

F R A N K K A F K A
INFORME
PARA UNA
ACADEMIA

JAVIER ARNAS

Dirección e interpretación

Javier Arnas

<http://informeacademia.explicarlos.info>

FICHA ARTÍSTICO - TÉCNICA

PEDRO EL ROJO: Javier Arnas

VOZ EN OFF: Manuel Alcaine

ESPACIO ESCÉNICO: Javier Arnas

REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Ramón Fernández

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUALES: José Castelltort

ESPACIO SONORO: Carlos Estella

ARREGLO MUSICAL: Oscar Carreras

CARACTERIZACIÓN COMPLETA: Paco Martínez y Ángel Laín

FABRICANTE DE POSTICERÍA: Harpo

ASESORA DE VESTUARIO: Ana Benedicto

DISEÑO GRÁFICO: Antonio Saz

WEB: Carlos Grasa

DOSSIER: Jesús Javier "Jota" Pueyo

TEASER: Juan Manuel Vives

FOTOGRAFÍA CARTEL Y PROGRAMA: Estudio MI6 PHOTO.COM (Guillermo Arroyo y José Orusco)

FOTOGRAFÍA DEL ESPECTÁCULO: Julio Marín, Ramón Fernández y Eduardo Valdés

PRODUCCIÓN: Javier Arnas y Ramón Fernández

ASISTENTE DE ESCENA: Natalia Artajona

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Ramón Fernández

DIRECCIÓN: Javier Arnas

SOBRE INFORME PARA UNA ACADEMIA

En el cuento "Informe para una academia" están estampadas la mayoría de ideas, planteadas atrás, respecto de la obra de Kafka. Aquí encontramos recreado uno de los principales rasgos de la modernidad, pues hay un animal indefenso expuesto a un poder que se comporta de manera despótica e irracional; dicho de otro modo, el accionar en extremo indiferente y severo del poder es presentado aquí como una intervención despiadada que oprime al hombre moderno, para el caso un simio.

Pedro el Rojo, un simio capturado aparentemente en una costa africana, es un animal que ha conseguido evolucionar hasta desarrollar las facetas que hacen al hombre lo que es, es decir, su comportamiento y su "cultura". Aquí la transformación del simio retrata la situación existencial del sujeto moderno. No parece, a primera vista, una visión muy optimista del ser humano, pues no es una evolución natural, es forzada, es una evolución que surge a partir de la necesidad y que transita por tres estados: el primero corresponde a su origen como animal, luego una especie de pseudo-humano (observa pero no piensa) y finalmente el de hombre (observa y razona). A este simio, años después cuando ha logrado dominar el lenguaje, un grupo de académicos de las ciencias le piden que elabore un informe relatando su anterior vida simiesca y él, a través de éste, justifica su condición actual de hombre relatando los hechos ocurridos casi cinco años atrás, que lo han llevado a su "humanización", es decir, a la incorporación a la vida de los hombres. Desde aquí el animal metamorfoseado puede hablar de sus experiencias animal y humana, consiguiendo una perspectiva completa; esta especie de desdoblamiento no puede interpretarse como una pérdida de realidad, sino que, más bien se hace en beneficio del aumento de información sobre el ser humano.

Este concepto aparece aquí de forma irónica en cuanto que Kafka, contrario a la ciencia, lo que enuncia es una especie de “involución”, el simio desciende hasta convertirse en hombre.

Pedro el Rojo requiere sólo de cinco años para su evolución a humano. Por un lado, esa cifra ridícula evidencia que no existe tal evolución porque su fisionomía sigue siendo la de un mono. Para decirlo de otro modo, es una evolución anímica o psicológica. Y en efecto, Pedro deviene hombre en su comportamiento e intelecto, con un proceso relativamente corto en el tiempo, que le permite estar más cerca de los humanos que de su animalidad: “mi naturaleza simiesca no puede estar más lejos de ustedes que de mí la mía”.

Dicha evolución parece ser más bien una involución porque pasa de un estado ideal pleno, su estado de naturaleza simiesca, a uno civilizado, de carácter adverso. Y aquí mismo se abre una paradoja temporal: aunque su evolución se da en un tiempo muy corto, a Pedro el simio le parece una eternidad por razón de su sufrimiento y de su vértigo.

Sin embargo, esta paradoja revela el fondo siniestro de la condición humana, que es una clara y vehemente crítica del autor a su época: el animal civilizado deviene animal solitario. Este simio, habiéndose adaptado a un mundo “culturizado”, particularmente a un mundo “civilizado” moderno, tiene que padecer los estigmas existenciales de esta época, como son la soledad de un mundo en crisis, la pérdida de individualidad e identidad.

Pedro, habiendo sido arrancado del flujo armónico de la naturaleza, ahora se adapta a un mundo artificial e insatisfactorio. **La terrible contradicción entre Naturaleza y Civilización se vislumbra.** No sólo se trata de que, en su condición de mono no pueda relacionarse con otros hombres de manera grata, sino que, como espejo de la realidad, el mono

representa la condición miserable del hombre del siglo XX sometido a un mundo asfixiante. Pedro es un ser solitario en medio de una multitud.

