

• ASPAVIENTOS. Taller de la RESAD dirigido por Elvira Sanz

Foto: JOSE RODRIGUEZ

La forma y el estilo de la obra *Aspavientos* no existía de antemano, sólo teníamos materiales e ingredientes para hilvanar un contenido dramático apoyado en textos poéticos y en lenguaje coreográfico.

La revisión del periodo histórico-artístico del paso del siglo XVIII al XIX, nos acercó a su música, a su teatro, a las ideas filosóficas, costumbres y expresiones de la cultura popular y cortesana; así como a los incidentes políticos del tiempo de Francisco de Goya, que tan primorosa como crudamente fueron representados en la obra claramente crítica del genial pintor. Pero no queríamos olvidarnos de nosotros mismos, *algo* en la recreación del *Madrid Goyesco* tendría que ser nuestro, gentes de hoy en día, debían estar en la escena; así que encendimos los dos cabos de una vela del tiempo e iluminamos pasado y presente. En ese recorrido encontramos suficientes afinidades para crear un espacio común.

De estas afinidades se han resaltado dos sentimientos: uno, admirativo llevado por la necesidad de belleza, amor, alegría y libertad; y otro, de reflexión crítica llevado por la amarga constatación de la siempre vigente mediocridad e

ignorancia que mantiene al hombre en la miseria y lo precipita a la violencia.

Nos inspiraron factores temporales y luminosos como el paso del día a la noche con la pugna de la luz solar y la creciente oscuridad, y un cambio progresivo de tonalidad anímica que transcurre desde el alegre desenfado donde se mezclan la ironía y la pícaro burla, hasta la desesperación y el grito doloroso.

En este estado de desgracia, condenamos, con

Aspavientos de la razón

el Abate Marchena, los mecanismos de ambición despótica de los Estados que desatan y fomentan los movimientos bélicos y celebran su éxito valorando sus ganancias sobre los cuerpos de las víctimas en un campo de destrucción y de muerte.

En el tema del amor nos interesaron los aspectos del mundo galante dieciochesco caracterizado por la frivolidad y el absurdo de las relaciones amorosas. Entre intrigas, envidias y desolación vemos sucumbir al amor presa de la locura. ¿Enfermedad? ¿Suicidio? ¿Asesinato? ¡Qué importa! Cayetana, amor de Goya, es arrebatada por las brujas negras, mientras monstruosas comadronas roban hijos recién nacidos y a las mujeres parturientas se las lleva *el coco*.

Finalmente entramos en un coso taurino pero no lucía el sol, sino la luz de la luna. Tampoco había público, sólo oficiantes de un ritual de primavera, hombres y mujeres, que efectúan maravillas y sacrificios ante el toro mítico, símbolo de la fuerza sexual de la naturaleza que en su plenitud y antes de su decadencia se le siega la vida para que se renueve más pujante.

ELVIRA SANZ

Foto: JOSÉ RODRÍGUEZ

• Wole Soyinka durante el coloquio celebrado en la RESAD

TEATRO FIN DE SIGLO

● **E. IONESCO, H. PINTER Y W. SOYINKA**, fueron galardonados con las medallas de Teatro de la Real Escuela Superior de Arte Dramático y la Fundación Cultural Banesto, dentro de las jornadas *El Teatro en el Fin de Siglo*. A E. Ionesco, se le otorgó por "su aportación capital a las vanguardias históricas" a H. Pinter por "su contribución al desarrollo de la dramaturgia anglosajona" y a W. Soyinka, como "reconocimiento a los méritos contraídos en su obra comprometida con la libertad". Con motivo de la entrega de estas distinciones la RESAD y la Fundación Banesto organizaron diferentes actos culturales.

● **MESA REDONDA: ENCUENTROS FIN DE SIGLO CON EL TEATRO**. Participaron en ella: José Monleón (director de *Primer Acto* y profesor de la RESAD); Michel Simonot (crítico de *Radio France*); Vicente Molina Foix (autor teatral y asesor literario del C. D. N.) que resaltó la actual relación del teatro con el lenguaje; Ernst Schumacher (crítico teatral y profesor emérito de la Universidad de Berlín) quien afirmó que seguimos contando con un teatro burgués que hace una crítica social moderada; también participo en este encuentro el premiado Wole Soyinka.

