El teatro en el siglo XXI, perspectivas y recepción del hecho escénico. Introducción

Theatre in the 21st century, perspectives and reception of the scenic event. Introduction

JUANA ESCABIAS TORO

UCM, Facultad de Ciencias de la Información, Avenida Complutense nº 3, 28040 Madrid
jnescabias@ucm.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9857-8289>

Recibido/Received: 30/09/2024. Aceptado/Accepted: 30/10/2024.

Cómo citar/How to cite: Escabias Toro, Juana, “El teatro en el siglo XXI, perspectivas y recepción del hecho escénico. Introducción”, *Siglo XXI. Literatura y Cultura Españolas*, 22 (2024): págs. 419-424. DOI: <https://doi.org/10.24197/sxxi.22.2024.419-424>

Artículo de acceso abierto distribuido bajo una [Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional \(CC-BY 4.0\)](#). / Open access article under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC-BY 4.0\)](#).

Resumen: Este texto sirve como introducción general a nuestro monográfico titulado “El Teatro en el siglo XXI, perspectivas y recepción del hecho escénico”. En él se presentan los distintos artículos que lo componen, todos ellos de una gran riqueza y realizados por voces concedoras del teatro y con gran fundamento científico.

Palabras clave: teatro español contemporáneo; dramaturgas y dramaturgos españoles; teatro y representación; teorías teatrales.

Abstract: This text serves as a general introduction to our monograph entitled “Theatre in the 21st century, perspectives and reception of the stage event.” It presents the different articles that compose it, all of them of great richness and made by voices knowledgeable about theater and with great scientific foundation.

Keywords: contemporary Spanish theater; Spanish playwrights; theater and performance; theatrical theories.

Sumario: Los artículos de nuestra sección monográfica.

Summary: The articles of our monographic section.

LOS ARTÍCULOS DE NUESTRA SECCIÓN MONOGRÁFICA

Este monográfico se abre con una reflexión exprofesamente genérica sobre las diferentes teorías y teóricos que a lo largo de los tiempos han

reflexionado sobre la naturaleza, forma y función del teatro, y cuyo título es “Analizar el teatro, aproximación al estudio del discurso y el fenómeno teatral”. En ningún momento se intenta realizar en ella una propuesta de modelo de análisis ni juzgar los modelos presentados por las distintas corrientes y teóricos. Su intención tan solo es servir de escaparate de una visión global de esas corrientes, así como de los ejes de cada una de las reflexiones.

La segunda aportación la realiza Cerstin Bauer-Funke, de la Universidad de Münster, en la actualidad la más destacada especialista alemana en Teatro Español de autores vivos y autora o editora de diferentes libros sobre este tema, entre ellos el *Teatro español de los siglos XX y XXI*, publicado por la prestigiosa editorial Erich Schmidt Verlag en 2012. Bauer-Funke, utiliza como título de su artículo el eslogan empleado por España como invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2022, “Creatividad desbordante”, y con ese punto de partida realiza una completa panorámica de diferentes generaciones de dramaturgas y dramaturgos españoles vivos, así como un análisis de su diversidad estética y estrategias discursivas.

Su investigación arranca cronológicamente en 1975, con la producción de autores como Antonio Buero Vallejo, y transita por sus compañeros de profesión, para saltar desde allí a las generaciones que les sucedieron y aterrizar en el teatro más actual. La visión de Bauer-Funke une a la enumeración histórica un análisis transversal sobre las temáticas preferidas por los diferentes autores y el tratamiento estilístico que cada uno de ellos confiere a sus creaciones, incluyendo al mismo tiempo en su análisis una variable de Género y la mención a los más importantes manuales sobre teatro español contemporáneo publicados en los últimos años. Su artículo es una auténtica lección de teatro español contemporáneo muy útil para quien quiera adentrarse en la materia o adquirir una visión global, ya que abarca cinco décadas del mismo.