Seguramente su pasado, sombra de un mundo pletórico y tranquilo, verdaderamente libre, no le dejaría sobrevivir. Pero Pedro es práctico, "renuncia a toda obstinación de este tipo". Esto lo convierte en un mono adaptado, ironía de la evolución por el tratamiento de esa adaptación. Pero la adaptación de Pedro es singularmente negativa: aunque le permite sobrevivir no genera un acomodo feliz a su mundo. El "sentirse cómodo" es un sentimiento claramente nocivo pues, naturalmente, él no puede estar "cómodo" en un mundo pernicioso, es más bien el *sometimiento* dañino a las reglas sociales e institucionales, en lo cual aflora la vida real de Kafka y su problema con la norma y las leyes, aun siendo abogado. Aquel que ya no dice sí porque han elegido por él lo que es "bueno" o "malo".

Pedro es un simio subyugado, **es un inadaptado que busca adaptarse porque no tiene más opción.** Es la triste condición del hombre de la época sometido a un tejido social absurdo sin posibilidad de salida.

Pedro no puede escapar al monstruo de la sociedad humana porque fue cazado y extraído forzosamente con el poder de las armas, fue arrancado de su entorno, de su hábitat. Ahora bien, ese sometimiento lo es por fuerza de tiempo. En la obra de Kafka las cárceles abundan y el tiempo es decisivo: el encierro prolongado amaina, domeña el vigor de los sometidos acabando con toda esperanza en ellos "acabé por sentirme cómodo y mejor en el mundo humano"

El mono no tiene pasado, lo cual lo convierte en un ser tan anónimo como los demás. Borrar la procedencia es borrar parte de su "humanidad" que naturalmente pregunta por ella. Y para

colmo, lo único que recuerda después es haber despertado en una jaula (deplorable condición).

En un autor como Kafka, tratándose de un cuento tardío suyo (1917) y en un autor para quien la ironía es constante y una manera de alivianar la vida, no es extraño que ésta sea otra de sus finas burlas.

A continuación su nombre: Pedro el Rojo "*Rotpeter*". ¿Será casual que justamente un mono apele al color Rojo? Lo que hace rojo al Rojo humanizado siendo aún un mono se muestra justo en el estigma de su constitución: una cicatriz. Esta fina sátira, como muchas de Kafka, refiere la condición lastimera de la constitución humana. Nietzsche afirmaba que las leyes y las normas se inscriben en el cuerpo, aquí el cuerpo del simio aparece en un sentido foucaultiano, como lugar donde se produce la marca:

Y ese nombre es estrafalario, como inventado por un mono, lo cual refuerza la ironía. E inmediatamente se adiciona otro elemento de su constitución: es rengo. El disparo en la cadera lo dejó así cinco años atrás. El cuadro está completo, simios "civilizados" claudicando en un mundo despótico. ¿Es esto el ideal del hombre libre que sugiere el Capitalismo, su mundo mejor? ¿Se ha progresado?

La descripción de este mundo se hace más clara aún con el manejo del espacio y el tiempo, pues estos elementos marcan la situación existencial del individuo moderno, su soledad, el sentimiento de vacío, su incomunicabilidad, la incertidumbre; es entonces cuando aparece el concepto generalizado en la obra de Kafka y es que todo es cárcel. "¿Hacia dónde imaginar la huida si la celda lo es todo?". En Kafka la cárcel está abierta, pero los seres humanos siguen siendo "presos en libertad". La jaula, donde en principio está encerrado el simio, es la

representación del pequeño lugar que ocupa el hombre en el universo.

“No era una jaula con rejas a los cuatro costados, eran más bien tres rejas clavadas a un cajón. El cuarto lado formaba, pues, parte del cajón mismo. El lugar era demasiado bajo para estar de pie en él y demasiado estrecho para estar sentado”.

Además una clara representación de ese nuevo mundo moderno donde el individuo queda recluido en un espacio “propio”, personal en el que intenta moverse y desde donde ve a los demás hacer lo mismo.

En ello aflora patente el absurdo. Así, títeres anónimos ante el Estado, o bien individuos esculpidos a imagen y semejanza de la sociedad, entes productores, o bien ya no como individuos si no como parte de la masa de un mundo con excesiva mano de obra que simultáneamente lucha por destacarse y vivir. Nuevamente, como en el Medioevo, las ovejas de un pastor: el Poder.

Y el Capitalismo avanza en su marcha y sigue mutando, camaleónico, para continuar imperando sobre la miseria de las tres cuartas partes de la humanidad. Hunde sus tentáculos venenosos en todos los microfascismos creados para controlar. Hace penetrar las empresas en todo, desde los primeros pasos escolares hasta el desarrollo mental, desde la enfermedad hasta la muerte; todo deviene régimen carcelario. La sociedad corrupta, decadente, denunciada tan duramente por Nietzsche en *Ecce homo* vaticinaba un monstruo que aún no era muy claro, pero cuyo peso ya se intuía.

