotunda.

¿Jelinek ha supuesto uno de los mayores retos creativos del Ciclo?

El Ciclo y el riesgo son inherentes. El "empeño Jelinek" era realmente muy arriesgado, quizás, como me ha preguntado, ha supuesto el mayor compromiso por las características tan peculiares, radicales y postmodernas de la autora. Pienso que el resultado ha sido verdaderamente aceptable. Ha permitido introducir en el panorama teatral español, de una manera nítida y sugerente, a una autora tan compleja, interesante y controvertida como Jelinek, totalmente ignorada hasta este momento.

¿Considera que el Ciclo cubre una carencia de la cartela madrileña tanto pública como privada?

Sí. Creo que la dramaturgia contemporánea es una labor que debería afrontar el teatro público, que tendría que conducirse por criterios culturales y no económicos. Y el teatro privado, que "apuesta por lo seguro", aunque eso no le asegura nada, ni siquiera los pretendidos "beneficios", debería arriesgarse un poco más.

¿Por qué el Ciclo no sale fuera de Madrid?

Es difícil exportar a Heiner Müller, Bernard Marie Koltès, Samuel Beckett, Harold Pinter, Joan Brossa, Sarah Kane, Michel Azama, Botho Strauss, Caryl Churchill o Elfriede Jelinek porque necesitan de un apoyo económico, que solo puede ofrecer una institución pública, y no es fácil conseguirlo. Un año logramos llevar el Ciclo a Málaga, con la ayuda de la Universidad, y fue una experiencia estupenda, que desgraciadamente no hemos podido repetir.

Lleva unos diez años en el Centro, ¿la implantación del sistema de créditos mejora la calidad de la enseñanza?

Creo que es un avance porque nos acerca a la universidad, donde el alumno tiene ciertas posibilidades de hacerse su "menú pedagógico". Para mí, como profesor, supone un estímulo porque tengo la oportunidad de trabajar con alumnos de especialidades con los que antes no tenía contacto y eso siempre es enriquecedor.

¿Cómo es el nivel de los actores en España en lo que se refiere a técnica vocal?

España es un país que no cuida mucho el lenguaje. Hemos de potenciar el gusto por la musicalidad del habla desde las escuelas de Arte Dramático. El alumno viene con muy poca base y para nuestra profesión es fundamental este aspecto. Los esfuerzos que hay que hacer son muy grandes y diversos. Debemos potenciar el sentido del ritmo, la prosodia, la dicción... Existe poco refinamiento en la utilización del lenguaje y un actor necesita un conocimiento muy profundo de esta materia. Eso, sin duda, y entre otras cosas, elevaría significativamente nuestro nivel actoral.

A Number, de Caryl Churchill.

El amante, de Harold Pinter.

Emeterio Díez.

Lourdes Ortiz, que fue Catedrática de Teoría e Historia del Arte y directora de la RESAD, ha recibido el I Premio El Espectáculo Teatral, por su obra *La Guarida*, publicada por Ediciones Irreverentes.

Carlos Aladro (RESAD, '01) ha dirigido en el teatro La Abadía las representaciones de *La ilusión*, un texto de Tony Kushner sobre la obra *La ilusión cómica*, de Corneille.

Andrés del Bosque, profesor de la RESAD, estrenó el 2 de marzo en el teatro La Espada de Madera la obra tragicómica para clown *El día del juicio*.

Blandine Calais-Germain, una de las mayores expertas mundiales en fisiología del cuerpo y expresión artística, impartió en la RESAD durante los meses de febrero y marzo un seminario sobre Anatomía de la Voz.

