

I CONGRESO DEL INSTITUTO DEL TEATRO DE MADRID: ARTE NUEVO DE HACER TEATRO EN ESTE TIEMPO

SERGIO CABRERIZO ROMERO Y SANTIAGO SEVILLA VALLEJO
Universidad Complutense de Madrid

Los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2009 se ha celebrado el I Congreso del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Este Congreso conmemoraba el cuarto centenario del *Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo*, de Lope de Vega, la primera poética teatral para una dramaturgia moderna. Con este motivo se reunió a un gran elenco de profesionales del teatro para dialogar acerca de los procedimientos que utilizan al abordar a Lope. En cada sesión se reflexionó, desde distintos puntos de vista, acerca de la repercusión y vigencia del *Arte nuevo*. El éxito del congreso ha sido sintetizar en sus diferentes sesiones los enfoques teóricos, que permiten el estudio académico, y los prácticos, que mantienen viva la fórmula lopesca en los escenarios. De este modo, pudo ofrecerse una visión integradora y global acerca de nuestra deuda cultural con Lope y su enorme trascendencia para el teatro contemporáneo. Las diferentes sesiones se concibieron como pequeños monográficos y agruparon a especialistas procedentes de distintos ámbitos.

En la inauguración, presidida por Manuel Álvarez Junco, Vicerrector de Actividades Culturales de la UCM, estuvieron también presentes Cristina Santolaria, Subdirectora General de Teatro (INAEM), Dámaso López García, Decano de la Facultad de Filología, Ángel Martínez Roger, Director de la RESAD, y Javier Huerta Calvo, Director del ITEM, que aprovechó la ocasión para recordar que el Instituto pretende no sólo desempeñar una labor investigadora, sino también docente con un Máster en Teatro y Artes Escénicas, que se encuentra en avanzado estado de tramitación.

La sesión de apertura corrió a cargo de Luciano García Lorenzo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, quien abrió un debate que tendría largo desarrollo durante el congreso: la vigencia del teatro de Lope en razón de la universalidad de sus temas. García Lorenzo recordó cómo durante el franquismo se recuperó a Lope como vía de expresión en reivindicación de la libertad. Puso como ejemplo el montaje de *Fuente Ovejuna*, que llevó lejos de España a su director, Alberto Castilla; este montaje adaptó la obra de Lope eliminando el perdón final de los Reyes Católicos, y se convirtió en un alegato a favor de la rebelión

contra el poder establecido. De esta manera, García Lorenzo concluyó que la actitud que se debe tener ante los clásicos es la de buscar su conexión con la actualidad social en el momento de su representación.

De la reflexión sobre la trasposición temática de los clásicos a la actualidad, se pasó en la segunda sesión a la reflexión acerca de su trasposición formal. La sesión "Lope en el cine" ahondó en el proceder con los clásicos al adaptarlos a un formato diferente de aquél para el que fueron concebidos. José Luis Sánchez Noriega destacó las diferentes convenciones para cada formato, lo que explica que el público no guste de las adaptaciones literales del teatro al cine; mientras que la teatralidad no se entiende sin la convención establecida con el público, el cine exige un mayor realismo. A continuación, Manuel Iborra, director de cine, planteó los problemas de recepción que supone respetar en la pantalla los versos originales del teatro y que, a la vez, el resultado no parezca "teatro grabado". Refirió la anécdota de que, para su película *La dama boba* (2006), trató de añadir una banda sonora, pero acabó dándose cuenta de que respetar los versos de Lope suponía incorporar el ritmo musical que contienen intrínsecamente. Por otra parte, el dramaturgo Ignacio del Moral, guionista de la película *Lope*, que se estrenará a lo largo de 2010, compartió con los asistentes el reto que supuso introducir al Fénix como personaje cinematográfico. Los aspectos biográficos del escritor siempre han despertado un gran interés en los estudiosos, pues se ha analizado la vida personal del autor en relación con las tramas argumentales y con los personajes de su teatro, de modo que la imagen de Lope se presenta al mismo tiempo como imbricación de sus circunstancias personales y su actividad teatral. Por ello, la labor de Ignacio del Moral tuvo una doble dificultad, pues debía aportar una nueva dimensión, ficcional y verosímil al mismo tiempo, apropiada para el cine.

La última sesión de la mañana trató acerca de "La investigación de los clásicos". Julio Huélamo Kosma, Director del Centro de Documentación Teatral, mostró los recursos académicos e informativos que nos ofrece esta institución. Sirviéndose de abundante material audiovisual, ofreció los datos estadísticos de las representaciones en los últimos años, poniendo de manifiesto el momento dulce que vive hoy Lope y, por extensión, nuestro teatro clásico: se representan más obras, se ofertan más títulos y asiste más público que nunca.

