

MARÍA PAZ GRILLO TORRES

GUÍA SELECTA
DE OBRAS DRAMÁTICAS

EDITORIAL FUNDAMENTOS
COLECCIÓN CIENCIA

ÍNDICE

Prólogo	9
Introducción	11
Índices.....	21
Fichas.....	63
Bibliografía.....	323

PRÓLOGO

Con esta publicación se viene a cubrir un llamativo hueco editorial, ya que durante largo tiempo se había echado en falta la existencia de una guía práctica de textos teatrales, especialmente orientada hacia la puesta en escena. Se trata por tanto de una iniciativa realmente novedosa, ya que por primera vez se agrupan en una sola guía datos esenciales sobre una amplia selección de piezas de la literatura dramática universal, con vistas a su representación.

Contiene 130 fichas sobre otras tantas obras, acerca de las cuales se ofrecen datos muy precisos sobre argumento, personajes, decoración, dificultad de montaje, duración aproximada de representación, estreno mundial y nacional, género, actualidad del tema y, finalmente, ediciones españolas recomendables. Se organiza de tal forma que permite una consulta rápida y precisa; para ello las fichas se han dispuesto, en primer lugar, por orden alfabético de títulos, si bien este índice se complementa con otros, dedicados, respectivamente, a autores, personajes, duración, género, escenografía, público juvenil, idioma y nacionalidad, época, verso, historia, temática teatral y cine. La consulta de cualquiera de estos índices permite una localización inmediata del dato que se desea obtener.

Es un libro tan útil y práctico que está destinado a convertirse en referencia obligada para todos los amantes del teatro. Puede resultar particularmente atractivo a profesores y alumnos de las escuelas de arte dramático y de todos los centros de formación de actores, escenógrafos y directores de escena, e interesará por igual a espectadores, lectores, estudiantes y estudiosos del teatro y de la literatura dramática en general.

Su autora, María Paz Grillo, ha vertido en estas páginas su experiencia en la enseñanza del teatro y de la literatura dramática, desde su puesto de profesora en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Además de sus vivencias como profesional del arte escénico y como investigadora del drama, pues es también doctora por la Universidad de Sevilla en el Programa de Doctorado de Ciencias del Espectáculo.

La selección que aquí nos ofrece revela hasta cierto punto sus propios gustos y preferencias, si bien ella se esfuerza por respetar los cánones de la tradición teatral y literaria, por lo que ha incluido la mayoría de las piezas que la crítica tiene ya consagradas como obras maestras. Desde luego, y a mi entender, todas las que aquí figuran se lo merecen sobradamente. Sin embargo, es posible que el lector eche en falta alguna que, en su opinión, debería haberse incorporado; por desgracia, y dada la limitación de espacio, resultaba imposible dar cabida a todos los textos que son susceptibles de ser llevados a escena.

Deseo sinceramente que esta obra singular tenga la grata acogida que se merece, especialmente entre los profesionales, aficionados y amantes del mundo del teatro.

RAFAEL PORTILLO

INTRODUCCIÓN

La *Guía selecta de obras dramáticas* persigue un doble objetivo. En primer lugar, orientar sobre los autores y los textos más relevantes de la historia del teatro. En segundo lugar, proporcionar los datos esenciales de cada una de estas obras a todos los que se interesen por su puesta en escena. Se dirige a los profesionales del teatro y especialmente a los aficionados. Y esta finalidad es la que determina su diseño, concebido para un fácil manejo, con información sucinta aunque completa de cada pieza y con enfoque, eminentemente práctico y teatral, no exclusivamente literario.

Para la selección de los textos se ha tenido en cuenta, ante todo, su representatividad dentro de cada corriente, movimiento o estilo, a lo largo de la historia de la literatura dramática, desde sus orígenes en Grecia hasta nuestros días. Se han elegido aquellos autores que han prevalecido a través del tiempo, y de ellos los textos que mayor proyección pueden tener para un público actual. Muchas de las obras que aquí se consignan representan momentos culminantes de la historia del teatro porque rompieron, innovaron o abrieron nuevos caminos, sin dejar de responder a su época. No todas triunfaron en su momento, si bien el tiempo hizo que se reconociera su justa valía.

El concepto de representatividad no radica en la misma cualidad en todas. *Don Juan Tenorio* carece del aspecto vanguardista de *Woyzeck*, si bien ambas han sido relevantes en la historia del teatro. La segunda sentó las bases de lo que sería el teatro expresionista y abrió un camino por el que iba a discurrir gran parte de la producción dramática de nuestro siglo. La primera consiguió gran éxito de público en su momento y ha seguido representándose sin interrupción, independientemente de los cambios políticos que tan directamente influyen en el teatro. De otra parte, *El eunuco*, pese al olvido a que ha sido sometida por los profesionales del teatro, es un texto fundamental para entender gran parte de la comedia posterior. Aunque la guía se orienta principalmente a los actores y directores de teatro, parte del concepto mismo de la literatura

dramática y tiene en cuenta sus fundamentos. Obviar las obras griegas y latinas, por las dificultades que puedan entrañar, sería injusto, y desde luego se apartaría de sus objetivos.

