

• NUESTRA COCINA. Versión de la RESAD de LA COCINA de Arnold Wesker •

Foto: IGNACIO GARCIA MAY

No hay mejores palabras a la hora de definir los objetivos que se persiguen al realizar un taller en la Escuela de Arte Dramático, que las que dijo nuestro querido y desaparecido compañero José Estruch:

“... con los talleres se intenta ofrecer a los alumnos la posibilidad de llegar un poco más lejos en el interminable aprendizaje del oficio de actor, así como iniciarles en el complejo campo de la producción y puesta en escena, al tiempo que darles la oportunidad de investigar en técnicas, estilos y formas teatrales. Y, finalmente, si el resultado de todos estos afanes cristaliza y el producto es válido, permitirles que lo muestren por su cuenta comenzando así su andadura profesional...”

Queden pues estas palabras como cimentación de todo el nuevo edificio que empezamos, una vez más a construir. En esta ocasión, una versión totalmente libre y actualizada de *La Cocina* de Arnold Wesker.

Hemos elegido esta obra para la realización del taller porque, además de la calidad del texto, reunía una serie de requisitos que me parecían esenciales a la hora de enfocar un trabajo de este tipo, a mitad de camino entre lo pedagógico

y lo profesional. Estos son:

–Es una obra “coral”, por lo que permite un trabajo destacado a igual nivel de un grupo de actores. En nuestra versión hay veintidos personajes, todos de igual importancia y responsabilidad a lo largo del montaje.

–Nos permite desarrollar al máximo, dado el estilo en que se enmarcan texto, versión y puestas

en escena, los dos polos que han sido los puntos de apoyo de la formación de los alumnos en la clase de interpretación a lo largo de sus tres años en la escuela: capacidad de “creer”, y capacidad de “crear”.

–Posibilita la coordinación en el montaje de las “diversas áreas pedagógicas” que han formado al alumno en sus tres años de estudio: departamentos de interpretación, ciencias teatrales, dirección escénica, plástica teatral, ortofonía y expresión corporal.

Y, en resumen, nos permite, dentro del campo de la investigación que todo trabajo de este tipo supone, adentrarnos en la palabra clave de toda escuela teatral: APRENDIZAJE. Y un aprendizaje que, como en este caso, no sólo trate de cuestiones técnicas, sino que aporte una visión determinada del mundo, y unos puntos de vista sobre el hombre, su tiempo, su sociedad y sus relaciones, necesario para que los alumnos –ya actores– que componen el taller, hagan un trabajo de artistas inmersos y conscientes de las aportaciones que realizan desde el escenario, con su trabajo, a la sociedad de su tiempo.

J.L. ALONSO DE SANTOS

Nuestro taller: nuestra cocina

SECRETOS MAESTROS

● **PINA BAUSCH** desveló en la RESAD el pasado 5 de Noviembre, los secretos de su creación escénica así como el método de trabajo utilizado en su último espectáculo **Tanzabend II** inspirado en Madrid y sus gentes. De una creación inicial de los actores-bailarines como respuesta a las diferentes propuestas rítmicas, plásticas o sensoriales que Pina Bausch les plantea, se inicia un proceso de enriquecimiento y depuración que conduce al espectáculo final, una obra en la que es imposible determinar una barrera entre la danza y el teatro.

● **CRICOT-2**, la compañía de Tadeusz Kantor, mantuvo un coloquio en la RESAD acerca de la figura del desaparecido director polaco. Tras su último espectáculo, **Hoy es mi aniversario**, Cricot-2 se plantea el dilema de la continuidad de este grupo de artistas reunidos en torno al creador del *teatro de la muerte*.

Desde una plástica heredada del expresionismo, Kantor enfocaba su trabajo hacia la creación de un teatro total dada la condición de pintor y escultor de este gran poeta de la escena.

Cand.: JOSE LUIS RAYMOND

● **JOZEF SZAJNA**, director polaco representante del "teatro de la narración plástica escenográfica", aprovechó su fugaz paso por Madrid para impartir una charla coloquio en la RESAD.

La imborrable experiencia del paso por el campo de concentración de Auschwitz marca de modo decisivo la vida y la obra de Szajna. Su estética se desliza por una aventura formal, desde donde reivindica una estética de defensa del más débil contra la tiranía.

