

Talleres de Interpretación

El taller pedagógico es una de las experiencias educativas más peculiares de la formación teatral, ya que se trata de integrar curricularmente elementos teóricos y prácticos. Aunque en la RESAD se encuentran en todos los cursos, cobran especial relieve los Talleres de Interpretación y los Talleres Integrados que los alumnos

cursan al finalizar su carrera. Este año los Talleres de Interpretación se han celebrado durante el mes de marzo y parte de este mes de abril. Se han puesto en escena tres obras: *El jardincito de los cerezos*, de Slapovski, con dirección de Juan Pastor, *La hija del capitán*, de Valle-Inclán, con dirección de Andrés del Bosque y *La pecera*, de Yolanda Dorado, con dirección de Ana Sala, una de cuyas imágenes ilustra esta portada. En las páginas centrales puede encontrar el lector un amplio reportaje.

Sumario

Editorial: El actor y la manta	2
Nuevas Tecnologías	2
Jaroslav Bielski	3
Talleres de Interpretación	4
Pierre Corneille	6
AISGE	6
Agenda	6
Mimo. El grito del gesto	7
Maquinaria teatral	8

En cartel Abril 2006

- Día 3
Taller de 3º de Dirección:
Una tarde de domingo, de Roberto Arlt.
Dirección: Sergio Artero. Sala 2/11
- Del 3 al 6
Taller de Interpretación Textual 4º A1:
El jardincito de los cerezos, de Slapovski.
Dirección: Juan Pastor. Sala Valle-Inclán
- Día 4
1ª Jornada sobre Teatro y Nuevas Tecnologías.
Sala García Lorca
- Día 20
Talleres de 3º de Dirección: *Un experimento amoroso*, de A. Kluge. Dirección: Daniel Erice. Sala 2/11
- Del 24 al 28
Taller de 3º de Interpretación Gestual: *Las criadas*, de Jean Genet. Dirección: Paloma Martínez Mozo. Sala García Lorca
- Día 28
Talleres de 3º de Dirección: *La hora añil*, de Carlos Fonseca y Jesús Herrero. Dirección: Javier Hernández. Sala 2/11

El actor y la manta

“Dos actores, una manta y una pasión”, lo suficiente para hacer teatro. Sí, la esencia del teatro. Y podríamos simplificar aún más. Puestos a prescindir, sería posible prescindir de uno de los dos actores: el monólogo de Segismundo no necesita de contrarios; el otro, el antagonista, está en el propio protagonista. ¿Se podría obviar el conflicto, la pasión? Bueno, una estatua viviente, sobre un taburete en la Gran Vía madrileña, inmóvil, insensible, sin pasión aparente, todavía conserva un punto de conflictividad. ¡Esperará a su Godot! Nos quedan un actor —o una actriz— y un taburete: es decir, un actor y su manta. ¿Qué pasa si le despojamos de la manta? Que se acabó el teatro. La actriz — el actor— se baja de la banqueta, toma del interior del sombrero las monedas que los transeúntes-espectadores han depositado y se pierde entre la multitud.

La banqueta o la manta, un tablado o una carreta, el corral de Almagro o El Globo, el Berliner o la Schaubühne, los inventos de Iñigo Jones o de Walter Gropius, son “tecnologías” al servicio del hecho escénico, al servicio del actor, al servicio de un conflicto.

Estamos ya en el siglo XXI. Las nuevas tecnologías no olvidan el pasado, pero sobre él amplían sus horizontes. La cibernética revoluciona las posibilidades técnicas. Bob Wilson, Robert LePage, Tomaz Pandur utilizan las tecnologías. Las mutaciones, los espacios lumínicos y sonoros, las mezclas de los ámbitos de emisión y recepción o las poco exploradas galaxias del ciberespacio son medios que dan alas al milenario arte del teatro.

Los nuevos medios de comunicación: la radio —de Brecht a Pinter—, el cine —de Welles a Brook—, la televisión —de Bergman a Fassbinder— son tecnologías que han permitido al teatro recorrer senderos nuevos. Y no sabemos lo que Internet puede brindar al teatro en el futuro. A la generación que se forma en la RESAD le corresponde afrontar ese futuro. Por eso nos interesamos por las nuevas tecnologías. “El medio es el mensaje”, dijo McLuhan, aquel personaje con el que habla Woody Allen en *Annie Hall* en la cola de un cine... El actor y la técnica. El actor y la manta.

