e-ISSN: 1853-3523 - Cuaderno 34. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: La utilización de clásicos en la puesta en escena, vol. 11, 2010, pp. 9-12.

Lecturas contemporáneas sobre teatro clásico y posmoderno.

Andrés Olaizola.

Cita:

Andrés Olaizola (2010). *Lecturas contemporáneas sobre teatro clásico y posmoderno. e-ISSN: 1853-3523 - Cuaderno 34. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: La utilización de clásicos en la puesta en escena, 11, 9-12.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/andres.olaizola/27

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/pBVc/1x0

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto*. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: https://www.aacademica.org.*

Fecha de recepción: agosto 2008
Fecha de aceptación: marzo 2009
Versión final: diciembre 2010

Lecturas contemporáneas sobre teatro clásico y postmoderno

Andrés Olaizola *

Resumen: Este prólogo propone enmarcar los ensayos que conforman la presente publicación a partir de tres ejes temáticos y críticos: relecturas e interpretaciones contemporáneas de obras de teatro clásicas, análisis de diferentes aspectos de la puesta en escena, y el actual panorama teatral latinoamericano. El prólogo recorre los principales conceptos que se desarrollan en cada uno de los artículos a partir de las diferentes perspectivas de análisis planteadas por las autoras y los autores. Los ensayos, cada uno desde sus respectivos puntos de vista, reflexionan sobre cómo lo clásico está imbricado y potencia al universo teatral contemporáneo, creando así nuevos acercamientos, puestas de escena y planteamientos teóricos.

Palabras claves: adaptaciones - experimentación - puestas en escena latinoamericanas - teatro clásico - teatro postmoderno - versiones.

[Resúmenes en inglés y portugués y currículum en la página 12]

Introducción

El presente número de los Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación tuvo su origen en el proyecto de ofrecer una serie de ensayos, artículos y reflexiones sobre el teatro, universo en donde confluyen a la vez lo sistemático, lo pulsional, lo racional, la ceremonia, el espectáculo, el rito, lo orgánico y lo mecánico.

Ante la miríada de variables y de líneas de investigación posibles se postularon tres ejes principales para la presente publicación: relecturas e interpretaciones contemporáneas de obras clásicas, análisis de diferentes aspectos de la puesta en escena, y el actual panorama teatral latinoamericano. A partir de estos parámetros, las autoras y los autores invitados fueron desarrollando sus planteos críticos y teóricos hasta culminar en los artículos que hoy conforman este número. La variedad de perspectivas de análisis de los textos (enfoques históricos, pedagógicos, formales, ideológicos, etc.) ofrece múltiples puertas de acceso a la reflexión sobre la disciplina y el arte teatral. Es justamente esta diversidad de puntos de vista lo que le confiere valor e identidad a la presente publicación.

Todos los ensayos no sólo comparten una gran calidad académica sino que además poseen la cualidad de interrelacionar en sus planteos todos o algunos de los ejes temáticos propuestos. De esta manera los parámetros guías de la publicación adquirieron una mayor relevancia y riqueza. En los ensayos, entonces, se harán presentes distintos aspectos de la esfera teatral latinoamericana junto con reflexiones sobre la puesta en escena y sobre diferentes reinterpretaciones de piezas clásicas en el contexto social, histórico y económico de la postmodernidad.

Voces antiguas, ecos presentes y palabras futuras: lecturas contemporáneas sobre teatro clásico y postmoderno

Catalina Artesi en su ensayo "Tensión entre los ejes de lo clásico y lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos" analiza cómo las obras *El Cerco de Numancia* de Miguel de Cervantes y *Tartufo* de Moliere son actualizadas en dos propuestas escénicas recientes realizadas por dos directores argentinos. Tanto *Numancia*, dirigida por Daniel Suárez Marzal en 2005 en el Teatro Nacional Cervantes, como *Un impostor (revista para baño)*, dirigida por Guillermo Cacace en 2007 en el teatro-estudio Apacheta, desarrollan su puesta desde diferentes tensiones entre los ejes de lo clásico y de lo contemporáneo. A partir de una dialéctica pasado-presente, los directores reconocen la actualidad de dichos textos clásicos y los re-presentan y los resemantizan para el público contemporáneo.

