

INFORME

INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES

A principios del curso 2009-2010 Ana Fernández Valbuena me ofreció la posibilidad de asistir a un encuentro de L'Ecole des écoles en Lausanne. Era una propuesta para ser ratificada por mi Dpto., dentro del marco de visitas que otros profesores de la RESAD ya habían realizado en los encuentros anteriores. Yo iría como invitada eventual para observar unas clases durante el mes de octubre. Sin embargo esta actividad fue aplazada al haber un problema de fechas que dificultaba la asistencia de los profesores invitados.

Más tarde a principios del primer trimestre, entre los meses de Enero y Febrero, Ana me comunicó que había habido un cambio en la estructura de L'Ecole des écoles. Se iniciaba una nueva etapa en la que cada escuela aportaría, además del miembro representante y gestor, un "advisor" o asesor pedagógico. Éste formaría parte del "advisory board" o comisión de asesores. Ana y Angel me preguntaron si yo estaría dispuesta a asumir esa función, una vez que se había considerado y planteado mi idoneidad en Junta de Coordinación pedagógica. Acepté y agradecí la propuesta de representar a la RESAD en ese nuevo contexto de L'Ecole des écoles sin conocer aun el cometido que tendría a mi cargo. En un encuentro celebrado a primeros del mes de junio pasado en Estrasburgo nos reunimos los miembros-representantes y los asesores de las distintas escuelas para establecer nuevas formas de funcionamiento. Viajamos Juanjo de la Fuente y yo y participamos en reuniones comunes y en reuniones específicas: de tipo pedagógico o bien organizativo, según nuestras respectivas competencias.

Entre las nuevas iniciativas que se plantearon para facilitar un intercambio eficaz, sencillo, y asequible económicamente, entre los profesores y escuelas que formaban parte de la asociación se aprobó la denominada "cadena de observadores". Esta consistiría en la realización de una corta visita de un asesor/a a una escuela, durante la cual se limitaría a observar los diferentes aspectos que fueran de su interés en el funcionamiento del centro: Clases, alumnos, instalaciones, profesorado.. etc.. Además, debería escribir un breve informe de su estancia en la escuela, a partir de las notas de sus observaciones. La cadena se organizó de forma que una escuela que hubiera recibido la visita del asesor/a invitado enviara a su asesor/a a otra escuela distinta.

Se hizo un sorteo y pronto supe que yo viajaría a la escuela de L'Ensatt en Lyon, una vez que la profesora Dinah Stabb de la Guildhall School of Music and Drama de Londres hubiera venido a visitarnos a la Resad.

Dinah estuvo en la Resad a finales de octubre, los días 26,27 y 28. Era muy poco tiempo y además nos coincidió con un claustro, por lo que no pudo observar toda la complejidad organizativa y la diversidad pedagógica de nuestra escuela. Su visita se centró básicamente en las materias de los dos recorridos de interpretación, en sus cursos iniciales y en los tres talleres de 4º. Apenas habíamos comenzado el curso por lo que los procesos de trabajo estaban en una fase muy incipiente. Sin embargo Dinah se fue encantada de la Resad. En su informe destacó sus instalaciones, la entrega en las clases y la atmósfera de proximidad y confianza entre profesores y alumnos. Hizo mención a la diferencia apreciada entre los alumnos de los primeros cursos y los que estaban cursando 4º y advirtió en las distintas clases una convergencia de principios pedagógicos que no diferían de los utilizados en su escuela.

En la primera semana de Diciembre, aprovechando los días festivos del puente, yo viajé a Lyon.

TRES DIAS EN L'ENSATT

LUNES, 6 DE DICIEMBRE DE 2010

Clase de Interpretación de textos con Joseph Fioramante (10,30-12,30 h.)

Se trabajan textos clásicos, monólogos, con los alumnos de primer curso de forma individual o en parejas. En esta ocasión la clase se dedica a Berenice de Racine. Una escena entre Antiochus y Titus.

Joseph me explica la fase del proceso en la que se encuentran. Hubo un trabajo de mesa previo sobre el texto. Se analizaron las diferentes estructuras sintácticas, buscando la razón de los recursos empleados por el autor. Se trata de descubrir los hechos que motivan los cambios, así como las repeticiones y alteraciones de las formas gramaticales, para incorporarlos posteriormente. En la clase de hoy los alumnos trabajan los alejandrinos en pie uno frente a otro, aún con el texto en la mano, siguiendo las observaciones de Joseph : Acción reacción, no anticipar sabiendo que es un monólogo, dejar evolucionar la energía, transitar por los diferentes momentos : “ Desde aquí que termina la idea que el personaje está comunicando hasta el inicio del verso siguiente hay un camino invisible que es necesario descubrir.”

