

TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS EN EL ÁMBITO HISPÁNICO. SIGLO XXI: ESCENAS EN DIÁLOGO

Jara MARTÍNEZ VALDERAS, Alba SAURA-CLARES y Diana I. LUQUE

Madrid: Cátedra, 2023, 417 pp.

ISBN: 9788437646961

Este título abre una colección dirigida por Julio Vélez-Sainz e inaugura una serie de volúmenes en torno al teatro y el arte escénico que contribuyen a facilitar una visión extensa de ambos en la esfera hispana, desde la Edad Media hasta el siglo XXI, que se corresponde al volumen aquí reseñado. La fórmula escogida para hacerlo se refleja en el subtítulo, escenas en diálogo, haciendo gravitar su contenido alrededor de los diálogos creador-receptor y obras-público y sus relaciones con la literatura dramática, la dirección, la dramaturgia, las propuestas artísticas híbridas, el espacio escénico y el desempeño interpretativo. Incidiendo en estos diálogos, las autoras facilitan en la última parte del libro información relativa al vínculo entre Hispanoamérica y España cerrando con unos apuntes, breves pero interesantes, sobre la producción y la gestión, la crítica, la formación y los centros de investigación. Sin duda, un planteamiento ambicioso para hablar del teatro y las artes escénicas que abarca el primer cuarto del siglo presente.

La importancia de este trabajo es alta porque viene a glosar información no accesible desde un solo punto de entrada, lo que a más de uno facilitará la búsqueda de referencias. Se comprende su relevancia, por la falta de este tipo de información en el contexto histórico, cultural y artístico de España e Hispanoamérica en lo que va de siglo, y hacen bien las autoras en referenciarlo en sus primeras páginas dejando la puerta abierta al diálogo propuesto con información concisa. En este encuadre no faltan apuntes sobre la recepción y las audiencias (p. 38) o el contexto socioeconómico y cómo este y otros temas se reflejan en las obras de teatro y son abordadas por los dramaturgos contemporáneos. Igualmente aparecen nombres de la escena teatral que viven el cambio de siglo y que destacan en la formación de la historia del teatro presente. Por otro lado, y con una recurrencia notable, se enfatiza a lo largo del libro la figura de la mujer y su importancia en las artes escénicas ya que “el feminismo ha sido uno de los grandes transformadores de la sociedad en la última década y ha tenido su reflejo en el teatro” (p. 29).

El libro podría resumirse a partir de los puntos principales que transmite y sus ideas clave. Tras una primera parte de introducción llamada “Herencias” (p. 21), presenta el segundo capítulo, “El hecho escénico” (p. 37) dividido en ocho puntos. El primero, “La relación con el público” (p. 37) resalta la importancia del espectador, ese gran olvidado en los estudios teatrales. Esa importancia tiene su reflejo en la evolución misma del teatro, estudiado ahora como un espacio de comunicación con cada vez más estímulos culturales que definen una sociedad a la que se le difumina el concepto de Historia al apoyarse en plataformas de comunicación y ocio de vida corta que son las que, en definitiva, definen el presente. Este presente está abierto a la experimentación como “la ruptura de la frontalidad en la relación de emisores y receptores, intensificando la intimidad con el público” (p. 31). En este sentido y en estas primeras páginas, se habla del teatro foro, de la estética relacional, del teatro participativo, del espacio urbano como escenario y, finalmente, de la relación con el público y los programas de medición.

