

Diego Santos Sánchez y Berta Muñoz Cáliz

Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico

España. Siglo xx

Una historia en tres actos

CÁTEDRA

Teatro y artes escénicas

ÍNDICE

PRÓLOGO. Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico	13
INTRODUCCIÓN	17

HERENCIAS

Industria e infraestructura teatrales	29
Actuación y empresa teatral	32
La literatura dramática	36

1

UN TEATRO MODERNO (1892-1939)

CONTEXTOS	43
Un teatro viejo y un teatro moderno	45
Espacios y géneros escénicos	50
La irrupción del cine	54
La industria ante el cambio de paradigma	57
Teatro y Estado	61

HECHO ESCÉNICO	67
LOS REALISMOS Y LAS FÓRMULAS DE LA CONVENCION	69
Las dos velocidades del Realismo: la novela y el teatro	70
El modelo teatral realista	74
La comedia burguesa: el dominio de Jacinto Benavente	77
Hacia un realismo popular: el sainete	84
Voluntad experimentadora: la tragedia grotesca	91
Un ¿realismo? ínfimo	94
Entre la interpretación y el negocio	97
LA IRRUPCIÓN DEL NATURALISMO	102
Zola y la formulación literaria del Naturalismo	102
La teatralidad naturalista	104
<i>Realidad</i> : la irrupción de Galdós en el teatro	109
Recepción y crítica de <i>Realidad</i>	114
La carrera dramática de Galdós	116
Las limitaciones del Naturalismo galdosiano	119
¿Otras teatralidades naturalistas?	122
TEATRO Y MODERNISMO	125
El arte por el arte	125
El verso sobre las tablas	128
De la poética del ensueño a la voluntad escénica	135
Propuestas para una nueva escena europea	143
Una nueva industria teatral	147
Un teatro de muñecos	154
Hacia el bello relato escénico	157
Modernismo y Vanguardia	163
LA ESCENA Y LA VANGUARDIA	167
Un abanico de vanguardias	169
Una escena a la vanguardia	175
La Vanguardia en la escena española	179
El esperpento de Valle-Inclán	185

El teatro bajo la arena de Lorca	192
Un director moderno: Cipriano Rivas Cherif	199
(Dis)continuidades	203
UN TEATRO POPULAR	205
Poéticas teatrales para el pueblo	206
Teatro y República	207
La Barraca	209
Los espectáculos de masas	213
Teatro y guerra: María Teresa León	216
Una dramaturgia bélica	219

2

UN TEATRO ANÓMALO
(1936-1978)

CONTEXTOS	225
Un teatro para la Victoria	227
Teatro, público y relaciones diplomáticas	231
Un teatro bajo control: la censura de espectáculos	233
La escena comercial	236
Los teatros oficiales	238
Festivales de España: entre el teatro popular y la propaganda cultural	243
Un teatro para minorías: TEUs y teatros de cámara	245
Un teatro (con vocación) popular: los grupos de Teatro Independiente	249
Otros canales de difusión teatral	252
Propuestas dramáticas e historiografía	255
HECHO ESCÉNICO	259
EL EXILIO TEATRAL REPUBLICANO DE 1939	261
Un exilio cultural, literario y teatral	262
Una literatura dramática sin escena	267
Mujeres al margen: María Teresa León y Concha Méndez	272

Naciones al margen: las lenguas de la República	275
Rafael Alberti	280
Max Aub	283
De Margarita Xirgu a María Casares	286
Otras artes escénicas del exilio	292
El teatro del exilio y la historiografía	300
LA COMEDIA Y LAS FÓRMULAS DE LA EVASIÓN	304
Entre la Vanguardia y la convención: Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura	306
Un teatro anclado en el pasado	316
La comedia de la felicidad	317
Nuevos temas para una nueva clase media	320
Descargo de conciencia	324
La mujer como escritora de comedias: de Julia Maura a Ana Diosdado	326
Ecos del Modernismo	328
Géneros líricos, danza y circo	330
DRAMA, TRAGEDIA Y REALIDAD	336
Realismo y compromiso político	338
Antonio Buero Vallejo: las luces de la razón	344
Teoría y práctica de la escritura realista: Alfonso Sastre	350
Un realismo popular	354
Mujer, violencia y represión	359
Las víctimas de la historia	361
El realismo en la escenografía, la dirección y la interpretación	363
Evoluciones del realismo	370
LA ESCENA Y LAS NEOVANGUARDIAS	373
Entre el Expresionismo y la farsa	374
El Teatro del Absurdo	380
El exilio estético de Fernando Arrabal	383
De Artaud al <i>happening</i> : contra el verismo actoral	387

Teatro, experimentación y colectividad	393
Las dramaturgias neovanguardistas	396
Géneros revisitados: flamenco, mimo, revista	409

3

UN TEATRO POSMODERNO

(1975-2000)

CONTEXTOS	417
Dos tiempos para la rearticulación del campo teatral	419
Hacia la institucionalización del teatro	421
La empresa privada, a la búsqueda de nuevas fórmulas	428
De los teatros estables a las salas alternativas	430
Revistas y colecciones de teatro	433
Propuestas estéticas	435
HECHO ESCÉNICO	437
UNA NUEVA RELACIÓN CON EL HUMOR	439
Comedia y convivencia social	440
La farsa y el mimo	446
Entre el teatro musical y el <i>kitsch</i>	451
APROXIMACIONES A UNA REALIDAD INCIERTA	456
Testimonio y denuncia	458
Reescrituras de la historia	462
El laberinto de la mente	469
Géneros al límite	474
EN LAS FRONTERAS DE LA REPRESENTACIÓN	478
La fiesta y el ritual	478
¿Un teatro posdramático?	485
<i>Performance</i> , teatro danza y artes del cuerpo	488