NIEVES MATEO

BIENVENIDOS A LA RESAD

CHARO AMADOR. *INTERPRETACION*
IÑAKI ARANA. *ESGRIMA*
ERNESTO CABALLERO. *INTERPRETACION*
VICENTE CUESTA. *INTERPRETACION*
ISABEL GONZALEZ. *PANTOMIMA*
VIRGINIA GUTIERREZ. *MUSICA*
JOSE LUIS TUTOR. *PRODUCCION*
JUAN ANTONIO VIZCAINO. *Hª. DEL ESPECTACULO*

EL LOCO Y LA MONJA, taller de la RESAD dirigido por Jaroslaw Bielski y estrenado el pasado mes de Marzo en la Sala Pradillo, viajó en Junio a dos certámenes europeos de Escuelas de Arte Dramático. La primera cita tuvo lugar en la ciudad suiza de Ginebra, donde se hicieron varias representaciones de la obra y los actores participaron en diversos cursos de formación teatral. Los profesores J. L. Raymond y J. Bielski, que acompañaron al grupo, debatieron sobre *El actor del siglo XXI* junto a otros directores entre ellos Antonio Fava. El segundo encuentro se produjo en Amsterdam dentro de la novena edición del Festival Internacional de Escuelas de Teatro.

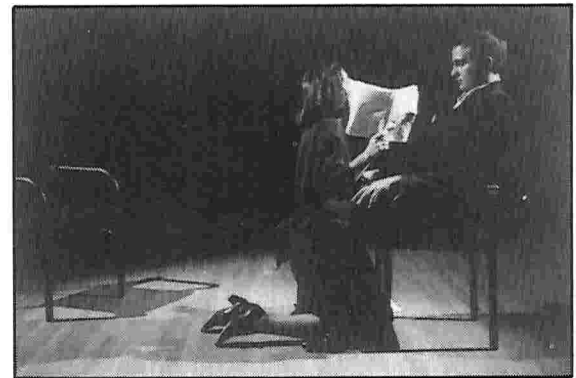
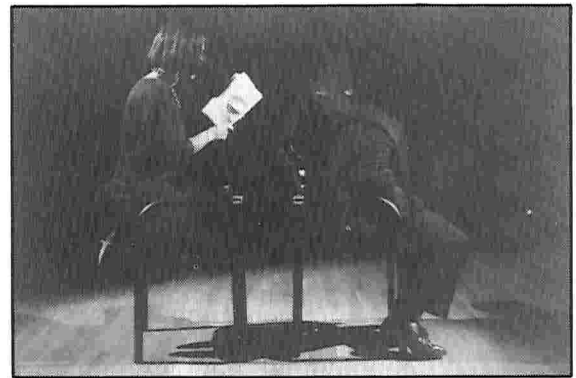
CARMEN PARDO

● **CONFERENCIA Y LECTURAS**. En la RESAD, Luis Landero disertó sobre la obra de E. Ionesco, considerandolo como el padre del teatro del absurdo mientras que Jorge Eines glosó la figura de H. Pinter, señalando su influencia decisiva tanto en el teatro anglosajón de nuestro tiempo como en la moderna escritura cinematográfica. Sobre la obra de W. Soyinka departió Ignacio Amestoy, quien resaltó el compromiso del autor nigeriano en la lucha por la libertad y los derechos humanos.

Tras cada conferencia se realizarón unas lecturas escenificadas de la obra de cada autor. Concha Doñaque dirigió *La Lección* de E. Ionesco y *El Amante* de H. Pinter; y Pablo Calvo la de *Las Tribulaciones del hermano Jero.* de W. Soyinka.

● **LA CLAUSURA** tuvo lugar en la Fundación Cultural Banesto con la entrega de medallas de manos de Mario Conde, presidente de la Fundación y Lourdes Ortiz, directora de la RESAD. Soyinka acudió en persona al acto y dedico el galardón al dramaturgo británico George Devlin.

NIEVES MATEO

• Izascum Azurmendi e Ignacio García May en *LA LECCIÓN* de H. Pinter

Foto: JUAN ANTONIO VIZCAINO

Podríamos decir que la figura del director de escena se remonta a la antigüedad. Ya en el *Nātya-Shāstra*, enciclopedia del teatro y la danza hindú, encuadrada en los siglos VII-VI antes de nuestra

era, aparece reflejada la figura del *Sūtradhāra*, quien por sus atribuciones y capacidades se corresponde claramente con el director de la compañía. El *Sūtradhāra* debe poseer, "memoria, espíritu, dignidad, nobleza; debe ser firme, honesto, sano, amable, paciente, dueño de sí, de palabra cordial, sincero, cortés y sin avaricia". Entre sus tareas se señalan: "vigila los ensayos, el estilo de los actores y de las actrices, corrige el tono, la expresión, la actitud, subraya las intenciones del poeta, interpreta y completa sus indicaciones..."