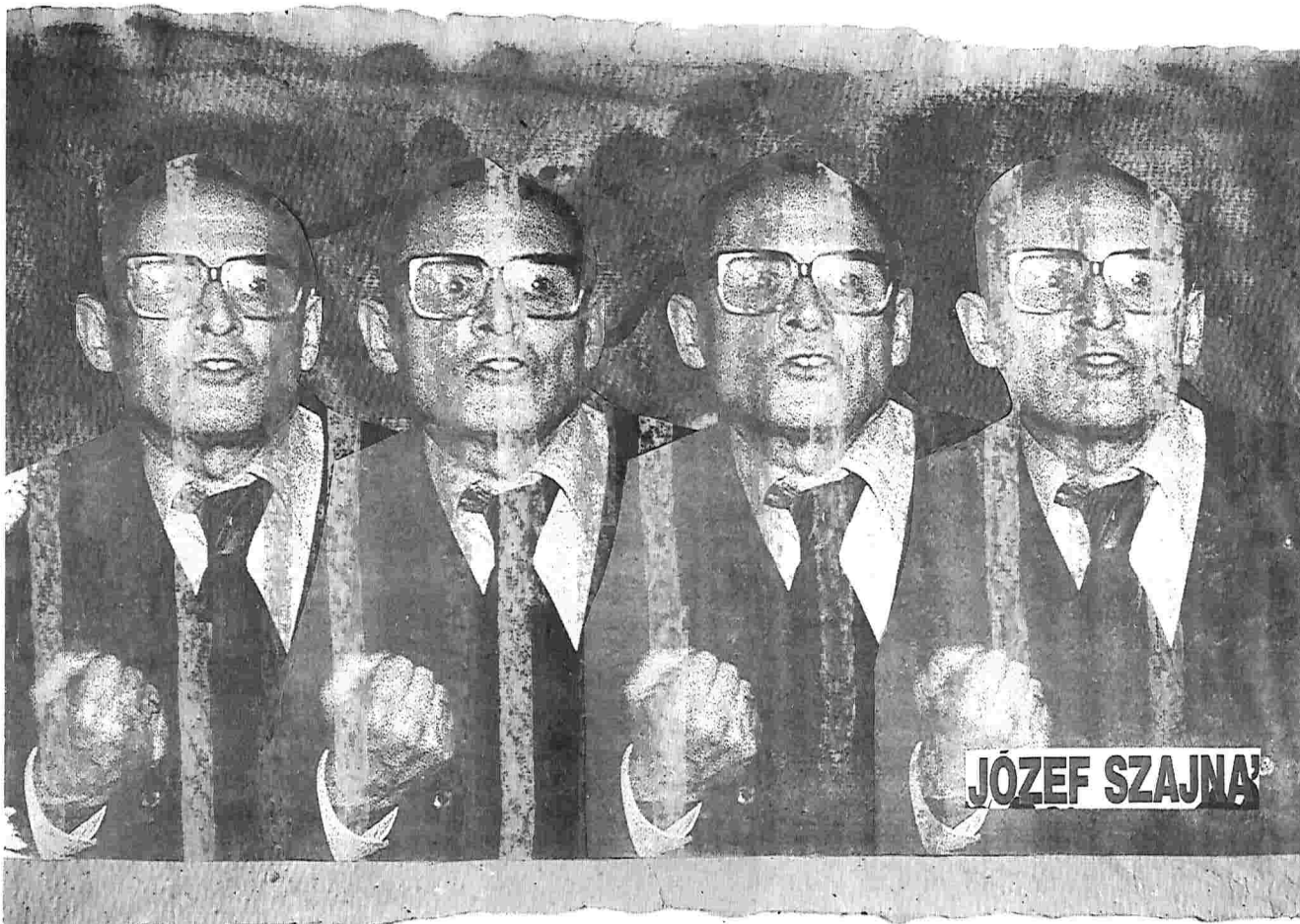
BIENVENIDOS A LA RESAD

IGNACIO AMESTOY. HISTORIA DEL TEATRO
HELENA FERRARI. EXPRESIÓN CORPORAL
LUIS LANDERO. LITERATURA
ANTONIO MALONDA. INTERPRETACIÓN
JOSE LUIS RAYMOND. ESCENOGRAFÍA
LEONARDO RIVEIRO. MÚSICA
ENRIQUE SILVA. VERSO
MARCUS VON WACHTEL. ACROBACIA

TODO EL

MUNDO ES

UN TEATRO

Uno de los objetivos de la nueva etapa que esta viviendo la RESAD es el de estrechar los lazos de sus aulas y estudiantes con los profesionales de todas las latitudes unidos por el propósito común del teatro. Para ello la escuela está organizando charlas, coloquios, encuentros y conferencias que acerquen la realidad de todos los escenarios mundiales a nuestro ámbito docente.

