

CONFIDENCIAS
DE MAESTROS DE LA ESCENA

José Luis Alonso de Santos

Manuel Galiana

Antonio Onetti

Jesús Cimarro

César Oliva

Rosángeles Valls

Liz Perales (ed.)

OBRAS DE REFERENCIA

40

Colección dirigida

por

José Antonio PASCUAL RODRÍGUEZ

(Real Academia Española)

Consejo científico

Carmen CODOÑER MERINO (Universidad de Salamanca)

Fernando CHECA CREMADES (Universidad Complutense de Madrid)

Benjamín GONZÁLEZ ALONSO (Universidad de Salamanca)

Salvador GUTIÉRREZ ORDÓÑEZ (Universidad de León)

Bertha GUTIÉRREZ RODILLA (Universidad de Salamanca)

Rosa NAVARRO DURÁN (Universitat de Barcelona)

Consejo técnico

Vicente FORCADELL (Ediciones Universidad de Salamanca)

CONFIDENCIAS DE MAESTROS DE LA ESCENA

José Luis Alonso de Santos

Manuel Galiana

Antonio Onetti

Jesús Cimarro

César Oliva

Rosángeles Valls

Liz Perales (ed.)

Ediciones Universidad

Salamanca

OBRAS DE REFERENCIA 40

© Ediciones Universidad de Salamanca
y los autores

El Ciclo de Clases Magistrales de la Academia en la Universidad de Salamanca
contó con el apoyo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música (INAEM) y la Fundación AISGE

Coordinación del Ciclo: Adolfo Simón

1ª edición: diciembre 2017

ISBN: 978-84-9012-832-9/ DL: S. 530-2017

978-84-9012-890-9 (PDF)

978-84-9012-891-6 (ePub)

978-84-9012-892-3 (Mobipocket)

Ediciones Universidad de Salamanca
<http://www.eusal.es>
eusal@usal.es

Impreso en España-Printed in Spain

Maquetación, impresión y encuadernación:

GRÁFICAS LOPE

C/ Laguna Grande, 2, Polígono «El Montalvo II»

www.graficaslope.com

37008 Salamanca España

Todos los derechos reservados.

Ni la totalidad ni parte de este libro

puede reproducirse ni transmitirse

sin permiso escrito de

Ediciones Universidad de Salamanca

Obra sometida a proceso de evaluación mediante sistema de doble ciego

Ediciones Universidad de Salamanca es miembro de

Unión de Editoriales Universitarias Españolas

www.une.es

CEP

CONFIDENCIAS de maestros de la escena / José Luis Alonso de Santos [y otros] ; Liz
Perales (ed.).—1a. ed.—Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 2017

124 p. —(Obras de referencia ; 40)

Recoge las clases magistrales impartidas por miembros de la Academia de las Artes
Escénicas de España, entre febrero y marzo de 2017, en la Universidad de Salamanca

1. Artes del espectáculo. I. Alonso de Santos, José Luis, 1942-, autor. II. Perales, Liz,
editor. III. Academia de las Artes Escénicas de España (Madrid, España), organizador.

2. 791/792

ÍNDICE

<i>Prólogo,</i> por Liz Perales.....	9
<i>Los secretos del oficio,</i> por Adolfo Simón.....	13
Conferencias:	
1. <i>El autor y su obra,</i> por José Luis Alonso de Santos.....	17
2. <i>La necesidad de la interpretación,</i> por Manuel Galiana.....	29
3. <i>La escritura dramática en cine y televisión,</i> por Antonio Onetti.....	45
4. <i>La producción y distribución teatral en España,</i> por Jesús Cimarro.....	65
5. <i>Utilidad del teatro,</i> por César Oliva.....	81
6. <i>La situación de la danza contemporánea,</i> por Rosángela Valls.....	99

PRÓLOGO

DURANTE LOS MESES de febrero y marzo de 2017 tuvo lugar en la Universidad de Salamanca el Ciclo de Clases Magistrales de la Academia de las Artes Escénicas de España, un programa que reunió a un conjunto de figuras destacadas del teatro y la danza de nuestro país con la finalidad de que ilustraran a los asistentes sobre algunas claves y exigencias de su oficio. Este libro recoge las conferencias que impartieron los invitados, todos con una larga trayectoria profesional y algunos muy conocidos del gran público.

