

METADRAMA

FILOLOGÍA Y PUESTA EN ESCENA
DEL TEATRO DEL SIGLO DE ORO

Gaston Gilabert (ed.)

Edition Reichenberger · Kassel 2025

ÍNDICE

Introducción	vii
<i>Gaston Gilabert</i>	
1. El doble sentido de interpretar y el valor hermenéutico de la “performance”	1
<i>Javier Rubiera</i>	
2. El paso del tiempo en el verso áureo: hacia un estudio diacrónico de la polimetría a través de la filología y la puesta en escena	13
<i>Gaston Gilabert</i>	
3. Ver para leer. La praxis escénica en los textos del teatro áureo ...	31
<i>Rosa Bono Velilla</i>	
4. Documentos en acción: fundamentos para la investigación escénica de la técnica actoral del Siglo de Oro	47
<i>David Merino Recalde</i>	
5. La polimetría estrófica en <i>La casa de los celos</i> de Cervantes: un recorrido métrico por las selvas de Ardenia	67
<i>Blanca Ballester Morell</i>	
6. Las acotaciones explícitas, de la filología a las tablas: el caso de <i>Metadrama</i>	95
<i>Emma González Mesas</i>	
7. Cervantes a escena: adaptación y ejecución de los efectos sonoros y visuales del teatro cervantino en las tablas del siglo XXI	113
<i>Gabriel López Cob</i>	

8. De sombras textuales en la representación: la adaptación y la puesta en escena del teatro clásico español como fusión de horizontes discursivos	127
<i>Jordi Bermejo Gregorio</i>	
9. Representar los «casos de honra», entre la actualidad y el olvido: Rosaura, de <i>La vida es sueño</i>	149
<i>María Isabel Cuenca Caro-Patón</i>	
10. ¿Cómo se pone en escena un clásico? <i>El desdén, con el desdén</i> en la propuesta de la Joven CNTC (2019)	167
<i>Debora Vaccari</i>	
Índice onomástico	185

INTRODUCCIÓN

GASTON GILABERT

El teatro del Siglo de Oro español ha sido tradicionalmente abordado desde dos perspectivas paralelas y poco comunicadas: la filológica, orientada a su dimensión histórica y textual, y la escénica, centrada en su reactivación contemporánea. Sin embargo, pensar filológicamente un texto no exige situarse fuera del presente, como tampoco llevarlo a escena implica olvidar su contexto de origen. Es en la tensión entre ambas temporalidades donde puede surgir una lectura verdaderamente crítica y viva del teatro clásico. El presente volumen nace precisamente de ese cruce entre lo textual y lo performativo y busca explorar, desde perspectivas diversas, el espacio fértil que se abre cuando la filología se piensa en función de la escena y cuando la escena se concibe como forma de lectura.

Este es también el objetivo de Metadrama, el Aula de Investigación Teatral de la Universidad de Barcelona, fundada en 2011 y dirigida desde entonces por quien escribe estas líneas. Se trata de un equipo interdisciplinar de estudiantes y de investigadores especializados en estudios teatrales desde distintas perspectivas — métrica, géneros dramáticos, crítica textual, historia del teatro, teoría de la representación — que se reúne semanalmente en la antigua capilla del edificio histórico de la universidad, situada en el centro de la ciudad. Barcelona cuenta con una tradición universitaria sólida en estudios filológicos y un ecosistema teatral abierto a la experimentación dramática, de manera que el laboratorio escénico de Metadrama se ubica en un marco idóneo para establecer un foro pionero para el debate y el ensayo. Este espacio sirve también para la formación y la investigación, dado que acoge a estudiantes de grado, máster y doctorado, así como a profesores, investigadores posdoctorales y profesionales vinculados a la creación, la edición textual y el análisis crítico del teatro clásico.

En este marco se inscribe el proyecto de investigación “Teatro áureo en diacronía: estudio, edición y puesta en escena del verso clásico” (METADRAMA), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación

y Universidades (ref. PID2024-161619NA-I00), que tengo el honor de capitanear como Investigador Principal. El presente volumen constituye la primera publicación derivada de dicho proyecto, en la que comienzan a trazarse algunas de sus líneas esenciales y en la que se dan cita preocupaciones que nos han acompañado desde 2011. A lo largo de su trayectoria, Metadrama ha desarrollado un modelo de trabajo que concibe la representación como paradigma de conocimiento, en línea con las corrientes internacionales de *practice-based research*. Las puestas en escena no son un resultado final, sino una herramienta para interrogar los textos desde el cuerpo, la voz y la experimentación colectiva. Este enfoque ha dado lugar a un conjunto de actividades complementarias que articulan las labores escénicas y filológicas: talleres de interpretación de verso clásico, seminarios de ecdótica (como ECDOTEA) y congresos internacionales como el *I Simposio Internacional METADRAMA: Filología y puesta en escena del teatro del Siglo de Oro*, celebrado en noviembre de 2024, cuyas ponencias y debates nutren directamente el presente volumen.

En este sentido, Metadrama se distingue de otras agrupaciones teatrales no solo por su vocación investigadora, sino por el valor añadido que aporta su anclaje filológico. Sus montajes están basados en ediciones trabajadas con criterios textuales rigurosos y asesoradas por especialistas que participan en todo el proceso de ensayo. Esta forma de producción teatral no escinde teoría y práctica, sino que las integra como partes de un mismo proceso de lectura encarnada. Desde 2011, el Aula de Investigación Teatral ha contribuido a consolidar una comunidad académica y escénica comprometida con la reactivación del patrimonio teatral áureo.

Los diez trabajos aquí reunidos se sitúan en ese territorio común, cada uno desde un ángulo propio, pero con una convicción compartida: que el texto dramático del Siglo de Oro, lejos de ser una entidad cerrada o autosuficiente, revela nuevas capas de sentido cuando se entiende como una partitura abierta, disponible para ser completada en el tiempo vivo de la representación. La escena no agota su significado, pero lo despliega de un modo que complementa y enriquece la lectura.

Esta idea no significa renunciar al rigor filológico, más bien lo contrario: ampliarlo hacia una filología escénica, consciente de que las acotaciones, las variantes textuales, la versificación, la estructura de las intervenciones de las *dramatis personae* o las decisiones editoriales tienen consecuencias directas sobre los espectadores y sobre el ritmo, el cuerpo y la voz que perciben en escena. Así, este volumen defiende

una mutua irradiación entre los distintos saberes inherentes a la filología y a la puesta en escena que, en lugar de anularse, se interrogan y se enriquecen mutuamente cuando se ponen en diálogo.

La decena de estudios mira el teatro desde sus rasgos diferenciales y piensa sus condiciones materiales de producción, transmisión y recepción en el pasado y en el presente. Por eso, muchas páginas de este volumen prestan especial atención a los modos de circulación del texto, a las huellas de lo espectacular que se esconden en la letra impresa — como la disposición escénica implícita o la elección de las formas métricas—, y también a los procedimientos mediante los cuales el montaje contemporáneo actualiza, transforma o revela sentidos latentes de las fuentes literarias.

Las distintas aproximaciones —teóricas, métricas, hermenéuticas, performativas— coinciden en reivindicar el carácter múltiple del hecho teatral aurisecular; un fenómeno necesariamente híbrido donde la palabra y el cuerpo, el texto y la acción, lo sonoro y lo visual, conviven como dimensiones inseparables. Este volumen no propone un modelo único de lectura ni de puesta en escena, pero sí ofrece una serie de desplazamientos críticos: de la página al ensayo; de la lectura silenciosa a la voz entonada; del análisis al cuerpo; de la edición al montaje. Y una vez tenemos voz entonada, ensayo, montaje y cuerpo, regresar a la página, a la lectura, al análisis y a la edición.

En un momento en que los estudios teatrales del Siglo de Oro gozan de buena salud, Metadrama quiere contribuir a esa conversación plural. Se ofrece como un lugar de encuentro entre prácticas y saberes, pero también como una invitación a seguir ensayando nuevas formas de leer en voz alta, de editar con oído, de montar con criterio. Pensar el teatro aurisecular en la tensión entre su textualidad y su espectacularidad es, en definitiva, una forma crítica de devolverle tanto su complejidad como su vitalidad.