El ser humano vive asfixiado en un mundo gris con seres disociados y otros aparentemente bien estructurados, asistiendo a un proceso en el cual la identidad es un simple constructo, dicho de otro modo, vive en un ambiente que es como estas cárceles y en ella, o en la jaula del mono Pedro, se cometen toda suerte de excesos inhumanos. La “libertad

humana" es una ofensa. La familia, la escuela, el hospital, la sociedad son todas instituciones carcelarias. Las cárceles no son únicamente las de la penitenciaría; la cárcel es el mundo.

Pedro yace en una jaula con barrotes por tres lados. Peor aún, se le hunden en la carne los barrotes de la jaula al estar encerrado y su incómoda posición es inhumana (recordemos que Pedro representa al hombre). Su silencio en la jaula, producto de su vil aprisionamiento, es tomado como signo de "supervivencia". Sobreviven los animales mansos, el rebaño silencioso, la masa no rebelde. Pero viene la gran certeza.

"Hasta entonces había tenido tantas salidas, y ahora no me quedaba ninguna. Estaba atrapado. Si me hubieran clavado, no hubiera disminuido por ello mi libertad de acción. ¿Por qué? Aunque te rasques hasta la sangre el pellejo entre los dedos de los pies, no encontrarás explicación. Aunque te aprietes el lomo contra los barrotes de la jaula hasta casi partirse en dos, no conseguirás explicártelo. No tenía salida, pero tenía que encontrar una: sin ella no podía vivir. Siempre ante aquella pared de tablas habría reventado tarde o temprano" .

No hay salida, ni la habrá. En ese mundo, en el cual nació Pedro el Rojo, sin querer y a la fuerza, no hay salida.

La libertad, que no es la misma que proclaman los seres humanos, que para el mono es la "salida" es un elemento clave del cuento. Su directa y explícita contraposición a la "libertad" muestra que ésta es una ilusión. "Los hombres se engañan fácilmente con eso de la libertad. El sentimiento de la libertad es uno de los más sublimes y puede producir un engaño estúpido". Pedro en su búsqueda de una salida de "libertad" pierde su identidad y se convierte en un individuo de figura triste, irrisoria y perpleja.

Pedro es, pues, sensato, y lo es porque conoce la verdadera libertad. La animalidad se burla de la humanidad en la voz de

Pedro. La verdadera libertad está en la naturaleza, que se ha echado a perder, la desnaturalización ya no permite esa libertad. Y el intento de salida del mono es desesperado, "cualquier salida aunque no fuera más que un engaño".

Pedro sólo encuentra la salida tras estar sereno. . Pedro debe sosegar para no caer en el pozo de la angustia ¿Qué más podría hacer ante la imposibilidad de la salida? No tratar de fugarse, acto inútil. No tratar de romper la "ley", por arbitraria que sea. Pedro entiende que hay que buscar la salida con inteligencia. Todo intento heroico y desbocado acaba en fracaso, así lo entiende Kafka. Se debe buscar la salida, observando y pensando. Tal vez imitar a un ser humano y aparentar ser ciudadano, seguir el juego del Estado aún soportando tareas molestas, como aprender a tomar algún tipo de licor o fumar, que es lo que aprende Pedro.

Seguir el juego del Estado, vistiendo sus uniformes y ejerciendo hipócritamente sus empleos. "Desfallecer" en el intento, soportar sus desagradados, pero eso "Es parte de su destino". Ante un poder incapacitado no se debe luchar de frente, lo más "inteligente" es, y así lo demuestra Pedro el rojo, hacer insurgencia pasiva, velada, lentamente progresiva.

¿Cuál es el fin? Ser artista es ser auténtico, ser artista de sí mismo logrando evadir con astucia la represión. Pedro toma la botella de licor, la vacía de un sorbo y, como un artista, conquista al público. Aprende su lenguaje, habla como ellos, que es lo que quieren, dice "hola" en vez de gemir aparatosamente para que lo dejen salir; habla para seducir a quien tiene el poder haciéndole creer que es de su especie, o que sigue siendo su oveja servil. Pedro aquí es muy claro: "No deseaba imitar a los hombres; los imitaba en busca de una salida".

El mono artero trabajó por el bastión del Teatro de Variedades, es él el que le provee de seguridad. No en vano un centro

artístico se muestra como la “salida” que sabe más a salvación. Tiene entonces las dos opciones: que lo traten como a un animal más en el zoológico humano, o escapar siendo artista. La inteligencia se potencia en los actos desesperados es por eso que en adelante, hacerse simpático a la gente, ponerse del lado del enemigo y de los aliados del enemigo hace que la estrategia del animal (el simio) sea una maniobra auténticamente guerrera.

Aquí Pedro el Rojo, es la personificación del hombre rodeado de un clima oscuro, ignominioso, falta del oxígeno de la libertad, su pecado es la conciencia.

