

La Real Escuela y los Reyes

Ignacio Amestoy, Director de la RESAD, José García Velasco, Presidente de la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Isabel Martínez Cubells, Viceconsejera de Cultura y Deportes, Francisco Nieva, de la Real Academia, Luis Peral, Consejero de Educación, y Ángel Martínez Roger, Comisario de las Exposiciones Maestros del Teatro e Ideas para el Futuro.

Bajo la Presidencia de Honor de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la Real Escuela Superior de Arte Dramático celebra este año su 175 aniversario. El centro fue creado en 1831 como Escuela de Declamación Española dentro del Real Conservatorio de Música por la reina María Cristina de Borbón, una soberana joven y culta que amaba la música y el teatro. Hoy la RESAD vive su mejor momento. Sus titulados tienen una apreciada preparación y los que acceden a la profesión dan buena muestra de ello al frente de teatros públicos o en compañías privadas. No obstante, todavía demasiados talentos quedan sin emerger para la profesión, la investigación o la enseñanza. Ese es el reto hacia el futuro, propiciar que todos puedan emerger.

Sumario

- ▶ Editorial: La Real Escuela, 175 años y más 2
- ▶ Fabio Mangolini 3
- ▶ Centenario de Gozzi 4
- ▶ Dramaturgia chilena 5
- ▶ Novedades RESAD-Fundamentos 6
- ▶ Crítica: Así es (si así os parece) 7
- ▶ Ezio Frigerio, escenógrafo 8

Número extraordinario

La Real Escuela, 175 años y más

La Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), dependiente de la Comunidad de Madrid, sigue su andadura. Renovándose. Trece nuevos titulares contribuyen a fortalecer el Claustro. Se renueva el Consejo Escolar. Entre sus labores inmediatas, la aprobación del Reglamento de Régimen Interior. La Consejería de Educación nos ha permitido contar con un Administrador, don Adolfo Dávila. Se estructura un plan de mantenimiento de nuestra sede que, con diez años de vida, necesita de remozamientos. Se estudia la implantación del recorrido Interpretación en el Musical. Se perfila la ubicación de nuestros estudios en el marco del Bolonia. Se dan los pasos para que, como prevé la LOE, podamos otorgar el postgrado, equivalente al universitario. En el pasado curso se licenciaron en la RESAD 58 estudiantes. En éste, han llegado 73 nuevos alumnos. Los talleres salen fuera de la Casa y cosechan triunfos internacionales... Pensamos que el asentamiento de la Real Escuela en la Enseñanza Superior, donde conviven la Universitaria y la no Universitaria --en la que estamos--, se logra progresivamente. Falta mucho. En el terreno discente, las equivalencias se constatan, lo que no ocurre en el ámbito docente, donde servicio y contraprestación han de equipararse a la Superior Universitaria.

Al comenzar este curso, hemos conmemorado el 175 aniversario de la Casa. Una conferencia del catedrático emérito don Francisco Nieva abrió los actos en el Círculo de Bellas Artes, donde se inauguró la exposición "Maestros del Teatro". Coincidiendo con la apertura del curso, tras la lección magistral del catedrático don Ricardo Doménech, se presentó la muestra de proyectos para la ampliación de la RESAD. Y, como colofón, debutó la Compañía de la Real Escuela, con el montaje de El arrogante español, realizado por titulados de diversa hora, como su director, Guillermo Heras.

Acciones que han tenido un eco sobresaliente y que han permitido proyectar la RESAD hacia la sociedad madrileña y española. En esta proyección nos ha ayudado la Comunidad de Madrid, que preside doña Esperanza Aguirre, y el Ministerio de Cultura, del que es titular doña Carmen Calvo. A las Consejerías de Educación y Cultura, a la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC), al Círculo de Bellas Artes, a todos los colaboradores, gracias. Y la Real Escuela continúa...