La siguiente sesión llevaba el título de "Dramaturgos de hoy ante Lope". Jesús Campos, Presidente de la Asociación de Autores de Teatro (ATT), alabó la valiosísima labor de Lope, señalando que fue él quien "levantó el plano" escénico para que se inaugurara el gran formato espectacular y para que su modelo configurara lo que llegó a ser el gran

teatro clásico español; este elogio se repetiría nuevamente en las sesiones que abordaron el estudio teórico del *Arte Nuevo*. Por su parte, Ignacio Amestoy manifestó su devoción por la intensidad emocional de los versos de Lope, leyendo varios de éstos para dar cuenta de su exquisitez formal y agudeza conceptual. Para finalizar, Yolanda Pallín destacó su formación profesional en el estudio de Lope, considerándolo de poderosa influencia para su actividad creativa. Todos insistieron en señalar la honda impresión que experimentaron al asistir a las representaciones de Lope en sus primeros años de vocación teatral.

Esta primera jornada concluyó con la representación, en el Paraninfo de Filología, de *Los comendadores de Córdoba* a cargo de La Compañía AlmaViva Teatro. Su director, César Barló, optó por conectar la obra lopesca con la problemática actual de la violencia de género. De esta manera, la representación comenzó con los actores exponiendo crónicas de asesinatos reales ocurridos en los últimos años. Finalmente, el montaje se cerró con los actores mudos de cara al público, como un signo de invitación a la reflexión en torno a la pervivencia de la violencia machista en nuestra sociedad. Una vez más se pudo comprobar cómo la universalidad de los temas de Lope permite que el espectador de hoy se siga identificando con sus obras.

Para la sesión del día siguiente, "Decir el verso", se contó con la colaboración de Vicente Fuentes, profesor de verso de la RESAD, quien señaló la importancia del verso en el conjunto de la obra, pues marca el ritmo de la acción y sirve para caracterizar a cada personaje. Fuentes defendió la fidelidad al verso clásico en los montajes actuales a fin de propiciar en el espectador una certera comprensión de la historia.

La siguiente sesión de la mañana, "Los clásicos en los Festivales", reunió a los directores de los festivales de teatro clásico más importantes de nuestro país: Germán Vega García-Luengos (Olmedo), Antonio Serrano (Almería), Pablo Nogales (Alcalá de Henares) y Emilio Hernández (Almagro), todos ellos moderados por Andrés Peláez, Director del Museo Nacional del Teatro. Los directores se felicitaron por el incondicional apoyo popular que ha propiciado el desarrollo de estos festivales, pero también discutieron sobre los problemas que se les presentan por la falta de financiación, y por eso mismo expresaron su deseo de una coordinación central que agrupara todos los festivales. Particularmente sangrante es el caso de las Jornadas de Almería, que, después de veintiséis años de celebración ininterrumpida, corren el riesgo de desaparecer por el desinterés de las autoridades autonómicas, provinciales y municipales. El congreso acordó solidarizarse con Antonio Serrano y elevar un escrito de adhesión a las autoridades correspondientes.

Por la tarde, y en sesión de homenaje a Juana de José Prades, benemérita investigadora del teatro clásico, versó sobre “El *Arte nuevo* y la edición de los clásicos”. De nuevo se puso de manifiesto la importancia de una correcta comprensión textual para entender el significado y valor de las obras. Felipe Pedraza y Alberto Blecua mostraron con ejemplos los cambios de significado que pueden derivarse de los errores de edición de nuestros clásicos. Sin duda, fue ésta una perfecta ocasión para subrayar nuevamente la necesidad de respetar el texto original sin propiciar malas interpretaciones *a posteriori* en el montaje de los clásicos.

En la sesión siguiente, “Aspectos prácticos y teóricos del *Arte nuevo*”, intervinieron Antonio García Berrio y José María Díez Borque. El primero explicó cómo Lope sintetizó las poéticas anteriores en el *Arte nuevo* atendiendo al gusto de su público y creando el gran tratado de la dramaturgia moderna. Estudiar con rigor el *Arte nuevo* sirve para demostrar el alcance y la trascendencia de un formato de teatro clásico que, debido a sus características, se nos presenta en nuestros días con el mismo interés y relevancia que tuvo en la época de Lope.

