

Julio Vélez-Sainz

Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico

Siglo XVI

Un viaje entretenido

CÁTEDRA

Teatro y artes escénicas

ÍNDICE

PRÓLOGO. Teatro y artes escénicas en el ámbito hispánico	11
COMIENZA LA JORNADA	17

HERENCIAS (INTROITO)

1. LA HERENCIA MEDIEVAL: EL TEATRO COMO JUEGO	23
El juego entre lo profano y lo sagrado	28

EL HECHO ESCÉNICO (PRIMERA JORNADA)

2. ANÁLISIS DEL ESPECTÁCULO ESCÉNICO: HIPÓTESIS Y DOCUMENTOS	33
3. PALABRA	40
Poliglosia y hablas teatrales	40
Recursos lingüísticos cómicos: facecias, chistes populares, dilogías, ecos e insultos	51
4. GESTO	65
Gestualidad expresiva	65

Gestualidad performativa	70
Compostura enaltecida y gesto ridículo	85
5. FIGURINISMO: MÁSCARA Y MAQUILLAJE, PEINADO, VESTUARIO Y ATREZO	95
6. LA CONFORMACIÓN DEL TIPO CÓMICO (RUFÍÁN, COIMA, SOLDADO, ESCOPETERA, NEGRO, BOBO, SIMPLE Y GRACIOSO)	110
7. ESCENOTECNIA: ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN	121
Escenografía: clásica, cortesana y comercial	122
Iluminación natural y artificial	128
8. MÚSICA Y EFECTOS SONOROS	131
Bailes y danzas. Saraos. Coreografías cortesanas y populares	138
9. PRECEPTIVA: GÉNEROS Y FORMAS DRAMÁTICAS	154
Comedia y tragedia	155
Farsa y égloga dramática	161
Teatro breve	162
DESCANSADERO	168

CONTEXTOS (SEGUNDA JORNADA)

10. VARIEDADES DEL TEATRO RENACENTISTA	171
11. EL CONTEXTO CORTESANO	173
12. EL CONTEXTO CÍVICO Y CIUDADANO	196
El teatro de calle: fiestas religiosas	196
El público ante la escena callejera	209
El espectáculo de calle: titiriteros, saltimbancos, volatines	211

13. EL CAMINO HACIA LA PROFESIONALIZACIÓN	219
Solanel: una vida en el camino	220
Lope de Rueda y el nacimiento del corral	223
Registro de representantes	229
Registro de representantes	229
Registro de representantes: Comediantes <i>dell'arte</i>	234
Rudimentos de actuación: el papel	241
14. EL CONTEXTO CULTO	245
El teatro universitario pedagógico	245
El teatro de colegio y de oratoria sagrada	253
Teatro conventual	259
Las academias profanas	264
El renacimiento de la tragedia: crónica de un experimento	265
Cervantes dramaturgo	270
Don Quijote, personaje teatral en América	272
15. ÁMBITOS DE REPRESENTACIÓN EN LA AMÉRICA HISPANA	275
El <i>Bailete del Güegüence o Macho Ratón</i>	283
Un dramaturgo: Fernán González de Eslava	286
16. TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN ESCRITA	290
DESCANSADERO	308

LEGADOS (TERCERA JORNADA)

17. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DEL HECHO ESCÉNICO: MODELO E HIPÓTESIS	313
18. LOS PRIMEROS CLÁSICOS DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA: EL TEATRO DEL PUEBLO Y LA BARRACA	317
La <i>Égloga de Plácida y Victoriano</i> y <i>La fiesta del romance</i>	323
«Tierra Cervantes»: los entremeses cervantinos	325
La noche de Canfranc: Lope de Rueda	331

19. RENACENTISTAS EN LA GUERRA CIVIL: EL USO DE «NUMANCIA»	335
20. LOS PRIMEROS CLÁSICOS CARA AL SOL	341
Juan del Encina, inspirador del escudo de Falange	343
Una, grande y libre	347
21. RENACENTISTAS EN EL EXILIO	348
22. LOS PRIMEROS CLÁSICOS EN LA DICTADURA FRANQUISTA	350
La pasión franquista de Lucas Fernández	355
Una <i>Numancia</i> patriótica	361
Primitivos contestatarios	365
Un Torres Naharro antibelicista	367
<i>Las historias de Juan de Buena</i> (1968): Lope de Rueda y Los Goliardos	369
23. EL LEGADO RENACENTISTA EN DEMOCRACIA: EL LARGO CA- MINO HACIA LA CANONIZACIÓN	373
<i>Los baños de Argel</i> (1979), Nieva y Cervantes	374
Cervantes y el 92	378
Otros primeros clásicos en democracia	382
La <i>Numancia</i> de Juan Carlos Pérez de la Fuente (2016) y la de Nao d'amores (2021)	389
Nao d'amores, nave del teatro quinientista	391
¿BUEN PUERTO?	402
PERDÓN POR LAS FALTAS Y AGRADECIMIENTOS	405
BIBLIOGRAFÍA	407
Obras de consulta primaria	407
Bibliografía crítica	415

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, su recepción), las artes escénicas son un fenómeno colectivo que necesita de la participación de un conjunto de personas muy amplio que se encarga de la actuación, producción, dirección de escena, utilería, regiduría, iluminación, carpintería, música, adaptación, publicidad, crítica y, claro, dramaturgia. 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 ámbito 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, proponemos 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 y dobles formas femenina y masculina.

Todos los volúmenes presentan, asimismo, una visión pan-hispánica 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 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 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