

PRESENTACIÓN

TEATRO: DRAMATURGIA, REPRESENTACIÓN Y ESPECTÁCULO

Natalia Corbellini

Universidad Nacional de La Plata

ncorbellini@fahce.unlp.edu.ar

Este volumen es resultado del Simposio, coordinado junto a Lea Evelyn Hafter, realizado en octubre de 2014 en la Universidad Nacional de La Plata, pero es oportuno recordar aquí que su origen es más lejano. Cuando en 2008 celebramos el I Congreso de Literatura Española Contemporánea, tres de las conferencistas plenarias –Mabel Brizuela de la Universidad Nacional de Córdoba, Graciela Balestrino de la Universidad Nacional de Salta y Marcela Árpes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral– eligieron abordar el Teatro como eje central de sus exposiciones. En el mismo camino, muchos expositores de aquella reunión incorporaban en sus ponencias reflexiones y análisis acerca tanto de textos teatrales como de dramaturgos contemporáneos. Fue entonces cuando en las conclusiones de aquella reunión científica se planteó la necesidad de otorgarle a los estudios teatrales un lugar más significado desde la misma organización y diseño de la convocatoria al Congreso.

La propuesta era difícil, ya que en nuestro país los estudios teatrales tienen una larga trayectoria propia como disciplina. El desafío fue pensar un espacio en el que podamos compartir investigaciones que respeten la tradición de estudios teatrales pero que a su vez se concentren en el fenómeno particular del Teatro Español contemporáneo. Para esto ayudó el teatro mismo, que en su actualidad física en cada una de sus puestas realiza el vínculo entre el campo cultural español y el nuestro, así como la impronta personal de muchos de nuestros investigadores, que en su práctica crítica construyen su conocimiento oscilando entre el campo cultural argentino y el español, así como matizan sus saberes entre el análisis textual y filológico, con el estudio de la dramaturgia y la puesta en escena.

El Simposio desarrollado en octubre de 2014, reúne entre sus trabajos una síntesis panorámica de algunas de las perspectivas actuales de investigación crítica del teatro español en las universidades argentinas. La convocatoria proponía una

concepción del teatro contemporáneo como espacio de creación, reflexión estética, epistemológica y política.

Frente a la transformación de los modos de producir el hecho teatral, de percibir los espacios y los movimientos en el escenario, resulta necesaria una lectura crítica capaz de analizar el teatro como momento único y como elemento de una larga tradición de textos y puestas de textos en español. La dramaturgia tanto para textos clásicos como actuales se reinventa con profesionales que conciben el teatro como espectáculo y por tanto abordan textos clásicos con propuestas contemporáneas, que resignifican el valor simbólico, que se actualiza en cada puesta y dialoga con la historia del significado cultural que el texto ha tenido.

El simposio propuso abordar el teatro como espectáculo. Esto provocó una dispersión de temas y autores abordados pero que cuenta con el trasfondo común de pensarlo en escena y no sólo como testimonio lingüístico. La dramaturgia de Sanchis Sinisterra se analiza en el texto que fija la conferencia plenaria dictada durante el simposio de Marcela Sosa, de la Universidad Nacional de Salta. El motivo de la memoria y su variado periplo en la dramaturgia del autor valenciano aparece analizado rigurosamente en su devenir histórico y con especial atención a la última década, con la lectura minuciosa de lo lingüístico y lo dramático, y mostrando las potencialidades de los textos de un autor siempre vigente a ambos lados del Atlántico.

Asimismo, el texto de Mabel Brizuela, de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de la *Trilogía de la memoria* de Laila Ripoll, también aborda los usos simbólicos en escena de la necesidad de construir la memoria. Dadas las particularidades del teatro de Ripol, su caracterización y análisis llevan a la autora a vincularla con los esperpentos valleinclinianos, como formas de ruptura del lenguaje y la percepción de los sentidos corriente. El análisis puntilloso para por escenas y parlamentos argumentando los modos en que la dramaturgia de Ripol se propone construir memoria se complementan con el estudio de la percepción del espectador frente a esa propuesta.