Pedro no tiene otra opción más que la de perder su animalidad (en ese momento identidad) para poder salvarse. La libertad frente a la salida obliga a asumir que el transcurso de la vida, por cierto leve, puede resultar doloroso y condenatorio, pues no lleva a otra cosa que a la soledad. Pedro ha perdido su identidad en dicho proceso, pues a un sujeto como él ya no es posible ubicársele porque no es posible identificársele como simio, pero tampoco como hombre. **Esta atrapado, ya nunca podrá volver atrás y ser un simio. Pero tampoco será un hombre.**

Así pues, Kafka se reía, pero en serio, es decir, trágicamente” Esto es lo que hace el cuento que nos ocupa, ironía crítica. Dice Pedro el rojo: “En resumidas cuentas, he logrado lo que me había propuesto lograr. Y no se diga que no ha valido la pena. Por lo demás, no me interesa el juicio los hombres”

El simio, Pedro el Rojo, denuncia a través de su informe el sentimiento de desubicación que estaba teniendo el hombre moderno. Él, como un sujeto ya disociado, habla y comunica la visión de mundo, con una perspectiva bastante amplia, por la que había penetrado abriéndose paso por la pequeña brecha que encontró. Pedro representa a un individuo en el panorama del siglo XX con una identidad rota, transformada y

deshumanizada; un sujeto de la modernidad que siente que su existencia está sin fundamentar, convirtiéndolo en un ejemplo de los procesos de gestación de ésta. Así pues, el simio con pleno dominio del lenguaje habla a su público, los excelentísimos señores académicos como quien diera un informe completo de lo que la sociedad ha hecho con el hombre. **De esta manera el mono pone un espejo al hombre**

En efecto, "*Informe para una academia*", se convierte en un instrumento que permite captar complejos aspectos de la existencia y expresarlos. Pues Kafka encarnó un momento histórico y una cultura, fue la conciencia de un contexto, su obra es la manifestación de un sentimiento de angustia y atascamiento, productos de la pre y pos guerra, de la oquedad de la muerte de lo divino, la muerte de Dios (cuya resonancia será más clara en Nietzsche), de la inutilidad del alma humana ante un Capitalismo abrasivo y de la pérdida de la individualidad en un mundo totalitario, burocratizado, un mundo moderno. Atormentado y extraño, como la búsqueda de la espiritualidad de su siglo, Kafka vivió, con hipersensibilidad, el desmoronamiento de un mundo, la aniquilación paulatina del mismo y, como constante retratista, el artista revela la faz demacrada, la realidad chocante y sin tapujos en una obra que se balancea entre la ironía, el desespero y la angustia, una suerte de gama gris de tribulaciones modernas.

SINOPSIS

Hace cinco años que el mono **Pedro el Rojo** fue capturado forzosamente en la Costa de Oro y transportado en una jaula en un barco hasta Hamburgo, donde se encontró con la disyuntiva sobre su vida futura: ¿zoológico o variedades?. Pedro, que fue arrancado de su hábitat natural, se debate entre la salida de la adaptación o la muerte, opta buscando esa salida, por la primera, decide "dejar de ser mono", **renunciando a su propia identidad**. Elige el teatro de variedades y se somete a un proceso educativo para olvidar su naturaleza simiesca y adoptar la humana.

Tras estos cinco años de confusión, esfuerzo, renuncia, dolor y soledad, la Academia científica, que no le reconoce un alma consciente sino que lo admira por ser una bestia capaz de imitar el habla y la conducta de un hombre mediocre, pide a Pedro un informe sobre su vida simiesca anterior, sobre su "evolución", sobre todo aquello que tuvo que olvidar para sobrevivir y cuya renuncia le exige una urgente necesidad de autojustificación.

Una metáfora de la lucha interna de cada hombre, que mira a la libertad y a la necesidad en relación a la voluntad de acción como concepto vital. **El mono así acaba poniendo un espejo a la sociedad, al ser humano, a la humanidad.**

Está atrapado, ya no puede ubicársele como simio, pero tampoco como hombre...

EL AUTOR

Nacido en el seno de una familia de comerciantes judíos. **Franz Kafka** se formó en un ambiente cultural alemán y, desde el comienzo, quien marcó la pauta de su educación fue su padre, que como resultado de su propia experiencia, insistió en la necesidad del esfuerzo para superar todas las dificultades vitales

Su breve existencia coincidió con momentos claves de la historia: el comienzo del siglo, la Primera Guerra Mundial y La Revolución Rusa. Su historia personal estuvo signada por la relación con su progenitor, los estudios de leyes y el trabajo de oficina.

En un mundo convulsionado y de porvenir incierto, Kafka logró hacer un lugar para una narrativa que reflejaría como pocas la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de una sociedad asfixiante y frente una realidad opresiva. Alegorías que desnudan el corazón del hombre expuesto a instancias extremas, esta creación de un universo y de situaciones intolerables en su literatura darían origen al adjetivo de kafkiano.

Publicó su primer relato, 'Contemplación', en 1913, y dos años después su famoso y extrañísimo relato 'La Metamorfosis'. También nos dejó, como reflejo de lo anteriormente dicho, su obra maestra, "Informe para una Academia" en 1917.

