

ARTESCÉNICAS

La Revista de la Academia

#20 / MAR 2021

Publicación trimestral. 5€

TOMÁS MARCO
música y otras
bellas artes

FERNÁN GÓMEZ - CLOSAS ♦ LA CLAQUE ♦ RUZ CON DE LUZ ♦ FIESTA BARROCA

Academia
de las Artes Escénicas
de España

contenidos

5| **Editorial**

6| **Medallas de oro de la Academia y distinciones de honor**

10| **Entrevista con Tomás Marco**

Por Joan Cerveró y Liz Perales

16| **Cara y cruz**

¿La autoficción está desplazando de la escena a la ficción?

Por Paloma Pedrero y Borja Ortíz de Gondra

20| **Centenario de Alberto Closas y Fernando Fernán-Gómez**

Por Alberto Closas Martínez y Miguel Rellán

26| **Apuntes sobre fotografía de la escena**

Por Fernando Marcos

30| **Suma y sigue en la Compañía Nacional de Danza**

Por Raúl Losáñez

36| **Aplaudir por obligación**

Por Antonio Castro

Reflexión

42| **Talento y oportunidad**

Por Fernando López Rodríguez

44| **La ciudad portátil como metáfora del mundo**

Por Eduardo Blázquez y Liuba Cid

Teatros

50| **El Corral de la Paca de Jimena**

Por Marcus von Wachtel

54| **Entrevista con Curt Allen y Leticia Gañan**

Por Javier Ortiz

Compañías

58| **Hojarasca, aniversario de plata**

Por Cristina de Lucas

62| **Mariás Guerreras, 20 años**

Por Valle Hidalgo

63| **Danza española en una app**

Por Antonio Najarro

64| **Retos de la distribución y la programación en tiempos del covid**

Por Robert Muro

70| **Noticias de la Academia**

72| **Libros**

74| **Butaca de estreno**

Por Carlos Mayoral

Editor

Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE)

Directora

Liz Perales

Subdirector

Antonio Castro

Consejo editorial

Mercedes L. Caballero, César Oliva, Ana Vega Toscano, Arantxa Vela Buendía

Consejo de especialidades

Joan Cerveró, Carmen Giménez Morte, Julia Oliva, David R. Peralto, Pape Pérez, José L. Raymond, Julio Salvatierra y Ángel Solo

Publicidad

publicidad@academiaaee.es

Dirección de arte y maquetación

Victoria de Diego

Suscripciones y distribución

AAEE
Abdón Terradas, 4. 4ª planta
28015 Madrid
+34 915 946 984
comunicacion@academiaaee.es
www.academiadelasartesescenicass.es

Imprime

Gamacolor

Depósito Legal: M-8168-2015

ISSN: 2605-0412 / Impresa
2605-0420 / Online

La Academia no suscribe las opiniones de los autores publicadas en *Artescénicas*.

Queda prohibida la reproducción parcial o total de sus contenidos sin autorización expresa del editor por cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica.

Portada

Tomás Marco con *La primavera*, de Arcimboldo (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid). Foto: marcosGpunto.

Academia de las Artes Escénicas de España

Presidente

Jesús Cimarro

Vicepresidente Económico

Francisco Sanguino

Vicepresidenta de Estudios y Actividades

Rosángela Valls

Vicepresidente de Régimen Interno

Juan Ruesga

Vicepresidenta de Premios y Distinciones

Marta Torres

Secretario general

Robert Muro

Tesorero

Luis Miguel González Cruz

Vocales

Miguel Ángel Camacho, Eduardo Galán, Cayetana Guillén Cuervo, Pilar Jurado, Ana Labordeta, Magüí Mira, Antonio Najarro, Liz Perales, César Oliva, Julia Oliva, Carmen Portaceli, Antonio Resines, Fernando Rojas.

Gerente

Marta San Juan

Academia de las Artes Escénicas de España

La Academia de las Artes Escénicas online

Visita la web de la Academia de las Artes Escénicas para recibir información actualizada y conocer sus actividades puntuales.

También podrás descargar la edición de esta revista, ampliar la información sobre los servicios que ofrece y estar siempre conectado con la Academia.

www.academiadelasartesescenicass.es

Entidades colaboradoras:

fundación sgaee

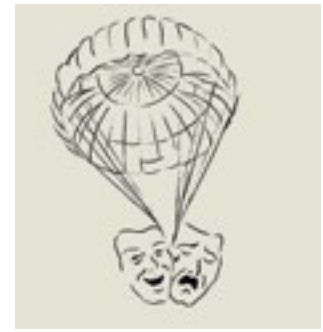

Ilustración Victoria de Diego

Una vida como la de antes

En este mes de marzo se cumple un año del confinamiento en nuestras casas que sufrimos por la epidemia. Desde entonces nuestra vida se ha hecho extraña, sin poder ver y tocar a nuestros semejantes, sin viajar y limitados nuestros movimientos, condenados a trabajar en muchos casos a través de una pantalla virtual. Poco a poco se han ido abriendo escotillones a la sociedad, pero tenemos que vivir ocultos tras una máscara y da la sensación de que nuestra vida ya no volverá a ser como antes.

Me pregunto cómo afectará a las artes todo este proceso de libertad vigilada en el que vivimos y, concretamente, a las artes escénicas. El teatro puede echar raíces en cualquier coyuntura si tiene público, y el pasado nos muestra que siempre se da mejor teatro en una sociedad crítica e inconformista que en una sociedad adocenada. Por el momento, no cumplimos ninguna de las dos condiciones favorables. A la espera de la vacuna, el público acude a las salas con mucha precaución y el parón ha provocado cierres de teatros, suspensión de giras, profesionales sin empleo..., la actividad ha caído en picado. Más que nunca, todo se fía a que el Estado salve a las artes escénicas y a la cultura del naufragio. El reportaje que publicamos sobre *el II Informe de las artes*

escénicas en España: distribución, programación y públicos, elaborado por el Observatorio de la Academia, ofrece una serie de medidas de choque.

Por otro lado, traemos a nuestra portada al compositor Tomás Marco por su reciente nombramiento como director de la histórica Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Posa con uno de los cuadros más icónicos del museo, *La primavera*; la bellísima y singular tela es el único Arcimboldo conservado de la serie de cuatro *cabezas compuestas* que, se cree, tenía Felipe II en el Alcázar incendiado. El pintor italiano Arcimboldo se hizo también célebre en la corte del emperador Rodolfo II por labores que hoy llamaríamos de dirección de escena: le encargaban la organización de celebraciones escénicas y festejos cortesanos y él confeccionaba los trajes festivos, las escenografías y otras ornamentaciones y artificios de fuego. Tanto la Real Academia de Bellas Artes, como Tomás y Arcimboldo nos recuerdan hoy la importancia de las personas e instituciones que estimulan y recaban apoyos para las artes; artes que tanto favorecen nuestros estándares de vida y que esta epidemia hace peligrar. ♦

Liz Perales

La ciudad portátil como metáfora del mundo

Por Eduardo Blázquez Mateos y Liuba G. Cid
(de la Universidad Rey Juan Carlos)

La ciudad barroca es el gran teatro del mundo, dinámica e indisolublemente alegórica, compleja y orgánica, representativa y popular. La ciudad de Madrid es un ejemplo de espacio orgánico y simbólico y desde 1599 algunos artistas se pondrán a las órdenes del monarca para crear un espectáculo didáctico por calles y plazas.. Miguel Narros y Andrea D'Odorico lo escenificaron en *Fiesta Barroca*.

EL FESTEJO REGIO ES, desde el Renacimiento, un conjunto constituido por tres elementos: la entrada triunfal, la falsa batalla y la comedia. Se alterará la vida de la ciudad y se transformará el espacio cotidiano, configurando recorridos que quedarán como itinerarios simbólicos y permanentes. El arte de la persuasión y el engaño han estado vinculados con el arte fugaz e imaginado desde el mundo barroco, con las arquitecturas metamorfoseadas en arquitectura de cartón, en perspectivas teatrales y en retórica arquitectónica. Esta arquitectura efímera y pintada expresa la inquietud y la transitoriedad de la existencia en un medio celebrativo, con lenguaje monumental y gran teatralidad, con juegos y triunfos. Esta frágil arquitectura es representativa de los mensajes de la vanitas, de la arquitectura vinculada a la naturaleza y al juego de los elementos. Texto, pintura y escenografía constituyen el hilo narrativo de la representación durante el festejo. La segmentación del espacio y su compleja ornamentación se inspira en fuentes temáticas de carácter mitológico, épico e histórico.

La ciudad de Madrid es un ejemplo de espacio orgánico y simbólico. Desde 1599 y 1600, algunos artistas destacados se pondrán a la órdenes del monarca para crear un espectáculo didáctico.

Una de las fiestas determinantes, que planteó la Ciudad Portátil como metáfora del mundo, fue la entrada de Mariana de Austria (1649) para desposarse con Felipe IV. Para su real recibimiento en Madrid se contó con el trabajo del pintor y arquitecto Alonso Cano, autor del arco de triunfo de la Puerta de Guadalajara. El recorrido se inició desde el Buen Retiro, los monarcas festejan en la corte su enlace rememorando un itinerario simbólico. La protección y el cuidado lo realizó Luis Méndez de Haro. Felipe IV nombrará superintendente y protector de los *Aparatos* a Lorenzo Ramírez de Prado (que los pensó, discurrió y dispuso sus ejecuciones), eligiendo éste como ejecutor de tan elaborado proyecto a Diego Riaño. Sin embargo, la mayor parte de los ingenios y jeroglíficos serán obra de Juan Alonso Calderón. La descripción de

esta memorable crónica se inicia al amanecer, enmarcando la salida del jardín ante un arco, como si se tratara de una pintura pastoral, recibiendo con palio a la reina en: “el primer arco se abrió una Puerta”:

se abrió una puerta en las paredes de la circunferencia d'el Buen-Retiro, á la mas ajustada derecha d'el Camino, a dos hazes fabricada, sobre Pedestales de piedra berroqueña, con seis columnas de labor Dorica compuesta, estriadas de Verde, i Oro, i correspondientes seguian, Pilastras, Muros, y Entre-Calles, y sus Cornisas, orladas de Castillos, i de Leones. Estaban en el Frontispicio las Armas Reales, en un escudo de medio relieve, à quien coronaba una Estatua de marmol, con otras dos, que en lugar, poco inferiores à ella remataban la trabazon de sus Columnas (Noticia de la Entrada de la reyna Nuestra Señora. Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos, MSS- 11205).

La Seguridad, la Esperanza y la Felicidad fueron las tres imágenes alegóricas que estaban representadas entre flores y frutos de la Abundancia, para dejar testimonio en el texto de la importancia del primer arco como principio del Triunfo y de la Prosperidad, imitando a los antiguos y señalando la fecha de la Fiesta.

En la segunda fachada, frente al Parnaso, Calderón de la Barca, nuevamente, traducirá los textos latinos y será el responsable de esta labor a lo largo de la Fiesta:

*Con repetidos acentos...
Glosen estos Instrumentos;
Porque confusos los Vientos
Concuermen en la Armonia,
De Musica, i de Poesia,
Diciendo en TU Aclamacion:
Que estas, MARIANA, son
Las Vozes de la ALEGRIA.*

La tercera fachada respaldaba los triunfos del matrimonio y representaba a un olmo con una vid que, ►

Recreación del vestuario barroco a partir de las pinturas de Carreño de Miranda. Piezas efímeras realizadas en cartón y papel para el montaje de *Donde hay agravios no hay celos*, de Rojas Zorrilla. Puesta en escena y espacio escénico: Liuba Cid. Diseño de vestuario: Tony Díaz.

comparándose con un dosel y una alfombra, formaban parte del modelo existente en la Antigüedad.

La cuarta fachada estaba frente al El Prado y fue adornada con poemarios que tenían como eje el tema de *el Prado florido*; adornos de colores, frutos y lisonjeras flores compartían el texto, insistiendo en la importancia del paisaje, uno de los grandes protagonistas del itinerario de lo efímero.

Mariana de Austria podía ver la Fuente del Olivo, que fue la base del Parnaso *arreglado* y realizado por Francisco de Herrera Barnuevo (1619-1671). Montañas, rocas vivas y fuentes, van formando parte de esta crónica en un marco que pretende ser paradisíaco:

El Parnaso (1649) tenía de Planta ochenta, y quatro pies de largo, y treinta y nueve de ancho (...), De aqui subian dos Montes, de cuyos nombres, hasta oy dura

La entrada en Madrid de Mariana de Austria (1649) para casarse con Felipe IV fue argumento para un gran festejo de ciudad portátil

la contienda siendo el Desprecio de mayor sutileza, que la Fatiga, en su determinación.

Esta bifurcación de caminos en los montes formó parte de *los lugares comunes* entre la literatura y la pintura. Establecido en los clásicos, serán los artistas del Renacimiento quienes retomen este sentido simbólico de los caminos, el camino escarpado y el llano enfrentados en los cuadros de Piero de Cosimo *El descubrimiento de la miel* o en Tiziano *Amor sagrado y amor profano*, dos planos iconográficos que afectan al debate natura-artificio, a la *naturaleza selectiva*, intelectual, conmensurable e idealizada de los neoplatónicos frente al de *natura naturans* de culto naturista como en Flandes, sin disfraz. El Barroco efímero opta por el artificio.

Otro de los temas ligados al Parnaso es el ilusionismo, plataforma, nuevamente, de interés para parangonar sobre la naturaleza y el arte. Se verá reflejado en el arte efímero la valiosa capacidad del artista para jugar y engañar, este artista virtuoso arranca de Plinio y fusiona naturaleza y arte. Es en el Renacimiento cuando se exalta el valor actuante de la naturaleza, elevándola al rango de divinidad, fórmula de Lorenzo Valla (1406-1457) y cimiento de la poética de los humanistas que aporta la variante tipológica del jardín. Cervantes en *La Galatea* lo matiza así:

Aquí se ve en cualquiera sazón del año andar la risueña primavera con la hermosa Venus en ábito subcinto y amoroso, y Céfito que la acompaña, con la madre Flora delante, esparciendo a manos llenas varias y odoríferas flores. Y la industria de nuestros moradores ha hecho tanto, que la naturaleza, encorporada con el arte, y de entrambas a dos se ha hecho una tercia naturaleza, a la que no sabré dar nombre. De sus cultivados jardines, con quien los huertos Espéridos y de Alino pueden callar.

La lucha entre ambos aspectos están ligados para ofrecernos un tercer término estético-natural donde la parte activa correspondería a la naturaleza como artífice que, en su evolución, irá supeditándose al arte en el contexto del Barroco.

La estructura simbólica, realmente conceptual, se planteaba desde este espacio, emergiendo una ciudad alegórica y soñada que se transformaba. Madrid se identificaba y se comparaba con la imagen del mundo, un teatro, una metáfora, que se contemplaba dividida en cuatro partes fundamentales, con sus arcos y sus símbolos, son las cuatro partes de mundo que, representando los escenarios dominados por el rey, se relacionaban con

Fiesta en un palacio barroco (1750). Óleo de Francesco Battaglioli por encargo de Farinelli. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid).

los cuatro elementos. Esta estructura simbólica está en el texto de Alonso Calderón *Imperio de la monarquía de España en las cuatro partes del mundo...* (1636). Europa se vincula con el Aire, Asia con la Tierra, África con el Fuego y América con el Agua. Una pintura que aclara esta estructura es la grandiosa obra de Tiepólo *Las cuatro partes del mundo*.

EL ARCO PRIMERO EUROPA-EL AIRE

Tenía por planta la salida de El Prado, su parte del mundo es Europa y su elemento es el Aire. En el Arco de Europa se creó un amplio espacio, uniendo la calle del Prado con la carrera de San Jerónimo, término de entrada a la Villa y fusión entre naturaleza y ciudad. En la fachada que miraba al Buen Retiro se representó a Europa y en su reverso está el elemento del Aire. La composición del Arco constaba de:

una bella Planta de ciento y diez y nueve pies de ancho, y quarenta de fondo, adornada de veinte Columnas Doricas (...) Coronaban estas columnas los cornisamentos competentes à ellas, con sus trilifos, modillones, i metopas, de bronce dorado, i las demas partes que

convenien a su hermosura. Avia, en sus enjutas, dos Figuras, que con la tarjeta principal, qu'era clave del Arco, hazian la union que parecia, que la sustentaban en el ayre, en cuyo espacio se escribio sobre marmol blanco con letras negras, i oro, la DEDICATORIA, que la Erudicion Latina advirtio en Piedras, i Autores Antiguos; en que MADRID ofrecia à su Nueva REINA todo triunfo

EL ARCO SEGUNDO ASIA-LA TIERRA

La planta de este espacio fue la carrera de San Jerónimo, la parte del mundo Asia y su elemento la Tierra. En este escenario, los símbolos y temas más destacados serán los triunfos de Alejandro Magno, el mito del Arca de Noé y las referencias al Paraíso, con el protagonismo de las míticas Flora y Pomona que serán identificadas con Mariana de Austria.

Constaba el arco de Asia de once columnas y veinticuatro pilastras que rodeaban todas sus correspondencias con una decorosa y regulada armonía. Tenía de ancho 56 pies y de fondo veintiocho.

Cargada sobre las cornisa principal, sobre el arco y de espaldas de Alejandro, se encontraba representado el elemento

Madrid se identificaba y se comparaba con la imagen del mundo, y el teatro representaba las cuatro partes del mundo dominadas por el rey

Tierra, y en medio del escenario, emergía la figura de la naturaleza humana, mujer hermosa que, con sus tres pechos, representaba las tres naturalezas: la racional, la animal y la vegetal. El texto que acompañaba era el siguiente: *Dando a Madrid, que es Nuevo Paraíso, La copia el Rey, la Reyna la Hermosura, Alemania la Flor, España el Fruto.*

Quedaba así establecida la importancia del mito del jardín y del género del paisaje como elementos indispensables para explicar y desarrollar el mundo efímero. Madrid es el Nuevo Paraíso y el mito del *Locus amoenus* se establece en sus variantes más tópicas, es el caso de la estructura cuatripartita que, en textos paganos y cristianos, posteriormente, se irá cristalizando como imagen idónea del paraíso terrenal.