Teatro y nuevas tecnologías Junta de delegados

Fernando Pascual.

El martes 4 de abril tendrá lugar la 1ª Jornada sobre Teatro y Nuevas Tecnologías, organizada por la RESAD, la Asociación de Alumnos y la Asociación José Estruch. El propósito de esta actividad, coordinada por Fernando Pascual, profesor de centro, es mostrar a los profesio-

nales, investigadores, pedagogos y estudiantes las relaciones entre el teatro y las tecnologías de la información y la comunicación. A lo largo del día habrá demostraciones teatralizadas realizadas por empresas, además de conferencias y debates a cargo de profesores, especialistas y profesionales del medio.

Participan las empresas: AutoDesk, Stonex, 3Descénica, Trigital, Techex-2DMax, STT, Hewlett Packard, Casos Editorial y la colaboración del Corte Inglés.

Erasmus

El Programa Erasmus es un proyecto de la Unión Europea cuyo objetivo es el facilitar la movilidad de alumnos entre las diferentes escuelas superiores y universidades de Europa. En los últimos tres cursos, más de treinta alumnos extranjeros se han matriculado en la RESAD y más de quince alumnos de la RESAD han acudido a centros europeos. Mercedes Arbizu, desde el Gabinete de Relaciones Internacionales, informa de los contenidos, características y normativa y lleva la gestión de los trámites para acceder a este programa, del que ya se ha abierto la convocatoria para el curso académico 2006-2007.

Sonia de Martín, Juan J. Aranguren y José Luis Molinero, representantes de alumnos.

La función de la Junta de Delegados, que los representantes de alumnos en el Consejo Escolar convocamos periódicamente, es recoger todas las peticiones, comentarios, propuestas de mejora y quejas del alumnado sobre el funcionamiento de nuestra escuela. En la última reunión se informó del reparto definitivo del presupuesto para este año, abriéndose un debate sobre la conveniencia o no de que la escuela financie la Asociación José Estruch. También se habló sobre el 175 aniversario de la RESAD para hacer una reflexión sobre cuál es la imagen que la escuela debería de dar en los actos que se celebren en esta fecha tan señalada. Teatro del Siglo de Oro, sí; pero sin olvidarnos de lo contemporáneo; del presente y del futuro de nuestra casa. ■ Juan José Aranguren

Alumnos en el Programa Erasmus (2003-2006)

Alumnos extranjeros en la RESAD				Alumnos de la RESAD en el extranjero			
Países de origen	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006	Países de destino	2003/ 2004	2004/ 2005	2005/ 2006
Portugal	6	2	1	Gran Bretaña	3	3	3
Gran Bretaña	4	4	4	Finlandia	1	0	2
Finlandia	3	0	3	Italia	1	0	2
Italia	1	1	0	Grecia	1	0	0
Grecia	2	2	1	República Checa	0	0	2
República Checa	0	0	1	Eslovaquia	0	0	0
Total	16	9	10	Total	6	3	9

Jaroslav Bielski: 'Hay que tener algo que contar'

¿Qué diferencias advierte entre la gente que empezaba a hacer teatro cuando llegó usted a España y las promociones actuales de nuevos directores?

Hay muchas diferencias y, a la vez, pocas. La diferencia fundamental es que la dirección de escena ha pasado de ser una necesidad o una casualidad a una profesión seria. Y ahora hay más preocupación por el público. Pero no creo que se pueda enseñar a ser director. Un director de escena lo es o no lo es. Y al no existir una infraestructura firme, aquí sólo sobreviven los que realmente tienen muy claro qué es lo que quieren hacer.

A la hora de enfrentarse al mercado, los directores jóvenes no tienen más remedio que formar equipos propios, por eso son tan importantes iniciativas como los Talleres Integrados de la RESAD, para que alumnos de diferentes especialidades colaboren juntos. Creo que es lo más bonito que puede dar la escuela: crear grupos de gente de confianza con ideas afines.

¿Qué cualidades o aptitudes fundamentales debe tener un director de escena?

Creatividad, intuición, tener algo que contar, y saber hacer-

se las preguntas esenciales. Un director no es sólo un coordinador del espacio escénico, sino el responsable de toda la cuestión artística. El error de muchos directores es querer ejercer de pedagogos. No es necesario haber pasado por la experiencia de la interpretación para entender al actor y saber estimularle. Ahora están apareciendo directores que vienen de otras carreras y pueden aportar más cosas, algo muy enriquecedor.