Durante este primer trimestre hemos tenido entre nosotros al director y autor madrileño **ERNESTO CABALLERO** que inició el ciclo de charlas *Ser director*. **HASSAN APPIA** y **MOHAMED MOUTAWAKYL** junto a **PEDRO MARTINEZ MONTAVEZ** mantuvieron un coloquio sobre *El Teatro árabe actual*. **JUAN CARLOS GENE**, **OMAR GRASSO**, **INDA LEDESMA** y **LUIS MOLINA** desarrollaron un debate sobre *El teatro latinoamericano hoy*. El actor **PEPE MARTIN** y la actriz **MARIA PAZ BALLESTEROS** asistieron a *Los sábados de la escuela* para departir sobre el oficio del actor dentro de ciclo *Ser actor*. Los miembros de **CIRCO PLUME** de Francia hablaron sobre *El nuevo sentido del circo* y el actor chileno **FRANKLYN CAICEDO** ofreció en la RESAD un recital sobre *Poemas de Pablo Neruda*. Por último, **FRANCISCO GARZON GESPEDES** ha iniciado en nuestra escuela una serie de charlas sobre *El actor cuentacuentos*.

• Sección coordinada por **CARLOS CUADROS** y **JAVIER FERNÁNDEZ**.

Cand.: JOSE LUIS RAYMOND

EL OFICIO DEL DIRECTOR

JUAN ANTONIO VIZCAINO

La Asociación de profesores de la RESAD hizo un pequeño homenaje a William Layton tras concluir su primer curso para alumnos de dirección escénica que se impartió durante el mes de Octubre en la RESAD. En este acto se nombró al señor Layton Profesor Honorario de la Escuela y posteriormente nos respondió a unas preguntas sobre el oficio del director teatral.

¿Si hay un método para formar actores, podemos creer que hay otro equivalente para la formación del director de escena?

● ANIVERSARIOS ●

Se me ocurre que hace 39 años que falleció Antonin Artaud, enloquecido, empeyotado, probablemente entre una pesadilla y otra. También es notorio que Galileo Galilei, sobre el que luego escribió Brecht, pasó al otro lado hace tres siglos y medio, que es una cifra medio redonda. El propio Brecht expiró hace 35 años. Otro cadáver memorable: Rimbaud, éste más puntual en su cita con el aniversario: murió en 1891. Seguímos: Hemingway, *bang, bang* en 1961; Byron, que cayó en Missolonghi en 1821, y su amigo Shelley, fallecido un año más tarde sin despertar a la serpiente; Bulgakov, víctima de 1940 y de una insuficiencia renal; R.L. Stevenson, que en 1994 cumplirá su centenario, etc.etc.

Así, de pronto, me vienen a la mente unos cuantos aniversarios que celebrar. No son números redondos, claro, no son bicentenarios ni quintocentenarios ni jubileos, pero los personajes en sí mismos son dignos de ser celebrados a perpetuidad, tanto en sus aniversarios como en sus *lewis Carrollianos* no-cumpleaños.

Cuando yo era pequeño y quería dedicarme al teatro, veía siempre con admiración a estos traga-vidas cuya única característica común era la pasión con la que se enfrentaban al mundo. Ahora que ya no soy pequeño y que aún quiero dedicarme al teatro, sigo admirándoles sin ningún rubor.

Me dicen que la pasión está *demodé*. Será por eso por lo que el teatro se ha vuelto, de pronto, una cuestión de oficinistas. Tiene gracia que esta situación la haya provocado una generación que hace 20 años levantaba los puños en las barricadas y enarbolaba nombres como el del Ché (23 años), para después acabar convirtiéndole en inofensivo poster de alcoba o tarjeta postal de recuerdo de sus lujosas vacaciones en Varadero. Ahora, ellos son el poder y su consigna es "cuanto menos ruido, mejor", y venga clásicos y más clásicos, y también algún moderno más o menos protegido, o peor aún, teledirigido, y todo ello con su condoncito puesto, para que no manche, primero, y sobre todo, para que no contagie. ¿Teatro peste? ¡Lo de hoy es teatro Cocó Chanel, y contra la pasión, bromuro!