Fiesta Barroca (1992), dirigida por Miguel Narros. Boceto del carro del Mundo. ©Andrea D'Odorico

EL ARCO TERCERO ÁFRICA-EL FUEGO

La Puerta del Sol es la planta escénica, su parte del mundo es África y su elemento el Fuego. Margarita, en su desfile, podía ver *Expulsión de los moriscos*, entre otras imágenes de conflictos heroicos en los dominios españoles, es la imagen de los triunfos de África. Las fachadas colaterales de este Arco y las interiores insistían y reiteraban los vínculos entre África, el Sol y el Fuego. En este marco, unido al Convento de San Felipe, se montaron unas grandiosas graderías sobre la genealogía de los reyes de Castilla y los emperadores de Alemania.

EL ARCO CUARTO AMÉRICA-EL AGUA

La Puerta de Santa María de la Almudena es su planta, América su parte del mundo y su elemento el Agua. Entre los protagonistas destacan Fernando el Católico, Colón, Hércules, Baco, Neptuno, Mercurio e Himeneo; además, destacarán con luz propia el tema del mar y las tempestades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alonso Calderón, J. (1636) *Imperio de la monarquía de España en las cuatro partes del mundo*. Madrid: Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos.
- Blázquez Mateos, E., y Merino Peral, E. (2014). *Divino escenario*. Madrid: Ediciones Cumbres.
- Bonet Correa, A. (1990) *Fiesta, poder y arquitectura*. Madrid: Akal.
- Cid, L., y Nieto, R. (1998). *Técnica y representación teatrales*. Madrid: Acento editorial.
- Cervantes, M. de (1961). *La Galatea*. Clásicos Castellanos. Vol. 155: 170. Madrid: Espasa Calpe.
- VV.AA. (1994). *Madrid en el contexto de lo hispánico desde la época de los descubrimientos*. Madrid: Universidad Complutense.

La parte del mundo que representaba y correspondía es el Agua. Entre otras referencias a la épica de la conquista, Colón tenía a los pies globos, llaves y cartas que daban la noticia del Descubrimiento. A espaldas de Colón, se pintaron a Hércules y a Baco, también conquistadores de nuevas tierras en remoto pasado. En la parte posterior del Arco dedicado a El Agua estaban dos lienzos. Uno tenía el retrato de San Isidro, patrón de Madrid que, en traje de labrador, facilitaba el brotar de agua en el contexto de un paisaje con ángeles. En el otro cuadro, estaba Santa María de la Cabeza cruzando el río Jarama. Se representaban así milagros que se obraron en el agua y que, al tiempo, se vincularon con la Almudena.

La fórmula del espectáculo efímero, como imagen simbólica, constituye la visión mágica de la naturaleza representada en Madrid, la morada del Sol.

FIESTA BARROCA EN EL MADRID DE FINALES DEL S.XX

En 1992, *Fiesta Barroca*, producción de la CNTC, se inspira en espectáculo compuesto por: Cortejo procesional, La loa del auto sacramental *El gran mercado del mundo*, Auto sacramental *El gran mercado del mundo* y Mojiganga de *Las visiones de la muerte*, de

Pedro Calderón de la Barca y *Entremés de los órganos*, de Quiñones de Benavente. Selección de textos y versión: Rafael Pérez Sierra. Dirección y vestuario: Miguel Narros. Escenografía: Andrea D'Odorico. Coreografía: Arnold Taraborrelli y Ana Yepes. Música: Tomás Marco. Iluminación: Josep Solbes, con un nutrido elenco de actores.

Tres carrozas o carros móviles fueron diseñados para el desfile: el carro de la Esfera del Mundo, el del Bien o del Paraíso y el del Mal o el Infierno. D'Odorico, gran innovador y escenógrafo, combinó conceptos de la arquitectura y la pintura para dotar de fuerza visual cada una de las piezas, sin perder en ningún momento las referencias iconológicas, escenográficas y espectaculares del referente barroco.

Destaca en el montaje la practicidad en el diseño e interacción de los tres módulos que facilitan el movimiento de los actores, músicos y bailarines, articulando el diseño móvil del pasacalle o desfile con la representación *a la italiana* en la Plaza Mayor.

La ilustración muestra el boceto y realización de Andrea D'Odorico. Representa la alegoría calderoniana del mundo tan importante en toda la iconografía de sus autos y en todo el corpus del teatro áureo. ♦