Continúa el segundo punto del primer capítulo abordando el panorama actual de la “Literatura dramática” (p. 72) en este primer cuarto de siglo en sus diferentes estilos y temáticas para los diferentes públicos existentes sin que falten las aproximaciones teóricas, de las que destaca, por su vigencia, la de Carles Batlle con su “drama intempestivo”, uno en el que “se experimenta con la trama pero no prescinde de la fábula” (p. 105) alzándose como una evolución del ya exhausto teatro postdramático. Continúa este capítulo con el tercer punto, “La dirección de escena” (p. 113), que abren con un diálogo entre Madrid y Barcelona que posteriormente se amplía al resto de España e Hispanoamérica, tratando, como en el punto anterior, las diversas poéticas y públicos en los que la dirección encuentra su razón de ser. Se continúa con “Dramaturgias desde la escena” (p. 154) mencionando a Hans-Thies Lehmann y su visión del teatro en la que el intérprete tiene una parte fundamental en la elaboración del espectáculo, visto no como una representación sino como una presentación. Se habla en esta línea de una creación colectiva, de una estética de lo real frente a lo imaginado, del biodrama y la autoficción donde “las propias vivencias se ponen en el centro de la creación y el proceso dramático se impregna de las vidas cotidianas” (p. 176). En el siguiente punto, “En el umbral...” (p. 189) se deja que hablen los cuerpos, danza, circo, espacios liminales. A continuación, se habla del “Espacio escénico” (p. 227), punto que engloba el tratamiento de la escenografía, el vestuario y la iluminación con miradas nacionales e hispanoamericanas. Por último, y para terminar este primer punto, el octavo y último apartado tratado es “La actuación, cuerpo y voz” (p. 262) en el que se presenta un repaso sucinto de las técnicas actorales y vocales desarrolladas en el siglo pasado y que han superado el muro del tiempo para prevalecer en el presente.

Las páginas de la segunda parte del libro se inauguran con un capítulo llamado “Contextos” (p. 299) que inciden en los diálogos entre España e Hispanoamérica y lo hace a través de los puentes que se encargan de comunicar profesionales y festivales de aquí y allí. Por último, el capítulo “Legados” (p. 369) trata de aquellas “áreas determinantes sin las cuales el desempeño de las artes escénicas y su preservación sería

imposible: la producción, la gestión cultural y la formación, por un lado, y los centros y grupos de investigación y las revistas especializadas, por otro” (p. 369).

Con estas mimbres solo puede hablarse de un libro ambicioso, de narrativa y opiniones adaptadas a las hechuras de sus autoras, que logran calificarlo de necesario. Se me antoja complicado trazar paralelismos con obras similares para hablar de sus virtudes y mejoras por el hecho de que no conozco publicación similar, acaso los volúmenes *Mapa de documentación teatral en España* (2011) y *Guía de obras de referencia y consulta* (2012) editados por el Centro de Documentación Teatral y firmados por Berta Muñoz, coautora del segundo libro de esta colección que trata el siglo XX. En cualquier caso, su factura y dimensión poco tienen que ver con el libro que aquí se reseña. Así pues, por partes, diría que este es un libro ambicioso porque su planteamiento es genérico en cuanto a la transversalidad con la que se abordan las temáticas mencionadas anteriormente, salpicadas con una abundancia de referentes que destacan en ellas, convirtiendo su lectura, en ocasiones, en un torrente de nombres, compañías y referencias que enriquecen la lectura, ya sea dirección, escenografía, técnicas actorales o una cartografía de la recepción en Hispanoamérica o Europa, por poner un ejemplo. Abundando en lo ambicioso, se constata una voluntad de no pasar por alto nada que en este primer cuarto de siglo haya tenido significado tanto para el teatro nacional como el hispanoamericano, propuesta enriquecida además por el reflejo que otras geografías hayan tenido en estas. La consecuencia lógica es que siempre faltará alguien, alguna compañía o algún movimiento que, quizá por ser local o por no ser puntero, pueda no haber tenido el altavoz que otros han conseguido. En cuanto a que es necesario, poco más hay que apuntar, si se quiere saber algo sobre el teatro y sus principales componentes en el siglo XXI en las geografías estudiadas, tiene en este libro una buena referencia, aunque, como se indica, esté filtrado por el conocer de sus autoras. Destaco, como ya hice, la aparición recurrente de la mujer como integrante y decisora de esta sociedad y su quehacer en las profesiones que engloban el arte escénico, así como su participación en la evolución del teatro del siglo XXI.

Este es un libro que será de interés para teatreros y para curiosos que quieran tener un primer contacto con corrientes teatrales, creadores, pensadores y teorías.

Miguel Ribagorda Lobera
Universidad Camilo José Cela, Madrid

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND).