

Prof. Talal Darjani: el teatro libanés y la escena cultural árabe en una
extensa entrevista con el Director de “Khalil el Hereje”
de Khalil Gibrán

o

Dr. Talal Darjani - Líbano

Dr. Talal Darjani, un reconocido director de teatro del Líbano habló con la revista Diafanís sobre el teatro libanés en particular y el teatro en general; sus nuevos trabajos y diversos temas sobre la actualidad y sus teorías.

1-Como profesional innovador y estudioso del teatro en general y del teatro libanés en particular, ¿cuáles son los principios que guían su teoría sobre el teatro actual?

Los principios y metodologías fundamentales del arte de dirigir a todo el mundo son uno. Y como cualquier ciencia académica, este arte está completamente relacionado con el ser humano y su conciencia y se basa en los descubrimientos en evolución.

Hasta el momento, no hay alternativas a los métodos de Stanislavski, Meyerhold y Brecht como metodologías prácticas y académicas que contribuyen a la creación de un espectáculo teatral completo a través del lenguaje científico, artístico y universal.

Entonces, cada director tiene su propio estilo al aplicar estos métodos universales y hacer de sus principios, los iniciadores que desencadenan su superación personal, la cual se revela en su capacidad creativa para ofrecer cada vez un espectáculo diferente y valioso.

La creatividad real consiste en la capacidad de reflejar nuestra realidad a través de las leyes estéticas de estos métodos y aprovechando nuestro entorno y tradiciones para hacer de ellos una obra de arte universal que contenga la esencia de la humanidad.

Esa es mi convicción en la cual creo mientras me preparo para mi espectáculo y trabajo sobre el texto, la escenografía, el vestuario, las iluminaciones y la música con el escritor, los actores, el escenógrafo y todos los artistas del equipo.

El Líbano y el mundo árabe sufren una gran parte de la crisis artística que está arraigada en el pasado, especialmente en el teatro, y ha llevado a un desastre histórico.

En primer lugar, el hecho de que nuestros antiguos supuestos pioneros o practicantes y desde el principio nunca hayan adoptado la gran literatura universal ni se hayan referido a una escuela teatral adecuada, han llevado a su fracaso en la construcción de una identidad o incluso una Historia de nuestro teatro árabe. Este es el resultado natural de sus infracciones cuando ellos no utilizaron bien y distorsionaron los grandes textos clásicos de la literatura árabe y universal y los falsificaron mediante traducciones erróneas o representaciones malas, a diferencia de las civilizaciones que lograron dejar una herencia cultural preciosa y gloriosa a sus descendientes. , y también a las otras culturas.

La diferencia entre los dos casos: el exitoso y el infructuoso, consiste en sus diferentes enfoques.

No existe la posibilidad de que el arte teatral exista y prospere en ausencia de buenos escritores como dramaturgos, novelistas, poetas, etc., o también, en la ausencia de prácticas metodológicas en el análisis del texto, la capacitación de los actores y mostrar la concepción y ejecución.

Mientras que en el caso de los países exitosos, los esfuerzos de sus teóricos y practicantes han fundado los métodos universales y las escuelas que continúan siendo valiosas y fructíferas en todos los sentidos desde "La poética" de Aristóteles hasta nuestros tiempos modernos. Los árabes hicieron lo opuesto y desde el principio.

El problema es que, aquellos que son considerados como los grandes pioneros del Teatro Árabe: Maroun Naccash, Abu Khalil Kabbani, Mohamed Osman Jalal y Jacob Sanoa, parecen ser meros impostores debido a lo que ellos cometieron en términos de prácticas inadecuadas (citado anteriormente) y lo peor es que esas prácticas se convirtieron en el modelo sagrado de la gran mayoría de las producciones teatrales en nuestro mundo árabe.

En ausencia de una currícula académica apropiada en las así llamadas facultades de teatro o escuelas de teatro árabes, la ignorancia artística y cultural continúa manifestándose en la ausencia de artistas educados y especializados y críticas capaces de detener esta decadencia resolviendo el problema y revirtiendo esta desastrosa realidad.

2-Su búsqueda de obras literarias para representar en el teatro, se centra en determinados temas y autores?

Realmente, estoy potencialmente interesado en cada texto valioso que reúna altos estándares humanos, ideológicos y dramáticos. Sin embargo, cuando opto por un texto en particular, elijo el que interroga y discute mis verdaderas preocupaciones y las de mi comunidad local en un

particular período de mi existencia, de una manera que puede tocar nuestra comunidad humana más grande.

Al final del día, en profundidad, todas las preocupaciones humanas son similares y pueden desencadenar fácilmente nuestra compasión humana, aunque los temas pueden variar según las circunstancias y los desafíos que enfrenta una comunidad determinada.

Creo que cualquier obra literaria auténtica, ya sea clásica o moderna, ofrece a los directores, los actores, los escenógrafos y todos los artistas creadores del espectáculo, grandes oportunidades para sobresalir, con plataformas muy ricas para explorar y experimentar en términos de temas, historias, ideas, acciones, conflictos en orden de crear una obra de arte de alto nivel en forma y contenido.

Desde que la idea principal del guión original refleja la identidad del escritor, es la semilla de cualquier eventual visión de dirección evolucionando a lo largo de todo el proceso de construcción y creación del espectáculo final, me alegro personalmente de bucear en los sufrimientos de mi sociedad y en los de las culturas de los demás. De las otras culturas, al comprender sus genuinas particularidades que hacen de cada una de sus experiencias individuales un tesoro universal que enriquece mi visión estética y filosófica floreciendo en cada simple detalle de los componentes de mi trabajo.

La universalidad del texto deriva desde su lenguaje humanamente inteligible que permite diálogos interculturales e intercambios que fortalecen el desarrollo global y lo mejoran.

De este modo, cualquier espectáculo exitoso logra adquirir el nivel de universalidad cuando llega a tocar a cualquier audiencia en el mundo, en otras palabras, cuando se basa en este tipo de textos y luego se concibe a través de una metodología adecuada y se compone de una gran estética en las representaciones de las actuaciones, los materiales visuales, música, escenografía, etc.

3-¿Cuál fue el motivo para elegir a “Los espíritus rebeldes” de Khalil Gibrán?

No hay literatura sin rebelión, porque históricamente y hasta este momento, el propósito es rechazar la injusticia y la realidad corrupta.

La rebelión es el amigo eterno del pensamiento humano, siempre sugiere novedades y es el pilar principal y más fuerte del movimiento de evolución ilimitada.

Rebelión significa negarse a rendirse y someterse a las leyes obsoletas que se basan en intereses personales.

Khalil Gibran, y a través de los diferentes personajes que creó en sus historias, pudo describir y revelar el universo interior del ser humano, de una manera muy consciente que ayuda a nuestro espíritu a rebelarse contra nosotros mismos y contra todas las leyes artificiales a las que sometemos nuestras almas. .

Sin embargo, la rebelión difiere de una persona a otra, pero lo que importa es que cuando uno la experimenta en su íntima existencia y relación consigo mismo, como hizo Khalil el Hereje, así llega a ese momento para resumir la esencia de toda la experiencia humana y hacer de ella una obra de arte genuina, la cual es la idea principal de mi obra "Khalil el Hereje".

El teatro no es una descripción médica ni una psicoterapia o instrucciones socioeducativas, el teatro es una estética artística, un estilo provocativo para desvelar los secretos del espíritu y aumentar el flujo de conciencia que conduce a la rebelión constructiva y al cuestionamiento positivo sobre el propósito de la vida. Lo que distingue a cada espectáculo universal.

En otros aspectos, siempre animo a mis estudiantes y actores a rebelarse contra mí y contra los otros artistas del equipo e incluso contra los escritores en los que trabajamos, porque creo que, como resultado de esta interacción consciente y positiva, una discusión maravillosa se establece y nacen grandes ideas, que permiten el nacimiento de un espectáculo teatral de gama alta.

Sin embargo, si su rebelión y su intervención no fueron valiosas, entonces ellos tienen que atenerse a la visión del escritor explorada por el director.

La rebelión es una de las características más importantes del artista que nutre su visión prospectiva al señalar, enfrentar y discutir los aspectos peligrosos de la vida.

Las guerras, el caos, la injusticia, la miseria y otros desastres solo pueden ser contrarrestados con una rebelión consciente y honesta.

Creo que el pensador y filósofo Khalil Gibran se ha rebelado contra su ser en primer lugar, y luego contra su entorno antes de convertirse en un rebelde universal. Y eso es lo que hace que sus obras sean universales y lo convierte en un gran pensador a nivel humano.

En nuestra puesta en escena del espectáculo "Khalil el Hereje", buscamos la rebelión en el núcleo mismo de los secretos del espíritu que podrían elevarnos al círculo más elevado de luz, al revelarnos las verdades y visiones de esta rebelión especial.

4-¿Los temas de libertad, ética, espiritualidad son una preocupación en su trabajo teatral?

En nuestra obra "Khalil el Hereje", y según el texto original de Khalil Gibran, la libertad es el personaje principal en el mundo de Khalil el Hereje.

Y es la libertad / libertad de: Amor, empatía, revolución, rechazo, paz y perseverancia.

La vida está unida con sus pilares y sus paradojas. No hay alma humana sin libertad.

La libertad tiene sus leyes universales en la forma en que se transmite tradicionalmente; es el punto de llegada, la intersección y la misión común que unifica a todas las naciones, religiones y comunidades.

El grado más alto de diálogo humano es cuando uno entiende la auto-libertad y la libertad del otro.

Por otra parte, en Arte, por ejemplo, la libertad es la fundación de toda creación, aunque deberíamos confiar en las escuelas universales y la propia ética y la educación artística, en nuestro proceso de creación teatral y exploración a través de estudios auténticos e investigaciones.

"Preocupación" tiene que ser el mejor amigo del auténtico artista director, desde que elige el texto de su obra hasta después del final de los espectáculos. Esto comienza a ser registrado en sus archivos como referencia futura, y más, continúa influyendo en sus elecciones futuras, y esto activa una lucha interna positiva de pensamientos, entregando una nueva obra de arte en toda su hipótesis.

Así, la creatividad genuina nace y sigue creciendo porque se basa en el pensamiento auténtico y la gran cultura del director de escena quien escribe la vida a través de su propia visión.

5-Transmitir una atmósfera, un escenario, las emociones debe ser un trabajo de complejidad. ¿Cómo se ha resuelto este tema en esta obra?

Las dificultades y la alegría del espectáculo teatral comienzan con la elección del texto, porque esta etapa definirá si la producción final tendrá éxito o fracasará.

Elegir la obra, es el paso más difícil para mí. Es extremadamente delicado determinar los detalles de las preocupaciones internas de un director mientras se busca la idea real que se encuentra debajo de su experiencia personal y, al mismo tiempo, desencadena una interacción fructífera con la audiencia, compartiendo con él, su visión artística y filosófica en la mejor estética posible.

Luego, viene la planificación que se dibuja en el papel, la red práctica de realizar la visión de la dirección en sus detalles más pequeños y a través de las diferentes leyes metodológicas en las artes de: dirección de escena, actuación, música, escenografía y diseños de vestuario, etc.

Esta fase es el vector crucial que define el espacio de la obra, las estructuras de los personajes y la evolución, la concepción de los conflictos y el camino a seguir para trazar la línea conductora de acciones y eventos, y sus objetivos obvios y ocultos, tanto en el texto y al final del espectáculo.

El director inteligente resuelve todos los enigmas contextuales y estilísticos de su espectáculo, y esto es gracias a su enfoque analítico y metodológico para desglosar los compuestos del texto que está a punto de presentar, y luego convertir cada uno de ellos en una unidad dramática completa, a través de las leyes del arte de la dirección escénica.

El análisis tiene el papel más importante en el éxito de cualquier espectáculo, y tenemos suficiente para ello, períodos relativamente largos de lo que Stanislavski llamó "Análisis en torno a la mesa", porque nos proporciona información muy precisa sobre los textos de ideas y su materialización.

Por lo tanto, los resultados prácticos parecen ser correctos, claros y exitosos, capaces de llegar al público de una manera muy positiva y placentera, cuando cada espectador está encantado, al final del espectáculo, con nuevas ideas que cambian la vida y preguntas que desencadenan verdaderos debates en la sociedad.

