

LOS INICIOS DE LA “NOVA DRAMATÚRGIA” VALENCIANA: DEL TARDOFRANQUISMO AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS*

RAMON X. ROSSELLÓ

Universitat de València

CUANDO nos adentramos en el teatro valenciano contemporáneo en lengua catalana, podemos señalar un momento crucial en su desarrollo: finales de los años sesenta y principios de los setenta del siglo XX. Un momento que marca un cambio fundamental en la evolución de una producción teatral tradicional que había entrado en crisis en los primeros años sesenta. Si echamos una mirada rápida hacia atrás, podemos recordar cómo durante el siglo XIX, especialmente durante su segunda mitad, reaparece con fuerza un teatro propio en lengua catalana. Autores como Josep Bernat i Baldoví (Sueca, 1809-1864)¹ y, muy especialmente, Eduard Escalante (Valencia, 1834-1895)² se convierten en primeras figuras en la escritura de piezas, la mayoría en un acto, de clara intención cómica y de marcado carácter popular, las cuales tradicionalmente se han agrupado bajo la denominación de “sainet valencià”. Una producción que dejará para el castellano las obras largas y serias, piezas “cultas” frente a las “populares” piezas en lengua propia, todo ello en sintonía con una sociedad caracterizada por unos usos lingüísticos que jerarquizaba las lenguas. Este modelo de creación escénica tuvo honrosas y estimables excepciones, con muestras de piezas en dos o tres actos, incluso con acercamientos al drama rural³ y, también, al teatro político [Blasco 1986]. Ahora bien, el modelo decimonónico prevalecerá con éxito durante la

* Recibido: 9/diciembre/2009. Aceptado: 22/enero/2010.

¹ Su obra teatral está publicada en Josep Bernat i Baldoví, *Teatre I y II*, Sueca, Editorial Afers-Impremta Palàcios, 1997.

² Su obra teatral está publicada en Eduard Escalante, *Teatre original complet I y II*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1995.

³ Una muestra de ello se puede ver en *Teatre dramàtic a començaments del segle XX*, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1993.

primera parte del siglo XX, superando los difíciles inicios de la Dictadura franquista.

Para el estudio del teatro de la etapa franquista, en diferentes trabajos hemos tenido en cuenta la existencia de dos momentos, claramente diferenciados, que marcan el tránsito de un final de modelo, el que acabamos de exponer brevemente, al comienzo de un nuevo periodo, caracterizado, especialmente, por los inicios del teatro independiente [Rosselló 1997]. Así pues, una primera etapa se inicia con el final de la guerra y, más concretamente, en 1946 cuando el teatro popular valenciano vuelve a los escenarios profesionales [Carbó/Cortés 1997: 81]. Un tipo de teatro que, como hemos dicho, a pesar de sus éxitos durante la segunda mitad de los cuarenta y los cincuenta, entra en una crisis definitiva durante los primeros años sesenta [Pérez Moragón 1993], poniéndose fin a una larga etapa de nuestro teatro. Durante este primer momento encontramos algunas iniciativas esperanzadoras en cuanto a la posibilidad de su modernización, como las actividades llevadas a cabo por el Teatre Estudi de Lo Rat Penat durante el periodo 1956-1962, unos años en los que además aparecieron algunos textos renovadores de literatos de la posguerra: Martí Domínguez (1908-1984), Francesc de Paula Burguera (1928), Rafael Villar (1931-1983) o J. A. Gil Albors (1927) [Rosselló 2004].

UN CAMBIO DE RUMBO: LA “NOVA DRAMATÚRGIA” VALENCIANA

Un segundo momento dentro del periodo franquista daría inicio alrededor de 1968, una etapa que, de hecho, se prolonga hasta finales de la década de los setenta, con las primeras elecciones locales (1979), o hasta principios de los ochenta cuando se inician las primeras actuaciones en el ámbito autonómico. Recordemos que en 1982 se aprueba el Estatuto de Autonomía valenciano y que durante esa década se llevaron a cabo una serie de iniciativas con la intención de poner en marcha un teatro público desde la Conselleria de Cultura, aunque, en realidad, los primeros pasos del teatro público en Valencia tuvieron como punto de arranque las actividades impulsadas desde la Diputación de Valencia a partir de 1979.

Por lo que respecta al teatro en lengua catalana, es de especial relevancia la creación de los grupos Centre Experimental de Teatre (1968-1972), en que se desarrollan los primeros trabajos de Rodolf Sirera (1948), grupo del que surgirán *El Rogle* (1972-1976) y *Carnestoltes* (1973-1979), con Juli Leal (1946); así como del Grup 49 (1968-1981), bajo la dirección de Manuel Molins (1946). También son destacables *Pluja Teatre* (1972), grupo de Gandía, *L'Horta* (1974) o *L'Entaulat Teatre* (1974). Durante estos años resultan muy significativas las dos muestras de teatro independiente que en 1975 se organizaron en las salas de Valencia en las que estos grupos tenían acogida, el *València-Cinema* (1974-1990) y el *Teatre Micalet*, y en las que se llegaron a ver espectáculos de dieciséis grupos diferentes. La nueva dramaturgia, así pues, nace vinculada, en gran parte, a los diferentes grupos independientes en los que se integran los autores. Unos textos que, en ocasiones, serán resultado de un proceso de creación colectiva o de reescritura a lo largo del proceso de trabajo y cuya publicación, si la hubo, será, en bastantes casos, posterior al momento de su escritura inicial y su puesta en escena. En este sentido, es pertinente destacar el papel que desempeñó la colección de teatro de la editorial valenciana *Tres i Quatre*, puesta en marcha desde 1976, en la que se editaron gran parte de los nuevos textos.

En realidad, estos dramaturgos (normalmente también directores y actores), nacidos durante la segunda mitad de los años cuarenta y la primera de los cincuenta, fueron conformándose como tales durante estos años. Y, una vez acabada la etapa del teatro independiente, se confirmarán como los primeros dramaturgos consolidados del teatro del período democrático, iniciando en su trayectoria una nueva etapa creativa, acompañada por una voluntad de profesionalización, con una dedicación tanto al teatro público, en el que a menudo ejercieron de gestores, como también al sector teatral privado. Este nuevo momento, que puede darse como iniciado en 1979, se caracteriza por la irrupción del teatro público, en un primer momento, desde el ámbito provincial, con Teatres de la Diputació, organismo crea-

do en 1981, encargado del Teatro Principal y de la Sala Escalante [Rosselló 1999].

Para Teatres de la Diputació, bajo la dirección de Rodolf Sirera durante el periodo 1981-84, éste realizó una versión libre de *La dama del mar*, de Ibsen, estrenada en 1981; Josep Lluís Sirera, la traducción *El creuament del Niàgara* (1981), de Alonso Alegría; Manuel Molins, la versión de *Antoni i Cleopatra*, de Shakespeare, estrenada en 1983; y Juli Leal, la dramaturgia de *Hasta aquí llegó la riada* (1983). Posteriormente, veremos trabajos de todos ellos en el Centre Dramàtic de la Generalitat Valenciana (CDGV)⁴, en el que se estrenaron, durante el periodo a cargo de Antonio Tordera (1989-1993), *Funció de gala* (1990) e *Indian summer* (1991), de Rodolf Sirera, esta última obra en coproducción con el Centre Dramàtic de la Generalitat de Cataluña y el CNNTD, así como *Ombres de la ciutat* (1991) y *Victòria Blanc* (1992), de Molins, además de diferentes traducciones y versiones de teatro extranjero de Juli Leal o Josep Lluís Sirera.

También desde 1979 asistimos a la formación de nuevas compañías, tales como Teatre Estable del País Valencià (1979-1990), vinculada al València-Cinema, Bambalina Titelles (1981), Moma Teatre (1982-2004), La Pavana (1983), L'Om (1983) o Xarxa Teatre (1983), un hecho que ampliaba la oferta escénica en las modalidades de teatro de repertorio clásico y contemporáneo, de títeres y de calle. Como veremos más adelante, los dramaturgos de los setenta contribuyeron también al trabajo de estas compañías, aunque en algunas de ellas tendremos nombres nuevos como Casimir Gandia (TEPV), Vicent Vila (Bambalina Titelles) o Manuel V. Vilanova y Leandre Ll. Escamilla (Xarxa Teatre).

⁴ El CDGV tuvo una puesta en marcha en diferentes fases, ya que su creación oficial se realizó en 1985, su primer director, Antonio Díaz Zamora, fue nombrado en 1987 y su actividad en un edificio propio comenzó en 1988, cuando se inauguró el Teatro Rialto, que contaba, además, con una pequeña sala, la Sala Moratín, actualmente desaparecida. A partir de 1994 el CDGV fue sustituido por el organismo Teatres de la Generalitat Valenciana, el cual es gestionado por gobiernos del PP desde 1995.

Todos estos dramaturgos, pasados los años, se concretan, fundamentalmente, en los nombres de los hermanos Sirera, Rodolf y Josep Lluís, y en Manuel Molins, autores que cuentan con una extensa y destacable producción textual; aunque también podamos destacar otros nombres, como Juli Leal, centrado sobre todo en la dirección, Ximo Vidal, miembro de Pluja Teatre, o Manel Cubedo, de L'Entaulat Teatre (1974-1997), así como las aportaciones de L'Horta Teatre, la contribución al teatro para títeres y niños de Vicent Vila, y también las de Vilanova y Escamilla en el sector del teatro de calle.

RODOLF SIRERA I JOSEP LLUÍS SIRERA

La dedicación de Rodolf Sirera (Valencia, 1948) a la escritura teatral surge, si recordamos declaraciones suyas en medios de la época, por la voluntad de abastecer de textos al grupo de teatro del cual formaba parte, el Centre Experimental de Teatre (CET). Sus comienzos son una versión de *La estrella de Sevilla*, de Lope de Vega, y *La pau*, una recreación del texto de Aristófanes. Con *La pau (retorna a Atenes)*, un texto marcado por los modelos del teatro épico, cuyo estreno tuvo lugar, en una primera versión, en septiembre de 1970, se planteaba una primera obra lejos de los modelos tradicionales. En 1971 Rodolf y su hermano Josep Lluís Sirera (Valencia, 1954) escriben *Homenatge a Florentí Montfort*, un texto que comenzó a ser ensayado por el CET pero que fue estrenado en diciembre de 1972 bajo el nombre de *El Rogle* en el Cicle de Teatre de Granollers. A continuación, asistimos al estreno de dos trabajos de dramaturgia: la adaptación de una rondalla popular, *Peret o els miracles de l'astúcia* (1972), y a una versión de *Tres forasters de Madrid* (1973), pieza en dos actos de Eduard Escalante. La escritura posterior inicia la primera de las trilogías que han realizado los hermanos Sirera, *La desviació de la paràbola*, formada por *El brunzir de les abelles* (1975), *El còlera dels déus* (1976), galardonada con el premio Carlos Arniches 1976, y *El capvespre del tròpic* (1977), ganadora del premio Ciutat d'Alcoi 1977, una trilogía que abordaba la historia valenciana del último tercio del siglo XIX. *El Rogle* estrenó la primera de ellas en 1976 y las tres fueron editadas en la colec-

ción teatral de Tres i Quatre. Con *Memòria general d'activitats* (1976), un trabajo de dramaturgia de Rodolf Sirera sobre textos de miembros del grupo, se prepara el último espectáculo de El Rogle⁵.

Además de los trabajos vinculados directamente a los montajes de los grupos, durante estos años Rodolf Sirera escribe otras obras, de mayor carácter experimental, como *Plany en la mort d'Enric Ribera* (1972), uno de los textos más destacados e interesantes del período, galardonado con el II Premio de Teatro Ciutat de Granollers. Esta obra fue publicada en edición bilingüe en la colección Pipirijaina-Textos en 1974 y su estreno tuvo lugar, en octubre de 1977, en el Festival de Teatre de Sitges, a cargo de la compañía catalana Teatre del Celobert y bajo la dirección de Joan Ollé. También, entre finales de 1972 y el verano de 1975, escribió las piezas breves recogidas en el volumen *Tres variacions sobre el joc del mirall*, editado por Edicions 62 en 1977.

A partir de 1977-78 se inicia una segunda etapa en la escritura de Rodolf Sirera, en la que ésta se desarrolla desvinculada ya de los grupos de los que había formado parte y en la que su obra se vuelve más variada en cuanto a formas y géneros, dentro de un contexto de cambio político y con la voluntad de convertirse en autor profesional, aunque también, recordemos, con una dedicación muy destacable a la gestión teatral pública desde 1979 y bajo diferentes gobiernos socialistas⁶. Son obras de este periodo *Arnau* (1978), la primera pieza escrita por encargo, estrenada en 1983, *L'assassinat del doctor Moraleda* (1978), estrenada en 1981, *El verí del teatre* (1978), estrenada en 1978 en for-

⁵ *La pau*, *Homenatge a Florentí Montfort* y *Memòria general d'activitats* fueron publicados por la editorial catalana Edicions 62 en 1975, 1972 y 1978 respectivamente.

⁶ Fue codirector del Teatro Principal de Valencia de 1979 a 1981, director de los Teatros de la Diputació de Valencia de 1981 a 1984, Jefe del Servicio de Música, Teatro y Cinematografía de la Generalitat Valenciana de 1984 a 1988, nuevamente director del Teatro Principal entre 1990 y enero de 1993, y Jefe del Servicio de Promoción Cultural y Medios Audiovisuales en la Conselleria de Cultura entre 1993 y 1995.

mato televisivo⁷, *Bloody Mary Show* (1979), estrenada por L'Horta Teatre en 1983, *La primera de la classe* (1984), estrenada por el Teatre Estable del País Valencià en 1986⁸, o *Funció de gala* (1985), primera obra suya estrenada por el CDGV en 1990. También durante estos primeros años del teatro público, realizó, además de la ya citada de *La dama del mar* (1981)⁹, diferentes traducciones-versiones para el CDGV como *L'home, la bèstia i la virtut*, de Luigi Pirandello (1988), *El mussol i la gata*, de Bill Manhoff (1989) y *Estimat mentider*, de Jerome Kilty (1991), estas dos últimas coproducidas con la compañía La Pavana, bajo la dirección de Rafael Calatayud; por su parte, Josep Lluís Sirera se ocupó de la traducción de *Entre els porcs* (1990), de Athold Fugard.

En los noventa Rodolf Sirera inició trabajos como guionista de teleseries, un campo al que ha dedicado gran parte de su escritura de los últimos años, con gran éxito. Durante estos años Sirera comienza lo que se podría considerar una tercera etapa, con obras de carácter más experimental y personal que profundizan anteriores propuestas, en donde destacan *Indian summer* (1987) o *La caverna* (1993), además de *Maror* (1994), esta última estrenada por el Centre Dramàtic de la Generalitat de Cataluña en 1996. La escritura individual se acompaña de una segunda trilogía, *Trilogia de les ciutats*, elaborada con Josep Lluís, la cual está formada por *Cavalls de mar* (1986), estrenada por la Companyia Flotats en Barcelona en 1992, *La partida* (1989) y *La ciutat perduda* (1993), en la que la Guerra Civil será su nexo de unión ficcional, además de plantear la incorporación de elementos procedentes de otros lenguajes como el del cine y la radio.

⁷ En 1983 se estrenó en castellano, traducida por José María Rodríguez Méndez y dirigida por Emilio Hernández, con producción del CDN. En catalán fue montada en la temporada 1993-94 por la Compañía Flotats y en 1995 por Teatres de la Generalitat Valenciana. Ha sido representada, además, en francés, italiano, polaco, griego, eslovaco, inglés, japonés y portugués, además de estar traducida al croata, húngaro y búlgaro.

⁸ En 1988 se hizo un montaje en Barcelona, dirigido por Lourdes Barba.

⁹ En 1982 fue publicada por Edicions 62 y en 1996 se hizo un montaje en Barcelona, dirigido por Joan M. Gual.

Después de unos años de silencio, a finales de los noventa Rodolf Sirera vuelve con *Punt de fuga* (1999), *La mirada de l'alquimista* (2000), una tercera trilogía junto a Josep Lluís, *Europa en guerra*, de la que se han editado hasta ahora *Silenci de negra* (2000) y *Benedicat* (2005), *El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia* (2003), también escrita a cuatro manos¹⁰, y *Raccord* (2004), obra editada y estrenada por el Teatre Nacional de Catalunya en 2005 dentro del denominado *Projecte T-6*, ganadora además del Max al mejor texto en catalán 2006. Ello sin olvidar trabajos de traducción y adaptación, tales como la muy valorada adaptación de *La caiguda/La caída*, de Albert Camus, producida por la compañía Moma y el TNC, un montaje de 2002 reconocido con múltiples premios, dirigido por Carles Alfaro. La relación con Alfaro ha tenido continuidad con una traducción, *Què va passar, Wanouelélé?*, de Layla Naboulsi, estrenada en 2007 en Salt (Girona), y con *Tío Vania*, de Chéjov, una traducción-versión, estrenada en 2008, con producción del CDN. También ha realizado trabajos con la compañía valenciana La Pavana, como *El miracle d'Anna Sullivan*, de William Gibson, adaptación estrenada en 2001, y *Hedda Gabler*, de Ibsen, traducción estrenada en 2004.