Kafka sólo publicó algunas historias cortas durante toda su vida, una pequeña parte de su trabajo, por lo que su obra pasó prácticamente inadvertida hasta después de su muerte. Por suerte, tuvo un gran amigo infiel: Max Brod, a quien le encomendó, antes de morir, la destrucción de todo lo que había escrito. Pero Brod no cumplió con su pedido, felizmente para la humanidad que hoy puede disfrutar de sus obras.

Franz Kafka murió a los 41 años, en 1924.

INTERPRETACIÓN Y DIRECCIÓN

Javier Arnas

Actor, director y profesor de interpretación y dirección. Formado en el laboratorio Teatral William Layton de Madrid y cursa estudios en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza.

Alumno de prestigiosos profesores como: William Layton, Jaume Melendres, Helena Pimenta, Roberto Romei, Julián Boal, Ángel Facio, Denis Rafter, Stephan Suschke del Berliner Ensemble, Jorge Eines, José Pedro Carrión, Mamadou Diome...

Como actor ha participado en distintos montajes, entre ellos: "La Doble Inconstancia" (Compañía Miguel Narros - Andrea D'odorico), "Fiesta Barroca" (Compañía Nacional de Teatro Clásico), "Pasarse de la Raya" (Compañía de Comedias de Pepe Rubio), "El Manuscrito encontrado en Zaragoza" (Producción Laboratorio William Layton), "Sangre Gorda" (Compañía Cambio Súbito). "El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín", "El Gogolori", "La Hierba Roja", "Último Acto"... etc (La Rueda Teatro). En Lecturas Dramatizadas como "Jimena" (Teatro de La Estación. Sociedad de Autores, Arbolé).

Ha dirigido varios montajes, entre otros: "La Voz Humana" (Urente Teatro). "Locos de Amor" y "Talem" (Compañía Cambio Súbito).

En Zürich: "Doggs Hamlet", "Zaragoza 66 días" y "Cuarteto" (Compañía TheaterGomez-Müller). "Post-Hamlet" (Compañía Duo Full House). Ha dirigido Performance y Piezas de teatro radiofónico como "El Schmürz" o "La Cantante Calva" (Trafulla

Teatro -Tea FM). También ha trabajado como director de actores en distintos cortos y videoclips.

Profesor y director teatral durante doce años, del Banco de Actividades del Ayuntamiento de Zaragoza y del Aula de Teatro de la Universidad de Zaragoza. Dirigió en esta última montajes como: "Miopía", "La Máquina Hamlet" de Heiner Müller, "Bodas de Sangre" de Federico García Lorca o "Como si fuera esta noche" de Gracia Morales... etc.

En 2012, fue coordinador y profesor del área de Interpretación y Dirección del Centro Musical y Artístico Las Armas de Zaragoza.

En los últimos 20 años desarrolla una intensa labor de enseñanza teatral, impartiendo Master class de interpretación y dirección a diversas compañías, centros, productoras, empresas e instituciones, así como conferencias tanto en España como fuera de sus fronteras (Suiza, Sur de Francia.....).

REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA Y AYUDANTE DE DIRECCIÓN

Ramón Fernández

Siempre he sentido pasión por el teatro y las artes escénicas, esta fue mi escuela, mi ilusión, con muchas ganas de trabajar y de conseguir un teatro con dosis de calidad..

Mi formación ha estado muy pegada a distintas compañías independientes de las cuales fui fundador de algunas de ellas, dónde se entendía de forma natural el Teatro cm un trabajo grupal en el que se desarrollan diversas labores. Entendiendo personalmente que esa es la esencia del Teatro

Fundador de los grupos "La Rueda Teatro", "Ciudad Interior" y el grupo de cuenta cuentos "pata físicos" y ha trabajado para otros grupos como "Proscenio", "Teatro de la Ribera", "Teatro Estable", " Hakuna Matata" y "Aula de teatro de la Universidad de Zaragoza"

Como Actor : La Rueda Teatro: "Cuarteto con Muñecos", "El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín" (Premio mejor actor secundario en Festival de teatro Villa de Graus) y " Último Acto". Teatro Estable de Zaragoza: "El Cuento al Revés" . Compañía Lope de Vega: como actor de figuración en la obra "Calígula" .

Como Técnico: La Rueda Teatro: ," Cuando el Viento Sopla", "El Goggolori", " En la Tierra Baja", "La Hierba Roja", Colaboraciones puntuales en la parte técnica con Teatro de La Ribera.

Como Escenógrafo: La Rueda Teatro: "Cuarteto con Muñecos", "El Amor de Don Perlimplín con Belisa en su Jardín", "El Goggolori", "La Hierba Roja", "Último Acto" y "En La Tierra baja"

INFORME PARA UNA ACADEMIA

.Ciudad Interior: " Yo Quién", "Müller and Müller", "El Aire entre las Páginas", "Tiempos", "Hércules II" , "O la Hydra", "La Catedral de Palillos", "Esquela de Defunción", "Naufragas", "Polvo niebla viento y sol", "Tú no me entiendes" y "Despedida". Aula de teatro de la Universidad de Zaragoza: "La Batalla".

