

LA PUESTA EN ESCENA
DEL TEATRO ÁUREO: AYER,
HOY Y MAÑANA

Duncan Wheeler

Traducción de Mar Diestro-Dópidio

Edition Reichenberger · Kassel 2020

SUMARIO

Prólogo	vii
1. La escenificación de Sevilla en la época de Velázquez	1
2. Más allá de la leyenda negra de los dramas de honor de Calderón: conflictos amorosos, violencia y la comedia nueva	31
3. Las teorías de José Antonio Maravall sobre la cultura barroca puestas en contexto y refutadas desde la perspectiva de la representación contemporánea	63
4. ¿La película duende?: María Teresa León, Rafael Alberti y tradiciones alternativas para revitalizar el teatro del Siglo del Oro	95
5. Pepe Estruch y la representación del teatro del Siglo de Oro: relaciones internacionales durante el régimen de Franco y la cultura teatral posterior durante la Democracia	119
6. <i>We Are Living in a Material World and I Am a Material Girl</i> : Diana, Condesa de Belflor, materializada sobre el papel, el escenario y la pantalla	133
7. En el pueblo con más teatros que taxis: Calderón, Lope y Tirso en el Festival de Almagro 2008	157
8. Travestismo en los escenarios (inter-)nacionales: <i>La vida es sueño</i> en España y <i>Don Gil de las calzas verdes</i> en Gran Bretaña	209
Obras citadas	235
Índice onomástico	263
Índice de obras	267

PRÓLOGO

Este libro se propone abordar el estudio del teatro áureo, uno de los grandes tesoros no solo del patrimonio cultural español sino del arte de Talía a nivel universal, desde una perspectiva que tenga en cuenta los condicionantes de la escena. En un campo dominando hasta el momento por acercamientos de corte filológico, este volumen interdisciplinar encuentra su inspiración en algunos postulados del materialismo cultural y en las mutuas relaciones que se establecen entre teatro y sociedad. Me he valido, para ello, de mi experiencia como espectador de algunas de las diversas puestas en escena de obras de Calderón de la Barca, Lope de Vega y Tirso de Molina que se han visto en la última década, de manera que este trabajo es también una suerte de diario personal de mi encuentro con las tablas españolas. Tal y como se demuestra en el capítulo siete, emprendimientos como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro han permitido poner a disposición de los espectadores una cantidad de montajes de piezas clásicas impensable hace un par de décadas. Sin embargo, una de las principales preocupaciones a la hora de elaborar este volumen era no restringir el campo de exploración y ofrecer un panorama más amplio de la puesta en escena de obras del repertorio áureo, que tuviese en cuenta, entre otros fenómenos, la labor de los exiliados del franquismo en otros países (no todo empezó, como muchas veces se cree, con la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 1986). Una visión completa del estado actual de la vida escénica de los clásicos exige también abandonar una perspectiva acotada, que preste atención únicamente a la actividad de la sede madrileña de la CNTC o al Festival de Almagro.

Con el afán de explorar diversos territorios del acontecer escénico los primeros dos capítulos regresan a los escenarios áureos para estudiar cómo y por qué una atención más detenida a las prácticas escénicas y al horizonte de expectativas de distintas comunidades de receptores sirve para matizar ciertas lecturas de obras dramáticas ancladas casi exclusivamente en rasgos textuales. Siguiendo un orden cronológico,

el libro se cierra finalmente con un capítulo que analiza tanto las relaciones socio-culturales entre las tierras de Lope y de Shakespeare como el estado actual de la producción y recepción de los clásicos en los escenarios españoles y extranjeros en el período posterior a la crisis del 2008 y en un contexto en el que el inglés ocupa una posición hegemónica cultural y política impensables en la época de Cervantes.

Agradezco a los profesores Ben Bollig y Roger Ainsworth su amable invitación a pasar mi sabático en mi alma mater, St Catherine's College (Universidad de Oxford). Me encuentro en el mismo lugar donde empecé a esbozar hace once años lo que llegaría a ser mi Tesis de Fin de Máster sobre *El perro del hortelano*, además de mi primera publicación académica y el más antiguo de los capítulos que el lector tiene en sus manos. Aunque diez años hubieran sido un intervalo temporal mejor acotado, los más curtidos en el mal llamado Siglo de Oro sabemos que la delimitación de las décadas no suele ser tan nítida como hace pensar la cronología de los documentales televisivos. Redactados dentro de los parámetros de dos centenarios cervantinos, la traducción al castellano por Mar Diestro-Dópido de ocho ensayos escritos en mi lengua materna, el inglés, constituyen, para bien o para mal, una especie de diario cultural. Se trata de mis impresiones sobre la puesta en escena de los clásicos desde que tomara la alternativa hasta el último capítulo, un análisis del travestismo en los escenarios británicos y españoles que preparé para una charla a la que fui invitado por mi estimada Noelia Iglesias Iglesias como parte de las Jornadas de Teatro Clásico de Almería.

Es precisamente debido a su carácter testimonial por lo que me he resistido a la tentación de actualizar o pulir los contenidos más allá de la corrección de algunas erratas. El lector tendrá la oportunidad de ver la evolución (o quizás involución) de una trayectoria académica y vital que se ha dividido entre Oxford, Madrid y Leeds, esta última la ciudad en cuya universidad ejerzo de profesor desde 2009 y a la que tuve el placer de invitar a Helena Pimenta y la Compañía Nacional de Teatro Clásico en 2014. Mi nombramiento como miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España en 2016 supuso uno de los grandes honores de mi carrera universitaria y, en términos más generales, la colaboración y amistad con profesionales y estudiosos del teatro áureo me ha brindado no pocos momentos de satisfacción. No obstante, siempre tuve la frustración de que este diálogo quedara incompleto por el hecho de que mi libro *Golden Age Drama in Contemporary Spain: The Comedia on Page, Stage and Screen* (Cardiff: University of Wales Press, 2012) se

publicara solamente en la lengua de Shakespeare. Espero que con la publicación de este libro recopilatorio, esto deje de ser una asignatura pendiente.

Le estoy muy agradecido a la beca Hispanex del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, y a la Editorial Reichenberger por haber apostado por este proyecto, además de a los editores de revistas y libros que han dado su permiso para reproducir material publicado anteriormente. Si mi labor académica tiene algún mérito es haberme embarcado en una aventura de investigación en ciernes, y me alegro de saber que tengo más compañeros de viaje (Sergio Adillo, María Bastianes, Alba Carmona, Noelia Iglesias Iglesias, Purificació Mascarell) que hace una década. Actualmente estoy involucrado en otros campos de investigación, pero me resulta muy grato saber que cuando vuelva al Siglo de Oro (y volveré) voy a encontrarme con un campo mucho más fértil que cuando lo dejé.

Duncan Wheeler
St Catherine's College, Universidad de Oxford
15 de junio de 2016