

● MAREMAGNUM. Taller de Cuarto Curso Gestual dirigido por Marta Schinca.

El principal objetivo del llamado "recorrido gestual", es la formación de un actor cuyo instrumento expresivo sea su cuerpo, sin dejar de lado la voz en sus diferentes manifestaciones. Así, el cuerpo en acción, modulando los tres grandes elementos (espacio, tiempo y energía), establece un *lenguaje corporal* que, jerarquizado al máximo, constituye un ámbito autónomo de creación artística. En el año 1992 como consecuencia de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo L.O.G.S.E., se crea una nueva especialidad dentro de los estudios superiores de Arte Dramático: la interpretación gestual. La L.O.G.S.E. además equipara los estudios superiores de Arte Dramático impartidos en los centros oficiales al nivel de licenciatura universitaria.

En el teatro gestual, el equivalente al texto sería una "escritura gestual" que se va creando a medida que avanza el desarrollo del trabajo en función del tema base. Ese tema puede ser un texto, una línea argumental, un encadenamiento de movimientos, un poema, una pintura, o una idea o imagen lo suficientemente sugerente como para estimular el proceso creativo.

Los elementos técnicos y expresivos utilizados para la escritura y composición gestuales son precisos y necesitan ser rigurosamente dominados para establecer una "sintaxis gestual".

De esto se trata cuando hablamos de FORMACIÓN en el teatro gestual: del dominio de los elementos técnicos y expresivos del actor, que pasa por el conocimiento y control de las posibilidades espaciales, temporales - dinámicas y energéticas de su cuerpo.

Nuestro Taller de Investigación Teatral 1996. Primera promoción actores de Teatro Gestual. Al enfrentarnos a este Taller nos propusimos "contar una historia" que se nutriese de nosotros mismos, donde las experiencias y aportaciones de cada integrante del equipo tuviesen eco en los demás. El resultado fue *MAREMAGNUM*.

Desde la elección de los elementos expresivos, la plástica, la composición de cada actor sobre sus diferentes "partituras gestuales", la dramaturgia, hasta la REPRESENTACIÓN escénica, existe un largo camino.

Este camino es lo realmente importante y así nos sucedió a todos nosotros: creo que en esta experiencia creativa nos encontramos los unos con los otros y a nosotros mismos, en una labor enriquecedora, donde no todo era fácil y agradable; a veces con muchas dudas, otras con desazón, pero siempre con mucho amor por lo que hacíamos. Un trabajo de comunicación, de *simbiosis artística y humana*, creado en estrecha colaboración entre la dirección y cada actriz o actor.

MARTA SCHINCA

Simbiosis gestual

EL JUEGO DEL PERSONAJE

● **MIENTRAS GIRE EL CARRUSEL**, con dirección y dramaturgia de Juan Carlos de Ibarra, se ha presentado en la Sala Galileo como muestra de los alumnos de cuarto curso de Interpretación Textual. Algo que empezó como un sencillo taller de improvisaciones, basándose en la observación, ha tenido su culminación en una elaborada tarea cuyo objetivo ha sido trabajar el monólogo en diversos estilos. María José Gil, Gema Fernández, Francisco José Martínez, Diana Rosa López, Nuria Benet, Rosana González, Adriana González, Manuel Álvarez, Rebeca Medina, Félix Espinosa y Alberto Sánchez, son los integrantes del taller. **ANA BARRERA**

● **LA CELESTINA**, de Fernando de Rojas, era el clásico que faltaba en el recorrido pedagógico de los alumnos de Cuarto de Interpretación Textual dirigido por Charo Amador. La adaptación de Charo Amador hace hincapié en la reflexión de lo que es la obra y la autoría, no sólo la historia de Calixto y Melibea. Para conseguirlo, Charo Amador ha trabajado principalmente con la carta que el autor escribe a un amigo y con el prólogo de la obra. La convención utilizada es la reunión de Fernando de Rojas en la Universidad de Salamanca con un grupo de amigos y estudiantes que representarán la obra). **A. B.**

● Patrones de la Fundación PRO-RESAD.