Joseph pide a sus alumnos que encuentren en los hechos que subyacen en el texto y en sus propios deseos la energía necesaria para involucrarse corporalmente. Una energía que nace del interior. Les hace improvisar la acción-reacción entre los personajes con sus propias palabras, profundizando en el conflicto, y les aclara el conflicto interno de cada personaje. Surgen los impulsos corporales y los movimientos que desarrollan las acciones internas del texto así como las relaciones entre los personajes. Posteriormente se vuelve al texto y los alejandrinos adquieren más concreción y fisicidad. Los alumnos reconocen y valoran la progresión en el trabajo de hoy. Han ido anotando en sus textos las pautas e indicaciones del profesor y se muestran satisfechos al abandonar el aula.

Comida

Clase de canto individual con la profesora Anne Fischer (14,00-16,00 h.)

Los alumnos son de primer curso y están citados individualmente. Anne trabaja con ellos a partir de sus dificultades, con sugerencias que favorecen la relajación, mayor conexión y conciencia corporal y sobre todo el sentimiento de facilidad y confianza. Les va dando pautas de que cambien la actitud y el apoyo del cuerpo, por ejemplo sentándose en una silla, levantándose y apoyándose en la pared. Les alienta a pensar en los contrarios y a focalizar la atención en distintas partes del cuerpo, con voz suave y una sonrisa constante. Los cambios son perceptibles y la confianza de los alumnos aumenta. Especialmente en el caso de un alumno afgano en el que se advertía bastante inseguridad y tensión al principio. La dinámica

seguida al igual que con los demás alumnos fue la realización de ejercicios de vocalización al principio y luego pequeñas canciones o baladas. Incluía canciones populares que el alumno afgano cantaba en su propia lengua, además de otras francesas. Comento con Anne los recursos técnicos que utiliza: ella me habla de su formación en la técnica Alexander y en la técnica de Delsarte, además de su formación y trabajo profesional como actriz.

“Hipotesis de dirección”. Puesta en escena de un texto de Vinaver a cargo de alumnos de dirección con alumnos de interpretación. (20,00 h.)

El texto es muy complejo y la puesta en escena limpia y eficaz. Los actores se muestran seguros y con presencia escénica, el ritmo adecuado a la progresión dramática. Un ejercicio interesante.

MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2010

Clase de voz colectiva con el profesor E. Robin (9-11)

El profesor trabaja con un grupo de cinco alumnos de primer curso. Algunos volverán, después de su clase de técnica Alexander, para trabajar individualmente los textos poéticos. Trabajan a partir de la respiración, con el cuerpo relajado, soltando el aire, sincronizando pequeños movimientos en stacatto de brazos y piernas. Parecen marionetas articuladas en libertad. Robin les pide que hagan ruidos al soltar el aire. Después de un tiempo les propone que realicen un intercambio corporal/vocal entre ellos, como si las marionetas con sus ruiditos pudieran comunicarse entre sí en una especie de diálogo de sonidos. Siseando o silbando, para después comenzar con las labiales, las oclusivas, las nasales...etc

Les va conduciendo para que incorporen – en el cuerpo, con el movimiento- los sonidos. Insiste en el hecho de que se habla con todo el cuerpo.

Clase de Técnica Alexander con el profesor G. Fox (11,00-12)

El profesor Gramma trabajará con Marion y Eloise, de primer curso. En estos momentos está finalizando el trabajo con una estudiante afgana. Mientras, les pide que se tumben en el suelo con las rodillas flexionadas y la cabeza sobre unos libros. Insiste en la relajación y percepción de la horizontalidad de la columna. Posteriormente, de pie, trabaja con ellas en la conciencia de la colocación de la pelvis, la verticalidad de la columna y las relaciones espaciales entre la cabeza y los hombros. Sentadas en una banqueta las mantiene en el eje presionando sus espaldas con el brazo, después les pide levantarse y sentarse manteniendo la actitud. Corrige los problemas de cada una y finalmente, de pie leen un texto con un atril como si cantaran un recitativo.

Después las alumnas pasarán de nuevo con el profesor Robin para trabajar la voz individualmente.

Clase de voz individual con el profesor E. Robin (12-13 h.)

El profesor Emmanuelle Robin trabajará individualmente con dos alumnos y dos alumnas de primer curso. Me informa del trabajo previo que ha realizado con los alumnos según el programa: 1º la anatomía, 2º las vocales, 3º la resonancia, 4º la musicalidad de la palabra. Finalmente leen unos textos. En la clase de hoy Robin insiste en la vibración del sonido en relación con la relajación y la actitud corporal del alumno, favoreciendo la conexión con su cuerpo y la presencia escénica. Marion trabaja su texto, reconoce que tiene problemas de articulación. El profesor insiste en la importancia de la resonancia, la vibración del sonido, los matices del timbre. Las vocales ayudan. Le pide leer el texto pronunciando únicamente las vocales con la mandíbula muy relajada. A continuación vuelve a leerlo con vocales y consonantes. Robin le comenta que no es necesario esforzarse tanto y Marion, más relajada ratifica su descubrimiento al respecto, mencionando su sensación de facilidad. En efecto el sonido tiene más peso a pesar de ser ligero y se aprecian los armónicos de los graves en su timbre, de tono más agudo al principio.