La última jornada fue excepcional: en la primera sesión y, por primera vez, se consiguió reunir en una misma mesa a los últimos cuatro directores de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), lo que permitió una reflexión colectiva acerca de la trayectoria recorrida por la institución pública que mejor representa la difusión de los clásicos dentro y fuera de nuestras fronteras. Tanto Rafael Pérez Sierra como Andrés Amorós apuntaron los problemas que sufrió la CNTC con la administración durante sus mandatos y valoraron muy positivamente el favorable desarrollo que ha tenido hasta la actualidad, con un significativo y progresivo aumento de montajes cada temporada. José Luis Alonso de Santos recordó la deuda cultural que tenemos con la maestría creativa de Lope, el inventor del gran paradigma dramático que supo acoplar la intriga dramática a la belleza poética, creando un producto artístico a la par que comercial idóneo para su tiempo. Finalmente, Eduardo Vasco, actual director de la CNTC y creador de la “Joven Compañía”, compartió con el público del congreso sus proyectos para consolidar esta gran institución. Vasco defendió un teatro de texto y actor, que indague en la esencia original de los clásicos y rehúya torpes manipulaciones. Expresó su deseo de ampliar el repertorio de la CNTC desde el Renacimiento hasta el Romanticismo, incluyendo obras inusuales del repertorio barroco.

La siguiente sesión estuvo dedicada al montaje de *¿De cuándo acá nos vino?* Su director, Rafael Rodríguez, destacó la posibilidad de emparentar la multiculturalidad del Madrid del Siglo de Oro con el clima social

presente. La actriz Pepa Pedroche subrayó las cualidades de su personaje, una madre soltera, como motivo presente en nuestra realidad. Por su parte, los también intérpretes de esta comedia, David Boceta y Eva Rufo, desmenuzaron su modo de apropiarse el espíritu de sus personajes, integrando el carácter y la motivación de éstos a sus quehaceres cotidianos, a fin de que vivan por sí mismos y no sólo en la ficción. Por último, Mar Zubieta, jefa del Departamento de publicaciones culturales y pedagógicas de la CNTC, expuso la labor formativa que desarrollan con la colección *Cuadernos pedagógicos* y *Fichas didácticas*, para suministrar la información completa acerca de cada obra representada, como compromiso cultural por prestar un material educativo al espectador para dotarlo de un juicio crítico con respecto a la representación.

Por la tarde intervinieron varios directores de compañías privadas. El veterano Manuel Canseco subrayó con especial énfasis la dificultad de los actores para adaptarse al ritmo del verso clásico y la importancia de propiciar un claro entendimiento del verso. En igual sentido se expresó Helena Pimenta que recordó que lo importante en todo caso es iluminar la idea del autor, partiendo siempre del texto y explotando luego todas sus posibilidades. Por su parte, Ana Zamora presentó su trabajo como directora al frente de su compañía "Nao d'Amores": su proyecto parte de la investigación del material clásico, hasta encontrar los recursos escénicos más apropiados para releer desde una perspectiva actual los textos medievales y renacentistas que constituyen su repertorio. Finalmente, Ernesto Caballero, que dirige en la actualidad un montaje para la CNTC, expresó su preferencia por dejarse sorprender por los clásicos y por costumbres lejanas a las suyas, en lugar de actualizar o versionar en exceso el texto original.

La sesión de clausura corrió a cargo de Laurence Boswell, director residente que fue de la Royal Shakespeare Company. Boswell transmitió su fascinación por el teatro de Lope, refiriendo apasionadamente el método de trabajo con sus actores. Su método consiste en otorgar total protagonismo al texto, para que los actores comprendan el significado original de la obra, interioricen el ritmo del verso, y sean capaces así de llevar a escena la espontaneidad y la emoción. Destacó también la sincera sentimentalidad que se descubre en la atemporalidad del teatro de Lope; con sus palabras Boswell sintetizó gran parte de las ideas expuestas en las sesiones del congreso: el teatro de Lope como vehículo de una teatralidad que conjuga la depuración formal y la conceptual, y en cuanto práctica escénica de un nuevo modelo de teatro moderno que atiende al gusto del espectador.

El congreso tuvo como broche la representación de *¿De cuándo acá nos vino?* La puesta en escena de Rafael Rodríguez recuperó de un modo fresco y divertido una obra en que se presenta una gran variedad de tipos. Tal y como había asegurado por la mañana, el Madrid del siglo XVII era, como hoy, lugar de encuentro y de convivencia de gente muy diversa. Así, se dan cita en la capital sujetos procedentes de toda España, se ponen en relación los ricos con los pobres, los militares con los civiles, y los amos con los sirvientes. La vigencia de la obra se manifestó en un perfecto despliegue de comicidad, belleza poética e intriga dramática. Su final feliz coincide con el de este primer Congreso del Instituto del Teatro de Madrid.

Fotos de Rocío Díaz González

Mesa de la sesión "En torno a *¿De cuándo acá nos vino?*" De izquierda a derecha: Mar Zubieta, Pepa Pedroche, Rafael Rodríguez, Cristina Bravo, Eva Rufo y David Boceta.

Sesión de clausura. Laurence Boswell.