En estos momentos Rodolf Sirera cuenta con una destacada proyección exterior, puesto que, además de las múltiples traducciones de *El verí del teatre*, su texto más difundido, un conjunto importante de sus obras han sido traducidas al castellano y al francés¹¹. En 2003, recordemos, fue el autor homenajeado en la XI Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos de Alicante. Ahora bien, *La caiguda* es una de las últimas aportaciones directas a la producción escénica valenciana, puesto que este autor, solo o con su hermano, si bien ha visto publica-

¹⁰ Esta obra fue estrenada por el Aula de Teatre de la Universitat de València y editada por la colección Teatro Siglo XXI en 2006.

¹¹ En castellano han sido editadas *Caballos de mar* (1993), *Las reglas del género* (*Maror*) (1998), *Punto de fuga* (2002), *Silencio de negra* (2002), *La mirada del alquimista* (2003, edición digital) o *La caverna* (2005). Existen traducciones francesas editadas de *Indian Summer* (1995), *La première de la classe* (2001), *Malaise* (2002), *Noir silence* (2005), *Puzzle* (*Raccord*) (2007) y *Benedicat* (2008).

das sus últimas obras en diferentes colecciones, tanto valencianas como catalanas, no ha encontrado un espacio en la producción pública valenciana, una situación que se nos antoja especialmente incomprensible¹².

DEL GRUP 49 A MANUEL MOLINS

Uno los grupos pioneros del teatro independiente valenciano fue el Grup 49 de Teatre, el cual contó con la presencia de otro de los dramaturgos y directores fundamentales del periodo: Manuel Molins (Montcada, 1946). Su trayectoria, igual que ocurrió con otros grupos del momento, se inició con montajes en castellano: *Muerte de un pescador* (1968), sobre *Los fusiles de la Madre Carrar*, de Brecht, precedido de una pequeño *collage* de Molins titulado *Investigación sobre la violencia*. De esta introducción surgió un espectáculo titulado *Matías Cervero* (1969). A continuación montaron *La pereza*, de Ricard Talesnik, y *Espectáculo Arrabal*, a partir de textos de Fernando Arrabal (*Fandi y Lis*, *Los dos verdugos*). En 1970 estrenan *Ciclo de Pasión*, sobre los textos *Auto de la Pasión*, de Lucas Fernández, y *Vía crucis*, de Gerardo Diego. Y en 1971 *Dies Irae*, a partir de textos de la Biblia, Calderón y León Felipe, su espectáculo más destacado de esta primera etapa del Grup 49; un espectáculo que también se presentó con el título de *Balada por un hombre solo* con el fin de burlar la censura, puesto que había sido prohibido. Posteriormente, estrenaron *Auto de los Cantares* (1972), a partir de textos de Lope de Vega, y *La rosa de papel* (1972), de Valle-Inclán.

La escritura en lengua catalana de Molins empieza a gestarse en torno a 1970 y el primer fruto de esta nueva etapa es *Dansa de vetlatori* (1971), una obra que inicia un ciclo formado por siete obras escritas entre 1971 y 1977, el ciclo de "la otra memoria", textos cuya ficción recorre la historia valenciana en diferentes momentos entre el siglo XVI y el XX [Rosselló 2008]. *Dansa de vetlatori* fue estrenada en 1975 por el Grup 49 y se convirtió

¹² La trayectoria de R. Sirera ha sido estudiada con profundidad en Pérez González [1998]. En Carbó/Simbor [2005], un panorama de la literatura catalana escrita en castellano, se le dedica un apartado específico.

en uno de los grandes montajes del teatro independiente valenciano, con más de cien representaciones durante su larga vida, del que se hizo una reposición en la temporada 1977-78. El ciclo se completó con *Quatre històries d'amor per a la reina Germana* (1973), *Crònica especial* (1975) y *Joan Joan* (1977), estrenada en 1978, además de con los textos inéditos *Dibuix del foc* (1975), *Tabac negre* (1976) y *Rondes de festa i batalla* (1976), un conjunto de piezas que, además de su componente histórico e ideológico, trataba de recuperar formas lingüísticas y teatrales diferentes. De este ciclo el Grup 49 intentó estrenar *Crònica especial*, una obra que incorporaba textos del poeta Vicent Andrés Estellés y que pretendía reflejar la situación durante la posguerra, pero que finalmente la censura no autorizó. Los problemas con la censura se repitieron con otros montajes del Grup 49, *Vaixell de boira*, que se planteó también con textos de Estellés; finalmente, sí fue posible el estreno de *Calidoscopi* (1980). El último montaje de este grupo fue *Quatre històries d'amor de la reina Germana*, estrenado el 1981, cuyo texto obtuvo el premio Ciutat d'Alcoi 1980, un espectáculo que ya se inscribe en un nuevo periodo del teatro, el de los inicios de la producción pública valenciana y el de los inicios de la profesionalización de los grupos independientes¹³.

A fines de los setenta Molins inicia una nueva etapa en su escritura, una vez concluido el ciclo histórico, una escritura cuya recepción, a menudo, ha tenido lugar con bastante posterioridad: *Diónysos* (1979), premio Ciutat de Granollers 1983, *Centaures* (1981), premio Ciutat de València 1982, editada en 1985 por *Tres i Quatre*, *Tango* (1983), editada en 1985, *Ni tan alts ni tan rics* (1985), editada en 1989 por la editorial Bromera¹⁴, *Els viatgers de l'absenta* (1987), premio Ciutat de València 1989, editada en 1990, *Ombres de la ciutat* (1990) o *Victòria Blanc* (1992), estrenadas por el CDGV en 1991 y 1992 respectivamente. La

¹³ *Dansa de vetlatori* y *Quatre històries d'amor per a la reina Germana* fueron editados por *Tres i Quatre* en 1978 y 1981 respectivamente.