El texto de Stéphanie Soares Girão de la Universidad federal de Amazonas aborda la dramaturgia de Fernando Arrabal para sus obras *Fando* y *Lis* desde los estudios culturales, valiéndose también del riguroso análisis semiótico de Übersfeld para desgranar en escena las relaciones de poder y las tensiones con el cuerpo a través de una potente constelación de símbolos construidos por Arrabal que la autora analiza sucintamente.

Como vemos, estos tres artículos desgranar a través del análisis filológico, semiótico, teatral, la dramaturgia de tres autores significativos contemporáneos, que se vinculan asimismo a nuestro campo cultural por un circuito en constante comunicación. En los tres artículos el análisis del procedimiento dramático que provoca en la puesta en escena el efecto simbólico deseado nos muestra una vez más que para comprender el teatro debe ser enfocado en su totalidad de texto y representación.

La siguiente conferencia plenaria del simposio, de Florencia Calvo, de la Universidad de Buenos Aires, propone un eje de lectura transversal mediante el teatro de tema histórico. Con ese elemento como base de comparación, el texto elabora un recorrido que acompaña la historia de representación y versiones de textos de tema histórico, tomando como ejemplo *Las almenas de Toro*, pero refiriéndose a las representaciones del teatro clásico en el siglo XX. Así reflexiona acerca de las representaciones de La Barraca y el programa de García Lorca y sus intenciones al promover las puestas en escena de textos y fragmentos de obras del teatro clásico español.

El texto de Mariano Saba, también de la Universidad de Buenos Aires, parte de su profundo conocimiento de la obra de Clarín y el reconocido peso de éste como crítico teatral. Con ello hará un pormenorizado análisis de algunas críticas y polémicas con Echegaray, que le permiten avanzar sobre las ideas que Alas tenía sobre la influencia del teatro del Siglo de oro; así como sobre la oscilación del crítico frente a distintas puestas de Echegaray.

Esteban Reyes Celedón de la Universidad Federal de Amazonas, por su parte, compara sendas conferencias del José Ortega y Gasset dictadas en Portugal y en España hacia el año 1946 en las que el filósofo se refiere a la idea y concepto de "Teatro". Como en otros textos de Ortega la ambigüedad se dará desde el título y su intervención será una excusa para hablar de otros tópicos necesarios para España y Portugal. Esos efectos son los que lee Reyes Celedón, lo que volvió a plantear en el simposio junto con las conferencias anteriores, la importancia del teatro para poner ideas en escena también en el campo cultural del siglo XX a través de sus críticos y de los intelectuales.

La actividad complementaria del simposio fue la entrevista a Rubén Szuchmacher "La voz en el espacio escénico", que pueden consultar en la web.

En los seis trabajos publicados planea la necesidad de valorar la identidad del teatro como lenguaje estético capaz de comunicar mucho más que un mensaje

lingüístico, y necesario para construir el entramado cultural. Las ponencias que reflexionan a partir de lecturas críticas del teatro nos muestran cómo en tres momentos y personajes clave de la última centuria (Clarín, Ortega y Gasset, y García Lorca) el teatro y la crítica teatral constituyó una vía de reflexión y construcción de discursos sobre la realidad a partir de los debates alrededor de la representación teatral. Del mismo modo, los tres trabajos precedentes, que se concentran en dramaturgias particulares de autores contemporáneos, nos muestran cómo los autores intervienen y reflexionan hoy con los temas fundamentales del tejido social en el que están inversos (la memoria, la violencia), y construyen con sus poéticas modos de transformarlos en realidad dramática. Los tres trabajos construyen un *texto* de crítica contemporánea, que avanza en el análisis de las manifestaciones contemporáneas de la cultura urbana española, y que se vincula con el campo cultural argentino.

Agradezco a los autores la dedicación a la presentación de los documentos para esta publicación de las Actas del Simposio “Teatro: dramaturgia, representación y espectáculo”, como huella de una enriquecedora reunión científica.