TALLERES DE INTERPRETACIÓN

Durante los meses de febrero y marzo, tuvieron lugar los Talleres de Interpretación que sirven de cierre a la formación docente recibida por los actores del último curso de carrera. Del 27 de febrero al 8 de marzo, los alumnos de Interpretación Textual A1, dirigidos por Charo Amador, pusieron en escena un espectáculo que integraba dos obras de Valle-Inclán, *Ligazón* y *Divinas palabras*. Por su parte, la especialidad de Interpretación Gestual montó del 12 al 21 de marzo la creación teatral *Walkin on the Earth*, con dirección de Fabio Mangolini. Finalmente, del 20 al 29 de marzo, los alumnos de Interpretación A2 representaron *Céfalo* y *Pocris*, de Calderón de la Barca, con dirección de Nuria Alkorta. En este tipo de talleres, la exigencia de acoplar la representación a las necesidades pedagógicas y a los repartos configurados por cada curso supone siempre un gran reto creativo, además de tomarse los profesores las licencias imprescindibles con los textos para resolver los escollos que se presentan; incluso los textos se recrean directamente.

“Ligazón y Divinas Palabras presentan afinidades temáticas (avaricia, lujuria y muerte) y resonancias formales suficientes (léxico, simbología, etnografías galaicas) como para poder integrarse en una única puesta en escena. En el montaje, el ritual, potenciado por la palabra, opera con la misma eficacia simbólica sobre el destino de los personajes.”

Charo Amador, directora.

“Walkin on the Earth plantea un tema, el de los colores, para la creación teatral. Aprehendemos la realidad por medio de los colores. Los colores son un alfabeto del mundo: son el mar, el prado, el fuego... son también los sentimientos, las palabras, las situaciones. Hasta las ideas tienen colores.

Walkin on the Earth parte de las reflexiones sobre el color de Goethe, Shopenhauer, Wittgenstein, Bernhard, Klee, Mondrian....”

Fabio Mangolini, director.

“La dificultad de la puesta en escena de **Céfalo y Pocris** radica en el lenguaje y en el contexto actual, que nada tienen que ver con el marco cortesano y carnalesco para el que la obra fue compuesta y representada.

Esta adaptación de *Céfalo y Pocris* injerta en la comedia burlesca algunos pasajes de la ópera en una combinación que muestra la diferencia estilística de ambas piezas y la libertad creativa de Calderón en el tratamiento conceptual y escénico de los temas mitológicos.”

Nuria Nikorta, directora.

Nuevo texto de Nieva

El 21 de marzo se presentó en la RESAD el libro *Catalina del Demonio*, de Francisco Nieva, con la asistencia del autor. *Catalina del Demonio* es una obra dramática que juega con el sainete y la comedia de costumbres, distorsionando la atmósfera madrileña de obras como *El árbol de la ciencia*, de Pío Baroja, o *El hermano Juan*, de Unamuno.

Miguel Ángel de Rus, Francisco Nieva, Juanjo Granda y Pedro Villora.

El lugar del otro por Daniel Sarasola

Del 13 al 15 de febrero, tuvo lugar la Muestra de Piezas Breves de la asignatura Prácticas de Dramaturgia, que imparto a los alumnos de 4º. Como principio pedagógico, se trataba de poner la palabra al mismo nivel que la construcción del espacio, el comportamiento de los personajes, el espacio sonoro y la luminotecnia. Partiendo de la pieza breve que habían escrito en 3º, cada alumno ha formulado una propuesta de puesta en escena y ha interpretado, al menos, un personaje en la pieza de otro compañero. Así lo han hecho Trini Díaz con *El cuenco vacío*, Javier Salas con *Pelos detrás del armario*, Emiliano Calcagno con *La pasión de Canijín*, Fran Giménez con *Abdomen*, Rocío Callejón con *El vuelo* e Ismael Baile con *La mano del fauno*. Pero sin convertir la asignatura en fábrica de espectáculos, obsesionados por un resultado brillante, sino trabajando en lo que cada uno quería contar de su propio texto, meréndolo o enriqueciéndolo con nuevas réplicas, siempre para potenciarlo o limar sus deficiencias. También había que vivir en carne propia las dificultades del trabajo del actor. Jugando con enorme seriedad a serlo, a fin de comprender lo que debe ser escrito en los diálogos y qué "huecos significantes" hay que dejar al comportamiento actoral para cerrar en una u otra dirección el contenido sémico del texto. Con profesores, actores profesionales, alumnos de interpretación y de otras especialidades, todos en respetuosa y regocijada bastardía, sin perder la conciencia de que el teatro es el país del juego, donde uno se descubre a sí mismo, descubriendo al otro, poniéndose en su lugar y asumiendo su problemática. Quien crea haber llegado a un resultado perfecto y profesional, se equivoca por completo. Además, no interesaba.