¹⁴ Esta es la obra que inició la colección de teatro para adultos de la editorial valenciana Bromera.

trayectoria de Molins, por lo que se refiere a su recepción, ha recobrado especial fuerza desde finales de los noventa, tanto desde el punto de vista editorial como escénico. Así pues, en 1999 se publica *Trilogia d'exilis* (que contiene además de *Els viatgers de l'absenta*, *Diónysos* y *La màquina del doctor Wittgenstein*, 1987), en las que se acerca a grandes figuras de la cultura europea como Nietzsche, Verlaine y Rimbaud y Wittgenstein), *Rosegó, el rodamón* (2001), un texto de teatro para niños, *Abú Magrib* (2002), en donde aborda el fenómeno de la inmigración, *La Divina Tramoia* (2002), *Elisa* (2003) o *Una altra Ofèlia* (2005). El año 2006 fue especialmente fructífero en cuanto a ediciones: *El ball dels llenguados/El baile de los lenguados/The dance of soles*, *Sabates de taló alt*, *Combat* o *Monopatins*¹⁵.

Sin duda, Molins es, de los autores revisados en este trabajo, el que con mayor asiduidad se ha representado durante los últimos años tanto en el teatro público -*Centaures* (1995), *Shakespeare, la mujer silenciada* (1996), *Una altra Ofèlia* (2004) y *Els viatgers de l'absenta*, coproducida por TGV y Teatre de Ponent en 2006-, como en el circuito privado de Valencia y Barcelona, sea en un ámbito más comercial sea en el alternativo -*Catalans salvatges* (1993), *El ball dels llenguados* (2005), *Metrosexual assassí* (2007), *Sabates de taló alt* (2007), *Rosegó, el rodamón* (2008) y *Monopatins* (2009). En 2009 ha sido galardonado con el Premi Octubre por su obra *Dones, dones, dones*. Además de sus textos originales, también Molins ha realizado diferentes trabajos de dramaturgia y versiones para L'Horabaixa Teatre y Estudio Dramático, en Valencia, y *Un dia*, *Mirall trencat* (2008), adaptación hecha con Ricard Salvat, con motivo de la celebración del centenario de la narradora Mercè Rodoreda¹⁶.

¹⁵ Además de en las colecciones ya mencionadas, destacan las ediciones de *Elisa* y *Combat* dentro de una nueva colección teatral, *Textos a part*, creada en 1998 por la editorial catalana Arola.

¹⁶ Existen traducciones al inglés de *Tango* (representada en 1992) y al francés de *La màquina del doctor Wittgenstein* (editada en 2006) y *Monopatins* (editada en 2008), así como de algunas piezas breves. En castellano están publicadas *Shakespeare (la mujer silenciada)* (2000), por la editorial Hiru, y *Canto de Iliu*

Estamos, así pues, ante una larga trayectoria que, tomando las palabras al mismo autor [Calafat 2008: 454], si bien al principio se esforzó en la construcción de una dramaturgia de la otra memoria, aquella memoria ocultada, raptada y silenciada de los valencianos, posteriormente se ha decantado por temas vinculados a la cotidianidad sin dejar de lado un teatro de pensamiento y reflexión, ni tampoco una dramaturgia más funcional, irónica o farsesca. Sin duda, una producción variada en la que, siguiendo lo dicho por Francesc Foguet [2008: 99], su máximo especialista, nos encontramos, por una parte, con la subversión de géneros o formas tradicionales como el melodrama, en *Tango*, la comedia satírica (*Ni tan alt ni tan rics...*) o los monólogos en la *Trilogia d'exilis* o *Combat*; la reescritura actualizadora de mitos (*Una altra Ofèlia*), la *mélange* de géneros (*Ombres de la ciutat*) e, incluso, la creación de modalidades propias como la denominada "metrofarsa", la cual sitúa el actor en el centro de la dramaturgia (*El ball dels llenguados*)¹⁷.

OTROS GRUPOS, OTROS NOMBRES: PLUJA TEATRE,
CARNESTOLTES, L'ENTAULAT, L'HORTA...

También desde otros grupos del teatro independiente se aportaron obras destacables dentro de este proceso de renovación del teatro en lengua catalana. Entre éstos recordaremos especialmente Pluja Teatre, Carnestoltes, L'Entaulat y L'Horta. El primero de ellos, Pluja Teatre, fue creado el 1972 en Gandía, con un planteamiento de trabajo colectivo que mantienen vivo y que no siempre ha dado demasiada visibilidad a su dramaturgo y director habitual, Ximo Vidal (Gandía, 1950), en ocasiones secundado por otros miembros, Joan Muñoz y Josep E. Gongga. Entre los primeros espectáculos de Pluja encontramos *El Supercaminal* (1974), *Sang i ceba* (1977), cuyo texto fue editado en 1992,

Kosoré, en el volumen *La palabra y la escena (Acción Teatral de la Valldigna III)*, Valencia, Universitat de València, 2003.

¹⁷ En 2006 se celebró un simposio dedicado al estudio de su obra, del que surgió el volumen *Teatre, passions i (altres) insolències*, editado por F. Foguet i Biel Sansano [2008].

y *Dóna'm la lluna* (1979). Se trata de uno de los escasos supervivientes del teatro independiente, lo cual hizo a partir de una dedicación casi exclusiva al teatro para niños, siendo uno de los referentes en este campo desde los años ochenta. Así pues, a partir de 1980, con la obra *Raspa, Sompo i el màgic Tutti-Frutti*, inicia la producción de espectáculos para público infantil, una línea que ha continuado ininterrumpidamente hasta hoy. *Peter Pan* (1992), *L'amic invisible* (1994), *Recicla-Recicla* (1999), *Momo* (2003)¹⁸, *Gota* (2005) o *Emigrar, Volar* (2007) son algunos espectáculos destacados de su trayectoria, montajes comprometidos con los valores más progresistas de la sociedad actual¹⁹. Ximo Vidal es autor también de algunos textos para adultos, como *Ausiàs. Impromptu per a una representació*, texto galardonado con el premio de la Diputación de Valencia 1984, *Dómina dominante* (1990) o *March Trama* (1997).