Como monitor de teatro ha impartido diversas clases durante varios años, entre ellas a D.F.A. (Disminuidos físicos de Aragón) y en la Casa de Juventud Las Fuentes

DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y AUDIOVISUALES:**José Castelltort.**

Nace en 1962 dentro de una familia de artistas, padre actor, madre pianista y coreógrafa de danza flamenca, antes de dar sus primeros pasos ya se amamanta en los camerinos de Liceu de Barcelona donde, ocasionalmente, trabaja su abuelo como tramoyista, o bien, le acunan junto al piano de su madre mientras estudia. Esta infancia entre bastidores es una clara premonición de lo que será su carrera y su vida dedicada a las artes escénicas. Autodidacta, su inquietud y curiosidad natural le lleva a tocar todas las disciplinas (iluminación, imagen, escenografía, sonido, música, informática aplicada), ya que entiende la escena como un todo, como una expresión efímera con la que debe hablar al espectador en un aquí y ahora, más allá de la trascendencia en el tiempo, siendo esta idea una constante en sus colaboraciones durante sus más de tres décadas de carrera profesional. De su amplio currículum vitae cabría destacar, entre otros muchos, los trabajos realizados con:

Diseño de iluminación: Antonio Canales, Ana Laguna, Bigas Luna, Amador Castilla, Ruth Miró, Víctor Giménez, Montserrat Caballé, Opera de Pekin, Duke Ellington Band, Stéphane Grappelli, Chick Corea, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Art Blakey, Dizzy Gillespie, Lionel Hampton, Miles Davis, Judas Priest, Tomatito, Enrique de Melchor, El Silbo Vulnerado, La Rueda Teatro, Jorge Gay, Festival de Panticosa Tocando el cielo, Festival Folclórico de los Pirineos.

INFORME PARA UNA ACADEMIA

Producción: Mijaíl Baryshnikov, White Oak Dance Project, D.G.A. Dirección Técnica de Festivales de Aragón, Fundación Gran Teatro Fleta Dirección Técnica.

Otros: Rudolf Nuréyev, Alicia Alonso, Maya Plisetskaya, Cristina Hoyos, London Contemporary Dance Theatre, Nederlands Dans Theater, Ballet Nacional de España, Compañía Nacional de Danza, Ballet Nacional de Cuba, Compañía de Martha Graham, Plácido Domingo, Orquesta Sinfónica de Moscú, Royal National Theater, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Centro Dramático Nacional, Jeanne Moreau.

Actualmente trabajando de forma permanente en Teatro Principal de Zaragoza

ESPACIO SONORO:

Carlos Estella

Técnico de sonido en estudio y directo, Postgrado de sistemas de sonido por la Universidad de Valencia. Técnico especialista en Electrónica Industrial por el Ins. Politécnico Virgen del Pilar de Zaragoza

Actualmente es el director técnico del Laboratorio Audiovisual de Zaragoza donde ha grabado a lo largo de más de 20 años como técnico de grabación o producción en más de 300 discos editados en CD o vinilo: grabación, mezclas, mastering o producción, y se incluyen diversos estilos musicales (pop, rock, folk, cantautor, clásica, jazz, electrónica...).

También ha participado en la grabación o edición sonora en mas de decenas de audiovisuales (cine 5.1, documental, teatro, multimedia, cortometrajes). Ha colaborado con otros sellos discográficos de carácter nacional.

Como técnico en directo ha participado en cientos de sonorizaciones y giras para diversos artistas y en varios estilos musicales (folk, cantautor, jazz, pop-rock, fusión) entre los que se pueden destacar O'Carolan, Biella Nuei, Cornamusa, La Musgaña, Luis Delgado, Javier Bergia, Ismael Serrano, Mª José Hernández, Mas Birras, El Niño Gusano, La Habitación Roja, Tachenko o Joaquin Pardinilla celebradas en diversos auditorios, teatros o festivales de carácter nacional o internacional.

Su formación en la tecnología de audio incluye seminarios y cursos de Meyer Sound, Electro-Voice, Yamaha Pro Audio, Roland, Avid-Digidesign, AnalogDevices o Digico entre otros. Ha colaborado en programación y difusión musical dentro de las

INFORME PARA UNA ACADEMIA

agencias de management de Zaragoza Opalo Música y Lunática Música dentro de conciertos, festivales y otros eventos.

Como técnico electrónico especializado en audio ha colaborado con empresas del sector en el diseño y desarrollo de productos de audio profesional y en la actualidad amplía su formación en las áreas de microelectrónica para procesamiento del sonido y la programación dentro de entornos Apple (iOS)

CARACTERIZACIÓN COMPLETA:

Paco Martínez

Nacido en Barcelona y afincado en Zaragoza

Iniciado en las artes por sus estudios en delineación, pronto encontró una tendencia hacia la rama artística. Tras trabajar como dependiente en una gran empresa de decoración, la vida le guió hacia el diseño gráfico y la publicidad, más tarde en su primera fiesta de disfraces decidió ir de samurái con un maquillaje Kabuki, toda esa ebullición hacia lo artístico germinó y fue el origen donde empezó todo.