Con otro alumno trabaja concretando su atención en relajar la mandíbula que va por delante empujando la cabeza hacia el frente. Le recuerda la importancia de permanecer en su eje (Alexander) y de pensar en los contrarios. Sobre todo relajar y ser consciente de los lugares de la máscara que potencian la resonancia del sonido. Le muestra imágenes de la anatomía de la cara, la laringe, el cuello. Trabaja ejercicios con él y después le pide introducir su texto. Robin me comenta que son textos poéticos, no cotidianos para que trabajen la musicalidad de la palabra.

Comida

Visita al aula-plateau de cine con el realizador F. Fontayne (14,00)

El plan de hoy es trabajar en exteriores. Por el momento en el aula graban algunos primeros planos sucesivos de los alumnos-actores de tercer curso que están en fila como si fueran sometidos a una rueda de reconocimiento. Están caracterizados. La cámara va deteniéndose en cada uno de ellos, una alumna caracterizada con un parche en un ojo es interrogada sobre ellos. Los propios compañeros participan como técnicos sosteniendo la vara de sonido y asumiendo los roles de ayudante de dirección y script. Quedo en buscarlos más tarde por los alrededores y me voy a la clase colectiva de canto con la profesora Anne Fischer.

Clase colectiva de canto con la profesora Anne Fischer (15,00 h.)

El grupo es más numeroso. Primero cantan todos juntos una serie de canciones populares afganas, francesas e inglesas. Al inicio de pie, en semicírculo, en torno al piano. Después comienzan a relacionarse entre ellos al cantar y posteriormente se van moviendo por el espacio, incorporando diferentes acciones entre ellos. Se saludan, se detienen formando pequeños grupos como si intercambiaran impresiones, cantando. Las partituras que utilizan

ahora me sugieren comedias musicales. Están muy relajados y activos. Cantando y comunicándose entre ellos como si estuvieran hablando. Se alternan distintos ritmos y voces.

Théâtre Celestins : Les Nouvelles Brèves de Comptoir (20,00h.)

MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE DE 2011

Clase colectiva de Tai-Chi con el profesor Sun Fa (9-10,30)

Los estudiantes según llegan hacen un pequeño calentamiento individual. Una vez están todos, guiados por un alumno, realizan conjuntamente una tabla de ejercicios de calentamiento previa a la sesión de Tai- Chi. En ésta transitan por diferentes figuras y se trasladan por el espacio bastante sincronizados como grupo.

Encuentro con el profesor Philip Delaigue, jefe del Dpto. de Interpretación (10,30)

Antes de entrar en clase de Laboratorio dramático intercambiamos impresiones sobre nuestros respectivos departamentos y la organización de nuestros estudios. Philip me pregunta con respecto al plan Bolonia. Yo le pregunto por el trabajo en las clases de Interpretación. Si los alumnos además de trabajar en monólogos y en improvisaciones estudian también escenas de teatro de repertorio, y autores de diferentes poéticas, como por ejemplo, Chejov. Me contesta afirmativamente, precisando que incluso Chejov ha sido en ocasiones montado en el taller de tercero. Los estudios en L'Ensatt tienen un recorrido de tres años y la mayor parte del profesorado viene de fuera, contratado por periodos de 1 a 2 meses.

Laboratorio dramático con el profesor Philip Delaigue (11-13)

Se trata de explorar las posibilidades de diferentes textos, seleccionados previamente por el comité de lectura. Se trabaja con la puesta en el espacio de los textos, interpretados por alumnos- actores de segundo curso, con las indicaciones de los respectivos alumnos- dramaturgos y bajo la supervisión del profesor que coordina y conduce la clase. Se alternan los profesores de actuación y de escritura.

En la clase de hoy el autor propone a los actores unas posibles cesuras y pausas que no están explícitamente marcadas en el texto. Propone marcarlas. Delaigue propone no fijarlas para posibilitar la libertad de los actores al tomar opciones por ellos mismos. Cada actor puede dar al texto un sentido distinto con una puntuación diferente. El autor del texto está de acuerdo. Se hacen diferentes grupos y se da un breve tiempo para preparar el trabajo y tomar decisiones sobre el texto. Se les da la pauta de realizar las separaciones (cortes con barras) de forma aleatoria.

Posteriormente los grupos van relacionándose diciendo el texto en torno a una mesa, incluyendo movimientos. Philip les propone que incluyan acciones durante los silencios. Van surgiendo intenciones e incluso diferentes temas y posibles personajes en los distintos enfoques planteados.