Otro de los grupos destacables de este periodo de cambio fue Carnestoltes, surgido en 1973 con miembros de agrupaciones teatrales anteriores. Entre ellos destaca la figura del dramaturgo y director de escena Juli Leal (Valencia, 1946), otra de las figuras claves en la modernización del teatro en lengua catalana de los setenta, aunque su trayectoria posterior se ha centrado, a diferencia de los anteriores, más hacia la dirección y traducción-versión que a la autoría de textos originales. Sus primeros trabajos fueron versiones de dos clásicos: *L'hort dels cirerers* (1975), de Chéjov, y *Jordi Babau* (1976), a partir de *Georges Dandin*, de Molière. En palabras de Leal [2000: 88-89], se proponía con estas versiones una visión analítica de nuestro país partiendo de la adaptación a nuestro contexto histórico de clásicos internacionales, con el asesoramiento histórico por parte de reconocidos especialistas. Con lo cual, además, se realizaba la tarea poco frecuente de incorporar títulos de repertorio a nuestros

¹⁸ Este montaje fue galardonado con el premio Max 2005 al mejor espectáculo para público infantil. Existía una primera versión de este espectáculo realizada en 1986.

¹⁹ Su actividad teatral, además, se ha ampliado desde 1995 con la gestión del Teatre del Raval, en Gandía, una sala dedicada fundamentalmente a la programación infantil.

teatros, un asunto en el que, ya situados en los años ochenta, Leal desempeñó un papel destacado con la realización de diferentes traducciones-versiones de teatro extranjero. Posteriormente, Carnestoltes llevó a escena *Companyia de Varietats i Col·loquis "La Consoladora" presenta "Memòries de la Coentor"* (1977), un collage de textos de diversa procedencia entre los que había fragmentos de sainetes tradicionales de Escalante y textos de carácter ensayístico de diferentes autores valencianos²⁰. En 1979 estrenaron *Barrejat Escalante*, un acercamiento diferente al anterior a los sainetes de Escalante.

Acabada la actividad de Carnestoltes, encontramos a Leal como uno de los directores y traductores-adaptadores más presentes del nuevo periodo. Así, realizó varias aportaciones al teatro público, como la citada *Hasta aquí llegó la riada* (1982), revista musical de R. García, A. Burgos y Leal sobre escenas populares valencianas, para Teatres de la Diputació, o, ya para el CDGV, las traducciones-versiones de *La nit de Madame Lucienne* (1992), de Copi, *P.D.: El teu gat ha mort* (1992), de J. Kirkwood, y *La sala dels professors* (1993), de Liliane Wouters; y para el recién creado Teatres de la Generalitat, *El desfici per les vacances* (1994), de Goldoni. Asimismo, ha desarrollado diferentes trabajos para algunas de las nuevas compañías de los ochenta: *El malalt imaginari* (1983), de Molière, para la compañía Moma; *Gresca al Palmar* (1983), versión de *Le baruffe chiozzotte*, de Goldoni, para Teatre Estable del País Valencià, y *Pels pèls*, de P. Pörtner (1988), producción del Teatre Estable del País Valencià, Tricycle y Anexa; *Infantillatges* (1989), de R. Cousse, para L'Om; *El metge a garrotades* (1994), de Molière, y *Les mans negres* (1996), de E. Labiche para La Pavana. En 1998 estrenó y editó un nuevo texto, *Totus Tous*. En los últimos años ha seguido su trayectoria como director de escena y como traductor-adaptador con trabajos, entre otros, para Teatres de la Generalitat, como *Els embolics de Scapin*, de Molière (2007), y *Utopía Marivaux (de La disputa a*

²⁰ Texto publicado el 1977 por Tres i Quatre.

La isla de los esclavos) (2007), realizado este segundo junto a Lydia Vázquez e Ignacio Ramos²¹.

Otro de los grupos importantes fue L'Entaulat Teatre, en el que encontramos al director y dramaturgo Manel Cubedo (Burrriana, 1955). En 1974 da a conocer su primer trabajo, *Al·legro en do major per un passatemps*; posteriormente, tenemos *El xip xip, del xap xap...*, *Juguem al joc de jugar junts* y *Pavelló de mèrits*. En 1977, L'Entaulat presenta su primer trabajo profesional, *Salvem la natura*, al que siguieron espectáculos como *Recull de contes populars*, *Mort el gos queda la ràbia*, *Pim, Pam, Pum... ceba!*, *La rata, el llop i el malparlat*, *El Gran Circus Clac* y *La Troupe d'en Batiste*; con ellos se convirtió en un referente fundamental en los inicios de la actividad teatral para niños. En 1982 comienza su colaboración con Teatres de la Diputació con *Juguem al teatre i Vint mil llegües de viatge submarí*. A partir de 1984 Cubedo se hace cargo de la campaña "El teatre a l'escola" de la Generalitat Valenciana. Con la creación del Teatre dels Somnis en 1985 en la Sala Escalante, la compañía participó activamente en sus producciones, entre las cuales destaca el espectáculo de títeres *Tirant lo Blanc* (1985), realizado junto a la compañía Los Duendes. A partir de 1990, L'Entaulat crea espectáculos como *De la Terra a la Lluna* (1990), *Dia de crisi* (1991), *La guerra dels mons* (1992), *Un matí de drama?* (1992), *El vestit nou de l'Emperador* (1994), *El Drac* (1995)²² y *Nosferatu* (1996-97). En el caso de Cubedo, su escritura para el teatro, tanto de originales como de adaptaciones, se acompañó muy pronto con una importante dedicación al campo audiovisual, participando como guionista en series de éxito y dejando de lado paulatinamente su dedicación escénica.

