

**SOLUCIONES ESTÉTICAS A PROBLEMAS HISTÓRICOS.
LOS ESTUDIOS TEATRALES EN LA *BIBLIOTECA CRÍTICA*
DE LAS LITERATURAS LUSO-HISPÁNICAS**

ANTONIO LÓPEZ FONSECA
Instituto del Teatro de Madrid, UCM

HACE YA UNA DÉCADA, allá por el año 2002, el profesor Anthony N. Zahareas, hispanista de la Universidad de Minnesota, y el helenista Alfonso Martínez Díez, *alma mater* de Ediciones Clásicas-Ediciones del Orto, hablaban de la necesidad de contar con una biblioteca crítica que albergara estudios capaces de ofrecer una óptica nueva, de enfrentarse desde otra perspectiva, fundamentalmente estética, a determinados problemas históricos. Así surgió este proyecto bajo la dirección de avezados hispanistas, además del propio Anthony N. Zahareas, Rodolfo Cardona, José Esteban, Russell Hamilton, Hernán Vidal y Teresa M. Vilarós, en el que junto a Ediciones del Orto colabora la Universidad de Minnesota. La coordinación editorial recayó en el profesor Jesús González Maestro, que cuenta con la ayuda de Nelsy Echavez, Luis Martín Estudillo y Pilar Palanco.

La «Biblioteca Crítica de las Literaturas Luso-Hispánicas» pretende poner a disposición de estudiantes y lectores en general estudios rigurosos, breves y de fácil manejo, para el conocimiento de problemas estéticos e históricos de diversas culturas: España (con atención individualizada a Galicia, País Vasco y Cataluña), Latinoamérica (culturas hispánicas y lusistas), Luso-África, y las literaturas en castellano o portugués escritas en Estados Unidos. El primer volumen vio la luz en el año 2003 y el último publicado hasta el momento, que hace ya el nº 36, en 2010 (M. Sotelo Vázquez, *La cigarrera revolucionaria. La Tribuna de Emilia Pardo Bazán*). Todos los títulos guardan una uniformidad formal que dota de una contundente coherencia a la colección. Los trabajos comienzan con un cuadro cronológico, que aporta desde una bio-bibliografía del autor estudiado, cuando es el caso, hasta los acontecimientos literarios, culturales e históricos del período. Le sigue el estudio propiamente dicho como parte central del libro y, a continuación, una selección de textos que ofrece un apoyo fundamental para la cabal comprensión del estudio desarrollado, y que encabeza cada texto con una breve introducción que lo contextualiza. Por último, una bibliografía selecta. Este esquema se repite en todos los títulos de forma invariable, al punto, incluso, de contar todos los volúmenes con el mismo número

de páginas, 96, variando sólo la cantidad de páginas que cada autor dedica al estudio y a la selección de textos.

La colección abraza numerosos autores, obras, géneros y temas desde una gran variedad de enfoques y entre sus títulos cuenta con volúmenes dedicados, de un modo u otro, al teatro. Precisamente se abrió con el libro de Luis Fernández Cifuentes, *Cartografías del desasosiego. El teatro de García Lorca* (nº 1, 2003). El autor parte del postulado de que el teatro, como ningún otro género literario, ha explotado y explorado lo que David Harvey denomina «*the sense of place*» (el sentido del lugar). El espacio dramático habría generado en el público del teatro moderno dos tipos de reacción: o bien unas expectativas de localizaciones tranquilizadoras y espacios dados, o bien un singular desasosiego, la ansiedad que suscita la posibilidad de una desorientación espacial. Pues bien, esa oscilación entre los dos extremos de la cartografía dramática es la que el presente volumen estudia a partir del teatro de García Lorca, particularmente atento a la distancia que los separa.

Poco después apareció el libro de Eukene Lacarra Lanz, *Ars amandi vs. reprobatio amoris. Fernando de Rojas y La Celestina* (nº 4, 2003). La autora parte del perspectivismo que desvela las mentiras, debilidades y engaños de los personajes y que facilita la burla y la risa que nos producen los actos fallidos. Incluso los momentos aparentemente más emocionales y graves se tiñen de humor. Así, centra su estudio en *La Celestina* y observa cómo el sufrimiento y lealtad de Calisto visto desde fuera produce la hilaridad y el sarcasmo de sus criados, que lo interpretan como locura producida por la pasión, la obcecación... Éste sería un ejemplo del hecho de que los enamorados sean objeto de la hilaridad de quienes los observan con la distancia exigida por la razón.

Al año siguiente es el coordinador de la colección, Jesús González Maestro, el que publica *La secularización de la tragedia. Cervantes y La Numancia* (nº 8, 2004), que analiza cómo el cerco es el signo más persistente del camino hacia la experiencia trágica. Este hecho se manifestaría de manera especial en el breve camino que separa Numancia de la Asturias minera de 1934, del gueto de Varsovia, de la primavera de Praga, de Gaza o Cisjordania, de los inocentes asesinados en los trenes madrileños del 11 de marzo de 2004... A partir de este razonamiento, el autor analiza la obra cervantina en su calidad de primera tragedia moderna de Occidente y se centra en el progreso y la ruina como secretos de la modernidad.

El siguiente título a reseñar es el de Christina Mougoyanni Hennesy, *El mito como provocación: Edipo en el teatro español contemporáneo* (nº 23, 2006). En el teatro español contemporáneo, el recurso dramático

al mito griego ha sido empleado con una clara función socio-política, bien para censurar los modelos de conducta individual y social de la dictadura, bien para interrogarse en el período de la transición, o en la actualidad, por las alternativas políticas y los comportamientos ideológicos. El mito, pues, constituye una herramienta hermenéutica que va más allá de las meras recreaciones estéticas de motivos clásicos y se convierte en vehículo de análisis social, en testimonio actual de los conflictos del hombre. La autora realiza un recorrido por las reelaboraciones del mito de Edipo posteriores a Sófocles y se centra en su fortuna en el teatro español analizando cinco obras que van del año 1829, con el *Edipo* de Francisco Martínez de la Rosa, hasta 2003 y *Thebas Motel*, de Luis Miguel González.

El último volumen, de momento, de tema teatral incluido en la colección es el de Elena Cueto Asín, *Reconciliaciones en escena. El teatro de la guerra civil* (nº 28, 2008). La autora aborda ese teatro en relación con la idea de reconciliación en dimensiones diferentes, como la que aporta el análisis de los factores político-culturales que intervienen en la recuperación y divulgación del teatro mismo o los factores condicionados por el deseo de reconciliar, por un lado, a sectores sociales de diferente ideología o experiencias derivadas de la guerra y, por otro, al conjunto de la sociedad con ese pasado de confrontación. Así, el estudio comienza analizando la reconciliación en la recuperación y estudio del teatro de guerra, pasando a continuación a la urgencia y reconciliación formal, para, finalmente, estudiar los motivos de la reconciliación.

Sirvan estas breves líneas como presentación, e invitación a la lectura, de una colección, a caballo entre Madrid y Minnesota, ya consolidada, en la que esperamos aparezcan nuevos títulos con soluciones estéticas a problemas históricos en el ámbito teatral.