En la puesta de Suárez Marzal, un texto actualizado pero que mantiene su esencia sirve de base para una transposición escénica de concepción operística que trabaja con intertextos pictóricos y espectaculares. A su vez, el contexto de la pieza y el de su producción se enlazan con el plano contemporáneo de un mundo económicamente globalizado e imperialista. Por otro lado, la versión de Cacace atraviesa el texto original con los códigos de la dramaturgia contemporánea, transforma el espacio escénico y actualiza el contexto con referencias a la sociedad argentina de hoy. La reinterpretación de *Tartufo* hace uso de estereotipos sociales y de parámetros del género revista para delinear una filosa crítica social que se completa con un enfoque grotesco y nihilista de la actualidad.

El artículo de Mariano Saba, "Pelayo y el gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América Latina", establece al teatro de Miguel de Unamuno como uno de los resultados de los parámetros críticos establecidos por el filólogo Marcelino Menéndez y Pelayo y que configuraron el canon literario español heredado por la mayoría de los escritores de la Generación del 98. Los lineamientos críticos de Pelayo que jerarquizaban la obra dramática de Lope de Vega y establecían la regeneración nacional a partir de la actividad cultural, científica y pedagógica, se establecen como punto de partida para la construcción de la dramática unamoniona.

Saba sostiene que la poética dramática de Unamuno se organiza sobre la base de una paradoja, de una contradicción no buscada: construir un teatro moderno y experimental orientado hacia las raíces populares de la comedia del Siglo de Oro, pero que a la vez resignara la acción pantomímica y privilegiara la palabra y la reflexión intelectual. Finalmente Saba describe el proyecto dramático de Unamuno a la luz de diversas puestas en escena latinoamericanas de sus piezas. Cabe destacar que América Latina y especialmente Argentina aceptaron las propuestas dramáticas de Unamuno mientras que España fue un terreno hostil para las producciones basadas en textos unamonianos.

María Laura Pereyra expone en su artículo "*Antígona*, desde el teatro clásico al Derecho Puro. Perspectivas de la enseñanza a través del método del *case study*" cómo la obra clásica *Antígona* puede ser utilizada desde una perspectiva pedagógica a partir de la estrategia de enseñanza del caso de estudio. Pereyra propone servirse de la tragedia de Sófocles como un andamiaje para abordar diversas discusiones y encrucijadas teóricas que se dan en las disciplinas de las ciencias sociales en general y del Derecho en particular.

El ensayo de Pereyra subraya la importancia del trabajo con los casos de estudio ya que este recurso posibilita el desarrollo del pensamiento crítico, fomenta el trabajo en equipo y potencia rasgos como la innovación y la creatividad. A su vez, esta herramienta apunta a superar la brecha que existe entre

las abstracciones teóricas y la práctica real. A partir de estos parámetros teóricos, Pereyra plantea el análisis de *Antígona* para discutir el dilema entre la ley natural y la ley positiva o reflexionar sobre el concepto de la objeción de conciencia. Por último, el artículo desarrolla una guía práctica para aplicar el método del caso de estudio con la obra clásica de Sófocles.

María Laura Ríos, en su artículo "*Manifiesto de niños*, o la escenificación de la violencia", describe y analiza la puesta en escena de la obra *Manifiesto de niños* del colectivo teatral El Periférico de Objetos en 2007. Ríos explica que a través de una instalación escénica como "itinerario", *Manifiesto de niños* utiliza elementos audiovisuales y performativos que aseguran una agobiante simbólica de la violencia que tiene como objetivo impactar emocionalmente al espectador.

La obra, que seguiría una poética de lo teatral como efecto de un asedio, tensiona los límites de la tolerancia visual del público como un intento de denunciar la violencia psicológica y física ejercida contra los niños. Al hacerlo, sostiene Ríos, *Manifiesto de niños* además reflexiona acerca de la difusa frontera entre el abuso y el culto ilimitado de la pulsión escópica del receptor.

Finalmente en el ensayo "*La Celestina* en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena" analizo la adaptación que el director argentino realizó del clásico de Fernando de Rojas. En primer lugar sostengo que la hibridación genérica de *La Celestina* de Fernando Rojas, oscilando según las distintas interpretaciones entre una proto novela y una obra dramática, es la base para la reinterpretación de Suárez Marzal.