Comida

Clase de improvisación con el profesor Sarkis T. (14,30-16,30)

Se comienza con una improvisación grupal, trabajando el coro con movimientos que surgen a partir de propuestas imaginarias, planteadas por el profesor, que se focalizan en distintos puntos del espacio. Se originan desplazamientos sincronizados así como algunas relaciones entre el grupo y algún alumno individualizado que asume la acción principal.

Después trabajan improvisaciones en parejas sobre una situación propuesta por el profesor.

En este caso se trata de una pareja. El regresa de un viaje a primera hora de la mañana y encuentra en la mesa del desayuno productos que ella no puede tomar por problemas de alergia. Se desencadena un conflicto entre la pareja. Se improvisan las diferentes secuencias de la situación: La entrada y primer contacto, el cambio entre las expectativas del encuentro y la sorpresa al descubrir que alguien ha desayunado en la casa. La ocultación del descubrimiento, la petición de explicaciones...etc

El profesor insiste en la acción-reacción y la escucha, momento a momento. Se desarrollan diferentes tipos de comportamientos y situaciones, según las distintas parejas que salen a improvisar.

La Fiesta de las Luces en Lyon (19,00h)

Observo el trabajo de iluminación y escenografía de alumnos de L'Ensatt en algunas instalaciones montadas en la ciudad. Es una fiesta en la cual la noche de Lyon se ilumina tradicionalmente con velas en el alfeizar de las ventanas- con luces de todo tipo y proyecciones. Hay una procesión de fieles con velas que sube por la colina hasta la iglesia de la Virgen, en cuya memoria se celebra la fiesta. Por suerte mi hotel se encuentra en el centro de la parte antigua y mis anfitriones de L'Ensatt me acompañan a través de las callejuelas entre la multitud.

CONCLUSIONES

Conocí L'Ensatt hace bastantes años en una visita que realizamos Vicente Fuentes y yo, como jefa del Dpto. de interpretación, para hablar con el director ruso Issaièv de la posibilidad de que viniera a la Resad a impartir un curso. Issaièv estaba dirigiendo el taller de 3º, un espectáculo que recuerdo bien, llamado "Tania Tania".

Ya en ese momento pude constatar la diferencia del sistema administrativo, pese a ser también un centro oficial, con el de nuestra escuela. Con una mínima plantilla de profesores fijos, la formación del alumnado se gestiona con profesores externos que son invitados cada año, y por un tiempo variable. Por ejemplo Anne Fischer me comentó que en este curso (por razones presupuestarias) solo impartiría clase durante tres semanas.

Desde el punto de vista organizativo pude apreciar en los horarios como, junto a las clases colectivas, había un gran número de sesiones individuales complementarias. En nuestro caso también realizamos esas sesiones de apoyo y trabajo individual con el alumno, pero las hacemos al margen del trabajo de clase, reglado y consignado en el horario.

En un enfoque estrictamente pedagógico tengo que decir que tanto en los principios como en los conceptos utilizados he reconocido un lenguaje común. Si bien hay más diversidad en las asignaturas de las materias impartidas por distintos profesores (por ej. en Interpretación monólogos, improvisación y escenas) en nuestra escuela están condensadas en una misma asignatura, en su programación y en la distribución del tiempo lectivo.

El trabajo de los alumnos de dirección y de escenografía con los alumnos de Interpretación no era ajeno al que realizan nuestros alumnos profusa y libremente en 3º, y de forma reglada en 4º curso. Si bien en este último se incluye además a los alumnos de dramaturgia La interpretación ante la cámara, presente en el nuevo plan de estudio, ya se imparte como optativa para los alumnos del plan antiguo.

Mención especial merecen el estupendo taller de diseño y realización de vestuario clásico, según las técnicas tradicionales, y la coordinación entre asignaturas de una misma materia. Por ejemplo la relación entre las clases de técnica Alexandre y las de voz e Interpretación. No estaría de más contar con un especialista de esta técnica en la escuela, que el Dpto. de Interpretación ha solicitado reiteradamente sin resultado.

Con respecto a la colaboración de alumnos de Dramaturgia e Interpretación en clases dirigidas alternativamente por profesores de ambas especialidades, me resultó muy interesante. Pregunté al profesor de Interpretación Philippe Delague si se trabajaba también en un sentido inverso. Es decir que las improvisaciones realizadas por los alumnos se obtuviera material dramático. Me contestó que él personalmente lo hacía en otros centros y lo consideraba interesante, pero que no se hacía en L'Ensatt.

Este informe traducido al francés y estas conclusiones de una forma más condensada, fueron presentados en el último encuentro de L'Ecole des écoles, en Strasburgo el pasado 15 de Abril.

Charo Amador

Madrid, 18 de Mayo de 2011