Como puede observarse, una cita absolutamente moderna nada lejana de lo que es el director de escena contemporáneo. En su libro *Guía del espectador de teatro*, Ruggero Jacobbi otorga al director un sentido de globalidad en su tarea, por cuanto "la labor de dirección no es sólo fruto de técnica e intuición. Presupone un núcleo cultural riquísimo; una verdadera puesta en escena tiene dentro de sí una suma de nítidas nociones y convicciones sobre la evolución del teatro, y más aún sobre la propia evolución de la literatura y el sentido general de la historia humana..."

De todo ello podemos inferir un conjunto de conocimientos y características necesarias al director de escena, una figura que aparece como tal en el teatro occidental a mediados del siglo XIX, se desarrolla en el último tercio y alcanza su cima en los primeros treinta años de nuestro siglo. Así, citaremos:

- Una personalidad madura, equilibrada, con capacidad de impulsar y promover, dialogar y convencer, y -¿por qué no?- de fascinar.

- Un amplio conjunto de conocimientos técnico-artesanales.

- Conocimientos humanísticos y culturales.

- Conocimientos dramaturgicos.

- Sentido de la globalidad del espectáculo como obra de arte.

- Concepto de la producción y la economía teatral.

- Desarrollo imaginativo-escénico.

Soy un firme convencido de la necesidad de formación sistemática del director de escena en el sentido de dotarlo de una serie de conocimientos para formar a un intelectual (palabra que actualmente dentro del teatro español goza de un gran desprestigio, hasta el punto de suponer una de las descalificaciones más graves que se pueden hacer de alguien en nuestra profesión), un especialista de alto nivel, dispuesto a afrontar la responsabilidad evidente que su cargo le confiere ante la comunidad.

Por ello, no me parece excesivo remarcar la importancia histórica de los estudios de dirección de nivel superior que iniciamos este curso. Unos estudios articulados, según el plan previsto por la LOGSE, en tres áreas: una de Humanidades, otra de trabajo con el actor, y otra de carácter técnico, junto a una cuarta de carácter específicamente centrado en la dirección escénica. Espero que estos estudios contribuyan a dotar a los futuros profesionales de la preparación más amplia que los capacite para afrontar las diversas manifestaciones del trabajo escénico.

Quisiera por último plantear la necesidad de establecer una lógica correlación entre la formación y su proyección profesional. Sería importante defender y proteger la condición del director de escena, en cuanto profesional cualificado, y elaborar una serie de programas que comprendan a los nuevos directores licenciados. De alguna manera, debemos ser conscientes de que hay que poner fin a esta situación según la cual cualquier español que tenga dinero o el atrevimiento necesario puede ser director de escena sin que exista ninguna cortapisa.

JUAN ANTONIO HORMIGÓN

(Lección pronunciada en el Acto de Inauguración del curso 92-93)

O P I N I O N

CARMEN PARDO

Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de Educación y Ciencia y Jordi Solé Tura, Ministro de Cultura estuvieron presentes en el acto inaugural de la RESAD el pasado 5 de Octubre. De esta forma daba comienzo oficialmente un curso lleno de novedades que marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la Escuela. El acto puso el sello al Convenio que han firmado ambos Ministerios de cara a establecer un plan conjunto en la formación de profesionales de las artes escénicas.

Entre las personalidades que acudieron a la cita inaugural se encontraba el subdirector general de Enseñanzas artísticas, Alfredo Pelayo; el subdirector general del INAEM, Alfredo Carrión; la Directora General de Centros escolares Carmen Maestro; el director del CNNTE, Guillermo Heras; el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Ortiz; la asesora teatral del CEYAC de la Comunidad de Madrid, María Ruiz; y el director de escena José Luis Gómez entre otros destacados profesionales del teatro.

El profesor de la RESAD, J. A. Hormigón pronunció la lección inaugural sobre el tema: *La formación del director de escena* con motivo de la puesta en marcha de esta especialidad en la escuela con una duración de cuatro años. También arranca de forma experimental un curso de Escenografía coordinado por el profesor J. L. Raymond, que se pretende sea una nueva especialidad de los estudios de arte dramático.