El vuelo.

La pasión...

El cuenco vacío.

Franco Farina, Enzo Corman, Serge Fohr y Ana Isabel F. Valbuena.

Encuentro Internacional

Los días 5 y 6 de marzo tuvo lugar en la RESAD el Encuentro Internacional de Jóvenes Dramaturgos. Dirigido por la profesora Ana Isabel F. Valbuena, contó con la participación de alumnos, docentes y gestores de diferentes escuelas procedentes de Barcelona, Lyon y Pisa, además de la RESAD. Tras la presentación y una visita al centro hubo un resumen-balance del taller de escritura *La Playa*, que fue el eje central de casi todo el congreso. La tarde de ese mismo día pudimos disfrutar de dos montajes escritos y dirigidos por dos alumnos de 4º de Dramaturgia: *Pelos detrás del armario*, de Javier Salas, y *Abdomen*, de Fran Giménez. El segundo día continuaron los debates y las charlas, destacando la llevada a cabo por Sanchis Sinisterra. Para finalizar, se realizó una visita guiada al Teatro Español y la asistencia a la obra *Homebody. Kabul*, de Tony Kushner.

María Martínez Alonso

Anna Politkovskaya

El 20 de marzo la RESAD participó en el homenaje a la periodista Anna Politkovskaya organizado en el Círculo de Bellas Artes por Vicente León y promovido mundialmente por la Fundación Peter Weiss. Anna Politkovskaya fue asesinada cuando investigaba las torturas en Chechenia. El acto fue presentado por Fernando González Urbaneja, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, y Cristina Rota, dirigida por Darío Facal, leyó varios reportajes escritos por la periodista.

Fernando González Urbaneja y Cristina Rota.

La familia García de la Impro "versus" Els Comediants

Nos encontramos en la cartelera madrileña con dos espectáculos que pueden ser comparables. El primero, *El gran secreto*, de Els comediant, se presentó en el Teatro Gran Vía. Una vacía excusa les sirve para comenzar su obra en la que dos acomodadores, dos técnicos y un espectador (dramaturgo) deciden confirmar la tesis de que el teatro define la forma en la que amamos. Nos muestran desde los griegos hasta nuestra época cómo el teatro habla del amor.

El gran secreto.

A salvar queda la destreza de los actores para hacer varios papeles y el hábil uso de diferentes técnicas interpretativas, desde el naturalismo hasta la máscara de la Commedia. Sin embargo, sus interpretaciones son falsas y extremadamente retóricas. No conmueven ni hacen reír. Ni las situaciones ideadas ni los vestuarios se alejan nunca de los tópicos.

En el segundo espectáculo, *La familia García* de la Impro, el grupo Impromadrid se aleja de su fórmula libre, interpretando ahora cada actor a un miembro la familia: la abuela, la madre, el padre, el hijo y la hija. La realidad creada se asemeja mucho a la de una serie cómica de televisión de la que conserva una sátira potente que conecta con el espectador.

El espectáculo está dirigido por el maestro de ceremonias quien invita al público a dar temas para cada uno de los personajes: malos tratos, la Giralda, adicción a la lectura, etc. Además cada episodio tiene un tema más general al que deben ceñirse todos los actores.

