CRÓNICA

JANA PACHECO, *España en la Cuatrienal de Praga PQ15*
EUFRASIO LUCENA, *La cuatrienal de Praga: entrevistas a J. L. Raymond y Alicia Blas*
DAVID OJEDA, *El creador como impulsor de cambio*
MIGUEL RIBAGORDA, *Master Class de Eugenio Barba y Julia Varley*
ANA CONTRERAS y ALICIA BLAS, *Jornadas de investigación e innovación pedagógica en las Artes Escénicas*

Reseñas
HELENA S. KRIÚKOVA, *El teatro como espacio*, Felisa de Blas Gómez
FELISA DE BLAS GÓMEZ, *O espaço cénico como espaço potencial: para una dinamologia do espaço*, de Joâo Mendes Ribeiro
AGUSTINA ARAGÓN, *Lecciones de dirección escénica (1918-1919)*, de V. E. Meyerhold
ANA CONTRERAS, *Cuaderno de dirección teatral*, de Agapito Martínez Paramio
JAVIER SAUQUILLO, *Teaching Playwriting. Contemporary Theatre Review*, de Steve Waters (Guest Editor).
EMETERIO DIEZ PUERTAS, *Manual de Dramaturgia*, de Fernando Doménech (ed.)
DOMINGO ORTEGA Y Mª SAN MIGUEL, *El cuerpo poético: una pedagogía de la creación teatral*, de Jaques Lecoq
SOL GARRE, *Psychophysical Acting. An Intercultural Approach after Stanislalvski*, de Phillip. B. Zarrilli
JUAN PEDRO ENRILE, *Estética de lo performativo*, de Erika Fischer-Lichte
NIEVES MARTÍNEZ DE OLCOZ, *Diálogos entre Teatro y Neurociencias*, de Gabriele Sofía (cord.)

ESPAÑA EN LA CUATRIENAL DE PRAGA PQ15

Desde que en 1967 se inaugurase la primera edición de *La Cuatrienal de Praga*, se ha convertido en el evento internacional más importante dedicado al diseño de la escenografía, la arquitectura teatral, el vestuario, la iluminación y el sonido. Su décimo tercera edición, celebrada entre el 18 y el 28 de junio de 2015, recibió más de sesenta países de todo el mundo, que desarrollaron sus propuestas en torno al lema planteado por la PQ15: «Espacios compartidos: música, clima y política». Cada país irrumpió en el casco antiguo de Praga, entre la Plaza de la Ciudad Vieja y el Puente de Carlos, para configurar un entramado teatral, un «Site-specific» urbano, donde cada rincón de la ciudad se convirtió en un centro expositivo o en espacio escénico para el desarrollo de los *performance*. El público visitaba la ciudad al mismo tiempo que viajaba por los distintos países y descubría las últimas tendencias plásticas que se están desarrollando en torno a las artes escénicas en todo el mundo. «El objetivo de la PQ 2015 es estudiar la teatralidad —imaginaria, visionaria e invisible— como una fuerza creativa sociopolítica. A través de los temas propuestos de Música, Clima y Política, se planea hacer visible la escenografía invisible; los entornos escenográficos nos influyen profundamente incluso cuando son intangibles», dijo la directora artística de la PQ, Sodja Lotker.

En torno a 5.000 profesionales internacionales del teatro se reunieron en Praga con motivo de este evento. Los platos fuertes fueron, sin duda, las conferencias de Robert Wilson y Robert Lepage, y la presencia de artistas de la talla de Julie Taymonr y Rimini Protokoll. Los países apostaron por propuestas muy conceptuales. El pabellón belga fue el galardonado con la medalla de oro de la PQ15.

Participación española

Para la organización de las actividades de España en esta edición de la Cuatrienal se unieron varias instituciones: el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) el Ministerio de Educación Cultura y Deporte, Acción Cultural Española (AC/E), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y el Instituto Cervantes. Estas instituciones designaron como Comisario de las actividades españolas, al escenógrafo José Luis Raymond, que también diseñó el Pabellón de España, ubicado en la tercera planta del Palacio Colloredo-Mansfeld, un edificio construido a mediados del siglo XVIII, muy cercano al emblemático Puente de Carlos.