En ese momento, el arte cumple su propósito en la evolución de nuestra existencia.

6-Sobre los profesionales que lo acompañan en esta puesta en escena: ¿qué le gustaría referirnos?

Todos los miembros del equipo son investigadores profesionales, practicantes y especialistas académicos en el campo del teatro, cada uno en su especialización: por ejemplo, mi Directora asistente es la Dra. Maria Christie Bakhos (Ph.D en dirección escénica, directora, autora, investigadora y profesora asistente); y en el papel de Khalil, el Hereje, elegimos al veterano actor libanés Fadi Ibrahim.

De lo contrario, no sería posible lograr una obra intelectual y artísticamente sofisticada como "Khalil el Hereje".

Todos los que quieran unirse a este proyecto y trabajar en él, tienen que poseer una cultura muy buena, y también deben estar bien informados sobre el escritor Khalil Gibran, su tiempo y los otros escritores de la época, para ver, y poder distinguir la diferencia entre él y sus compañeros en esa misma época, de modo que el análisis no sea en vano.

Esta fase dura pero muy agradable brinda felicidad artística y humana a todos los trabajadores en este espectáculo teatral.

Y antes de que el proyecto llegue al escenario, evoluciona para convertirse en un gran taller y en todo un campo de experimentación e investigación, donde tenemos que presentar una visión nueva y original de "Khalil el Hereje", para adquirir éxito.

Antes de este enorme laboratorio teatral, he trabajado en este mismo texto con mis estudiantes en la universidad y durante más de una década y media, y lo he presentado en 13 visiones de dirección diferentes y composiciones con diferentes diseños de decorados y estudiantes de actuación. Sin embargo, he respetado estrictamente el texto en mi adaptación teatral, y fui y sigo siendo completamente fiel al gran Khalil Gibran y su literatura, porque de lo contrario, estaríamos robando o falsificando sus pensamientos y escritos.

No ser fiel al texto original equivale al fracaso.

Ningún autor auténtico admite haber modificado su pensamiento o visión. Lo que podemos hacer es simplemente transcribir el texto narrativo en un guión teatral, respetando la concepción de los personajes, el espacio y el tiempo, los conflictos y todas las sugerencias del escritor, porque la creatividad genuina del director consiste en su dominio para convertir lo que el autor ha ofrecido en términos de historia y pensamiento, en un espectáculo vital que da vida a esta misma historia, a través de las leyes estéticas y estructurales del teatro. De lo

contrario, terminaremos cometiendo plagio y falsificación como nuestros llamados "pioneros del Teatro Árabe"

7-¿Dónde se presenta y se presentará “Khalil el Hereje”?

La obra "Khalil el Hereje" se presentará en dos versiones (en árabe e inglés), en el Líbano, los países árabes, Europa, Australia y el continente americano.

Esta obra "gibrániana" desempeñará un papel magnífico en la creación y mejora de los diálogos interculturales en un excelente nivel humano y mediante la visión creativa y original de la dirección de nuestro espectáculo.

8- ¿Cuáles son sus deseos para el futuro de la actividad teatral en el Líbano?

Espero que el Líbano y toda la Nación Árabe lleguen a ser, a nivel internacional, verdaderos socios de la creatividad artística global.

También espero que contribuyamos efectivamente al desarrollo del arte teatral: sus métodos y estilos, y acompañemos el teatro académico moderno de todo el mundo y las obras maestras clásicas universales.

Esta es la introducción principal a través de la cual obtendremos nuestro lugar en el barco del arte genuino donde involucramos a nuestras universidades y escuelas de teatro libanesas y árabes para adoptar los planes de estudio académicos adecuados y para actualizarlos a través de investigaciones y seminarios que revelen todas las imperfecciones del pasado para dibujar, en el futuro, un nuevo camino artístico sólido para nuestros ciudadanos y toda la humanidad.

Entrevista y traducción al español por Mag. Marisa Avogadro Thomé, periodista y escritora argentina.

ACERCA DEL AUTOR

Pr. Talal DARJANI

Email: talal.darjani@hotmail.com

Tel: +961 3 68 12 74

Facebook page: Al Masrah Al Akhar.