Otro de los referentes de la nueva dramaturgia es L'Horta Teatre, grupo creado en 1974. Aunque sus montajes solían partir de textos de autor, también podemos recordar algunas mues-

²¹ *Totus Tous* fue editado por la Universitat de València, en la colección Teatro del siglo XX, y las traducciones-versiones de Molière y Marivaux han sido publicadas por Teatres de la Generalitat.

²² *El Drac* fue publicado por Bromera en su colección de teatro para niños, Micalet Teatre, en 1995.

tras de creación colectiva, tales *L'horta mai tan lluny de la realitat ni tan prop de la plaça del Cabdill* (1977), *Amparín Fartons, la fallera que canta i balla* (1979) y *Somni* (1980). Ya en los años ochenta, este grupo se nutre de textos de los nuevos dramaturgos de los setenta: *Bloody Mary Show*, de Rodolf Sirera, estrenada en 1983, *Llegenda de bandoler*, de Eduardo Zamanillo, en 1984, *La pau (retorna a Atenes)*, de Sirera, en 1985 y *Trifània*, de Molins, en 1987. Como en el caso de Pluja Teatre, L'Horta dio el paso a la profesionalización en 1989, con una importante dedicación al teatro para niños; y, además, desde 1995 cuenta con una sala propia, Sala L'Horta, con una programación dirigida, en gran parte, al público infantil. Esta compañía, posteriormente, ha acogido a algunos de los dramaturgos más destacados de la nueva generación de autores en lengua catalana, ya nacidos en la década de los sesenta, como Carles Alberola (*Alzira*, 1964) y Roberto García (*Valencia*, 1968) [Herrerías 2006].

Dentro del teatro de títeres, durante los años ochenta se desarrolla el trabajo de Vicent Vila (Albaida, 1954) para *Bambalina* (1981), compañía de la cual era miembro fundador. Entre sus aportaciones a *Bambalina* se encuentran *El drac roig de Roseville* (1983), *Picaro Mondo* (1984), *Moviscopi* (1985), *La cova del Gran Banús* (1986), *Pinotxo* (1989), *Aladí* (1990) o *Jojo* (1991). Posteriormente, Vila asumió la dirección del Centre Teatral Escalante, desde 1989, un centro dedicado al teatro familiar, aunque también ha proseguido con su dedicación a la escritura de textos, entre otros, para Teatre de la Caixeta (1995), compañía de teatro para niños, con obras como *Les botes del Gat amb Botes*, *Els somnis de Gulliver y Hans*, *Anna i l'aneguet lleig*²³. En el panorama de los primeros ochenta asistimos, también, al trabajo del director del Teatre Estable del País Valencià (1979), Casimir Gandia, hoy alejado del mundo teatral, con dos dramaturgias realizadas

²³ En la colección Micalet Teatre han sido publicadas *Les botes del Gat amb Botes/ Els somnis de Gulliver*, número 11, y *Pinotxo*, número 14. En versión castellana, la editorial Arbolé ha editado *Hans, Ana y el patito feo* y *La cueva del Gran Banús*, número 15 de la colección Historias para Títeres. También se han publicado *El regreso de Robin Hood* (Editorial Nausicaa) y *Megaláxia* (Centro de Documentación de Títeres de Bilbao).

a partir de textos valencianos de los siglos XV y XVI, *El Cortesà*, estrenada en 1981, y *Escenes obscenes d'un espill de dones*, a partir de *L'Espill*, de Jaume Roig, realizada junto a Josep Lluís Seguí y estrenada en 1982²⁴. Para finalizar este panorama, mencionamos los trabajos de dramaturgia de Manuel V. Vilanova y Leandre Ll. Escamilla, conocidos bajo el pseudónimo de Vicent Martí Xar, para la compañía de la que son miembros, Xarxa Teatre (1983), dedicada a espectáculos de calle y grandes eventos. Asimismo, en la trayectoria de Moma Teatre encontramos algunos ejemplos de creación colectiva o de espectáculos creados a partir de propuestas de su director Carles Alfaro (Valencia, 1960), como *Inèrcia* (1989), *Basted* (1990) u otros posteriores [Sira 2003]. En la década de los ochenta empiezan a escribir Carles Pons (Vilafranca, 1955-1999), autor de *Puja't al carro* (1984) o *Baco, Eros i Fortuna* para La Xula, Companyia de Comèdies, el cual tendrá una destacada dedicación posterior al teatro para público infantil, y Ximo Llorens (Alcoi, 1954), quien dio a conocer sus primeras obras a partir de la segunda mitad de los ochenta, como *Un assumpte molt negre* (1987), aunque su mayor proyección como autor, igual que la de Carles Pons, se producirá en los años noventa, al lado de toda una serie de nuevos dramaturgos más jóvenes.

UNA HISTORIA QUE CONTINÚA

Hemos querido centrar este artículo en aquellos núcleos básicos de la renovación dramática, en lengua catalana, durante los años setenta y ochenta, puesto que su labor ha sido fundamental para entender la evolución del teatro valenciano contemporáneo. Dramaturgos y compañías que, en gran parte, siguen en activo y que continúan siendo protagonistas del teatro actual. Eso sí, acompañados por otros que se han ido incorporando con los años, especialmente a lo largo de los noventa, década en la que nos encontramos con la irrupción de un grupo considerable de nuevos dramaturgos, tanto en castellano como

²⁴ Ambos textos fueron editados en la colección de Tres i Quatre en 1981 y 1983 respectivamente.

en catalán. En ese sentido, resulta simbólica la edición en 1996 del volumen *Islas*, primer número de la serie "Textos" de Teatro del siglo XX, colección dirigida por Juan Vicente Martínez Luciano, el cual reunió seis piezas cortas de tantos otros autores (C. Alberola, R. García, X. Llorens, C. Pons, Alejandro Jornet y Paco Zarzoso), así como la creación de una serie de compañías de autor en 1995, como Albená Teatre, Arden o L'Hongaresa de Teatre [Rosselló 2006a: 389-396].