Separada por un océano del enclave en el que se gestó esta contribución, presentamos el valioso trabajo de Helen Freear-Papio, investigadora y profesora en el Holy Cross College, en Massachusetts, además de directora de la revista académica ESTRENO (Cuadernos del Teatro Español Contemporáneo) fundada por Patricia O’Connor en 1975 y referencia en Estados Unidos y España para los estudios sobre literatura dramática española actual. La revista, clasificada como publicación de nivel superior según la ANVUR, edita obras inéditas de dramaturgia

española reciente y ofrece estudios críticos sobre las mismas, reseñas y bibliografía.

La contribución de Freear-Papio a este monográfico se centra en seis dramaturgas españolas vivas y en seis de sus obras desde la perspectiva que ella llama “La urgencia del ahora”. El teatro como reacción compulsiva (aunque también reflexiva) a los problemas e inquietudes del presente, es abordado por esta investigadora, que a través de su mirada microscópica analiza el trabajo de estas dramaturgas, así como los mecanismos de acción-reacción que propiciaron el nacimiento de sus creaciones y los atisbos de la técnica emocional que sirvió de catapulta para gestarlas y finalizarlas. Las voces de los numerosos personajes que llenan de vida las piezas de estas autoras, sirven para orquestar la acertada reflexión de Freear-Papio y difundir con su estudio entre la comunidad científica el trabajo que realizan las dramaturgas españolas vivas, una necesidad para paliar la discriminación que todavía viven las creadoras en el universo de la recepción crítica.

Esta última reflexión nos conduce a la presentación de la siguiente contribución de nuestro monográfico, el artículo “El acto suicida de la mujer como sacrificio y rebelión: *Carmen* (2002) de Lourdes Ortiz”, realizado por Miriam García Villalba, investigadora vinculada a la Universidad Complutense de Madrid, en el que reflexiona sobre este monólogo de la dramaturga Lourdes Ortiz (Madrid, 1943). Buena conocedora de esta autora, a la que ha estudiado y reseñado en diferentes ocasiones, García Villalba centra su artículo en la perversa imbricación de los sutiles mecanismos de la dominación patriarcal en el alma femenina, en este caso en el de la protagonista de la pieza, Carmen.

García Villalba pone en valor esta pieza y a su autora, dedicada durante años a deconstruir y reformular el retrato de la mujer, golpeado por una tradición de misoginia y discursos que vituperan su imagen. Su análisis profundiza en los mecanismos a través de los que la protagonista de la pieza pasa revista a sus sentimientos, que abarcan desde el iniciático enamoramiento sincero y fiel hasta la violencia de género emocional y física sufrida por Carmen, que desembocará en su muerte en escena. García Villalba incide en la reivindicación feminista de su autora y en la estrecha relación de esta pieza con la homónima ópera de Bizet de 1845 que, en su opinión, Ortiz convierte en una versión alternativa y posmoderna a través de este monólogo analizado por ella.

La siguiente contribución, “El teatro de Juan Mayorga: teoría, contenido y forma” supone una profundización epistemológica en el teatro

de Juan Mayorga (Madrid, 1965), elaborada por el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha José Corrales Díaz-Pavón, que ha dedicado a este dramaturgo varias de sus investigaciones anteriores. Corrales Díaz-Pavón recorre los intrincados mecanismos de construcción de las piezas de Mayorga, intentando generar en relación a su extensa trayectoria una síntesis de las constantes temáticas y estilísticas de su producción dramática.

Con acierto, partiendo de las nociones teóricas sobre el teatro y la cultura impartidas por el propio Juan Mayorga a lo largo de los años y aplicando esas constantes, Corrales Díaz-Pavón bucea en los elementos constitutivos de su teatro, en su opinión entroncado en la más pura tradición aristotélica, pero al mismo tiempo sazonado de elementos de la posmodernidad con evidentes influencias de Brecht. Mayorga ha confesado en numerosas ocasiones la influencia en su teatro de los dramaturgos naturalistas, con Ibsen y Strindberg a la cabeza, movimiento cuya forma de entender la naturaleza del teatro se menciona en el cuerpo de este artículo.