FOTO: IGNACIO GARCÍA MAY

• Alfredo P. Rubalcaba y J. Solé Tura firmando el convenio

El Ministro de Educación A.P. Rubalcaba señaló: *Con la firma de este convenio se establecen cauces concretos de colaboración entre ambos ministerios sobre cuestiones de interés mutuo, entre las que cabe destacar, en relación con el Arte Dramático, el estudio conjunto de las necesidades de formación y cualificación profesional en este sector; el planteamiento coordinado de la política de becas y la articulación de programas de formación en prácticas.*

Por su parte, Jordi Solé Tura resaltó la importancia del convenio como puente entre la formación artística y la realidad del mercado laboral y ofreció la experiencia del Ministerio de Cultura en la gestión de la producción artística llevada a cabo por el INAEM para futuras colaboraciones con la Escuela. *El tema de la organización del teatro es un problema complejo de estructuración, en el que entra la discusión entre teatro público y teatro privado, lo que hay que buscar es la mejor proyección del teatro y eso significa la existencia de buenos profesionales, autores, teatros y público,* comentó el Ministro de Cultura.

Entre los puntos del convenio destaca el relativo al intercambio entre el profesorado de música y artes escénicas y profesionales de cultura en periodos de corta duración así como la posibilidad de utilizar las salas dependientes del Ministerio de Cultura por los alumnos de la RESAD.

• A. Carrión, J. Solé Tura, A. P. Rubalcaba, C. Maestro y A. Pelayo durante el acto de inauguración del curso 92-93

CONVENIO MINISTERIAL

COMPROMISO CON LA LIBERTAD

NIEVES MATEO

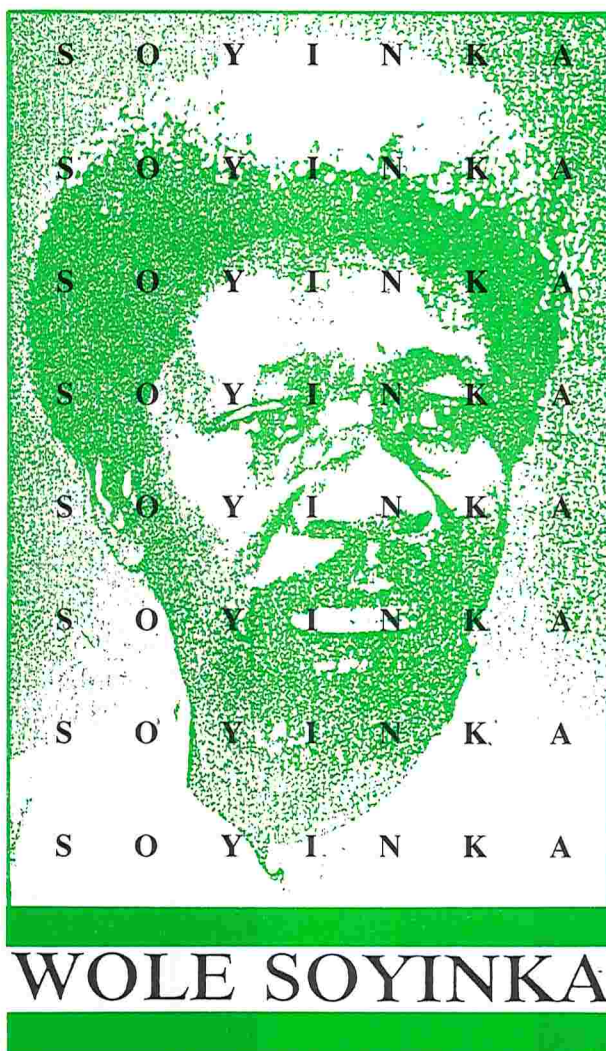
Wole Soyinka es el primer escritor africano de raza negra que obtiene el Premio Nobel de literatura por su obra, marcada por las tradiciones culturales de su pueblo y conocido por su lucha en pro de los Derechos Humanos. La Fundación Cultural Banesto y la Real Escuela Superior de Arte Dramático le han entregado una Medalla de Teatro como reconocimiento a los méritos contraídos en su obra comprometida con la libertad.

—¿Cómo ha incorporado la tradición nigeriana a sus obras?

—Lo cierto es que son elementos que se toman de manera inconsciente. Son parte de uno mismo. Pero debo confesar que cuando comencé a escribir y empecé a utilizar toda esta mitología, me sorprendí a mí mismo fascinado por las raíces y su relación natural con los factores más modernos de la civilización. Por ejemplo, *Shangó*, que era una deidad con instrumentos de poder como la luz o los relámpagos, cuando llegó la electricidad a Nigeria se adaptó y desde entonces ejerce su poder sobre las bombillas, cables y enchufes con la misma facultad con la que ordena los rayos en el cielo. Como ve, son dioses fáciles, de gran adaptabilidad y muy en contacto con la naturaleza.

