

Héctor Urzáiz y Mar Zubieta (coords. y eds.)
Renovación en el Siglo de Oro: repertorio e instrumentos de investigación. Cuadernos de Teatro Clásico 29
Madrid
Coeditado por la CNTC y el TC/12
2014
397 páginas

Mayra Ortiz Rodríguez¹

¿Qué hay de nuevo tras cuatrocientos años de lecturas? Sobre las últimas percepciones acerca del teatro áureo

TC/12. Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación es un macroproyecto de investigación sobre el teatro clásico español conformado por doce equipos de trabajo que nuclean a más de ciento cincuenta investigadores de cincuenta y dos universidades y centros de investigación de todo el mundo, coordinado por el catedrático de la Universitat de València: Joan Oleza. Aspira a competir por el liderazgo internacional en el ámbito de los estudios humanísticos y a contribuir a la participación del patrimonio cultural español en la nueva red global de referencias.

Los objetivos principales del TC/12 son la edición sistemática y el estudio en profundidad del teatro clásico español, la creación y aplicación de nuevas tecnologías en su investigación, la puesta en marcha de una colección digital de teatro clásico europeo y la transferencia de sus investigaciones mediante la colaboración con instituciones científicas y culturales. Con ello, el TC/12 pretende situar el teatro clásico español, núcleo fundamental del patrimonio cultural hispánico, en la nueva red global de referencias culturales. De esta manera, el área concreta de investigación es el acervo teatral clásico español, que desde el inicio de la Modernidad constituye uno de los

¹ Magíster en Letras Hispánicas por la Universidad Nacional de Mar del Plata y Doctora en Letras

egresada de la Universidad de Buenos Aires. Mail de contacto: mayra@mdp.edu.ar.

núcleos más identificadores del patrimonio cultural de España, a la vez que hoy en día es uno de los dominios más activos, más extendidos y más interrelacionados del ámbito del hispanismo internacional.

La agrupación de los diferentes equipos de trabajo en este macroproyecto habilita la generación en España de un marco operativo de gran capacidad, apto para desarrollar una investigación de la mayor exigencia en el ámbito humanístico por parte de un equipo de una masa crítica hasta ahora inalcanzable, e intensamente interrelacionado, que permite dar un salto adelante en el rendimiento y la productividad de los distintos grupos y proyectos que se integran. Los equipos que conforman TC/12 son los siguientes:

ARTELOPE, a cargo de Joan Oleza Simó, de la Universidad de Valencia.

ARTE NUEVO, dirigido por Felipe B. Pedraza Jiménez, en el Instituto Almagro de teatro clásico perteneciente a la Universidad Castilla-La Mancha.

CALDERÓN DE LA BARCA, cuyo investigador principal es Luis Iglesias Feijoo, de la Universidad de Santiago de Compostela.

DICAT, bajo la dirección de Teresa Ferrer Valls, de la Universidad de Valencia.

ENTREMESES, a cargo de Luciano García Lorenzo, en el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Madrid.

GLESOC, cuyo director es José María Díez Borque, de la Universidad Complutense de Madrid.

GRISO, dirigido por Ignacio Arellano, en la Universidad de Navarra.

LÉXICO Y VOCABULARIO DE LA PRÁCTICA ESCÉNICA DE LOS SIGLOS DE ORO, a cargo de Evangelina

Rodríguez Cuadros, de la Universidad de Valencia.

PROLOPE, bajo la dirección de Alberto Blecau Perdices, en la Universitat Autònoma de Barcelona.

PROTEO, cuya investigadora principal es María Luisa Lobato López, de la Universidad de Burgos.

ROJAS ZORRILLA I, dirigido por Rafael González Cañal, en el Instituto Almagro de teatro clásico perteneciente a la Universidad Castilla-La Mancha.

ROJAS ZORRILLA II, dirigido por Germán Vega García-Luengos, de la Universidad de Valladolid.