Esta selección estaría incompleta si no incluyera dramaturgos de los últimos años, cuya escritura —tendencias, temas, lenguaje, etc.—, responda al momento actual. Lamentablemente, ha habido demasiados autores que no vieron estrenadas sus obras, quizás porque sus contemporáneos no supieron valorarlas, y luego el paso del tiempo ha restado vigencia. Por ello, se incluye un selecto grupo de autores españoles que se consideran representativos del teatro actual, a sabiendas que la trayectoria de algunos no está aún consolidada y que el tiempo se encargará de darles su lugar. Pero, hoy por hoy, tanto por sus estrenos y publicaciones como por la crítica, premios y otras formas de reconocimiento que se les han otorgado, representan el estado actual de nuestra escena y ofrecen un panorama de las distintas corrientes de nuestra dramaturgia. Todo ello justifica su inclusión en esta guía.

Otro criterio a la hora de seleccionar estas obras ha sido el de su validez actual, por el interés que puedan despertar hoy. Todos los textos aquí seleccionados encierran en su temática aspectos susceptibles de interesar a un público contemporáneo, aunque en muchos casos sea preciso realizar algún tipo de adaptación o actualización previa.

Se combinan además criterios como la diversidad genérica, el reducido número de personajes, brevedad y simplicidad escenográfica. Todo ello por el intento de ofrecer un amplio espectro de obras. Aunque se ha procurado reflejar los logros más destacados de cada autor, respetando la mayor relevancia de unos frente a otros, en ocasiones se han elegido textos de menor complejidad, pero de fácil montaje. Así, se intenta dar cabida a representantes de las principales dramaturgias, a todo tipo de género, y a textos que, por su brevedad, escaso número de personajes o simplicidad escenográfica, pueden resultar asequibles a determinados grupos teatrales. Se trata, en todos los casos, de textos traducidos al español.

La presentación mediante fichas sirve para facilitar tanto su lectura como el acceso a la información. La ficha recoge los datos más importantes de cada pieza, desde un enfoque eminentemente teatral, e incluye la siguiente información:

AUTOR: Con lugar y fecha de nacimiento, para situar la obra geográfica y cronológicamente.

ESTRENO MUNDIAL: Se refiere al estreno absoluto, siempre que ha sido posible documentarlo. A veces aparece la fecha de un segundo estreno, si éste tuvo más relevancia que el primero. Se menciona cualquier incidente ocurrido que pueda ser de interés o que ofrezca datos relevantes sobre la acogida o rechazo del público de su época. De igual manera se indica si no se llegó a estrenar en su momento.

ACTOS: Su número permite inferir el tiempo necesario para su representación.

También suele indicar cambios de decorado, aunque no necesariamente. Por lo general, el número de actos da idea de la complejidad de la trama. Pero no hay que olvidar que la división de la materia dramática es una convención determinada por la dramaturgia concreta a la que pertenezca el texto. De todas formas, si está dividido en actos y según su número, se puede deducir la necesidad de un descanso en su puesta en escena.

LUGARES DE LA ACCIÓN: Se indican los cambios de lugar que presenta el texto, independientemente de que puedan resolverse con mayor o menor dificultad. Una primera lectura de los lugares puede dar idea de lo complicado de la trama y de la dificultad del montaje.

La configuración de los espacios escénicos es tarea del director o de los responsables del montaje, por lo que la indicación de los cambios de escenografía es meramente descriptiva. Si en siglos pasados la palabra era imprescindible para indicar el lugar o las circunstancias, hoy día los efectos de luz y sonido son suficientes para crear espacios y ambientes.

DECORADOS: El decorado supone el marco material en el que se desarrolla la acción y sirve para evocar época, ambiente y clase social a la que pertenecen los personajes. Pero adquiere un carácter funcional y es un elemento integrado en el espectáculo.

Partiendo del presupuesto de que para directores y actores el teatro es algo independiente de la literatura, y de que el texto puede ser un mero pretexto para que el director cree un espectáculo determinado, las sugerencias relativas al texto dramático son susceptibles de ser alteradas por quienes se enfrenten a su montaje. Ellos decidirán la solución de los espacios dramáticos y la utilización de los decorados. Por todo ello, no podría defenderse ningún criterio a priori.

PERSONAJES: Es un dato muy importante, ya que hay obras que por presentar un número elevado de personajes, serán eliminadas por grupos que, bien por su composición, bien por cuestiones de rentabilidad económica, no puedan afrontarlas.

En aquellas piezas en que es posible, se especifica que pueden reducirse los personajes, mediante eliminación o refundición. En cuanto a los posibles dobles, sólo en algunos casos se indica qué personajes pueden ser interpretados por un mismo actor. En la mayoría, sin embargo, resulta casi imposible determinarlo, contando además con que cada director tendrá sus prioridades, o deberá ajustarse al elenco con que cuente. En aquellas piezas en que aparecen grupos se indica si éstos pueden ser representados por tan sólo dos actores, debido al carácter no realista del texto, como es el caso de *Ubu rey*.