El programa fue concebido con la idea de darle a estas clases un tono personal, profundo, y a la vez amistoso y ameno, que desvelara peculiaridades de las profesiones que se dan en las artes escénicas. En este sentido, y como puede detectarse en su lectura, las charlas tomaron la forma casi de una confesión del que habla sobre su trabajo, hay lugar para la reflexión, pero también para la anécdota, la confidencia, la vivencia personal y el consejo a los estudiantes que quieren seguir por estos caminos profesionales. Y se hace evidente que detrás del glamur y el éxito aparente que rodea el mundo de la escena, también hay estudio, preparación, exigencia y sacrificio de sus protagonistas.

Los invitados son autores, artistas, estudiosos, productores... Todos pertenecen a la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE) y son personas con una sólida carrera, experimentados y con un conocimiento profundo de su profesión, en la que han alcanzado ya la consideración de «maestros». De forma deliberada el Ciclo quiso reunir un abanico de figuras de diversos ámbitos, para dar una idea de los variados oficios que confluyen en los escenarios: el dramaturgo y director José Luis Alonso de Santos, el actor Manuel Galiana, el autor dramático y guionista de cine y televisión Antonio Onetti; el productor de teatro y director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida Jesús Cimarro, el catedrático e investigador teatral César Oliva y la coreógrafa y directora de escena Rosángels Valls.

Las charlas estaban dirigidas a estudiantes, pero también al público en general, y tuvieron una calurosa acogida. Ahí radica la oportunidad de esta publicación, así como en la de ofrecer un material provechoso y complementario al del estudio teórico de la disciplina artística en la que estos autores destacan, pues se recogen orientaciones y consejos prácticos.

El Ciclo fue organizado por la Academia, a través de su Fundación, y la Universidad de Salamanca (USAL), y tuvo lugar en el Aula Magna de la antigua Facultad de Filología y Letras. La iniciativa va a tener continuidad en una segunda edición, y se inscribe dentro de los objetivos para los que fue fundada la Academia: contribuir a promocionar y popularizar las artes escénicas y a sus protagonistas, así como su investigación y perfeccionamiento. Es por ello que desde un principio la Academia se propuso estrechar lazos con el mun-

do universitario, donde encontró un privilegiado aliado en la Universidad de Salamanca. Esperemos que esta colaboración siga produciendo tan buenos frutos en el futuro.

Liz PERALES

Académica y editora de *Confidencias de maestros de la escena*

LOS SECRETOS DEL OFICIO

YA NO EXISTEN esos espacios como los cafés-tertulia o los locales donde acudían los artistas tras las funciones para comentar la jugada escénica del día y, de paso, compartir las anécdotas y soluciones que tal o cual escena había provocado. Tampoco hay, desgraciadamente, esas giras donde, entre función y función o en los largos trayectos hacia ninguna parte, se hablaba de cómo se hacía y decía el teatro en un tiempo que, al no haber posibilidad de aprender un oficio, había que traspasar de generación a generación la sabiduría y técnica de un trabajo artesanal como pocos, donde la impronta y peculiaridad de cada intérprete hacía de este trabajo un complejo y rico arte.

Los cómicos fuimos enterrados en tierra no sagrada durante mucho tiempo, siempre hemos sido ese personaje molesto en la función, el que dice lo que piensa, el que no agacha la cabeza fácilmente ni permite que limiten su libertad de expresión. Con el tiempo se nos permitió ser enterrados junto al resto de los humanos, pero eso no nos dio el lugar de respeto que se merece una profesión tan importante como la de los comediantes. En las universidades habitualmente hemos participado en actividades lúdicas con los estudiantes, y gracias a esa oportunidad muchos grandes actores han surgido de los grupos de teatro universitario; allí descubrieron la profesión

a la que finalmente se dedicarían en cuerpo y alma. Cuando la universidad y el teatro se dan la mano, aparece el pensamiento y el arte, la máxima expresión que dignifica nuestro oficio.