El tomo titulado *Renovación en el Siglo de Oro: repertorio e instrumentos de investigación* (Cuadernos de Teatro Clásico 29), surge de la vinculación entre la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) de España y los grupos integrantes del TC/12, nucleados bajo el objetivo mayor de acercar entre sí el mundo de la escena y el de la investigación. Ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración en 2013 y el resultado inmediato de dicho acuerdo es el volumen que aquí nos ocupa, fruto de la convicción de que la pugna por el conocimiento y la actualización del teatro clásico español concierne a múltiples actantes pero obliga especialmente a estas dos esferas.

Se trata del primer *Cuaderno de Teatro Clásico* en el que la CNTC acoge un plan de coedición; esta asociación al TC/12 en el soporte que la Compañía denomina su “sede de papel” representa la culminación de un proceso que ha implicado a universidades y centros de investigación de gran renombre y reconocimiento dentro del Estado español, con participación muy importante de especialistas internacionales. Esta

cooperación mutua ha buscado dar visibilidad tanto a proyectos como a resultados que interesan de manera bifronte a los estudiosos y a las compañías de teatro.

De este modo, desde el investigador especializado, pasando por aquellos que poseen un rol definido dentro del mundo de la escena, hasta el lector simplemente aficionado a los textos dramáticos encontrarán aquí materia de relevancia y sumamente actualizada en torno al teatro áureo. Por una parte, vertebran el conjunto textual los resúmenes y reflexiones de los contenidos que los directores de los proyectos integrados en el TC/12 exponen en sus artículos; dichos contenidos se conectan entre sí desde el punto de vista del *leit motiv* de este *Cuaderno*: la renovación de las percepciones sobre el teatro del Siglo de Oro, tanto en lo referente a las herramientas de investigación como a la ampliación del repertorio (en ambos sentidos, el editorial y el escénico) buscando profundizar y consolidar la transferencia del mundo académico a la sociedad en general, mediante la divulgación de los resultados investigativos más allá de los medios habituales que no circulan fuera de los ámbitos de los especialistas. Por otra parte, estos artículos se hallan acompañados de un conjunto de imágenes inéditas en los *Cuadernos de Teatro Clásico*, puesto que muestran detalles tras bambalinas de tres de los montajes más importantes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (vinculados con los contenidos de fondo de este volumen): *La vida es sueño* de Calderón, dirigido por Helena Pimenta y estrenado en el Teatro Hospital de San Juan de Almagro, el 6 de julio de 2012; *La noche toledana* de Lope de Vega, dirigido por Carlos Marchena para la Joven Compañía Nacional y representado en la

Antigua Universidad Renacentista de Almagro, desde el 18 de julio de 2013; y *El lindo don Diego* de Agustín Moreto, dirigido por Carles Alfaro y representado en el Teatro Hospital de San Juan de Almagro desde el 19 de julio de 2013. Las fotografías, de gran expresividad y detallismo a la vez que sumamente interesantes dado que muestran la otra cara de la moneda de la puesta en escena, fueron tomadas en Almagro, durante la celebración de los festivales de teatro clásico de los años 2012 y 2013, de manera que resultan también muy novedosas.

En lo que respecta a los artículos a cargo de los directores de cada uno de los grupos que conforman el TC/12, *a priori* es llamativo el sentido de apertura y difusión de sus planes de trabajo y actividades académicas, siendo que durante mucho tiempo (y en múltiples ámbitos continúa siendo así) el conocimiento de estas labores se reservaba y limitaba a los ámbitos intrauniversitarios o intrainstitucionales. El sentido fructífero de esta “liberación” es consecuente con lo expuesto en el primero de los apartados, correspondiente a Ignacio Arellano (titulado “La recuperación del patrimonio teatral del Siglo de Oro. Los proyectos del GRISO y el TC/12”), quien destaca allí la importancia del trabajo de edición para la lectura del teatro del Siglo de Oro con el objetivo de lograr, en consecuencia, un impacto social de envergadura. El mayor problema que el investigador encuentra en la actualidad lo constituye el hecho de enfrentar los prejuicios de los posibles receptores; ante ello, destaca la herramienta del GRISONET que abre el juego a las posibilidades de las nuevas tecnologías, al integrar las diferentes alternativas que ofrece internet para publicar, almacenar, difundir y dar a conocer todos los resultados de la labor de investigación.