El 27 de marzo se ha celebrado el Día Mundial del Teatro, ¿cree que hay verdaderos motivos para la fiesta?

Creo que hay más razones para lamentarse que para celebrar. El teatro en España pertenece al ocio, no a la cultura, y eso es algo terrible. En este país no se apoya la estabilidad, no existen compañías estables donde crecer como artista, donde pueda haber un proceso de investigación. Hemos creado un sistema esclavizante que es "pan para hoy y hambre para mañana", y siempre hay más dificultades que

Jaroslav Bielski (Polonia, 1957). Estudió en la Escuela Universitaria de Arte Dramático de Cracovia y en el Teatro Laboratorio de Grotowski. Ha trabajado como actor y director

de teatro, cine, radio y televisión. Desde 1997 es profesor de Prácticas de Dirección Escénica en la RESAD. Fundador de la compañía y sala de teatro Réplika.

apoyos para poner en marcha proyectos a largo plazo con disciplina y rigor.

¿Cuál es su visión de Esperando a Godot y qué acogida está teniendo en la Sala Réplika?

Réplika es un proyecto muy personal que surge como consecuencia de toda mi trayectoria. Yo quería centrarme en una obra donde primara el aspecto actoral. Es un texto de gran complejidad, con mo-

mentos altos y bajos, que deja al actor prácticamente desnudo frente al espectador. He intentado buscar la teatralidad, la metáfora, huir del realismo, y encontrar una forma de actuar que no estuviera vacía. Considero que este montaje culmina una importante etapa de trabajo, y estoy gratamente sorprendido por la afluencia de público y el interés que ha despertado la obra.

Beatriz Cobo

Fragmento del cartel de *Esperando a Godot*, dirigida por Bielski.

MIGUEL ÁNGEL CAMACHO (en la foto), Juan Mayorga y Ernesto Caballero, profesores de la RESAD, han sido galardonados en los últimos premios Max.

SUSANA CANTERO (RESAD'82), profesora en la Facultad de Traducción del CES Felipe II, ha publicado *Dramaturgia y práctica escénica del verso clásico español*.

GUMERSINDO PUCHE (RESAD'05) ha sido seleccionado para participar en el XI Ciclo Autor, que organiza la SGAE, por su obra *Obligación*, trabajo de fin de carrera.

BÁRBARA LENNIE (RESAD'06) fue una de las candidatas al Goya a la mejor actriz revelación por su interpretación en *Obaba*, de Montxo Armendáriz.

'La pecera'

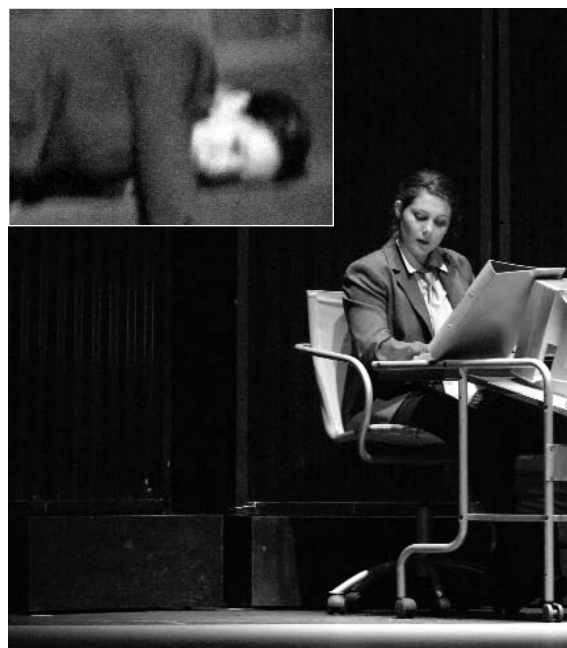
de Yolanda Dorado
Dirección Ana Sala
Intérpretes: alumnos de 4º de Textual A2

La historia

La *pecera* surgió de una palabra: **ÉXITO**. A partir de aquí se inició la historia, una historia pequeñita, íntima, que nace de la desesperada carrera hacia el triunfo que han emprendido nuestros personajes. En esta enloquecida búsqueda, nosotros vamos a verlos desde el cristal de "la pecera", con sus pequeñas miserias, sus traiciones y sus mentiras. Éxito, traición, poder, vacío, amistad, sacrificio y futuro. Estas son las palabras que definen la historia, estas son las palabras que corren detrás de nuestros personajes.

