

MONOGRÁFICO

RESISTENCIA E INNOVACIÓN EN LA ESCENA DEL SIGLO
XXI

Esther Fernández
Rice University

David Rodríguez-Solás
University of Massachusetts, Amherst

Este número monográfico de *Acotaciones* se origina en el cuarto congreso de la Iberian Theater and Performance Network (ITPN) celebrado en Madrid del 6 al 8 de julio de 2022, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. La ITPN se establece en 2016 en los Estados Unidos, fundada por un grupo de investigadores y apasionados del teatro con el objetivo de aportar una perspectiva transhistórica al estudio de las artes escénicas peninsulares en todas sus ramificaciones (texto, puesta en escena, recepción, crítica, teoría y performance). Desde sus inicios, el objetivo de este colectivo consistió en abarcar el hecho teatral como un arte en perpetua evolución por su capacidad de diálogo con temáticas universales.

Hasta la fecha, la ITPN ha celebrado cuatro congresos con enfoques muy distintos, pues han abarcado desde la memoria histórica y la marginalidad (Fernández y Rodríguez-Solás, 2018; Fernández y Rodríguez-Solás, 2019) hasta las implicaciones del proceso escénico (Chouza-Calo, Fernández, and Thacker, 2023). En el último simposio acontecido en el 2022, el tema del encuentro giró en torno a la situación y estado constante de crisis en los escenarios nacionales. Se trataba de un tema de

urgencia en ese momento y de la necesidad de comprender mejor la desorientación vivida después de dos años de pandemia.

Hablar de crisis en el 2022 implica inevitablemente revivir el traumático impacto de la COVID-19 y las consecuencias que tuvo sobre la escena actual. Las restricciones vividas desde el 2020 generaron una situación totalmente adversa para la producción teatral, que nos alertó, por si lo habíamos olvidado, de que el contexto histórico afecta de manera directa a los escenarios y contagia al teatro. No obstante, las dificultades generan resistencia y cambio y si hay un arte con una capacidad de resiliencia y adaptabilidad a la adversidad y a la precariedad ese es el teatro. El director de escena Eduardo Vasco nos recuerda en la entrevista que cierra este monográfico que la crisis es el estado natural del teatro. Es por esta razón que nuestro acercamiento al tema de este monográfico trata de huir de un discurso apocalíptico. Antes bien, proponemos herramientas para identificar la capacidad del teatro para adaptarse a los retos del presente y entender la motivación de los cambios escénicos.

Las obras y montajes de mayor calado en la historia escénica han sido siempre inconformistas y contestatarias. Bien sabemos que el teatro se reinventa en periodos de censura, prohibición y crisis. Isaias Fanlo recuerda en su artículo las iniciativas surgidas tras la crisis de 2008 y la subida del IVA de 2012, que hicieron caer un tercio los ingresos y limitaron la acción de los teatros públicos, de los que depende para su existencia el precario ecosistema teatral del Estado Español. El impacto de la crisis económica coincidió con un momento creativo inigualable en la dramaturgia, quizás el más álgido del comienzo de siglo. El cambio social que se inauguraba esos años con la proliferación de proyectos colaborativos se concretó en Barcelona en la creación de Terrats en Cultura en 2013, un festival de artes escénicas que ofrecía espacios para el desarrollo de procesos creativos al tiempo que generaba un tejido cultural en las azoteas de los barrios tensionados por el turismo y la burbuja inmobiliaria que ocasionó la crisis económica. Nuevos espacios, nuevas voces y cuerpos que atraieron a públicos diversos. Juntos resistieron el azote de la austeridad fiscal y ampliaron el ámbito escénico de Barcelona.