El segundo de los artículos, “Sobre lo que sería necesario saber más de la vida teatral del Siglo de Oro español”, a cargo de José María Díez Borque, muestra una serie de carencias en los estudios del teatro áureo, sobre todo por desatender al receptor de su momento según la diversidad de obras. Plantea retos a los estudios en lo relativo a los profesionales del mundo dramático del Siglo de Oro y a la estructura completa de la representación, así como respecto de sus mecanismos de control.

En el siguiente apartado (“Hallazgos y posibilidades nuevas en la investigación del patrimonio teatral: Bases de datos y documentación”), Teresa Ferrer Valls dilucida acerca de las zonas de congruencia entre la investigación y la divulgación social y explica los proyectos DICAT (Diccionario biográfico de actores del teatro clásico español) y CATCOM (Base de datos de comedias mencionadas en la documentación teatral (1540-1700)). Este último busca establecer un calendario de representaciones teatrales en la España del Siglo de Oro y precisar cuestiones de atribución autoral. A tales fines, ilustra la cuestión con la obra emblemática *Mujeres y criados*, ampliamente publicitada como hallazgo de una pieza desconocida de Lope de Vega.

En cuarto lugar figura el artículo titulado “La labor del grupo «Entremeses» en el marco del proyecto «Patrimonio teatral clásico español. Textos e instrumentos de investigación»”, coescrito por Luciano García Lorenzo y Judith Farré Vidal. Allí, los autores elaboran un muestreo de sus estudios versados sobre obras teatrales breves, destacando que se trata de un género de gran importancia en el Siglo de Oro. Para ello, explican el proyecto CATENTR (Catálogo de entremeses del Siglo de Oro), y

nuevamente hacen hincapié en la convergencia entre las investigaciones científicas y la recuperación escénica de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

A continuación aparece el primero de los dos trabajos dedicados a Rojas Zorrilla; se trata de “La renovación de los estudios sobre Rojas Zorrilla en el siglo XXI” de Rafael González Cañal. El investigador estipula un recorrido por los estudios acerca de la obra de aquel dramaturgo desde el año 1999 hasta la fecha, demostrando una evidente mejora en el panorama negativo imperante hasta la década del '90 sobre este escritor, sin ediciones y con evidentes problemas de atribución que resolver. Destaca que su grupo de investigación ha efectuado ediciones críticas de sesenta y una obras de Rojas Zorrilla, enfrentando el problema de la heterogeneidad del corpus de este autor y planteando la necesidad de una depuración.

Luego, figura el artículo “La renovación de Calderón” de Luis Iglesias Feijoo, donde se expone toda una nueva perspectiva sobre la obra de Calderón de la Barca, en una vertiente heterodoxa sobre lo festivo y lo carnavalesco vinculado con las comedias cómicas y su aprecio en los siglos XVII y XVIII; de este modo, se aleja de la consideración de seriedad decimonónica, que sólo identificaba a este dramaturgo con el patriotismo, la tradición y los valores ultraortodoxos.

El séptimo de los estudios es el de María Luisa Lobato, titulado “Agustín Moreto, un dramaturgo en busca de escenarios”. Allí, la investigadora plantea una actualización de los textos dramáticos del mencionado autor, apartándolo del lugar de plagario y refundido en el lugar que lo posicionaba la crítica previa. Para destacar su importancia así como la de sus

estudios, señala la existencia de ediciones modernizadas de quince piezas en cinco volúmenes y de treinta en la web, que se suman a las puestas en escena de la CNTC.