Lo malo de esta gente es que no tienen sentido de la medida. Si se hubieran muerto a tiempo, en sus barricadas, en su pasión, como Artaud, como Byron, como el propio Ché, ahora les anivarsaríamos con admiración y respeto. Pero no, se empeñaron en seguir, en auto-inmortalizarse con sus teatros de *Corte Inglés*; y lo peor es que, como no se lavan, dejan crecer la gangrena, y ese virus (ahora sí, un virus) empieza a infectar peligrosamente a la gente más joven, a mi generación y a la que viene detrás, que ya antes de salir del cascarón quiere también su seguridad social, su prestigio y su calma chicha, exactamente igual que sus mayores, ¡vivan Patrick Bateman y el triunfo social!

Está escrito que el hijo se levantará contra el padre. ¿Qué catástrofes no nos esperan si los hijos renuncian a ese sagrado derecho de rebelión?

¡Y todo por no saber morir a tiempo! Peor para ellos: jamás celebraremos sus aniversarios.

IGNACIO GARCIA MAY

O P I N I O N

Para mí el director es un guía, hay que tener mucho cuidado con imponer cosas al actor. Cada actor es diferente, puede que a veces sea muy egoísta pero eso no es necesariamente malo. Para mí un buen actor debe tener fuerza, mucha fuerza, también talla, clase y el valor de arriesgarse y equivocarse en los ensayos para no equivocarse luego en el escenario.

¿Qué debe saber un director de la obra antes de comenzar los ensayos?

Depende de la obra y también depende del tiempo, ese gran monstruo del teatro. Cuando hay seis semanas para montar una obra, el director tiene que haber estudiado mucho el texto antes del comienzo de los ensayos. Aunque yo nunca monto nada previamente en mi cabeza. No puedo visualizar el espectáculo, no tengo ese don que sí debe poseer el mejor director. Por eso creo enormemente en el proceso, hay que comenzar casi desde cero para dejar que todo crezca orgánicamente en los ensayos.

¿Cuál es la función del director durante el proceso de montaje?

Para un director el mejor método de aprendizaje es el haber sido actor, para conocer mejor la química de la interpretación y los problemas del actor en el ensayo. Porque un director puede ser escénicamente un genio, pero si no consigue que haya química entre sus actores, no ha conseguido nada con su maravilloso espectáculo.

¿Qué debe ser un director para su compañía?

Un director no debe ser un dictador, aunque sea muy difícil evitarlo. Los actores en algún sentido son sus prisioneros. Un director también es un confesor, debe escuchar los problemas de sus actores pero sin entrar en terrenos personales porque no es un psicoanalista. También debe ser un padre porque los actores son muy niños, conservan lo mejor de los niños.

¿Cuál es la función social de un director teatral?

Yo como director no soy un animal muy social. Para un actor es importante conocer y ser conocido en su profesión, pero no para un director. Yo necesito estar mucho tiempo solo. No soy un intelectual, no creo que sepa mucho, pero lo que sé estoy seguro que lo conozco mejor que nadie. Yo cuando dirijo una obra solo espero que el espectador salga del teatro diciendo: "No he aprendido nada nuevo, pero he descubierto que lo sabía". Esa es la tarea del teatro, hacer despertar en el público lo que duerme en su inconsciente y en su memoria colectiva. El teatro es muy importante pero no necesario, porque ¿en qué ha cambiado el teatro al mundo para que éste sea mejor? Quizás en nada, pero podríamos preguntarle lo mismo a *Las Meninas* de Velázquez y respondernos: Nos han dado placer para siempre.