Este año se ha llevado a cabo una experiencia importante, el Ciclo de Clases Magistrales de la Academia de las Artes Escénicas de España en la Universidad de Salamanca. No podía darse mejor maridaje, el encuentro entre la excelencia de un grupo de grandes profesionales de la escena y la Universidad de Salamanca, cuna de pensamiento y sabiduría.

Durante mes y medio se han realizado en el Aula Magna de la Facultad de Filología un ciclo de conferencias ilustradas en las que consagrados profesionales han compartido con el público asistente su conocimiento y experiencia. Esta oportunidad ha permitido que ese vacío de transmisión del oficio adquirido en base a la práctica fuese expuesto ante un público curioso, que asistió a cada una de las sesiones, planteando preguntas de interés al final de cada sesión. Como dice el dicho «cada maestrillo tiene su librillo» y lo que más interés suscitó fue conocer cómo cada uno de los ponentes se enfrenta a la labor creativa de su oficio.

El programa fue variado e interesante. La sesión inaugural coincidió con la entrega del II Premio de Investigación Teatral de la Academia a Pilar Jódar por su trabajo *Metateatro español en el umbral del siglo XXI*. Jódar, alumna precisamente de la Facultad de Filología de esta Universidad, recibió el galardón con mucha emoción de manos del rector Daniel Hernández. Acto seguido, José Luis Alonso de Santos, presidente de la Academia de las Artes Escénicas de España, deleitó a los asistentes con una ingeniosa clase magistral en la que abordó, a partir del título «El autor y su obra», un trayecto profundo al imaginario creador del dramaturgo.

Las siguientes clases magistrales corrieron a cargo del actor Manuel Galiana, académico de honor que habló de «La necesidad de la interpretación», desvelando secretos y misterios del arte de la actuación; del productor Jesús Cimarro, vicepresidente de la Academia, que a través de la conferencia «La producción y distribución teatral en España» explicó cómo está organizada la industria teatral en nuestro país y los agentes que intervienen en ella; del autor Antonio Onetti, presidente de la Fundación de la Academia de las Artes Escénicas de España, que dio a conocer las distintas formas de abordar la escritura de un texto dramático, una serie de televisión o una película a través de «La escritura dramática en cine y televisión»; del profesor César Oliva, que impartió una clase magistral que conectó la universidad donde él ha realizado una larga trayectoria con el arte del teatro en su exposición «Utilidad del teatro». Y cerró el ciclo la coreógrafa Rosángel Valls, miembro fundador de la Academia, con una exquisita conferencia en la que nos habló de su experiencia personal y profesional en la creación coreográfica y la formación artística.

En esta publicación se recogen las ponencias de los diferentes participantes para que quede constancia y perduren los secretos de un oficio único que, ligado a la universidad como espacio de pensamiento y formación, hará de nuestros jóvenes grandes hombres y mujeres para el futuro. Queda el deseo de un nuevo ciclo de Clases Magistrales de la Academia en la Universidad de Salamanca.

Adolfo SIMÓN

Académico y coordinador del Ciclo de Clases Magistrales
de la Academia en la USAL

1

EL AUTOR Y SU OBRA

por JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS

20 de febrero de 2017

Presentación, por Jesús Cimarro¹:

JOSÉ LUIS ALONSO DE SANTOS es un hombre de teatro en el amplio sentido del término, es un teórico y también conoce la práctica escénica. Ha escrito más de cien obras de teatro, ha sido director de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Socio durante doce años de la productora teatral Pentación, que cumplirá treinta años en 2018. Ha estrenado la mayor parte de los textos que ha escrito, algo muy difícil en un autor teatral actual, más de cincuenta obras de teatro entre originales y versiones, lo que tiene un gran mérito, desde luego. Además de catedrático, es autor de varios manuales de referencia sobre dramaturgia, muy recomendables para los que persigan ser autores de teatro... Como digo, un hombre de teatro completo.

¹ Jesús Cimarro es productor de teatro y director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.