El ensayo, entonces, describe los parámetros principales de la puesta en escena de *La Celestina*: personajes, escenografía, vestuario, música. La puesta se desarrolla a partir de un diálogo entre el pasado y el presente en donde Suárez Marzal resguarda el espíritu clásico de la obra pero la moderniza para el público actual. El texto es "peinado", los personajes se reducen a los tres principales, la escenografía combina lo austero de los corrales de comedia con las posibilidades del video digital, el vestuario remite al Renacimiento pero al mismo tiempo es atemporal y la música en vivo amplia y desarrolla los signos de los otros sistemas que entran en juego en la puesta en escena.

Conclusión

El profesor Joan Oleza (1996) considera que habría dos lineamientos teóricos para entender la postmodernidad. El primero de los lineamientos basaría su concepción de la postmodernidad en la muerte del sujeto y la representación, en el fin de la historia, en el imperio de la sincronía y la simultaneidad, en el descrédito de las tradiciones culturales y artísticas, en la preeminencia del presente como único elemento relevante. Por el otro lado, un sector teórico diferente enunciaría que el pensamiento postmoderno pregona la reapropiación de la tradición, la disolución de los límites entre cultura de masas y cultura popular, el uso de temas y formas de la cultura popular de masas, el análisis crítico del pasado y la centralidad de la memoria, un interés por la representación del Otro y cómo afecta a la construcción del sujeto, etc.

Los ensayos, cada uno desde su propia perspectiva y metodología, abordarían los análisis desde posiciones cercanas al segundo lineamiento teórico descripto por Oleza (1996). Dejando de lado los núcleos temáticos propuestos para la publicación, lo que también relaciona a los artículos entre sí es una concepción de cómo lo clásico está imbricado y potencia al universo teatral contemporáneo, creando así nuevos acercamientos, puestas de escena y planteamientos teóricos. Ya sea describiendo las características de las reinterpretaciones actuales de piezas clásicas, analizando determinados conceptos dramáticos en puestas latinoamericanas, proponiendo estrategias pedagógicas a través

del uso de una obra de teatro y reflexionando acerca de una poética de lo teatral contemporánea, los ensayos ofrecen una vía para intentar explorar las distintas expresiones actuales del teatro en America Latina.

Finalmente quisiera agradecer a las autoras y los autores primero por haber respondido a la invitación a colaborar en este número, y después por haber aportado artículos de tan alto nivel académico. Mi agradecimiento también a todo el equipo del Centro de Documentación de la Facultad de Diseño y Comunicación, sin cuyo esfuerzo y dedicación esta publicación no sería posible.

Bibliografía

Oleza, Joan. (1996). "Un realismo postmoderno". *Ínsula. Número monográfico: El espejo fragmentado*, nº 589-590, pp. 39-42. Se utiliza la edición electrónica publicada en: <http://www.uv.es/entresiglos/oleza/>

Summary: This prologue proposes to frame the essays that conform to the present publication from three thematic axes: contemporary classic play interpretation, analysis of different aspects of staging, and the present Latin American theatrical panorama. The prologue goes through the main concepts that are developed in each article from the different perspective from analyses raised by the authors. The essays, each from their respective points of view, reflect how classicism imbricates and empowers the contemporary theatrical universe, thus creating new approaches, staging and theoretical setups.

Key words: adaptation - experimentation - staging - classic theater - postmodern Latin American theater - versions.

Resumo: Este prólogo propõe emoldurar os ensaios que conformam a presente publicação a partir de três eixos temáticos e críticos: releituras e interpretações contemporâneas de obras de teatro clássicas, análise de diferentes aspectos da posta em cena, e o atual panorama do teatro latinoamericano. O prólogo percorre os principais conceitos que se desenvolvem em cada um dos artigos a partir das diferentes perspectivas de análise propostas pelos autores. Os ensaios, cada um desde seus respectivos pontos de vista, reflexionam sobre como o clássico está imbricado e potência ao universo teatral contemporâneo, criando assim novas aproximações, postas de cena e propostas teóricas.

Palavras chave: adaptações - experimentação - postas em cena latinoamericanas - teatro clássico - teatro postmoderno - versões.

(*) Licenciado en Letras (UBA). Profesor de la Universidad de Palermo en el Departamento de Proyectos Profesionales en la Facultad de Diseño y Comunicación. Columnista en una revista de cine. Recibió una mención en la categoría "Guión" con "Pirámide" en el segundo Festival Iberoamericano de cortos.