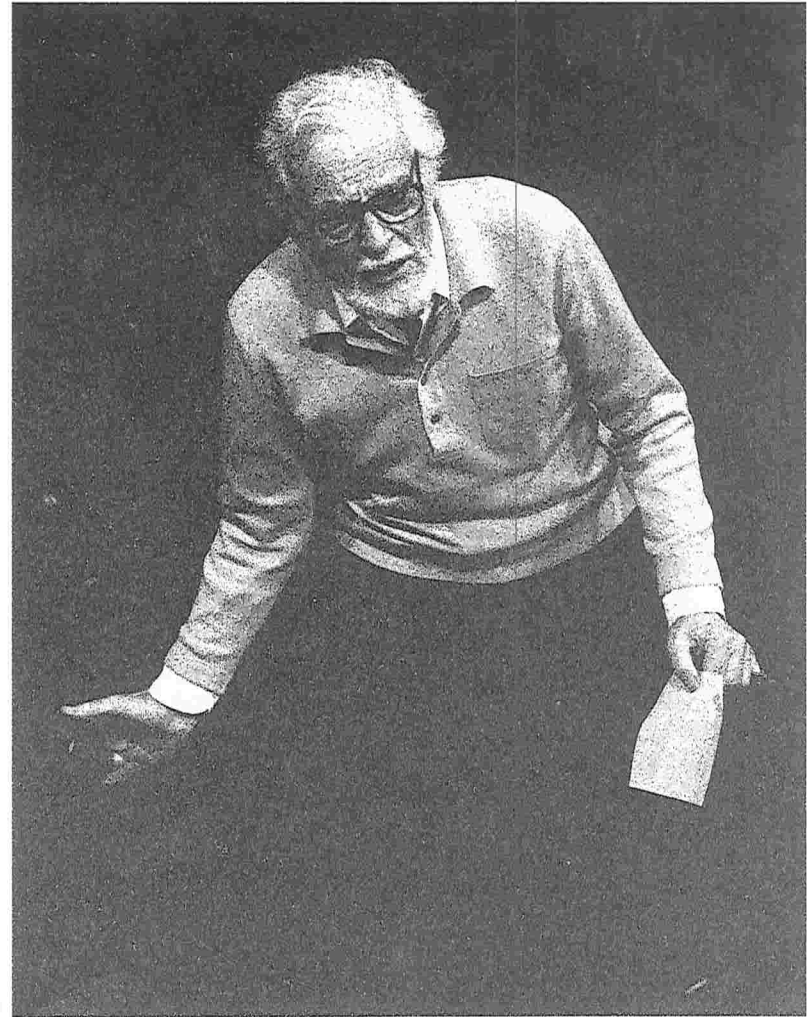

Foto: JOSE LUIS MUÑOZ

• Layton durante un ensayo de *HISTORIA DEL ZOO* de E. Albee.

WILLIAM LAYTON

LABORATORIOS

● **JULIO CASTRONUOVO** ● "Iniciación a la pantomima clásica" (Para egresados y profesionales) Máximo: 10 personas

● **EDUARDO GALÁN** ● "Teatro español fin de siglo" (Abierto a todos los interesados)

● **VICENTE CUESTA** ● "Análisis del papel y construcción del personaje" (Alumnos de tercer curso, dirección y egresados) Máximo: 15 personas

● **LUIS VALDIVIESO** ● "Las bacantes: mito, ritual y hecho escénico contemporáneo" (Abierto a todos los interesados)

● **ADELA ESCARTÍN** ● "Mito y ritual" (Sesiones prácticas). Para alumnos de la RESAD, especialmente orientado a 1º curso. Máximo: 20 personas. A partir del 15 de Febrero.

● **EDGAR SABA** ● "Técnica de Rudolf Laban para actores". (Alumnos de tercer curso, dirección y egresados) Máximo: 20 personas

● **LUIS G. CARREÑO** ● "Construcción de máscaras" (Para alumnos de la RESAD). Máximo: 10 personas

CONTINUAN LOS SABADOS LOS LABORATORIOS DE:

● **FERMIN CABAL** ● "Taller de escritura dramática".

● **GONZALO CAÑAS** ● "Títeres y marionetas".

● **VICENTE FUENTES** ● "El verso como parte de la actuación e inductor de la puesta en escena".

Estos laboratorios seguirán su desarrollo exclusivamente con los alumnos del primer trimestre

● Julio Castronuovo. LA PANTOMIMA CLASICA.