Juntas de delegados

En las últimas semanas se ha convocado tres juntas de delegados. La primera fue, fundamentalmente, para pedir a los delegados de los diferentes cursos que explicaran a sus compañeros la importancia de la representación de los alumnos tanto en los diferentes departamentos como en el Consejo Escolar. Las otras dos reuniones han tenido como único tema el Reglamento de Régimen Interior. En una de ellas, se presentó la propuesta de Equipo Directivo y, en la siguiente, los delegados presentaron a los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar las propuestas de sus compañeros. Estas propuestas son las que se discutirán en el Consejo Escolar.

Andrés Vicente

Convenio con la ECAM

El 20 de septiembre, Santiago Fisas, Consejero de Cultura, Fernando Méndez Leite, Director de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid, e Ignacio Amestoy (en la foto) firmaron un convenio de colaboración para la realización de talleres de Dirección Cinematográfica. Esta colaboración consiste en la participación en dichos talleres de alumnos y titulados de la RESAD, que recibirán en ellos una formación específica de interpretación en los medios audiovisuales. Los profesores de Interpretación Textual seleccionarán los alumnos más capacitados para participar en estos talleres.

Nuevo Administrador

Desde el 1 de octubre se ha incorporado al equipo directivo de la RESAD José Adolfo Dávila Tena (en la foto), nuevo Administrador del Centro. Licenciado en Derecho y Entrenador Nacional de Fútbol, lleva más de treinta años de ejercicio como funcionario. Viene de la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro, tras el paso por el Servicio de Gestión Económica de la Dirección del Área Territorial Madrid-Capital. A partir de ahora, se dedicará a la gestión económica del Centro, la jefatura de personal y los planes de mantenimiento y prevención del edificio.

Fabio Mangolini nació en Roma en 1964. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Bolonia y Diplomado en París por la Escuela de Marcel Marceau. Ha dirigido y actuado en buena parte del mundo

Fabio Mangolini:

“ El teatro también es viajar y conocer, es un arte humano lleno de curiosidad”

En primer lugar, enhorabuena por el premio a la mejor interpretación colectiva y mejor dirección por *Enemigo de clase* de Nigel Williams, en el Festival de Teatro Universitario de Casablanca. ¿Cómo se recibe un premio que es el resultado de un proceso creativo con alumnos que se han formado como profesionales de las artes escénicas?

Lo que más me ha emocionado es que ha sido un premio no específico a una interpretación, sino a un conjunto, como interpretación colectiva. Además participaban dos actores, una alumna de gestual y otro alumno de textual que se examinaron como integrados el curso pasado. Ha habido maneras distintas, códigos distintos para hacerlos llegar a un mismo resultado. También es interesante que dentro del ámbito de la Escuela se pueda dar un salto profesional, que tengan la opción de actuar en el Círculo de Bellas Artes y la posibilidad de ir a un Festival Internacional.

Nacido en Italia, aunque ha viajado por medio mundo, ¿cómo decide instalarte en España y en concreto como profesor de la Resad?

Hasta hace tres años mi vida era de nómada total. En la Resad me llamaron para dar unos cursos de Commedia dell'Arte a alumnos y profesores en enero de 2002. Ese mismo año, me ofrecieron quedarme pero estaba en otros proyectos. A los dos años y casi por casualidad, se cayó un montaje que dirigía y en el que actuaba, por falta de presupuesto en París, recibí de nuevo la oferta de la Resad y así, hasta hoy que sigo de profesor especialista.

Como pedagogo ha impartido clases en distintas escuelas europeas ¿qué cree que deben aprender las nuevas canteras de actores españoles?

Creo que en España hay un problema fundamental y es que se tiene un complejo de inferioridad con respecto a quien sea. Los actores son muy buenos, están muy bien formados, evidentemente siempre se pueden formar más. Los españoles tienen que aprender sobre todo disciplina, una disciplina de trabajo, no quedarse en lo fácil sino ir más allá. Hay algunos actores extraordinarios aquí, pero hay potencial suficiente para que haya muchos más.

Es usted profesor de Commedia dell'Arte en la escuela, ¿cómo se vive este tipo de teatro lejos de su país de origen?

Hay que saber que en Italia también está considerado como un tipo de teatro casi de museo, hay muy pocas compañías. Italia no tiene en cuenta sus capacidades. La Commedia se trata de una manera de hacer teatro, donde hay un trabajo del actor. Ahora en toda Europa, nos piden a los italianos trabajar la Commedia fuera de nuestro país, justamente por esta necesidad de querer trabajar el arte de actor.

Enemigo de clase.

Equipo artístico de Enemigo de clase.

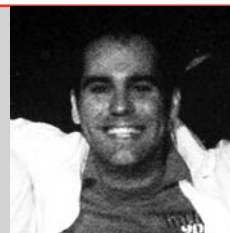
Pedro Víllora (RESAD, 2000), Jefe de Estudios de la RESAD, ha obtenido el XXIV Premio Santa Cruz de la Palma de Teatro y el IX Premio Francisco Valdés de Periodismo Cultural.

Alberto Castrillo-Ferrer (RESAD, 2002) continúa con las representaciones de la obra *Ildebrando Biribó*, por la que ha obtenido el premio a la Mejor Interpretación Masculina en el Festival de Teatro Gestual de Santander.

Ignacio Alfaro Usabiaga, estudiante de arquitectura, ganó el concurso de ideas arquitectónicas para la construcción de un edificio teatral aledaño a la RESAD.

Jesús Codina Oria (RESAD, 2004) recibió el 5 de junio el premio APES de la Asociación de Periodistas de Espectáculos de Chile a la mejor comedia del año por la obra *Pijamas*, de la que fue director.

La RESAD en el Círculo

El pasado día 4 de julio tuvo lugar una rueda de prensa en el Círculo de Bellas Artes con motivo de la presentación de una serie de montajes surgidos en la RESAD y que se estrenaron ese mismo mes en Sala Fernando de Rojas del CBC. La mesa estuvo integrada por Javier López-Roberts, Subdirector del Círculo de Bellas Artes, Ignacio Amestoy, Director de la RESAD, Yolanda Dorado, dramaturga, los directores de escena Andrés del Bosque, Fabio Mangolini, y Carlos Alonso y Sonia de la Antonia, Presidenta de la Asociación de Alumnos de la RESAD.

Los cuatro montajes que se pudieron ver durante el mes de julio fueron *La hija del capitán*, de Valle-Inclán, dirigida por Andrés del Bosque (del 6 al 9 de julio), *Enemigo de clase*, de Nigel Williams, dirigida por Fabio Mangolini (del 13 al 16 de julio), *La pecera*, de Yolanda

José Luis Molinero, Vicepresidente de la Asociación de Alumnos, Yolanda Dorado, dramaturga, Sonia de la Antonia, Presidenta de la Asociación de Alumnos de la RESAD, Ignacio Amestoy, Director de la RESAD, Javier López-Roberts, Subdirector del Círculo de Bellas Artes, los directores de escena Carlos Alonso, Andrés del Bosque y Fabio Mangolini, y José Luis Tutor, Secretario de la Fundación Pro-RESAD.

La hija del capitán.

Jornadas de Dramaturgia Chilena

Del 17 al 24 de noviembre, tuvo lugar en la RESAD un programa de actividades organizado, entre otras instituciones, por la Casa de América, destinado a difundir en España jóvenes valores del teatro chileno. Varios directores salidos de la RESAD, entre ellos, José María Ureta y Antonio López Dávila, dirigieron lecturas dramatizadas o semimontajes de textos escritos por jóvenes autores chilenos, como *Color de hormiga*, de Lucía de la Maza, *Berlín no es tuya*, Alejandro Moreno, y *Mala crianza*, de Critian Figueroa.

Dorado, dirigida por Ana Sala (del 20 al 23 de julio), y *La gran Cenobia*, de Calderón, dirigida por Carlos Alonso (del 27 al 30 de julio). Todo ellos constituían una prueba de la calidad y de la variedad de las propuestas creativas de los alumnos y profesores del Centro. En concreto, *La hija del capitán*, era un montaje realizado por los alumnos licenciados en Interpretación Gestual, mientras *La pecera* surgió de uno de los Talleres de Interpretación Textual. Por su parte, *Enemigo de clase* salió de los Talleres Integrados, una propuesta pedagógica que consistente en unir alumnos de distintas especialidades con el fin de que, a través de un montaje promovido por ellos mismos, se creen unos vínculos que sirvan para futuras colaboraciones profesionales o para formar compañías. Finalmente, *La gran Cenobia*, nació en el Aula de Teatro Clásico, un propuesta de la RESAD que persigue divulgar el teatro del Siglo de Oro.