LEGADOS

El legado modernista	495
El tardofranquismo y Valle-Inclán	497
La operación rescate: el exilio	499
La operación rescate: dramaturgia realista y neovanguardias	503
Dos maestros del humor	507
Lorca: un clásico a dos velocidades	509
A modo de balance	512
BIBLIOGRAFÍA	515

PRÓLOGO

TEATRO Y ARTES ESCÉNICAS
EN EL ÁMBITO HISPÁNICO

El teatro no se puede estudiar de espaldas a las artes escénicas, pues es una de ellas. La disonancia entre los mundos académico y teatral ha forzado una manera de entender el teatro como literatura dramática escrita por grandes autores. Aunque esta entra bien dentro de los parámetros tradicionales de estudio literario (un autor más o menos canónico, una obra, la recepción de la misma), las artes escénicas son un fenómeno colectivo que necesita de la participación de un conjunto de personas muy amplio: actores y actrices, empresarios, directores de escena, «autores», utileros, regidores, iluminadores, productores, carpinteros, músicos, adaptadores, publicistas, críticos y, claro, dramaturgos. La caracterización colectiva del hecho escénico difumina el sentido de autoría y multiplica los niveles de composición. A la par, el hecho de que se trate de una arte efímera que solo se completa con la interpretación coetánea o posterior a la primera composición de la pieza aumenta las posibilidades de recepción. Una verdadera historia de las artes escénicas no se puede hacer sin tener en cuenta a todos estos profesionales y los distintos aspectos de su trabajo, ni sin establecer un estudio de la recepción sincrónica y diacrónica del producto final. *Teatro y artes escénicas en el ámbi-*

to hispánico analiza el fenómeno escénico desde todos estos puntos de vista. Los trabajos parten de aspectos literarios, comunicativos y sociológicos, planteamientos técnicos como el aforamiento del público, el aparato de la escena, la escenotecnia, la iluminación, el figurinismo, etc. Es decir, planteamos una historia puramente «teatral» que combina la puesta en escena y que contempla la historia escénica de los textos de modo que se consideran los aspectos técnicos de la práctica teatral y los literarios del texto dramático.

La colección tiene un especial interés en recoger la actividad de las profesionales del teatro y pluralizar el discurso fundamentalmente masculinizado de la historia de la literatura dramática. Seguimos un modelo de lenguaje inclusivo recomendado por lingüistas con conciencia de género como Eulalia Lledó y Mercedes Bengoechea que sugieren que para evitar la ocultación de las mujeres en el discurso público se acuda a las formas femenina y masculina de las palabras o a alternativas léxicas y sintácticas que reemplacen el masculino genérico. Recurrimos, pues, a nombres colectivos, sustantivos abstractos, la metonimia, convenciones administrativas o las dobles formas femenina y masculina.

Todos los volúmenes presentan, asimismo, una visión panhispánica e hispanista del fenómeno desde una perspectiva internacionalista, y, como deslinde de la ampliación del concepto de autoría, un acercamiento inclusivista que trata las artes escénicas en su conjunto. Los volúmenes se plantean de manera global, sin hacer distinción entre el teatro escrito y el puesto en escena, ni entre unos y otros países de habla hispana, ni entre las distintas tradiciones dentro de España. La colección sitúa el hecho escénico en el ámbito internacional, trata las manifestaciones teatrales de las distintas lenguas dentro de España (catalán, gallego, euskera, etc.) y de la América hispana (quechua, náhuatl, etc.), así como las lenguas francas artísticas (latín, francés, inglés). El fenómeno teatral aspira, por su propia naturaleza híbrida, compleja, a ser abarcador; una historia que lo describa en profundidad debe también, al menos, intentarlo.

Pese a que cada uno de los volúmenes de la colección mantiene una independencia de planteamiento marcada por la natu-

raleza del periodo a analizar, todos están divididos en los mismos cuatro aspectos fundamentales: (1) herencias, (2) hecho escénico, (3) contextos y (4) legados. Esta superestructura favorece una unidad interna entre los volúmenes a la par que se respeta la estructura de cada uno¹. La primera de las secciones, «Herencias», está destinada a trazar los paralelismos con la tradición escénica inmediatamente anterior. La segunda, «Hecho escénico», se fundamenta en el análisis de los signos teatrales y de la escenificación del momento: ámbitos y espacios teatrales, iluminación, figurinismo, maquinaria teatral, representación e interpretación (música, gestualidad, escena, espectáculo), formas dramáticas (farsa, comedia, tragedia, géneros breves), la relación de la escena hispana con su contexto europeo, y la interrelación entre las artes escénicas y teatro. La tercera parte, «Contextos», se acerca al ámbito de representación, recepción y difusión (impreso, oral, digital) del teatro. Una última sección, «Legados», traza la vida escénica posterior de las obras.

Gracias a este planteamiento global y abarcador esperamos dar cuenta cabal del fenómeno a estudiar. Sirva esta introducción como punta de lanza del impulso apasionado y riguroso (a la par que utópico) del conjunto de volúmenes de capturar «lo incapturable»: las artes teatrales y escénicas.

JULIO VÉLEZ-SAINZ
Director de la colección

¹ Los autores del presente libro han decidido favorecer la estructura de su historización por medio de repetir las secciones de Contextos y Hecho teatral, lo que permite un análisis más completo de cada uno de los tres actos que conforman las artes de Talía en la España del siglo xx. Del mismo modo, este volumen aborda únicamente el teatro de España, ya que la colección cuenta con otro para el teatro del siglo xx en la América hispana.