

Jara Martínez Valderas, Alba Saura-Clares
y Diana I. Luque

Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico

Siglo XXI

Escenas en diálogo

CÁTEDRA
Teatro y artes escénicas

ÍNDICE

PRÓLOGO. Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico	13
--	----

HERENCIAS

1. INTRODUCCIÓN. El teatro en los albores del siglo XXI	21
1.1. Contexto histórico ante el nuevo siglo	23
1.2. El teatro de los años noventa en el ámbito hispánico	27
1.3. La mujer en las artes escénicas	29
1.4. La escenificación	30

EL HECHO ESCÉNICO

2. LA RELACIÓN CON EL PÚBLICO	37
2.1. El siglo XXI y su mirada al público	37
2.2. Público(s) para un teatro transmedia, multimedia e intermedia	40
2.3. La inmersión del público: teatro inmersivo y gamificación	45
2.4. Teatro foro, estética relacional, teatro participativo, <i>espectador/espectatriz</i> e <i>impro teatral</i>	52

2.5. El espacio urbano y el público no convocado	59
2.6. La ruptura de la frontalidad en la disposición de emisor y receptor	65
2.7. La relación con los públicos y los programas de mediación	69
3. LA LITERATURA DRAMÁTICA	72
3.1. El panorama teatral en el primer cuarto del siglo XXI	72
3.2. Contexto sociohistórico y pensamiento filosófico y social	85
3.3. Referentes, estilos y temáticas	88
3.4. Textos para la infancia y la juventud	101
3.5. Aproximaciones teóricas a las dramaturgias del primer cuarto de siglo	104
4. LA DIRECCIÓN DE ESCENA	113
4.1. La dirección escénica y el intercambio en los circuitos de producción en Madrid y Barcelona	116
4.2. Poéticas de dirección	126
4.3. La escenificación en Hispanoamérica	134
4.4. La escenificación del teatro clásico	144
4.5. La escenificación para la infancia y la juventud	148
5. DRAMATURGIAS DESDE LA ESCENA	154
5.1. La dramaturgia del actor/actriz (de intérprete a <i>performer</i>)	156
5.2. La creación colectiva y la dramaturgia desde la escena	164
5.3. Estéticas desde lo real: teatro documento, biodrama, creación en comunidad y autoficción	174
6. EN EL UMBRAL. ARTES DE MOVIMIENTO, ARTES VIVAS, ESPACIO URBANO Y ESCENARIOS VIRTUALES	189
6.1. Que hablen los cuerpos	189
6.2. Danza y circo: diálogos en movimiento	191

6.3.	En lo liminal: escena trascendida, <i>performance</i> y Artes Vivas	202
6.4.	La conquista artística del espacio urbano	211
6.5.	Teatro virtual en pandemia	216
7.	ESPACIO ESCÉNICO	227
7.1.	La escenografía	227
7.1.1.	Antecedentes y claves de la escenografía del siglo XXI	227
7.1.2.	Creación escenográfica en Barcelona	229
7.1.3.	Creación escenográfica en Madrid	235
7.2.	El vestuario	241
7.2.1.	La tradición, el oficio y la escuela española de figurinismo	242
7.3.	Iluminación, videoescena y espacio sonoro	249
7.4.	Una mirada desde Hispanoamérica	258
7.5.	Tendencias del espacio escénico y sonoro	260
8.	ACTUACIÓN, CUERPO Y VOZ	262
8.1.	Técnicas de entrenamiento psicofísico y formación actoral	263
8.1.1.	Alexander, Feldenkrais y Dalcroze	264
8.1.2.	La huella de Stanislavski: Meyerhold, Chéjov, Strasberg, Hagen, Adler, Meisner, Layton, Taraborrelli y Grotowski	265
8.1.3.	El mimo y la mimodinámica: Decroux, Lecoq y Fo	269
8.1.4.	Boal, Barba, Brook, Oida y Mnouchkine	271
8.1.5.	Donnellan, Bogart y Suzuki	275
8.1.6.	Técnicas desarrolladas entre los siglos XX y XXI: Elizondo, Schinca, Pastor, Rota, Eines, Bielski y Cáceres	277
8.2.	Técnicas de entrenamiento vocal	282
8.2.1.	Esquema corporal: Alexander, Feldenkrais, Linklater y McCallion	283

8.2.2. Respiración, articulación y fonación: Steiner, Chéjov, Grotowski, Richards, Barba, Hart y Bogart	285
8.2.3. Palabra y texto: Stanislavski y Knébel, Rodenburg, Berry, Fuentes y Reguant Fosas	291

CONTEXTOS

9. HISPANOAMÉRICA Y ESPAÑA, ESCENAS EN DIÁLOGO	299
9.1. Cádiz, puerto teatral de Latinoamérica a Europa	300
9.2. Almagro: del Iberoamericano de Teatro Contemporáneo a los clásicos	306
9.3. Cataluña y su relación con el teatro hispanoamericano	310
9.4. Puente escénico Madrid-Hispanoamérica	315
9.5. De giras y otros eventos por España	318
9.6. Teatristas de Hispanoamérica en el sistema español	320
9.7. El teatro español en Hispanoamérica	326
10. ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA EN SU RELACIÓN CON LA ESCENA EUROPEA	332
10.1. Relaciones ante el nuevo siglo: la escena global	332
10.1.1. España y Europa	332
10.1.2. Hispanoamérica en Europa	335
10.2. Una cartografía de la recepción hispanoamericana en la escena europea	340
10.2.1. En los escenarios franceses	340
10.2.2. Giras por Portugal e Italia	345
10.2.3. De Alemania y otros enclaves centroeuropeos a Reino Unido	348
10.3. La recepción del teatro europeo en Hispanoamérica	355
10.3.1. Festival Internacional de Teatro de Manizales	357
10.3.2. FITB – Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá	357
10.3.3. Festival Internacional Santiago a Mil	361
10.4. Circuitos globales	364

LEGADOS

11. EL TEATRO Y LAS ARTES ESCÉNICAS TRAS EL PRIMER CUARTO DE SIGLO. PROFESIONALIZACIÓN, DIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN	369
11.1. Producción y gestión	370
11.2. Crítica, formación y centros de investigación	376
11.3. Las artes escénicas en el primer cuarto del siglo XXI: rupturas, continuidades y perspectivas	379
AGRADECIMIENTOS	385
BIBLIOGRAFÍA	387

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 por 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 naturaleza 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 uno. 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 obras¹.

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 Al no poder estudiar en puridad el «legado» del teatro contemporáneo, en este volumen en concreto que abarca los años 2000 a 2023, la sección traza unos parámetros de formación del sistema teatral de la actualidad en términos de profesionalización (producción y gestión), diversidad e investigación (crítica, formación y centros de investigación).