Carlo Gozzi

La RESAD ha colaborado en las celebraciones del II Centenario de la muerte del dramaturgo veneciano Carlo Gozzi, junto a la UCM, la Universidad Autónoma de Barcelona y los Institutos de Cultura Italianos de las respectivas ciudades. En el marco de estas celebraciones se ha presentado en Barcelona el libro de Ana I. Fdez. Valbuena *La Comedia del Arte. Materiales escénicos*, a cargo de Joan Casas (Institut del Teatre de Barcelona) y Rossend Arqués (U. Autónoma) y por la autora. Allí se realizó una lectura dramatizada de canovacci a cargo de Diana Kerbelis, Anna Ros y Andreu Sans, alumnos de Teatro del Gesto del Institut del Teatre. En Madrid la presentación del mismo volumen estuvo a cargo del Fernando Doménech, Joaquín Álvarez (del CSIC), la autora y ha sido acompañada por el espectáculo *Lecciones de Carlo*, de Ana I. Fdez. Valbuena, dirigido por Nacho Sevilla y Fabio Mangolini, con la colaboración de Elsa Mateu (iluminación), José Sánchez (Espacio escénico, diseño y realización) y la propia autora. Varios alumnos y egresados de la casa han interpretado este texto, que ha contado con la participación de profesionales como Emilio Gavira, los bailarines Patricia Passo y Carlos Belén y el grupo musical "La fiesta de los locos", dirigido por Julián Elvira.

Fernando Doménech y Ana Isabel Fernández Valbuena

Lecciones de Carlo.

La llama viva de Mara¹

Amigas, amigos, hacía tiempo que la imagen de Mara, no alegraba nuestro trabajo cotidiano, con su explosión incontenible de energía y alegría. Siempre la llevaremos instalada en nuestro corazón de ese modo, como una traca de vitalidad, con su voz timbrada y potente como pocas voces han existido. Su gozosa y sabia interpretación de nuestro verso clásico permanecerá siempre en nuestra memoria como semilla que, eterna, ha de reverdecer nuevamente en un futuro ya presente. Siempre la recordaremos "escanciando" versos de Calderón como torrentes de música en sus labios; versos llenos de sentido, forma y emoción. La admiramos y la quisimos por esa rara facilidad de interpretar la emoción de la forma. Y siempre la llevaremos en nosotros, como ejemplo de la excelente tradición del bien "decir" y actuar de nuestras mejores cómicas. Para tenerla más cerca recordaremos este soneto de Quevedo que tan bien interpretaba y tanto le gustaba:

Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera;

mas no, de esotra parte, en la ribera,
dejará la memoria, en donde ardía:
nadar sabe mi llama el agua fría,
y perder el respeto a ley severa.

Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;
serán ceniza, más tendrán sentido;
polvo serán, mas polvo enamorado.

Juanjo Granda.

1. El 1 de julio pasado falleció Doña María Teresa Padilla Pérez, profesora de voz durante muchos años en la RESAD.

Restauración de los cuadros de la RESAD

Para la Exposición Maestros del Teatro, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, se han restaurado los tres lienzos que pertenecen a los fondos de la RESAD, los retratos de Teodora y Bárbara Lamadrid y una alegoría de Ofelia. Ha sido Guillermo Fernández, secretario de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales el encargado de dirigir dichos trabajos con un resultado ejemplar. Se han restaurado igualmente los marcos incorporando uno nuevo a la alegoría de Ofelia. Los cuadros se retiraron de la sede del centro en el mes de julio de 2006, tras su limpieza y restauración se trasladaron directamente a la exposición en octubre. Los lienzos se encuentran ya en la escuela. Llegaron tras la clausura de la muestra.