BIENVENIDOS A LA RESAD

FERNANDO DOMÉNECH ● *LITERATURA DRAMÁTICA*
 JESÚS GARCÍA SALGADO ● *INTERPRETACIÓN*
 MIGUEL GÓMEZ DE CÁDIZ ● *FLAMENCO*
 ISABEL GONZÁLEZ MUÑOZ ● *INTERPRETACIÓN*
 SUSANA LUMBRERAS ● *INDUMENTARIA*
 EDUARDO PÉREZ RASILLA ● *CRÍTICA*
 RAFAEL RUIZ ● *EXPRESIÓN CORPORAL*
 JUAN MANUEL SÁNCHEZ ● *ESCENOGRAFÍA*
 FINA TOMÁS ● *DANZA*
 MIGUEL TUBÍA ● *MÚSICA*

LA FUNDACIÓN PRO-RESAD ha quedado constituida con un total de ochenta y siete socios fundadores entre profesores, alumnos, ex-alumnos, actores y actrices, así como diferentes profesionales vinculados con el hecho teatral. Igualmente han sido elegidos los patrones de la Fundación para los próximos cuatro años: Lourdes Ortiz, Miguel Medina, Alonso de Santos, Andrés Amorós, Juanjo Granda, J.L. Tutor y Enrique Silva.

PIEZAS BREVES Y BOCETOS. 2 acaba de ser publicado por la RESAD en colaboración con la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE. Contiene piezas breves, escenas cortas y bocetos de los alumnos de tercero de dramaturgia: Ximena Escalante, Pilar Fernández, Ernesto Gil, Charo González, Juan Alberto López, Carlos Montero, Miguel Pérez de Lema y Olvido Vitores. Los textos son una muestra representativa del trabajo realizado en la asignatura de Escritura Dramática durante el curso 95-96.

CAÍDA DE ICARO es el título del primer taller de cuarto curso de interpretación textual dirigido por J.L. Raymond que se representó en el patio de la Sala Galileo a finales del último mes de Marzo. Basado en dos textos radiofónicos de Bertolt Brecht "Vuelo transoceánico" y "Baden-Baden" con música de Kurt Weill y Paul Hindemith. Este taller surge de las necesidades que se fijan en el nuevo plan de estudios para el cuarto curso de especialidad, como aplicación de la clase de espacio escénico impartida en el primer trimestre del curso. "Pienso que para los actores de interpretación textual es muy interesante conocer los valores plásticos del movimiento creado -en este caso- por ellos mismos a partir de unas pautas generales que marcan el concepto del espectáculo que a su vez determinando el tratamiento del personaje. Que los actores sean los "autores" de su partitura de acciones físicas, permite que aflore una sinceridad en su trabajo que garantiza la comunicación con el público, desde otra perspectiva que la meramente textual" (declara J.L. Raymond, profesor encargado del taller). A este taller se incorporaron igualmente los alumnos de tercero de Dirección, como práctica de la asignatura "espacio escénico", y el profesor de música Miguel Tubía que asumió la dirección musical del taller.

● **CAÍDA DE ICARO** de Bertolt Brecht. Dirección: José Luis Raymond.

LA CASA DEL TEATRO

Corría el año lleno de presagios de 1989, cuando discutíamos un proyecto atropellado de traslado de nuestra escuela a un edificio en remodelación situado en la calle Sta. Isabel, frente al Museo Reina Sofía llamado edificio Sabatini. Se trataba de comprobar si podríamos ajustarnos al espacio propuesto, compartiéndolo con el Conservatorio Superior de Música.

Finalmente comprobadas nuestras necesidades mínimas en ese momento, decidimos desestimar la posibilidad de compartir el edificio Sabatini, en el que finalmente se instaló el Conservatorio de Música. Y con esas entramos en 1990, sin futuro, con el Ministerio de Cultura planteando el desalojo porque no "llegaban" a la remodelación del Real para su "estreno" en el 92.

Tuvimos que organizar una sonada manifestación frente a los Ministerios de Educación y Cultura (aquellos fue premonición y alevosía), para que por fin el Sr. Rubalcaba, Subsecretario de Educación en esos momentos, se sensibilizara con el problema y pusiera en marcha la máquina del poder y el deseo, con el objetivo de satisfacer nuestras aspiraciones y necesidades.

En menos de tres meses tuvimos un espacio alternativo, la actual sede de Requena, 1. Recuerdo todas las gestiones ansiosas y valientes del director al que le tocó beber tan amargo trago, nuestro compañero Ricardo Domenech, echándole todo el coraje y valor necesarios para llevar las riendas en los angustiados momentos del final de nuestra estancia en el Teatro Real.

En enero de 1991, estrenamos casa provisional, después de un trimestre -fin de año caótico, debido a la tardanza en las obras de rehabilitación y acomodación del nuevo edificio. ¡Y encima sin teatro! Iniciamos la búsqueda de espacios, y un buen día lo que comenzó como comentario, un solar en la plaza del Niño Jesús, se convirtió en alternativa a considerar seriamente.

Considerando casi tan costoso la remodelación de un edificio antiguo como la construcción de uno nuevo, se decidió realizar el proyecto para edificar en la Avda. de Nazaret. Y dicho y hecho; el equipo de arquitectos, dispuso de un presupuesto extraordinario para poner en marcha la realización del proyecto. Organicé visitas a varios teatros de Madrid (incluido el vaciado Real, como curiosidad) así como al Instituto del Teatro de Barcelona, el Teatre Lliure y el Liceo, también como curiosidad, con el fin de sensibilizar al equipo para su tarea singular de construir un edificio para una escuela como la nuestra. Debo felicitar a tan entregado equipo: los arquitectos, Manuel Briñas y Fernando Romero, y el aparejador Julio Gómez Pérez.

Corría el inicio del curso 1992-93. El Consejo de Estado para la Educación aprobó el proyecto, y la Subdirección de Centros del MEC defendió la dotación presupuestaria para su construcción. El presupuesto se distribuía en tres años y la licitación se resolvió el verano de 1993. Las obras comienzan ese otoño y finalizan en febrero de 1996.

Creo que he cumplido con la petición de contaros de forma somera pero detallada los pasos de la construcción de nuestra nueva casa, sólo recordaros que después del esfuerzo de R. Domenech y sus colaboradores, otro tanto y más realizó Lourdes Ortiz y su equipo, (en el que estuve incluido), y no menos esfuerzo viene realizando nuestro actual director Miguel Medina y los profesores que le ayudan. Estimo sinceramente que lo conseguido se debe al esfuerzo de todos. Y no olvidemos la gran suerte que hemos tenido contando con unos responsables políticos y administrativos que han sido sensibles a nuestra petición, aunque tuvo que ser en un principio airada y enérgica.

Ya sé que para muchos el nuevo edificio puede presentar descompensaciones, pero es muy difícil pedirle al sastre que nos haga un traje imaginativo y confortable teniendo un cuerpo tan complicado como el nuestro, esperemos que con unos pocos arreglos y buena voluntad, el traje nos favorezca y nos salgan novios y novias. Y no olvidemos nunca que la historia continúa y que, como siempre, el teatro sigue alentando presagios de comercio y extinción.

JUANJO GRANDA

CRÓNICA DE UNA CONQUISTA

LA NUEVA RESAD

PEPA LOZANO

El 15 de Abril de 1996 se hizo entrega de la sede de la nueva escuela de Arte Dramático que se ubica en la Avenida de Nazaret semiesquina a Menéndez Pelayo, frente al parque del Retiro.

En la nueva escuela, de ladrillo rojo, lo que más destaca es el nuevo teatro, acondicionado para 500 localidades y construido a la italiana; pero con la posibilidad de utilizar también el patio de butacas como espacio escénico en aquellos montajes que lo requieran. Desde la calle, un muelle de carga, facilita la entrada de escenografía y demás elementos del montaje.

Además de este gran teatro la nueva RESAD cuenta con otro más pequeño, con cabida para unos doscientos espectadores que descongestionará la programación del primero. Podemos asegurar, casi sin miedo a equivocarnos, que futuros actores, directores y dramaturgos rivalizarán en ocupar ambos escenarios.

Las aulas son también muy amplias y cuentan con cuartos adyacentes para el almacenaje del material. Tienen distintos tamaños según se vayan a destinar a clases teóricas o prácticas, y teniendo en cuenta que pueden ocuparlas alumnos de distintas especialidades.

Junto a la biblioteca -que se pretende ampliar con nuevos volúmenes-, está también la videoteca, esencial para aquellas asignaturas relacionadas con la parte que de espectáculo visual tiene el teatro.

Otra novedad interesante es la cafetería, espaciosa y alegre, que ya tuvimos la oportunidad de inaugurar el día de la entrega. Allí el director de la R.E.S.A.D.

Miguel Medina Vicario, en un breve discurso, agradeció la presencia de los ministros en funciones Jerónimo Saavedra (Educación) y Alfredo Pérez Rubalcaba (Portavoz del Gobierno) que con la inestimable colaboración de Carmen Maestro (Directora General de Centros) han trabajado con ilusión y ahinco, en distintas etapas para hacer posible esta nueva de la Escuela. El trabajo a pie de obra, ha sido coordinado por el inestimable Juanjo Granda quien ha orientado a arquitectos e ingenieros sobre las necesidades concretas de una escuela tan particular como la nuestra.

Durante el acto, los alumnos, profesores e ilustres invitados cambiaron impresiones disfrutando de un estupendo vino, como no siempre puede hacerse en la vorágine de la rutina.

Ahora sólo queda empezar en el nuevo edificio el curso 1996-97 y aprovechar con trabajo y creatividad, cada uno en su faceta, las nuevas instalaciones.

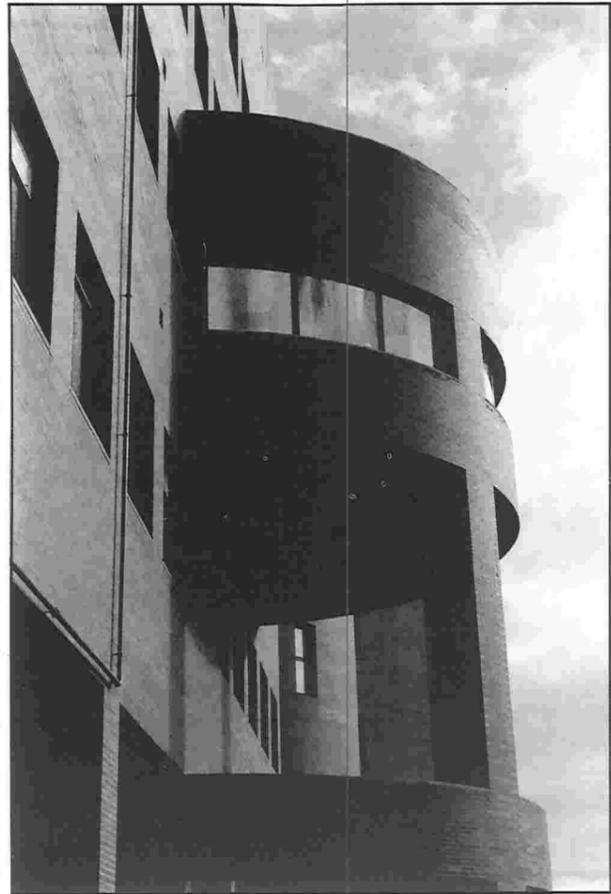

Foto: J.L. RAYMOND

ARQUITECTURA PEDAGÓGICA

MUESTRA FINAL DE DIRECCIÓN

ANA MARÍA FERNÁNDEZ

La primera promoción de Dirección Escénica de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) ha llegado a buen puerto. Cuatro mujeres y cinco hombres son así los primeros jóvenes directores que han seguido esta formación en Madrid. Desde el día 1 de mayo hasta el día 8 de junio muestran sus espectáculos en el Centro cultural Galileo. Los textos de autoras y autores nuevos, como A. Lidell Zoo, Rosa Montero y Yolanda Pallin -último premio "María Teresa León"-, o de dramaturgos de la vanguardia europea de los años 60 y 70, han servido de vehículo para sus proyectos.

Con total independencia, según Emilio Hernández, jefe del Departamento de Dirección Escénica, han dado cuerpo a cuatro años de formación. Antonio López Dávila, Eva Parra, Juan Carlos Marchena, Natalia Menéndez, Oscar G. Villegas, Raquel Toledo, Ana Ramírez, Eduardo Vasco y Aristides Radamés "empiezan ahora a saber casi todo lo que no saben".

La muestra es toda una prueba de fuego. "En ella se espera ver qué han aprovechado en estos años y además se encuentran solos ante el peligro", asegura Hernández. Los nueve alumnos han contado con total libertad para montar su espectáculo. La escuela aportaba aproximadamente 100.000 pesetas para cada montaje.

NINGÚN CAMINO DE ROSAS

"Por otra parte, la escuela todavía no cuenta con una producción organizada. No es sólida ni tiene medios, aunque José Luis tutor, profesor de Producción, hace lo imposible", recalca Hernández. De todas formas esto pone los pies sobre la tierra a los jóvenes directores, que no se enfrentan a un camino de rosas en su futuro. "No se pretendía que los espectáculos fueran grandes producciones. Al contrario, deberán conseguir con pocos recursos muchos resultados". Con este fin pretende guiarles una formación encaminada a "que sepan sacar el máximo provecho de los actores y a contar una historia con el máximo aprovechamiento de los medios". Por eso, estos jóvenes directores son una semilla del futuro del teatro español. Una esperanza de progreso y renovación.