Pabellón de España (sección de países y regiones). *Muérete*

La instalación, diseñada por José Luis Raymond, consistió en una estancia dorada presidida por la palabra *Muérete* en una de sus paredes. En el centro una especie de pira funeraria contenía la siguiente leyenda: «El cambio colectivo pasa por la muerte del viejo disfraz que albergas en ti». Debajo de él, a modo de *vanitas* barroca, un bodegón de objetos viejos y materiales de desecho soportaba la experiencia ante la muerte.

La propuesta conceptual reflexiona en torno al momento de cambio en el que vivimos donde las nuevas tecnologías, la política y la sociedad modifican nuestra realidad cotidiana y se convierten en materiales de creación artística. Esta mutación constante tiene consecuencias de gran alcance. «Queremos demostrar que la evolución social es un proceso imparable y que quien no asuma esta realidad está muerto», dice José Luis Raymond. El creador invitó a los visitantes de la PQ a formar parte de la instalación, a enfrentarse con la muerte metafórica como un proceso de vivificación individual y colectiva. Al tumbarse en este altar de sacrificio, sus cuerpos eran invadidos por una proyección de gusanos, diseñada por el video-creador Álvaro Luna. En el techo, un espejo gigante permitía ver el reflejo, la imagen propia como metáfora de la putrefacción: «Representaremos la muerte teatralizada como una forma de purificación y de resurrección. Un espacio de luz, sombras y música, que nos acerque a la propia condición humana», dice el comisario. La

experiencia estuvo acompañada por un audio que incluía la música de Jorge Bedoya y un texto del dramaturgo Daniel Sarasola que reflexionaba sobre esta particular experiencia con la muerte.

Durante las visitas, los espectadores interactuaron con el espacio de muy diversas formas. Algunos fotografiaban su imagen en el espejo, otros se asustaban al contemplar los gusanos proyectados en su cuerpo, los niños se acercaban escépticos y curiosos al túmulo funerario para saber de qué estaba hecho. Uno de los visitantes, que recientemente había tenido experiencias cercanas a la muerte, pidió tumbarse desnudo para tener una experiencia más intensa.

Pabellón de estudiantes. ***Atravesando el cristal (el caleidoscopio y el teatro de la mente)***

Además de las exhibiciones nacionales de Países y Regiones, la Cuatrienal de Praga acogió en la Casa de Kafka los *stands* creados por estudiantes de escenografía procedentes de escuelas de todo el mundo. En el caso de España, el pabellón titulado *Atravesando el cristal* ha sido el resultado del trabajo conjunto de alumnos y profesores de cuatro escuelas oficiales de arte dramático con departamentos de escenografía: Madrid, Sevilla, Córdoba y Vigo. La comisaria de esta exposición fue la escenógrafa y profesora de la RESAD Alicia Blas.

La instalación fue planteada como un dispositivo lúdico de interacción en el que los visitantes pudieron disfrutar de la experiencia espacial como un viaje al interior de la mente de un escenógrafo. El proceso y el resultado estaban divididos en cuatro fases vinculadas a los cuatro elementos —aire, tierra, agua y fuego— y desembocaron en un caleidoscopio a escala humana que permitía articular el proceso colaborativo, la creación y la complejidad de la pedagogía en las enseñanzas artísticas. Mediante pequeños cubos expositores, pantallas y zonas de proyección integrados en la estructura, cada alumno desarrolló una pequeña idea en torno a su proceso de investigación y de creación.

Sección Spaces. *De Profundis*

Manuel Cid y Ángela Guerrero, dos alumnos de escenografía de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla), fueron seleccionados por las instituciones para la *Sección Spaces*, dentro del programa de la PQ. Su propuesta *De Profundis*, ubicada en la Iglesia de Santo Tomás de Praga —Iglesia de los españoles—, consistió en una intervención espacial de un metro cuadrado, situada en el pórtico. La instalación, muy en consonancia con el mensaje de «Vida y muerte» del Pabellón Español, fue planteada como una frontera entre la ciudad y el espacio sagrado. El recorrido por la Iglesia se transformó durante un día en un viaje hacia la luz, hacia el misticismo interior del ser humano. Ángela y Manuel acompañaban a los visitantes invitándoles a reflexionar sobre el cuerpo sagrado, el cuerpo como portador de luz, y el espacio como vivificador de la experiencia. La huella de este recorrido se atesoraba en una cámara estenopeica que los artistas crearon para la ocasión. La cámara captaba la luz compartida durante ese instante y el kit que acompañaba este pequeño tesoro permitía al visitante revelar la imagen una vez terminada la *performance*. El protagonista de esta jornada fue un esqueleto repleto de versos de Calderón de la Barca y símbolos paganos de distintas culturas. Este siniestro anfitrión alargaba su mano para dar la bienvenida a los invitados y acercarles a este «acto» sacramental.