NOVEDADES EDITORIALES

El lunes 23 de octubre, en el Círculo de Bellas Artes y dentro del VII Salón Internacional del Libro Teatral, tuvo lugar la presentación de las novedades editoriales que este año la RESAD ha editado en colaboración con la Editorial Fundamentos. Destaca especialmente la puesta en marcha de la colección Biblioteca Temática RESAD, una recopilación de texto dramáticos de autores, fundamentalmente españoles, agrupados, como su título indica, por temas. Los tres primeros volúmenes han sido *La comedia del arte*, *Materiales escénicos*, edición de Ana Isabel Fernández Valbuena, *La comedia lacrimosa en España*, edición de Fernando Doménech, y *Teatro del exilio: obras en un acto*, edición de Ricardo Doménech. Así mismo se presentaron el volumen *Teatro. Piezas breves*, con obras de los alumnos de 3º de Dramaturgia (en la foto), y el nº 16 de la revista *Acotaciones*, con una obra de Francisco Nieva.

en marcha de la colección Biblioteca Temática RESAD, una recopilación de texto dramáticos de autores, fundamentalmente españoles, agrupados, como su título indica, por temas. Los tres primeros volúmenes han sido *La comedia del arte*, *Materiales escénicos*, edición de Ana Isabel Fernández Valbuena, *La comedia lacrimosa en España*, edición de Fernando Doménech, y *Teatro del exilio: obras en un acto*, edición de Ricardo Doménech. Así mismo se presentaron el volumen *Teatro. Piezas breves*, con obras de los alumnos de 3º de Dramaturgia (en la foto), y el nº 16 de la revista *Acotaciones*, con una obra de Francisco Nieva.

Así es (si así os parece)

Una de las fascinaciones del teatro es que el público no sabe lo que sucederá en el escenario (en ocasiones ni siquiera los actores). La ficción se va tejiendo con la realidad durante la representación y, al final, es normal esperar una resolución. ¿Y si nada de esto pasase? ¿Si la realidad y la ficción nunca se unieran y, por lo tanto, cada espectador tuviera una visión diferente de lo que ha sucedido en escena? Luigi Pirandello nos alumbró al respecto con esta obra. *Así es (si así os parece)* es una excelente muestra sobre los límites del ser humano por conocer su entorno.

En este texto, con fábula metateatral, se presenta a un grupo de burgueses de una importante ciudad provinciana, a la cual llega una familia extranjera de hábitos dudosos. Se crea un gran barullo alrededor de los extraños y con todos los recursos materiales se pide una explicación a su comportamiento. De esto nada resulta. Ya lo demuestra Lamberto Laudisi, soberbia interpretación de Rubén Ochandino, al comienzo de la obra: no se podrá conocer la Verdad ya que toda comunicación es subjetiva. Cada personaje ve las cosas de forma diferente y, por lo tanto, no podrán nunca conocer la Realidad.

La escenografía remarca el carácter abierto pero comunicativo que tiene la obra y la dirección de actores nos recuerda constantemente la teatralidad que existe en la veracidad. Las actuaciones mantienen la tensión del texto y dan una inesperada comicidad que alegra el carácter serio de la trama. Julieta Serrano da sentido a las diversas máscaras que las mujeres deben usar en un mundo regido por hombres. Excelente reparto.

Javier Salas

Ficha Técnica y Artística

Autor: **Luigi Pirandello**
 Dirección: **Miguel Narros**
 Traducción:
Juan Carlos y Plaza Asperilla
 Vestuario y Escenografía:
Andrea D'Odorico
 Iluminación:
Juan Gómez-Cornejo (AAI)
 Producción:
Producciones Andrea D'Odorico SL

Actores según agrupación del autor:
 Señora Frola: **Julieta Serrano**
 Señor Ponza: **Chema León**
 Señora Ponza: **Rosa Vivas**
 Lamberto Laudisi: **Rubén Ochandiano**
 Consejero Agazzi: **Juanjo Cucalón**
 Su esposa, Amalia: **Maru Valdivielso**
 Su hija, Dina: **Ana Arias**
 Señora Sidelli: **Mélida Molina**
 Señor Sidelli: **Jorge Calvo**
 Señor Gobernador: **Fidel Almansa**
 Comisario Centuri: **David Sánchez**
 Señora Cini: **Arantxa Aranguren**
 Señora Nenni: **Marina Durante**
 Un criado: **Paco Blázquez**
 Un señor: **Luis Garbayo**

