

REDEFINIR EL ESTUDIO DE LA ESCENA CONTEMPORÁNEA.
CIRCUITOS TEATRALES SIGLO XXI
Congreso Internacional de la Plataforma digital TEAMAD

ISABEL GUERRERO Y BELÉN TORTOSA

LOS DÍAS 2, 3 Y 4 DE OCTUBRE se celebró el Congreso Internacional *Circuitos Teatrales Siglo XXI* en Madrid, auspiciado por el proyecto «TEAMAD. Plataforma digital para la investigación y divulgación del teatro contemporáneo en Madrid». Dicho encuentro tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid y en el CSIC y acogió a investigadores en Estudios Teatrales de toda la geografía española, así como de otros países, configurándose como un verdadero encuentro internacional donde se intercambiaron puntos de vista sobre diversos circuitos teatrales contemporáneos. El congreso contó con seis sesiones plenarias, a cargo de Krystian Lupa, Raquel Medina, Dariusz Kosinski, Romera Castillo, Enrico Di Pastena y Monique Martínez; dos mesas redondas con profesionales de las artes escénicas y nueve sesiones de comunicaciones.



Intervención del director teatral, dramaturgo y pedagogo polaco Krystian Lupa en el Congreso Internacional *Redefinir el estudio de la escena contemporánea. Circuitos teatrales Siglo XXI* (2 de octubre de 2017).

El primer día del congreso, Krystian Lupa, director teatral polaco, dramaturgo y pedagogo, nos habló acerca de los procesos de trabajo que seguía junto a los actores donde siempre existe una relación clara con la realidad. Lupa no concibe la idea de un trabajo ya hecho, sino que, para él, existen dos modos de trabajar en los procesos de creación de una obra: un primer modo que llama «el camino de las instrucciones», donde el actor, junto al director, establece una partitura; y un segundo modo, que describe como «el paisaje o monólogo interior», caracterizado por escuchar todo aquello que emana de nuestro fluir interno. El primer procedimiento para Lupa está muerto, ya que nos llevaría a un teatro formalizado, carente de vida y de misterio; mientras que el segundo procedimiento impulsa un acontecimiento vivo, haciendo nacer el misterio a través de las energías que se generan durante el encuentro.

Posteriormente, tras la celebración de dos sesiones de comunicaciones dedicadas a la figura del espectador contemporáneo y al uso de las nuevas tecnologías en la escena actual, pudimos disfrutar de la amena discusión de una mesa redonda centrada en la reflexión acerca de los nuevos circuitos teatrales. En ella tuvimos la oportunidad de escuchar a Xavier Marcé, asesor cultural de la tenencia de Alcaldía de Cultura, Innovación y Empresa del Ayuntamiento de Barcelona, a Elvira Marco, directora de Acción Cultural Española (AC/E), y a Natalia Menéndez, ex directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro.

La segunda de las ponencias plenarias estuvo a cargo de Raquel Medina, quien presentó su última investigación centrada en el ámbito de los estudios etarios bajo el título «Ser mujer y envejecer en el teatro: el monólogo como espacio dramático autoficcional (y autobiográfico). La utilización del monólogo como espacio de autoafirmación feminista». Medina reivindicó la necesidad de dar visibilidad dentro de la cultura y el arte a la figura de la mujer cuando llega a una edad avanzada. Para Medina, esta visibilidad no únicamente debe traducirse en puestos de poder y responsabilidad dentro del ámbito cultural y académico, sino que es necesario reconstruir los paradigmas e imaginarios

culturales femeninos, donde la mujer de cualquier edad pueda tener el papel protagonista de sus vidas.

La primera jornada acabó con dos últimas sesiones de comunicaciones dedicadas a la reflexión, por un lado, de las nuevas creaciones escénicas de los textos dramáticos de Shakespeare y, por otro lado, del análisis de la obra de Claudio Tolcachir.

La apertura del segundo día del congreso estuvo a cargo de Dariusz Kosinski. En su ponencia, Kosinski nos acercó a la realidad del circuito de festivales de teatro en Polonia, clave en la organización de la vida teatral del país. Tras presentar un extenso corpus de festivales polacos, Kosinski expuso algunas de las características de este particular circuito teatral, como son la eliminación del factor de calidad en muchos de los festivales o la estandarización de las producciones que se inscriben en ellos. Además de los aspectos negativos, los festivales también tienen consecuencias beneficiosas en el panorama teatral del país. Estos acontecimientos, por ejemplo, rompen con la rutina de la programación de los teatros estables y se instituyen como una herramienta de discusión y debate que posibilita el contacto con artistas extranjeros, sirviendo así de inspiración para otros artistas.