—En Europa se habla de una posible muerte del teatro, ¿ocurre lo mismo en Nigeria?

—Sí. Cuando aparecieron el cine, la TV y luego el vídeo, todo el mundo preconizó el fin del teatro vivo. El teatro ha sido golpeado, pero al ser narrado por el ser humano, siempre sobrevivirá. El teatro está a salvo porque es directo. En Nigeria hay dos tipos de

teatro, el tradicional, y el *folk opera*, una forma específica de teatro tradicional, que integra música, danza e incluye temas mitológicos y sátira social contemporánea. Lo triste del teatro tradicional es que está desapareciendo por una razón irónica: las cadenas de televisión están utilizando mucho teatro nativo contratándoles para hacer series con el fin de cumplir la ley que limita las producciones televisivas extranjeras. Estos grupos producían, antes un máximo de tres obras al año, ahora tienen que producir cincuenta y dos, ¿se puede imaginar su calidad?

—¿En qué situación cree que se encuentra el teatro en este fin de siglo?

—Las artes tienen que examinar qué sustituirá a la ideología comunista y cómo afectará a la sociedad. Hoy en día somos testigos de que la negación de la libertad está tomando una proporción preocupante; crecen los nacionalismos y los estados se fragmentan. Creo que las artes están siendo empujadas a examinar y definir esta lucha. Asistimos al derribo del mundo socialista y al rechazo generalizado del socialismo, lo que creo una equivocación. Me parece muy preocupante porque lo que está ocurriendo es que se ha dado vía libre a todo tipo de racismo, clasismo, individualismo, que terminarán pagando los de siempre.

—¿Quiere decir que habrá que seguir escribiendo no sólo por el placer de la escritura y la lectura, sino para denunciar estos atropellos?

—Es lo que llevo haciendo toda mi vida y lo seguiré haciendo.

LABORATORIOS

PRIMER TRIMESTRE

AZUFRE Y CRISTO

TALLER EXPERIMENTAL DE TEATRO CONTEMPORÁNEO

RONALD BROUWER

EL SECUESTRO DEL PINTOR POR EL DRAMATURGO

CONCHA DOÑAQUE

¿QUÉ ES LA VOZ?

LUIS G. CARREÑO

LA MÁSCARA Y EL ACTOR

CARMEN ROMERO

LA EXPRESIÓN DEL FLAMENCO EN EL TEATRO

VUELO TRANSOCEANICO

JAVIER FERNÁNDEZ

El pasado día 26 de septiembre se presentó en el Festival Internacional de Espacios Abiertos de Getafe *Caída de Icaro*, un espectáculo dirigido por José Luis Raymond, que ha contado con la colaboración musical de Concha Doñaque. Este montaje representado ante la fachada de la antigua Fábrica de harinas de Getafe, está basado en dos obras didácticas radiofónicas para chicos y chicas de Bertolt Brecht: *El vuelo sobre el océano* y *Pieza didáctica de Baden-Baden sobre la aceptación*, ambas escritas en 1929, sobre el tema de la desmitificación del héroe.

Veintidos actores ponen en escena el primer vuelo transoceánico entre Nueva York y París en el que los aviadores sufren la metamorfosis de su caída mientras el avión, su motor, la lluvia, el hielo, la tormenta, el mar y los demás personajes de la obra subrayan los estados del viaje por medio de una coreografía expresionista, ejecutada bajo la atenta mirada de la *Gloria* y la *Fama* representadas simbólicamente por dos ángeles. El telón musical de fondo es de Kurt Weill

y Paul Hindemith. Próximamente se prevé el estreno de la obra en Madrid.

GAIDA DE ICARO

Autores:—Eva Aguiriano.—Raquel Barro.—Cala Cestero.—Isabel Diegues.—María Jesús Delgado.—Javier Fernández.—Talestita Gómez.—Marjorie Herrera.—Ángel Marín.—Belén Muñoz.—Imanol Barro.—Gonzalo Martín.—Isabel Martínez.—Pilar Matas.—Jorge Urbán.—Carmen Pardo.—José María Rodríguez.—Concha Doñaque.—Fernando Soto.—Jesús Vidal.—Raquel Toledo.—Isabel Veiga.—Dirección escénica: J.L. Raymond.—Dirección musical: Concha Doñaque.—Música de Kurt Weill.—Textos de Bertolt Brecht.