Maquillador en cientos de desfiles y sesiones fotográficas de moda, Maquillador de modelos como Jaqueline de la Vega, Ariadna Karenbeu, Sofia Mazagatos, María José Suarez, Marta Allepuz y actores míticos como Robert Englung (Freddy Krueger).

Llegó al mundo del cine como director de arte y maquillador con películas como "Vigilo el Camino", "Nasciturus" y su estandarte "THE KILLER TONGUE", la cual le reportó un gran prestigio que combinado con más de 400 producciones menores, lo sitúa en un nivel de artista activo en la ciudad de Zaragoza.

Desarrolla durante muchos años su labor como instructor de maquillaje por toda España, instruyendo a más de 560 maquilladoras, colaborando con distintas escuelas y combinándolo con estudios de posticería y con la realización de decorados interiores y efímeros, con fiestas temáticas para la hostelería. Siendo un referente en la organización de eventos.

Dentro de su faceta como maquillador fue quizá el primero que uso de forma innovadora el aerógrafo para Body-paint hace ya

INFORME PARA UNA ACADEMIA

más de 25 años. Fue jefe de maquillaje de la firma de cosmética internacional, BRUNO VASSARI, y trabajó en desfiles como los de CUSTO Barceló dirigiendo todo el operativo de backstage. En la actualidad se le puede encontrar como un maquillador de referencia, fundamentalmente en Zaragoza, maquillando un simio, muchos zombis, modelos guapísimas o una mariposa con purpurina en el rostro de una niña.

CARACTERIZACIÓN COMPLETA

Ángel Laín

Artista multidisciplinar de la quinta del 63.

Diplomado en la Escuela de Artes con la especialidad de "Técnicas del Volumen". Socio fundador de "DATA S.C.V." Sociedad Escultórica, "ARTEBUCO" Asociación Cultural, Socio de la Asociación Cultural "Burbuja Creatividad" y "Espacio Artístico Ángel J. Laín" Academia de Bellas Artes; donde ha desarrollado y compartido su saber hacer en las disciplinas más diversas a través de exposiciones, encargos y cursos que ha impartido de dibujo, pintura, escultura, cómic, ilustración, animación, modelismo, maquillaje corporal, diseño gráfico, Autocad....Enseñando, creando escuela y sobre todo amigos.

En su faceta de Escultor realiza trabajos para varios Parques de Atracciones, (Zaragoza, Madrid, Bilbao, Dinópolis,...). Montajes y Performances (Plaza España de Zaragoza DPZ, Esculturas gigantes de nieve en Astún, Ariza 86 RENFE, Salones del Cómic, Paraninfo Zaragoza, Artix, "Out of Mind"...)

Hace Miniaturas (trofeos, maquetas para museo arqueológico de Sevilla, Lugo, Ávila...)

Trabaja piezas originales para Joyerías y realiza varios murales por encargo para (Planet Bowling, Movistar, Comsa Barcelona, Residencias Zaragoza 2, Residencia los Pinos, Gorricho, fachadas).

Ángel hace compatible y complementa toda su actividad plástica desde sus años de estudiante en la Escuela de Artes de Zaragoza hasta la fecha; con su vinculación al mundo del teatro y el espectáculo, tanto como maquillador, profundizando en el

INFORME PARA UNA ACADEMIA

maquillaje de Animación, Fantasía y Body-paint, actor, director de casting, regidor, diseñador de escenografías, arte y efectos especiales en múltiples compañías, productoras audiovisuales o publicitarias. Entre otras, (La Cacatúa 1984-89, Teatro Imaginario, Magenta Espectáculos, Z.Cultural, Compañía de Danza Elia Lozano, la Mov, PAI, Promoción Expo Zaragoza 2008, Primera Marcha Zombie Zaragoza 2015). En TV (Video Cuarzo, Tele5, TV3 Cataluña, Antena Aragón...).

REQUISITOS TÉCNICOS:

ESPACIO ESCÉNICO:

Medidas mínimas 6 m ancho, 5 m de fondo, 5 m de altura.

Vestido escénico a la italiana con cámara negra. Suelo a ser posible negro.

No precisamos clavar ningún elemento.

La escenografía aportada por la compañía consiste en un atril, un sofá, una mesilla, una maceta con una planta y una pantalla que deberá colgarse en la vara del foro.

ILUMINACIÓN:

23 Canales de Dimmer.

14 PC 1000W

6 Recortes Zoom 25°-50° Uno de ellos con Iris (Se pueden sustituir 3 de ellos en caso de necesidad por P.C.)

1 Panorama de 1000W

El canal 24 se reserva para luz de sala (público).

Ver plano adjunto.

Traemos nuestro propio control de iluminación con salida a protocolo DMX 512

Los filtros los aporta la compañía.

SONIDO:

Se usa la P.A. del local.

2 monitores en fondo escenario.

Mesa de mezclas de la que usamos solo 2 canales, salidas independientes para PA y monitores (mandamos la señal desde ordenador así que necesitamos un cable minijack para conectarlo a la mesa).