La mañana continuó con una sesión de comunicaciones en la que pudimos comparar la obra de Juan Mayorga, *El cartógrafo*, con las puestas en escena anglosajonas de clásicos del Siglo de Oro, la dramaturgia de Rodrigo García y la programación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Pese al dispar contenido de las ponencias, su inclusión en la misma sesión dio muestra de cómo producciones tan disímiles forman parte del mercado teatral actual y, en muchos casos, comparten un público contemporáneo interesado en el teatro. Esta sesión estuvo seguida por la presentación del proyecto TEAMAD a cargo de su director, Julio Vélez, y Mónica Molanes. Tras esto, Miguel del Arco, Carlos Aladro y Mariano de Paco dialogaron en una mesa redonda acerca del circuito comercial del teatro español, poniendo de manifiesto algunos de los retos a los que se enfrentan los productores, gestores y empresarios del sector.

José Romera Castillo impartió la tercera ponencia plenaria, invitándonos a reflexionar sobre la memoria (que clasificó en dos tipos: memoria política/histórica y personal, relacionada con elementos biográficos) y su plasmación en la cartelera madrileña. Romera Castillo se centró en el segundo tipo de memoria, la personal, para repasar la gran profusión de obras basadas en biografías que inundan las salas de la capital. En este maremágnum de producciones biográficas, se distinguen, a su vez, otras dos categorías: las obras biográficas que toman al personaje como eje y exaltan al individuo y las que mueven el foco para centrarse no tanto en el personaje, sino en el contexto en el que se inscribe. El segundo día del congreso finalizó con sesiones de comunicaciones donde se analizó la escena *Off* madrileña, la proyección del teatro clásico en el repertorio contemporáneo y la conexión entre internet y teatro.

Enrico Di Pastena abrió el tercer y último día del congreso con una ponencia titulada «Figuras del mal en el teatro de Juan Maryorga». En ella, explicó cómo el mal y la manipulación son temas frecuentes en la obra del dramaturgo. Di Pastena ahondó, entre otras ideas, en las conexiones filosóficas del trabajo de Mayorga y en la necesidad de definir a un villano convincente en la obra de *Hamelin*, comparando al pederasta que aparece en esta obra con personajes como Macbeth u Otelo. Tras la ponencia plenaria, las sesiones de comunicaciones abrieron la reflexión a temas como el teatro aplicado, accesibilidad y teatro, el papel de la traducción o el teatro universitario.

«Dramaturgias de otros escenarios. Prolegómenos a una revisión crítica del teatro aplicado» fue el título de la ponencia plenaria de cierre, a cargo de Monique Martínez Thomas. Ella compartió con los asistentes el proyecto de teatro aplicado que desarrolla en la Universidad de Toulouse. Tras una revisión del estado de la cuestión y explicar qué significa «teatro aplicado», nos invitó a reflexionar sobre la investigación-creación, los talleres de teatro aplicado, el rol social del teatro y cómo utilizar la teoría de los Estudios Teatrales para la innovación. La exposición de Martínez Thomas amplió la conversación sobre los circuitos teatrales del congreso, introduciendo nuevas ideas sobre la

utilización del teatro en la empresa, la inclusión social o cómo posibilitar la integración de la investigación-acción en nuestros sistemas universitarios.

El congreso propició la reflexión sobre diversos temas presentes en las carteleras y los sistemas de producción teatrales contemporáneos en contextos nacionales e internacionales. Además del análisis acerca de la realidad de teatros institucionales y comerciales, las ponencias sobre el teatro aplicado en empresas o el teatro universitario pusieron de manifiesto la necesidad de integrar esos otros escenarios en el foco de interés de los Estudios Teatrales. La reunión de académicos de diversa procedencia y especialidad en un mismo congreso favoreció también el intercambio de ideas sobre el teatro contemporáneo, su producción, distribución, función social y cultural, haciendo de este un fructífero encuentro cuya aportación es, sin duda, esencial para el desarrollo de los Estudios Teatrales.