RAFAEL ÁLVAREZ "EL BRUJO" "Reposo en la acción". Para profesionales y egresados. Del 13-1- al 25-2. Lunes y Martes de 10'30 a 13'30. Máximo doce personas

MANUEL CANSECO "El actor de hoy frente al teatro del siglo de oro". Para profesionales y egresados. Del 15 de Enero al 15 de Febrero. Lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Máximo doce personas

TERESA LÓPEZ Y SERGIO CRUZ "El director de escena frente a los medios audiovisuales". Para Alumnos y ex-alumnos del Curso de Dirección escénica. Del 3 al 28 de Febrero. De lunes a jueves de 12 a 15. h. Máximo: diez directores. Se necesitarán diez actores colaboradores

IÑAKI GORROÑO GOITIA "Esgrima para actores". Curso para egresados y profesionales. Del 8-1 al 29 del 4. Lunes y miércoles de 13'30-15 h. Máximo: quince personas

ELENA FERRARI "Expresión corporal para actores". Curso para egresados y profesionales. Del 10-1 al 29-4. Miércoles y viernes, mañanas Máximo: quince personas

FECHAS Y CONDICIONES DE MATRICULA

La selección se hará por riguroso orden de inscripción. Todos los interesados deben matricularse en el curso que elijan. La matrícula será gratuita para alumnos; los egresados y profesionales deberán abonar las tasas correspondientes de 4.460 pts. al mes. La inscripción para los laboratorios quedará abierta del 10 al 20 de diciembre y del 8 al 10 de enero.

Todos los laboratorios (excepto cuando se especifique así) se impartirán los sábados entre 10 y 14 horas, a partir del 18 de enero.

TALLERES

TALLER RESAD 92

EL LOCO Y LA MONJA

UN ESPECTACULO SOBRE
TEXTOS DEL ESCRITOR
POLACO S I WIZKIEWICK

Dirección: **JAROSLAV BIELSKI**

ESTRENO MARZO 1992

El taller de la RESAD que dirige el profesor polaco Jaroslav Bielski, ya se encuentra en marcha para estrenar la obra **El loco y la monja** en Marzo del 92. **El loco y la monja** recoge textos de Stanislaw Jgnacy Witkiewicz, uno de los autores más importantes y representativos de la vanguardia polaca de los años 20. Su concepto de teatro "estrictamente orgánico, aunque dentro de la artificialidad", ha influido poderosamente en el desarrollo del teatro polaco en los años 60 y en directores tan emblemáticos como Kantor o Szajna. Stanislaw Witkiewicz, conocido por el nombre de Witkacy, fue, además de autor, pintor y filósofo. En "El loco y la monja" recoge la visión de un artista recluido en un manicomio.

CARMEN PARDO

Aspavientos es el espectáculo que podremos ver este año en el marco escénico del Madrid Cultural del 92. El tema que le dará vida, será el Madrid goyesco de principios del siglo XVIII español, un jugoso marco histórico que vio, vivió y pintó don Francisco de Goya. Esta época asparentosa, encabalgada entre el Rococó y los primeros romanticismos ilustra la vida con gesto amplio, falto de contención; aspaviento es el que ríe, llora o carcajea dibujando muecas más o menos disparatadas más allá de lo verosímil. Para estudiar la puesta en escena, investigar y crear el fresco goyesco, se ha puesto en marcha un taller conjunto entre la RESAD y la Escuela Profesional de Danza de Madrid. El grupo de actores y bailarines que darán vida a las majas, las brujas, a los petimetres, a la corte del momento y tantos otros personajes que saldrán de este taller, están dirigidos por la profesora de Expresión Teatral y coreógrafa Elvira Sanz. En marcha está la recreación asparentosa y extrema de esta crónica rescatada de los lienzos de Goya y traspasada al teatro-danza de hoy.

NIEVES MATEO

TALLER DE DANZA

MADRID GOYESCO

EIVIRA SANZ

Este taller es una convocatoria conjunta de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y de la Real Escuela Profesional de Danza de Madrid.

Este taller se dirige a:

- 1) alumnos y alumnas egresados y titulados de ambas escuelas.
- 2) actores y actrices con condiciones para el trabajo corporal y vocal.
- 3) bailarines y bailarinas de danza española con experiencia en danza contemporánea.

OBJETIVO

Este taller quiere crear un Teatro de Danza para la realización de un espectáculo dirigido por

EIVIRA SANZ

en una

MADRID GOYESCO

en el espacio escénico de Madrid capital cultural 92.