Desde el ámbito docente, el teatro también ha tenido que adaptarse a la posición hegemónica de los discursos audiovisuales. La crisis de las humanidades ha colocado al teatro en una encrucijada en la academia

estadounidense, sin embargo también ha facilitado que surjan proyectos dinámicos. En la ciudad de Los Ángeles, *Diversifying the Classics* es un colectivo liderado por la profesora de la UCLA Barbara Fuchs en el que participan traductores, académicos, actores y miembros de la comunidad para acercar el repertorio del Siglo de Oro al público y los estudiantes del siglo XXI. Un ejemplo de esta mediación es el podcast *Radio Comedia*, donde se contextualiza la puesta en escena de la comedia áurea con grabaciones de lecturas dramatizadas y entrevistas con expertos que ofrecen claves interpretativas en un lenguaje accesible para estudiantes u oyentes interesados (Albalá Pelegrín, 2023). Alejandra Juno Rodríguez Villar aporta otro ejemplo del ámbito de las humanidades digitales en su colaboración para este monográfico. En su montaje de *La guarda cuidadosa*, de Miguel de Cervantes, sus estudiantes participaron del proceso creativo que fructificó en la grabación de la puesta en escena en los escenarios naturales de Hanover College. La grabación de la puesta en escena se impuso por las restricciones de la COVID-19. No obstante, el obstáculo que impidió que el entremés se representara con público facilitó que esta iniciativa circulara de forma más amplia y sirviera como modelo docente.

La interrupción de la pandemia revivió uno de los temas recurrentes de los estudios de performance, la discusión sobre el presente de la puesta en escena, o lo que es lo mismo, el carácter efímero y la resistencia del hecho teatral a ser documentado. Dos de nuestros colaboradores reflexionan sobre casos específicos surgidos en los últimos años. Juan Pablo Cruces explora ejemplos de teatro inmersivo, aplicaciones de la realidad virtual al teatro y experimentos de reproducción virtual de la situación que genera el hecho teatral, que incluyen la socialización de la audiencia. En los años de pandemia, las repuestas del teatro a la ubicuidad de lo digital revelan una relación todavía experimental que no ha terminado de consolidarse. Incluso propuestas que han tratado de acelerar la circulación digital del teatro en el Estado Español, como la del Teatro Tribueña expuesta por Patricia González Almarcha, han encontrado el obstáculo del medio audiovisual para reproducir el hecho teatral.

El presente monográfico bajo el título de «Resistencia e innovación en la escena del siglo XXI», se desvía ligeramente de la temática del congreso que lo gestó para mostrar las intervenciones artísticas y creativas como respuesta a diferentes crisis. Si el congreso analizaba las

dificultades del entorno teatral, los estudios aquí reunidos nacen del cruce conceptual entre la acción de resistir y la capacidad de innovar dentro de la teoría y la práctica escénica. Algunos de estos hilos conductores que ofrecimos como marcos de contexto para abrir posibilidades de diálogo a nuestro autores fueron: (1) el cierre de los teatros por campañas puritanas, circunstancias políticas o pandemias, (2) la creación de espacios escénicos alternativos en tiempos de crisis, (3) el rol del público en los periodos difíciles tanto para el consumidor de cultura como para el artista, (4) el oficio del actor ante cambios tecnológicos acelerados, (5) el presente y el futuro del teatro digital (6) la presencia o ausencia de personajes en crisis en las obras y (7) la difusión de dramaturgias emergentes. Los artículos que componen este monográfico combinan estas pautas temáticas y coinciden en apuntar hacia estrategias de resiliencia para superar los obstáculos que conlleva navegar contra corriente.

Hemos decidido abrir el presente monográfico con el artículo de Alejandra Juno Rodríguez Villar, «Para que se represente esta Comedia aparente que hace el humano sentido». El estudio está basado en la renovación del teatro del siglo XVII con el objetivo de acercarlo a las nuevas generaciones desde el aula. El ámbito docente es un espacio privilegiado para anticipar el futuro de los estudios teatrales. Las aplicaciones didácticas implican, además, una delicadísima tarea por la responsabilidad cultural y social que acarrea en tiempos de la cultura de la cancelación, como bien deja claro su autora a lo largo de su análisis.

Desde un ángulo distinto, en el segundo artículo volvemos a encontrar la pulsión por renovar a través de una revisión de la tradición teatral. En «Teatro y violencia: la influencia de la tragedia griega en *Martillo* de Rodrigo García», Andrea Navarro Noguera estudia la interpretación contemporánea que el autor y director argentino hace del mito griego de los Atridas, con un énfasis especial en el papel de la mujer en un contexto de violencia interna y externa al ámbito familiar.