"En este momento, en el teatro español, los directores pueden hacer progresar ese teatro -asegura el jefe del Departamento de Dirección-. Los actores no son los que llevan la iniciativa de los espectáculos. Andan a rastras de las propuestas de los directores y de los productores. Yo mismo me encaminé a la dirección, desde hace ya veinte años, para coger las riendas del teatro, para aportar renovación, porque no puede hacerse desde la Interpretación". Aunque el director ponga, según Hernández, la iniciativa tiene que partir de un conocimiento profundo del actor para poder conducirlo y sacarle partido -en la formación se incluyen varias asignaturas de interpretación-.

Se espera mucho de estos nueve jóvenes. "Deberían aportar a la escena española un mayor rigor en el ejercicio de su profesión,

Foto: MONIKA RÜHLE

● LEDA de A. Lidell Zoo, Dirección: Oscar G. Villegas.

un mejor conocimiento para conseguir una mayor calidad. Además una nueva sociedad necesita de un nuevo teatro. Esto no quiere decir siempre que ha de estar de espaldas al público. En otros países europeos precisamente la experimentación está hecha por directores y actores de gran experiencia, con grandes medios. Aquí no existe esa profesionalización", critica Hernández, e insiste en el importante papel del Estado como apoyo incondicional al teatro. "Es impensable una cultura huérfana de protección estatal. O, al menos, lo es en los países de nuestro entorno. Hace quince años no se hubiera propuesto dejar el teatro a su suerte en plena economía de mercado. Aunque esta circunstancia puede ser buena también puede ser mala. Buena, porque agudiza el ingenio y enfrenta al director con la necesidad perentoria de llegar al espectador". Estos diez jóvenes directores se enfrentan así a un crudo panorama y a un ciudadano medio que no destaca precisamente por sus inquietudes culturales. Son esperanza de renovación, y en parte ya lo han conseguido porque casi la mitad de ellos son mujeres y también la mitad de los textos están escritos por autores.

CUATRO AÑOS DESPUÉS

ANA BARRERA

Cuatro años de tenaz siembra, que han evidenciado la sólida vocación por las artes escénicas de sus protagonistas, han dado como fruto, un volumen más que sugestivo en el que se recogen varias piezas teatrales escritas por los alumnos que constituyen la Primera Promoción de la Especialidad de Dramaturgia de la RESAD y que ahora han concluido sus estudios.

Se trata de un volumen en el que conviven seis piezas tan diferentes entre sí como lo son las capacidades creativas de los propios autores.

El libro es el fruto de un equipo de reconocidos profesionales encabezados por Alonso de Santos, responsable de esta nueva rama de pedagogía teatral que es la Dramaturgia, quien ha coordinado los trabajos.

Los seis jóvenes autores, así como el título de sus primeras obras que componen este volumen son: Eva Hibernia, *Mu*; Margarita Reiz, *Hambre ciega*; Itziar Pascual, *El domador de sombras*; Yolanda Dorado, *Bienvenido al klan*; Carmen Dólera, *Secreto de Estado*; y Emeterio Díez Puertas, *Ostras*.

Puede llamar la atención que, de los seis nuevos autores que inician sus primeros pasos en la difícil aventura de la publicación y posterior puesta en escena de sus obras, cinco sean mujeres, unas mujeres que, con su ingenio y

buen hacer por bandera, se quieren adentrar en un terreno que tradicionalmente y de manera absurda ha estado reservado a los hombres. Todo un síntoma de los nuevos tiempos. Paralelamente, todos los autores de esta promoción han realizado una muestra en el Circolo de Bellas Artes en la que se han estrenado algunos de los textos publicados en este libro: *Mu*, dirigido por su autora y *Hambre ciega*, con dirección de Carmen Dólera y Jesús Fuente. Por otra parte, el resto de los autores ha elegido para la muestra otros textos suyos: Itziar Pascual ha puesto en escena junto con Elisa Sanz, *Penélope*; Emeterio Díez, *Susurros* con dirección de Miriam Iscla; y Margarita Reiz ha dirigido *Juguete Macabro* de Carmen Dólera. Yolanda Dorado ha preferido mostrar su adaptación de la novela de Rosa Montero *La Función Delta*, con dirección de Raquel Toledo.