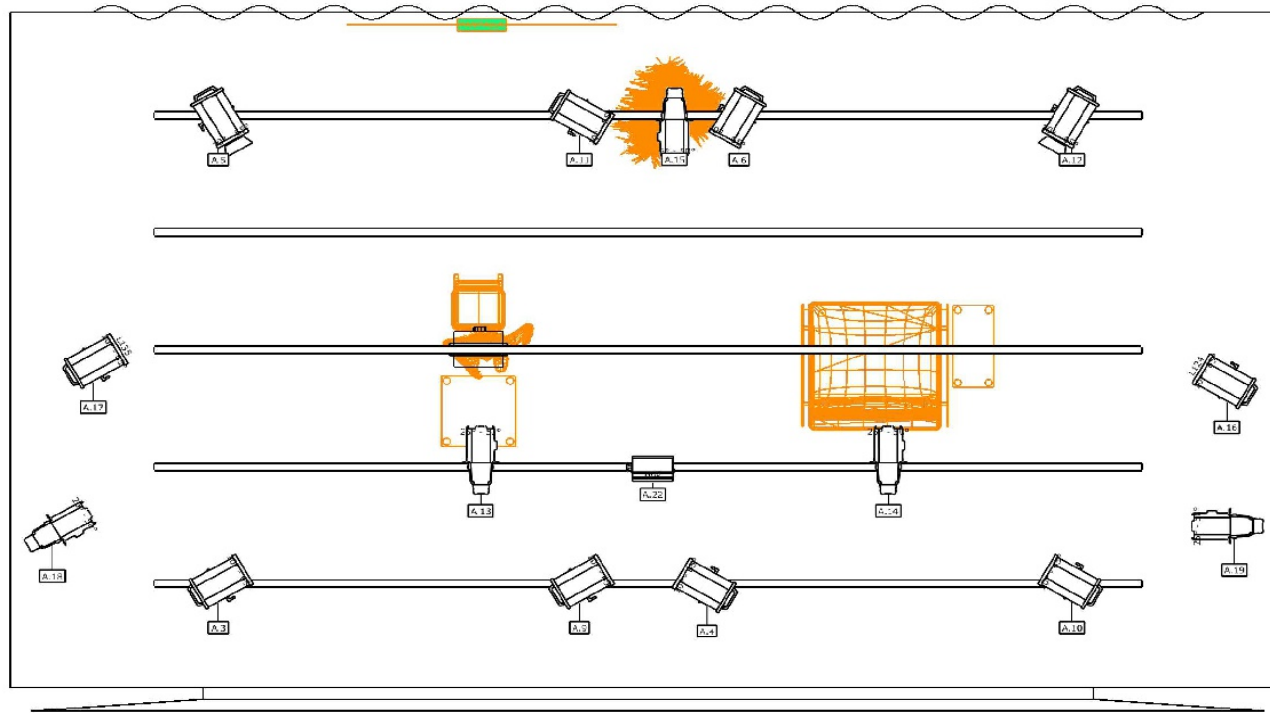
VIDEO:

INFORME PARA UNA ACADEMIA

Proyector de vídeo "estándar" (tipo conferencia) con entrada VGA con sistema para ser colgado en vara de escenario (ver plano), prever cableado suficiente de VGA para llegar hasta cabina de control.(mandamos la señal desde ordenador).

DURACIÓN : 55 minutos aprox.

**(A continuación se adjunta plano técnico para el montaje
"INFORME PARA UNA ACADEMIA")**

Símbolos

- PC 1000w
- Recorte Zoom 250-50° 650W
- PAR 30
- Panorama 1000W

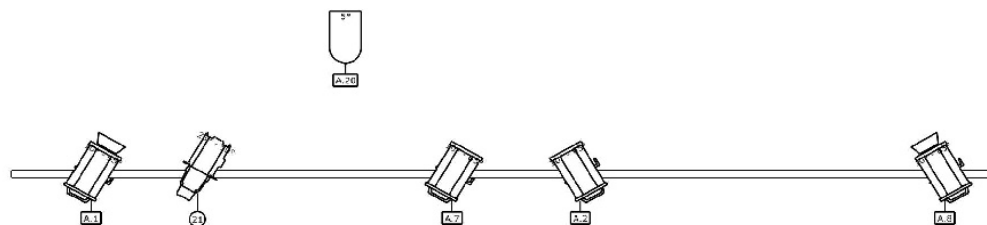
Notas:

Los recortes de los canales 13-14-15 se pueden sustituir por PC.

El recorte del canal 15 con Iris.

El canal 24 es para la luz de sala.

El par 30 del suelo (ch 21) lo aporta la compañía

Proyecto		Informe para una Academia	
Localización		Fecha	
Cliente			
Auto:	JOSÉ CASTELLTORT MESA	versión:	1.1
Nombre Proyecto:	INFORME PARA UNA A	Nombre de documento:	

INFORME PARA UNA ACADEMIA

DISTRIBUCIÓN: Carlos Lorenzo

(carlos.lorenzo.rodriigo@gmail.com)

Teléfono: +34 647418156

Web: <http://carloslorenzorodri.wixsite.com/productorteatroindep>

Web Compañía: <http://informeacademia.explicarlos.info>