Por lo que respecta a la lengua catalana, además de los ya citados, Carles Alberola y Roberto García, nos encontramos con aportaciones de Pasqual Alapont, con diversos trabajos para la compañía alcoyana La Dependent, Jaume Policarpo, director de Bambalina, Xavi Castillo, director de la compañía Pot de Plom, Patricia Pardo, Juli Disla, o, últimamente, el colectivo de El Pont Flotant, compañía creada el 2000, así como con las dramaturgias del director Joan Peris para el Teatre Micalet o los textos de Eduard Costa para la compañía Anem Anant, si bien es cierto que dramaturgos valencianos que escriben en castellano, en ocasiones también estrenan en lengua catalana, como ha ocurrido con Eduardo Zamanillo (1946), otro de los históricos del teatro independiente, junto a Chema Cardeña, Paco Sanguino, Rafael González, Paco Zarzoso, de quien se han estrenado diversas obras en Barcelona, o Xavier Puchades²⁵.

Así pues, nos encontramos en la actualidad con un panorama amplio y diverso de dramaturgos que, es justo puntualizarlo, no han contado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros territorios, con una ayuda clara y decidida por parte de las instituciones y que han seguido desarrollando su actividad, como ya ocurriera en los años del teatro independiente, gracias a la iniciativa de grupos y salas privadas. Ciertamente es, no obstante, que en un contexto diferente, puesto que la producción privada se ha visto acompañada por una política pública de ayudas al sector, con circuitos teatrales consolidados y con una lengua pro-

²⁵ Sobre la dramaturgia de los noventa puede verse el estudio de Tortosa (2000).

pia que contaba ya con destacables referentes literarios, escénicos y audiovisuales.

BIBLIOGRAFÍA

- BLASCO, RICARD (1986): *El teatre al País Valencià durant la guerra civil (1936-1939)*, Barcelona, Curial.
- CALAFAT, FRANCESC (2008): "Entrevista a Manuel Molins. La di-versió ens proporciona una altra versió de les coses", en *Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramaturgia de Manuel Molins*, València, Universitat de València, pp. 449-466.
- CARBÓ, FERRAN/CORTÉS, SANTI (1997): *El teatre en la postguerra valenciana (1939-1962)*, València, Tres i Quatre.
- CARBÓ, FERRAN/SIMBOR, VICENT (2005): *Literatura catalana del siglo XX*, Madrid, Síntesis.
- CUBEDO, MANEL, VILA, VICENT I HERRERAS, ENRIQUE (1995): *La Sala Escalante i el teatre infantil valencià*, València, Diputació de València.
- FOGUET, FRANCESC (2008): "Manuel Molins: poètica oberta", en *Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramaturgia de Manuel Molins*, València, Universitat de València, pp. 93-115.
- FOGUET, FRANCESC/ SANSANO, BIEL (ed.) (2008): *Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramaturgia de Manuel Molins*, València, Universitat de València.
- HERRERAS, ENRIQUE (2001): *València-Cinema. Studio S. A.: 25 años de resistencia cultural*, Alzira, Algar.
- HERRERAS, ENRIQUE (2006): *30 anys de L'Horta. 30 anys de teatre valencià*, Alcira, Bromera.
- LEAL, J (2000): "Incidència i presència del teatre francès i italià al teatre independent valencià", en *Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998)*, ed. Ramon X. Rosselló, València, Universitat de València, pp. 77-94.
- PÉREZ GONZÁLEZ, RAFAEL (1998): *Guia per recórrer Rodolf Sirera*, Barcelona, Institut del Teatre.
- PÉREZ MORAGÓN, FRANCESC (1993): "Teatre en català a València durant el franquisme: crisi d'un model escènic", *Caplletra*, 14, pp. 49-66.
- ROSSELLÓ, RAMON X. (1997): "Sobre el teatre independent valencià i la nova escriptura teatral", *Caplletra*, 22, pp. 217-232.
- ROSSELLÓ, RAMON X. (1999): "El teatro valenciano de la Democracia", *ADE Teatro*, 75, pp. 42-46.

- ROSSELLÓ, RAMON X. (ed.) (2000): *Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998)*, València, Universitat de València.
- ROSSELLÓ, RAMON X. (ed.) (2004): "Vicent Andrés Estellés i la renovació teatral valenciana durant la dictadura franquista", en *Vicent Andrés Estellés*, ed. F. Carbó, E. Balaguer y L. Meseguer, Alicante, IIFV, pp. 217-248.
- ROSSELLÓ, R. X. (2006a): "Producció teatral privada i models de creació actuals al País Valencià", en *I Simposi Internacional sobre Teatre Català Contemporani*, Barcelona, Institut del Teatre, pp. 379-402.
- ROSSELLÓ, RAMON X. (ed.) (2006b): *25 anys pràcticament inventats. Bambalina Teatre Practicable*, València, Bambalina.
- ROSSELLÓ, RAMON X. (2008): "Sobre el Grup 49, Manuel Molins i el cicle de l'altra memòria: a propòsit de *Dansa de vetlatori*", en *Teatre, passions i (altres) insolències. Lectures sobre la dramaturgia de Manuel Molins*, València, Universitat de València, pp. 353-399.
- SIRERA, JOSEP LLUÍS (ed.) (2003): *Moma Teatre 1982-2002. Vint anys de coherència*, Alcira, Bromera.
- TORTOSA, VIRGILIO (2000): "Panorama de la dramaturgia valenciana dels 90", en *Aproximació al teatre valencià actual (1968-1998)*, València, Universitat de València, pp. 187-260.