Yolanda Dorado

'El jardincito de los cerezos'

de Alesksei Slapovski
Dirección Juan Pastor
Intérpretes: alumnos de 4º de Textual A1

Ha sido objetivo prioritario en este taller de montaje el ejercicio actoral, supeditando la puesta en escena y la posible propuesta estética del director al lucimiento del actor que es centro de la experiencia, evitando otros brillos que pudieran desprenderse de la plástica escénica, la puesta en escena o los efectos teatrales. El actor es centro de la experiencia y todo gira alrededor de su ejercicio interpretativo, un ejercicio en el que desarrolla sus habilidades adaptándolas, con el colectivo, a un estilo concreto. El actor participa en la composición de un lenguaje escénico homogéneo, pero que, naturalmente, nace de la interpretación que el director hace de la obra del autor. Por

otro lado al abordar *El jardincito de los cerezos* hemos querido hacer un ejercicio de estilo actoral de una comedia que, además de tener su componente lúdico y experimental, mantiene un guiño constante sobre las obras dramáticas de Chejov. Sus personajes son "mutaciones soviéticas" de los héroes de sus obras, ángeles caídos, idealistas desencantados que viven un tiempo presente, "tiempo enfermo" en el que todavía existe un vacío generado por la decantación de antiguos valores del ser humano. El tiempo pasado es una constante en esta comedia nostálgica, metáfora de nuestro tiempo de horizontes perdidos.

Juan Pastor Millet

'La hija del capitán'

de Valle-Inclán
Dirección Andrés del Bosque
Intérpretes: alumnos de 4º de Gestual

Teatro Físico y Tortura Física están curiosamente conectados por el milagro de la alegoría y la alusión. Las dictaduras enseñan a ser gente, porque destrazan brutalmente la delicada coherencia del cuerpo social, mostrándonos la corrupción de la casta dirigente y lo corrompido de la sociedad que los elige, los mantiene y los soporta. El Rito de descuartizamiento que precede a toda iniciación *chamánica* se une a la aparición expresionista de fantoches descoyuntados. Aceptando como ejercicio de crueldad la calificación de teatro gestual, hemos ofrecido el teatro de *autómatas*, como modelo para el actor. El alma humana sometida y resignada a un número fatal de movimientos físicos, el *transformismo* como ejercicio de aniquila-

El espectáculo

El trabajo del profesor-director en los Talleres de Interpretación de 4º curso se fundamenta principalmente en la unión pedagógica y artística del alumno-actor, convirtiendo el trabajo individual en una pieza colectiva. Ser equitativo en el reparto y desarrollar las habilidades y destrezas de cada alumno ha sido el objetivo central de este espectáculo. Sobre la obra de Yolanda Dorado, *La pecera*, hemos creado nuevos personajes y los alumnos han podido tener autonomía creativa. De la mano de un "maestro de ceremonias", hacemos un recorrido por esta porción de la humanidad de la que todos formamos parte.

Ana Sala

Talleres de 3º de Interpretación

También durante el mes de marzo se representaron en la Sala García Lorca las obras *Por un pelo* (a la que pertenecen las fotos de abajo), de Thornton Wilder, dirigida por Nuria Alcorta, y *Oratorio para Antígona*, con versión y dirección de Charo Amador. Ambas formaban parte de los talleres de interpretación de 3º curso.

ción de la máscara de la personalidad y lo "sicalíptico" como mercantilización del cuerpo. El último esperpento del maestro Valle es un programa de "gestus" que avanza entre el fango, demoliendo tíranos e instituciones y dando paso al mester de Tiranía. Aquí esta: una fantomima de autómatas zombis y ventrílocuos enmarcada en una pasión de folletín.

Andrés del Bosque

Actividades culturales

Las tragedias de Pierre Corneille

En la sala García Lorca se presentó, el pasado 16 de febrero, el libro en el que se recogen las tragedias *Horacio*, *Rodógine* y *Nicomedes* de Pierre Corneille, editado por Gredos en una traducción del también poeta y narrador Luis

Martínez de Merlo. Diferentes personalidades de los ámbitos editorial, literario y teatral acompañaron al autor, quien subrayó la altura poética, modernidad y vocación escénica de estos textos.

Lucía Carballal

Luis Martínez de Merlo, traductor, poeta y narrador.