Del 22 de noviembre al 23 de diciembre
 en la Sala Valle-Inclán del Centro Dramático
 Nacional

Las Tablas de Cascales

El profesor García Berrio es una de las máximas autoridades en el campo de la teoría literaria. Ha estudiado con especial dedicación las poéticas de la edad moderna, así como los movimientos literarios del siglo XX. En este volumen, en concreto, analiza uno de los textos de preceptiva literaria más recordados del siglo XVII, las *Tablas Poéticas* de Francisco Cascales, escritas en 1604 e impresas en 1617.

En realidad, el libro de García Berrio es una nueva edición de un texto publicado en 1975, el cual fue reeditado con modificaciones en 1988 y que ahora se vuelve a actualizar. El autor plantea su "comentario" como una especie de juego de muñecas rusas o de "puesta en abismo": texto dentro del texto. Es decir, comenta una perceptiva literaria clasicista (las *Tablas Poéticas*) que, a su vez, constituye una traslación al castellano del contenido de tres perceptivas poéticas italianas clasicistas. Me refiero a los trabajos de Sebastiano Minturno, Robortello y Torcuato Tasso, los cuales, en último término, remiten a la *Poética* de Aristóteles. Incluso, García Berrio considera que las *Tablas Poéticas* son un "plagio" de los textos escritos por esos tres eruditos italianos. Digamos que la importancia del trabajo de Cascales consiste en divulgar en España la teoría literaria que circulaba en esos momentos por Europa. Porque, si observamos el teatro de su época, resulta que en los escenarios españoles triunfaba el estilo de Lope, es decir, hay una gran contradicción entre lo que dicen las *Tablas Poéticas* sobre la escritura dramática y cómo escriben entonces los dramaturgos. Es más, Cascales tiene que esperar al siglo XVIII, periodo clasicista por excelencia, para que su aportación sea verdaderamente reconocida.

En cualquier caso, la lectura de las Tablas, y el comentario que realiza García Berrio, representan para nosotros la oportunidad de reflexionar sobre la actualidad o lo obsoleto de conceptos dramáticos como comedia, tragedia, fábula, decoro, catarsis, imitación, caracteres, prólogo, peripecia, actos, jornadas, coro, etc.

Emeterio Díez

Introducción a la poética clasicista. Comentario a las *Tablas Poéticas* de Cascales.

Antonio García Berrio.
 Madrid. Cátedra.
 2006. 465 pags.

A la última

Exposición Ezio Frigerio

El Alcalde de Madrid inauguró el pasado 16 de noviembre en la sala de exposiciones del Centro Cultural de la Villa de Madrid la muestra "Ezio Frigerio, Escenógrafo" que permanecerá hasta el 14 de enero de 2007. Está comisariada por Ángel Martínez Roger, vicedirector de la RESAD y Giorgio Ursini, con la Unión de Teatros de Europa. Se trata de una muestra antológica de la obra del prestigioso escenógrafo lombardo que incluye un merecido homenaje a su esposa, la diseñadora de vestuario Franca Squarciapino. Se pueden ver 40 trajes, 28 maquetas, fragmentos originales de escenografías, elementos mobiliarios y atrezzo, y 202 bocetos originales y fotografías.

Frigerio, que nació en 1930 en Erba, en la provincia de Como, comenzó su carrera como sastre en el Piccolo Teatro de Milán, donde se responsabilizó de todos los espectáculos de 1955 a 1959. Su vida ha estado unida de forma especial, además de al Piccolo Teatro de Milán, a la Ópera de París, donde ha firmado numerosos ballets coreografiados por Rudolf Nureyev, y al TNP di Villeurbanne.

Frigerio se declara escenógrafo de teatro y como tal es autor de espectáculos en los teatros más importantes del mundo: de Milán a París, de Buenos Aires a Estocolmo, de Nueva York a Tokio, de Madrid a Zurich, de Lyon a Río de Janeiro.