Tras ello, Joan Oleza, en su exposición “Una base de datos para una travesía compleja: el teatro de Lope de Vega”, describe el proyecto –por él dirigido– llamado ARTELOPE, el cual constituye un banco de información sobre los argumentos de las obras dramáticas de aquel poeta, con un avanzado sistema de búsqueda determinado desde el problema del género teatral. Resulta relevante que permite asociar datos de diferentes comedias y que también presenta la historia editorial de las obras de Lope. El investigador destaca la existencia de una segunda fase en desarrollo, conformada por un catálogo de ediciones de estudio que estipula cuáles son las más autorizadas e incorpora la bibliografía crítica.

A continuación encontramos el otro trabajo sobre Rojas Zorrilla: “El repertorio escénico de Rojas Zorrilla: del anquilosamiento a la renovación” de Felipe B. Pedraza Jiménez. El académico hace especial hincapié en el hecho de que hoy existe una renovación en los estudios sobre dicho autor, quien contaba con gran reputación en el Siglo de Oro pero ha sido excluido de los espacios teatrales durante las dos últimas centurias. Pedraza propone, dado el repertorio irregular de este dramaturgo, una recuperación de sus comedias urbanas (las más perfectas, en oposición a sus tragedias, más enrevesadas) desde una perspectiva menos filológica y más escénica.

Luego, Evangelina Rodríguez Cuadros, en su “Gente de placer en el Siglo de Oro: de la enciclopedia arqueológica a la ciencia de representar”, plantea un acercamiento al mundo de la puesta teatral a través de su herramienta *Diccionario crítico e histórico de la práctica escénica*

de los Siglos de Oro, donde se estipula una recuperación del teatro áureo a través de sus palabras, es decir, del léxico actoral. Se trata de un instrumento académico pero también de comprensión para nuevos públicos.

En antepenúltimo lugar, Ramón Valdés Gázquez, en su artículo “Otros Lopes ha de haber”, recrea la idea del grupo PROLOPE respecto de una existencia múltiple de este dramaturgo, proporcional a tantas obras suyas sigan permaneciendo sin editar, estudiar y escenificar. Señala el problema de imbricación de proyectos de adaptación y puesta en escena con aquellos de investigación filológica, poniendo sobre el tapete la transferencia a la sociedad que se viene exigiendo al ámbito académico-científico. El objetivo último de esta perspectiva es el conocimiento y difusión del patrimonio de Lope de Vega para ampliar su canon y repertorio escénico, sin continuar reiterando un puñado de títulos.

Finalmente, en el apartado “Planos y planes de un escenario privilegiado para el teatro clásico español: el macroportal TCE de la Cervantes Virtual”, Germán Vega García-Luengos expone las cualidades de la web “Teatro Clásico Español”, que imbrica los planos de la representación y de la investigación al presentar versiones digitales de manuscritos, ediciones antiguas y modernas de importancia filológica (en más de cien mil páginas de alta resolución), y también una reconstrucción virtual de los teatros áureos, con detalles sobre sus “comediantes” (actores, copistas, censores), a los que se suma la “escena actual” (compañías, festivales, etc.).

En conclusión, este tomo logra reunir las concepciones de todos los miembros del TC/12 en vinculación directa con la Compañía Nacional de

*¿Qué hay de nuevo tras cuatrocientos años de lecturas? Sobre las últimas percepciones acerca del teatro
áureo*

Teatro Clásico, en su búsqueda conjunta de ampliar el repertorio editorial y escénico a través del acercamiento de las esferas de la representación y de la investigación académica. Y este nuevo camino emprendido va alcanzando buenos

puertos, bajo la convicción que desde el Siglo de Oro español se asegura que los textos dramáticos no fueron concebidos para la oscuridad de los claustros sino para las luces de los teatros.