Maestros del Teatro Clásico

En el último curso de Teatro Clásico, que se ha desarrollado durante el mes de febrero de 2006, hemos contado con el magisterio de Luciano García Lorenzo, investigador del CSIC y exdirector del Festival de Almagro, Ignacio Arellano, catedrático de la Universidad de Navarra, y Javier Huerta, catedrático de la UCM.

Los momentos de la intervención de Javier Huerta.

Monleón y la 'verdad alternativa'

Con el título de "La verdad alternativa", José Monleón, con Pedro Villora, jefe de Estudios de la RESAD, organizaron durante los meses de febrero y marzo una serie de encuentros con profesionales destacados del mundo del teatro: Andrés Lima, Juan Mayorga, Guillermo Toledo, Laila Ripoll, Ignacio del Moral y Ernesto Caballero.

Juan Mayorga, Guillermo Toledo y Andrés Lima.

Afrodita y la noción de escándalo

El pasado 13 de febrero Enrique Pardo impartió una conferencia sobre "Afrodita" como parte de su trabajo de figuratividad a través de la mitología en su escuela parisina llamada

Pantheatre. Habló de las diferentes caras de la diosa, del escándalo que ésta siempre presente a través del arte en la sociedad y de la provocación ético-estética.

Enrique Pardo habla sobre "Afrodita" en la Sala de Profesores.

AISGE informa sobre los derechos de propiedad

Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE) organizó el 1 de marzo un encuentro para informar a los alumnos de la RESAD sobre los derechos de propiedad intelectual de los profesionales del teatro. AISGE representa en este momento a más de 5.300 actores, bailarines, dobladores y directores de escena.

Fernando Marín y Luis Anguita, de AISGE.

Agenda

NOCHE DE MAX ESTRELLA. El 21 de abril, a las 19 horas, tendrá lugar la concentración de bohemios ante Casa Ciriaco, en la calle Mayor, 84, donde comenzará un recorrido literario por el Madrid de *Luces de Bohemia*.

RADIO. La Unión de Radios Culturales de Madrid solicita textos radiofónicos para un programa de participación literaria. Los textos deben ser relatos de dos folios o escenas de seis folios. Tel. 680 273 098.

El nuevo patito feo

Teatro infantil para el mes de abril

El Nuevo Patito Feo y los cuentos del Mono Miguel (en Cuentirilandia), cuyo equipo sale al completo de las aulas de la RE-SAD, es una propuesta de la compañía La Buena Letra para niños a partir de 2 años. ¡2 años! Parecería que es una edad demasiado temprana como para ver una obra de teatro. Pues no es verdad, esta obra tiene eficacia comprobada. Yo lo he visto.

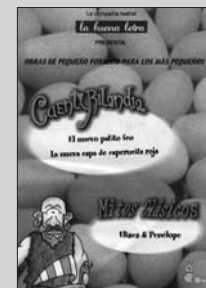
El truco principal que se usa en esta ocasión es la continua participación de los niños en el espectáculo. Ambos protagonistas buscan una interacción absoluta, de manera que los niños están siempre entretenidos y además prueban el gusanillo de "estar dentro" de la obra (como dice el Mono Miguel "el juego de hacer teatro dentro del teatro"). Todos juntos van contando la fábula del Patito Feo, revisionada, además de varias historias intercaladas. Estas historias son, en mi opinión, lo mejor del espectáculo. Por ejemplo, la furiosa guerra entre alimentos que se desata en la nevera.

Los actores sudan su papel, eso es innegable. Su vestuario es sencillo, utilitario, y toda la garantía de su interpretación se basa en la implicación corporal. También en las altas dosis de improvisación que impregna toda la obra (como es lógico pues, repito, establecen un diálogo

constante con los niños, y éstos ya se sabe, son impredecibles).

En definitiva, no se trata de un teatro de efectos grandiosos, de multitudes danzantes ni de metáforas visuales. La apuesta es humildemente contar un cuento (publicado por Editorial Marenostrum) sobre la Belleza y reivindicar la diferencia, la aceptación del otro. El resultado es una locura, una explosión de adrenalina: una fiesta (de caramelos, confeti y ojos boquiabiertos). Disfruten con el teatro, pues un placer a compartir entre padres e hijos.