Sergio Santiago Romero, profesor de la Universidad de Alcalá y asimismo autor de varias piezas teatrales, firma la sexta contribución al monográfico, un análisis de la obra *Coronada y el toro*, de Francisco Nieva (Ciudad Real, 1924), innovador y prolífico director, escenógrafo, escritor y dramaturgo del que este año se conmemora el centenario de su nacimiento. Santiago Romero, responsable de diversas publicaciones en las que estudia la influencia de Nietzsche en el teatro y la poesía españolas del siglo XX, examina la mencionada obra de Nieva (perteneciente a su “Teatro Furioso”) como ejemplo de tragedia dionisiaca de acuerdo con las propuestas teóricas del filósofo Friedrich Nietzsche.

Su investigación coteja los dos principales montajes contemporáneos realizados sobre el texto, el del propio Francisco Nieva de 1982 estrenado en el Teatro María Guerrero (disponible en la Red a través del Ministerio de Cultura y el CDAEM) y el reciente trabajo que la directora Rakel Camacho estrenó en el Teatro Español en el año 2023, explorando la plástica dramática de ambos montajes y el diálogo establecido en ellos con todos los elementos de la obra. Nada más lejos del propósito del autor, como él mismo advierte al inicio de su trabajo, que abordar el fenómeno de la tauromaquia mediante el análisis de una pieza teatral. Santiago Romero equipara las aspiraciones de Nieva al escribir esta pieza con las de Valle Inclán al elaborar *Los cuernos de don Friolera*.

Al inicio de este artículo reflexionábamos sobre las dificultades de acotación del teatro entendido como hecho y fenómeno, por la dicotomía encontrada por escuelas y teóricos entre texto y espectáculo. Sobre esas dificultades y sobre las diferentes concepciones del teatro concebido desde la escena versa la séptima contribución de nuestro monográfico. En “Lo vivo es lo que vale: *liveness* y prácticas de la no-actuación en la escena española del siglo XXI”, la profesora de la Universidad de Sevilla Ana Sánchez Acevedo, recapacita sobre las más novedosas teatralidades contemporáneas, propuestas distanciadas de las formas más realistas o de tradición aristotélica asociadas al denominado drama burgués o realista.

Su cavilación se adentra en el alejamiento de las nuevas formas de los viejos modos de entender y hacer teatro, dándole sus preferencias a la denominación de artes vivas, que emplea y entiende como símil a la de artes escénicas. En ese alejamiento, reivindica “lo vivo o *liveness*”, estableciendo una interesante introspección en las formas en las que la escena española del siglo XXI reformula y actualiza ese concepto de lo vivo a partir de su ruptura con el concepto de la interpretación realista basada en el concepto más tradicional de mimesis. El artículo abre la vía al conocimiento de las más novedosas reflexiones sobre el teatro como hecho y fenómeno.

El artículo “La especificidad del lenguaje y la creación teatral frente a otros lenguajes y disciplinas creativas”, supone un singular e inestimable broche final para este monográfico. Es obra de la dramaturga, guionista y novelista Yolanda García Serrano (Madrid, 1958), Premio Lope de Vega de Teatro en 2013, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2018 y primera mujer española que obtuvo un Premio Goya por el guion de la película *Todos los hombres sois iguales* (escrita en colaboración con Manuel Gómez Pereira, Juan Luis Iborra y Joaquín Oristrell), que también atesora una nutrida experiencia como directora de teatro y cine.

Desde su dilatada experiencia, García Serrano enfrenta en su artículo su forma de concebir la escritura dramática en relación con otras formas de escritura artística. Las distintas dimensiones por las que el lenguaje transita en las creaciones narrativas, en los guiones preparados para el medio audiovisual o en los textos concebidos para ser representados encima de un escenario, le sirve a esta escritora para orquestar una rica reflexión centrada como punto de partida en el público y el medio de expresión. El medio es el mensaje, pero el público también es el mensaje, en opinión de García Serrano, que escruta en su trabajo las diferentes etapas de la creación de un texto tomando como punto de partida el

inaprensible mundo de la imaginación para plantear la pregunta de todas las preguntas, que entendemos de gran valor e interés para los investigadores y lectores: ¿de dónde surgen las ideas?