Encuentro con Paco Azorín

El 20 de junio se celebró el encuentro con el escenógrafo y director de escena Paco Azorín. En su trayectoria ha realizado más de 150 escenografías para ópera, teatro y danza en los más destacados teatros y festivales públicos de nuestro país, y ha dirigido obras como *Una voce in off* (2015) o *Julio César* (2013-2014). El artista acudió a la sede del Instituto Cervantes de Praga para hablar de su trayectoria profesional, sus diseños escenográficos y su labor como director en diversas óperas. Su ponencia se centró en la dramaturgia del espacio: «Sueño con crear un espacio imprescindible», afirmó el escenógrafo. Para él, la ópera es un desafío, «la escenografía tiene que saltar la música, viajar por encima del foso de la orquesta hasta llegar a los espectadores». Sus espacios se trasforman dirigiendo la mirada del espectador desde las construcciones

más realistas, hacia el simbolismo y la abstracción. Su conferencia, llena de entusiasmo, fue un impulso alentador para los estudiantes de escenografía allí presentes.

Performance de calle. *No lloro porque espero*

José Luis Raymond junto a los alumnos de escenografía de las diferentes escuelas llevaron a cabo tres *performances* de calle realizadas en el mismo día. Un coche y una caravana de los años 70 recorrieron las calles y plazas de Praga, desarrollando tres acciones diferentes. Los alumnos, que transportaban el mobiliario en la caravana, llevaron a cabo acciones cotidianas que reflexionaban en torno a los clichés que se cuelan en la sociedad y se hacen visibles entre los ciudadanos. El punto culminante fue la tercera acción del día, donde los estudiantes se convirtieron en una familia de gorilas para celebrar para celebrar un banquete especial en la plaza de la República reflexionando, de forma irónica, sobre modelos de familia fuera del lo convencional, fuera del marco establecido.

EXPOSICIÓN. ***TRÁNSITO POR LA ESCENOGRAFÍA ESPAÑOLA CONTEMPORÁNEA***

La exposición fue inaugurada oficialmente el día 23 de junio en la sede del Instituto Cervantes de Praga. Organizada en ocho módulos temáticos diseñados por el equipo de arquitectos Zuloark, recogió los más importantes trabajos escenográficos realizados por los creadores españoles en los últimos cinco años. En formato audiovisual, desarrolla un recorrido pedagógico pasando por los siguientes campos de la escenografía contemporánea: *Espacios e intervenciones urbanas, Escena y objeto, Luz y espacio, Espacios audiovisuales, Espacios representativos, Escenografía en la lírica española, Espacio, cuerpo y movimiento, La indumentaria como espacio*.

Esta exposición realizará una pequeña gira en España, pasando por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el Centro Dramático Nacional —en su sede del Teatro Valle-Inclán, con motivo de las Segundas Jornadas de Escenografía y Plástica Teatral—, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz (FIT) y en el Teatro Central de Sevilla.

Día de España

El 23 de junio fue elegido como el día de España dentro del programa de la PQ y se llevó a cabo la visita oficial por los Pabellones Españoles. José Luis Raymond y Alicia Blas fueron los encargados de guiar a los representantes de prensa y las Instituciones. Por la tarde, se inauguró la Exposición Tránsito por la escenografía española contemporánea, en la sede del Instituto Cervantes, donde culminaron las actividades con una verbena popular para celebrar la Noche de San Juan y el Solsticio de Verano. La velada concluyó con la actuación musical de los Hermanos Cubero, banda de folklore popular muy influenciada por la música tradicional castellana y la música rural estadounidense o bluegrass. .

Jana Pacheco

Una de las *performances* realizadas en las calles de Praga

Muérete, instalación diseñada por José Luis Raymond