Como en el espectáculo de Els Comediants, aquí se usan también los tópicos pero con un resultado cómico patente. A los catalanes les sobra la complejidad de su idea central. Han olvidado cómo trabajar con lo simple. A la joven familia de la Impro les hace falta otras herramientas interpretativas como lo son la música, el gesto y los objetos que darían más color a su trabajo.

Me parece que el camino sobre el que se mueve Impromadrid, mezclar una historia con la improvisación, puede dar muchas respuestas al público que busca comedia y a los intérpretes que gustan de la libertad.

Javier Salas

Ficha Técnica y Artística

La familia García de la Impro

Actores improvisadores

Borja Cortés

Omar Argentino

Laura Mas

Ignacio Soriano

Paula Galimberti

Jorge Rueda

Ainhoa Villar

Creación y Dirección

Ignacio López

El gran secreto. Els Comediants

Guión

Albert Espinosa y Joan Font

Dirección

Joan Font

Intérpretes

Txe Arana

María Casellas

Toni González

Robert Julià

Guillem Motos

El negocio del espectáculo

Dentro de las publicaciones sobre las artes del espectáculo cabe destacar este volumen (perteneciente a la Serie Práctica de la editorial Ñaque) que constituye un manual de herramientas básicas y operativas para la gestión, producción y marketing aplicadas al teatro y al espectáculo. Se trata de una segunda edición que no pretende llenar ninguna laguna en la edición de otros textos, sino que contribuye a la mejora de publicaciones, todavía escasas, en este campo de la actividad artística.

Miguel Ángel Pérez Martín (gestor cultural y profesor de Producción y Gestión Escénica en diferentes centros nacionales así como en Latinoamérica) nos ofrece, de manera ordenada y clara, los pasos a seguir por las organizaciones que operan desde una sala o teatro (público o privado) y las que constituyen una compañía de carácter profesional o aficionado.

Al igual que en su primera edición (manual autofinanciado por el propio autor hace nueve años), Pérez Martín parte de una planificación característicamente europea, pero sin olvidar en ningún momento, las peculiaridades del panorama teatral en España e Iberoamérica.

Desde la construcción de organigramas "network" hasta la utilización de las últimas tecnologías va recorriendo las mejores estrategias, los costes, la comercialización, la publicidad..., todo ello de un modo sencillo y comprensible tanto para los profesionales de la gestión cultural como para los aficionados que empiezan a sumergirse en este mundo, apostando, en todo momento, por un análisis interno de la compañía y empresas escénicas para mejorar su producción y lograr el aumento de espectadores en cada espectáculo.

María Martínez.

Miguel Ángel Pérez Martín, *Técnicas de organización y gestión aplicadas al teatro y al espectáculo*, Madrid, Ñaque, 2006.

20 €

Marat-Sade, ayer y hoy

El estreno en el Centro Dramático Nacional de *Marat-Sade*, de Peter Weiss, es una excelente ocasión para que el público de hoy se aproxime a una obra primera representación en España, allá por 1968, constituyó todo un hito en la historia del teatro español, además de un triunfo de la lucha antifranquista. Aquel espectáculo fue dirigido por Adolfo Marsillach, quién, además, interpretaba el papel de Sade. Luego, en 1994, Miguel Narros montó la obra con escenografía de Andrea d'Odorico. En un contexto histórico distinto (postmoderno, de confusión intelectual, de desarme moral, tras la caída del muro de Berlín...), la lectura de Narros parecía apostar más por Sade que por Marat. Ahora el director Andrés Lima y los intérpretes de Animalario ofrecen en el CDN un montaje espectacular con escenografía y vestuario de Beatriz San Juan. Su lectura plantea una reflexión sobre los líderes de opinión, unos locos iluminados que pueden llevarnos a la ruina, pero también unos locos utópicos que pueden/deben cambiar el mundo a mejor.

Emeterio Díez.

Marat-Sade, 1968

Marat-Sade, 1994

Marat-Sade, 1968

Marat-Sade, 2007