Sergio Artero Pérez

El Nuevo Patito Feo y los cuentos del Mono Miguel (en Cuentirilandia) se representa todos los domingos del mes de abril a las 12 y a las 16

horas en la Sala Tis de Madrid con el siguiente equipo técnico y artístico:

Dirección e interpretación

Emiliano Calcagno
y Miguel de Miguel

Escenografía

Marta Santaolaya

Ayudante de escenografía

Mario Quiroga

Dramaturgia

Laura Crespillo
y Emiliano Calcagno

'Mimo. El grito del gesto'

Mimo. El grito del gesto es un libro-manual compuesto por 25 sesiones de ejercicios para el trabajo del actor sobre el mimo. Carles Castillo, gran actor (especializado en improvisación y mimo), guionista y pedagogo, reúne en él toda su técnica y experiencia en torno a este trabajo actoral (formada no sólo en nuestro país, sino también fuera de él), un trabajo en el que poco se ha investigado teóricamente, aún más en los tiempos que corren. Ñaque editora, dentro de su colección *Pedagogía teatral. Serie práctica*, publica este segundo libro de Carles sobre mimo que completa lo expuesto en el anterior. Según el lector va leyendo, se introduce de lleno en ejercicios cada vez más complejos (muecas,

Mimo. El grito del gesto

Carles Castillo.
Ñaque.
Madrid, 2004.
136 págs.

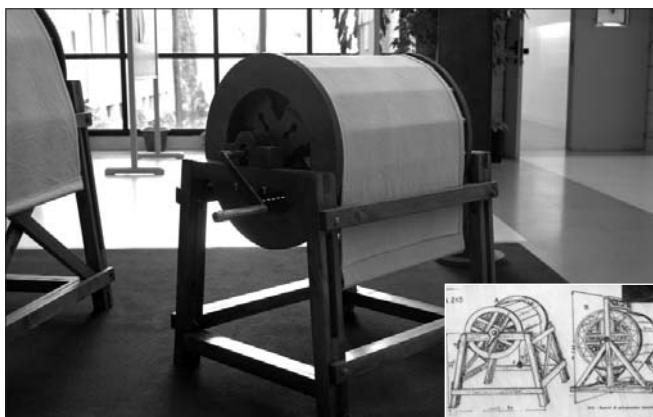
improvisaciones, coordinación, equilibrios...), todos ellos precedidos de un calentamiento necesario que también se apunta al inicio de cada sesión. Lógicamente, el lenguaje utilizado es de gran sencillez, puesto que se trata de asimilar los pasos y directrices necesarios para

dominar la técnica. Es tan claro como útil, de modo que el lector se ve inmerso en un universo muy parecido al que Carles Castillo consigue crear tanto en sus clases como en sus montajes. Para completar este trabajo, al final del tomo, aparece un apéndice en el que explica con qué y cómo maquillarse y todo el texto está salpicado con un gran número de ilustraciones, en las que el propio autor nos muestra su buen hacer en esta rama del teatro gestual. Sin lugar a duda, esta obra debería formar parte de la biblioteca personal de todos los profesionales del teatro y de cualquier persona interesada en el mimo, el arte de decirlo todo sin decir nada.

María Martínez Alonso

A la última

Máquinas de imitar

Centro de Tecnología del Espectáculo. Se trata de un centro educativo dependiente del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), que tiene como actividad principal la formación de técnicos del sector de las artes escénicas. La complejidad de los montajes y su creciente número ha multiplicado la demanda de técnicos de iluminación, sonido o maquinaria escénica. El Centro de Tecnología del Espectáculo imparte también monográficos de corta duración para profesionales, siendo una de las primeras instituciones en ofrecer cursos especializados.

los sonidos de la naturaleza

Del 10 de febrero al 24 de marzo tuvo lugar en el vestíbulo de la RESAD la Exposición "Máquinas de Imitar la Naturaleza", organizada por el Centro de Tecnología del Espectáculo con la colaboración de la RESAD y el INAEM. Las máquinas han sido construidas por los alumnos de los cursos 2004-2005 y 2005-2006 del Centro de Tecnología del Espectáculo. En ella aparecieron máquinas que simulaban el sonido del viento, las olas del mar, la lluvia, los truenos, etc. A través de mecanismos giratorios, explicados pedagógicamente, el público pudo, por ejemplo, accionar una rueda y un aspa para crear la lluvia, máquinas de viento con dos cilindros envueltos en tejido, vagoneta con cantos rodados que producía gran estruendo, chapa y cajón que simulaban el sonido de los truenos.