- Stage Director, Researcher and University Professor.
- Tenured Professor at the Lebanese University since 1992.
- Chairman of the Artistic and Cultural Association “The Other Theatre” and one of its founders.

1988: PhD in theatre directing – With the Universal stage director Pr. Andrei GONCHAROV – National Institute of Dramatic Art GITIS Moscow.

1989: “Lien certificate in Theatre Directing” – GITIS Institute.

1984: MA in theatre directing – with the Soviet stage Director Pr. Mikhail RAZNIKOVICH-Karpenka Kary- Kiev.

1980-1984: Works at the laboratory of the scenographers Daniel LEADER and Mikhail FRANKEL.

1983-1984: Works at Ivan Franko National Academic Drama Theater – Kiev- with the Soviet director Sergei DANCHENKO.

1984: Works with the stage director Giorgi TOVTONOGOV in BDT The Great Drama theater/ Tovstonogov Bolshoi Drama Theater – Leningrad.

1984-1990: Director and directing and acting professor at the Institute GITIS and at the Moscow Mayakovsky Academic Theater, With the Universal stage director Pr. Andrei GONCHAROV.

– Professor and lecturer at various Arab universities.

2004-2013: Lecturer, professor and supervisor of master’s and doctoral theses in the Holy Spirit University of Kaslik.

- His work has been the subject of study in several research and scientific papers including the book “Talal DARJANI, The Dialectic of STANISLAVSKI & MEYERHOLD”, written by Dr. Maria Christie BAKHOS, and published by Dar Al-Faraby -2015
- Has many research and scientific articles translated into foreign languages and a collection of short stories and plays.
- Wrote, prepared and directed numerous radio dramas.

- Has registered a scientific discovery in a scholar paper entitled "The pioneers of the Arab theatre are imposters not creators: : Maroun NAKKACH, Abou Khalil KABBANI, Mohamed Osman JALAL et Jacob SANOAA".
- Participated in numerous seminars, conferences and lectures about theatre in Lebanon, the Arab world, and worldwide as a researcher, among which:
- Taras SHEVCHENCO national university- Kiev- Ukraine- 2016.
- Sorbonne University- Paris- France- 2017.
- INALCO Institute- Paris- France- 2017.
- Participated in many Arab and international theatre festivals.
- Recipient of many Arab and international awards and certificates notably: "The Alexander Pushkin Medal" in 1999.

Trabajos teatrales:

On the Soviet theatre stage:

1983: "The Devil's Disciple" by George Bernard SHAW at The Theatre of youth- Kiev.

1984: "The region- Zarudin" at the Ivan FRANKO National Academic Drama Theater- Kiev.

1984: "The Word" – a play on the life of the global poet and painter Taras SHEVCHENKO at the Ivan FRANKO National Academic Drama Theater – Kiev

1984: "Hello out there!?" by William SAROYANE at the Studio Theater- Kiev.

1985: "Tanios CHAHYNN- The Peasants revolt" – Kharkov- Moscow- Kiev.

1986: "The dead souls" by GOGOL at The Black Hall – Moscow MAYAKOVSKY Academic Theater.

On the Lebanese and Arab stage

1994: "Exercises"- Text, directing and scenography.

1995: "Parliament of Ain Kifaa" by Maroun ABBOUD – Dramaturgy, directing and scenography.

1997: "The Loaf" by Toufic Yousef AWWAD – Dramaturgy, directing and scenography

1998: “Prison No. Zero”- Text, directing and scenography.

1999: “The Lady Peasant” by Alexander PUSHKIN – Dramaturgy, directing and scenography

2000-2001: “Oh smart little kid, exquisite hustler!” by Fouad KANAAN – Dramaturgy, directing and scenography

2008: “The dream of a ridiculous man” by Fyodor DOSTOEVSKY – Dramaturgy, directing and scenography.

2018: “Pontius PILATE” by Mikhail BULGAKOV based on the novel “The Master and Margarita” rated among the 10 best novels of the 20th century- Dramaturgy, directing and scenography.

2019: “Khalil The Heretic” by Khalil GIBRAN- Dramaturgy, directing and scenography. (On going).