«El teatro palpable: estrategias queer de resistencia contra la toponormatividad», de Isaias Fanlo, comienza cuestionando el binarismo que subyace a la toponormatividad que divide los espacios en privados y públicos. A través de un análisis que parte de los estudios queer, Fanlo estudia la ruptura que supuso la irrupción de proyectos colaborativos como Terrats en Cultura: un uso público de los espacios comunales de las azoteas vedados a su uso privado a raíz de la turistificación de los barrios del centro de Barcelona. El festival reclama las azoteas para una

celebración comunitaria a través de una programación donde los afectos queer se oponen a los binarismos.

Mara Valderrama analiza *The Scarlet Letter* (2018) como punto de partida de una posible consolidación antifeminista de Angélica Liddell. En «Esperpento y cuerpo violento: Angélica Liddell entre misoginia y feminismo», Valderrama plantea la posible interpretación feminista de las obras *Yo no soy bonita* y *La casa de la fuerza*, la crítica de la autora al feminismo y el grado en el que se puede relacionar el pensamiento individual de una autora con su obra. El artículo nos habla de otra crisis, los retos de la crítica feminista para analizar las prácticas escénicas de Liddell, quien adopta en *The Scarlet Letter* una actitud misógina y critica la supuesta complacencia del discurso feminista.

En «Inmersividad, digitalización y polarización: elementos que recondicionan la escena contemporánea», Juan Pablo Cruces expone algunas cuestiones que se abren con la experimentación digital en el teatro. Se cuestiona la posición del teatro en relación las culturas digitales. Cruces analiza las limitaciones del fenómeno teatral en dos dimensiones y critica las estrategias implementadas en la actualidad que no suplen la carencia generada por el teatro virtual y el teatro inmersivo.

El artículo de Patricia González Almarcha que cierra este monográfico, «Análisis de la práctica teatral video registrada: *Amiga*, de Irina Kouberskaya» evalúa el impacto de la unificación de las actividades teatrales *in situ* con la influencia de la cultura audiovisual. Dicho estudio se construye gracias al proceso de segmentación analítico que permite las grabaciones de la escena teatral.

Los artículos que componen este monográfico ofrecen pautas para entender cómo el teatro se ha enfrentado a los obstáculos de este comienzo de siglo acelerado. La creación de comunidades y la reivindicación del espacio público como un espacio escénico contrarrestaron las crisis económicas. Las crisis institucionales de las humanidades se responden con una ampliación del radio de acción del teatro gracias a las herramientas transmediales que permiten al teatro trascender el ámbito docente. La experimentación con discursos digitales permite mantener viva la comunidad teatral cuando los teatros cerraron sus puertas durante la pandemia. El pensamiento escénico reclama su lugar en los debates públicos sobre representación. El resultado de este número monográfico continúa la misión de la ITPN de ofrecer una plataforma para

reflexionar sobre la escena desde una perspectiva que atraviesa tradiciones y prácticas teatrales y performativas.

OBRAS CITADAS

- ALBALÁ PELEGRÍN, MARTA (2023). Radio Comedia, an Open-Access Podcast by Diversifying the Classics. *Comedia Performance* 20.1, 111–117. doi: <https://doi.org/10.5325/comeperf.20.1.0111>
- CHOUZA-CALO, MARÍA, ESTHER FERNÁNDEZ, and JONATHAN THACKER, eds (2023). *The Unsafe Stage: Daring Adaptations, Creative Failures and Experimental Performances in Iberian Theatre*. Liverpool: Liverpool University Press.
- FERNÁNDEZ, ESTHER y DAVID RODRÍGUEZ-SOLÁS, (eds.) (2018). Marginality in Spanish Theater, part 1. Volumen monográfico de *Romance Quarterly* (65.4).
- . (2019). Marginality in Spanish Theater, part 2. Volumen monográfico de *Romance Quarterly* 66.1.