

Introducción
Teatro y política: los escenarios de la memoria y la identidad en la
España actual

Simone Trecca
Università degli Studi Roma Tre

simone.trecca@uniroma3.it

Cuarenta años después de la muerte de Franco y del comienzo del difícil proceso de democratización del país, el teatro español se ha venido desarrollando dentro de un escenario nacional controvertido y contradictorio, marcado por peculiares fenómenos de un pasado todavía necesitado de una elaboración compleja: una sangrienta guerra civil, una dictadura prolongada hasta la mitad de los 70 y el pacto de silencio que acompañó el frágil proceso de la transición a la democracia. La dramaturgia española de las últimas décadas se configura como lugar privilegiado para la reflexión colectiva en torno al dificultoso proceso de construcción de una identidad capaz de elaborar el trauma de un pasado nacional gravoso y, al mismo tiempo, intenta responder a las instancias de la sociedad actual, en la que tienden a desdibujarse las distinciones identitarias en busca de una universalización de temas y cuestiones. Al enfrentar las inquietudes del presente, en parte asimilables a las que viven otras sociedades democráticas de hoy, los autores optan, o bien por las formas directas de un teatro de urgencia, explícitamente político o de denuncia civil, o bien por soluciones dramáticas y escénicas más oblicuas, como la recuperación de la historia occidental del siglo XX, entre otras. La identidad que la España democrática está creando y articulando trabajosamente, también a través del teatro, nos devuelve la imagen incierta de una cultura en conflicto entre la necesidad de recuperación de la memoria histórica y la tentación del olvido, en la ilusión de poder remover un pasado incómodo y traumático y, de tal manera solamente, llevar el paso de los demás países democráticos y responder a los retos del presente.

La representación, por parte de un amplio número de dramaturgos españoles contemporáneos, de temas inherentes a la reciente historia de España (especialmente la guerra civil y el franquismo) ha llamado cada vez más la atención de los estudiosos. A finales del pasado siglo, han sido muchas las reflexiones sobre las aportaciones del teatro histórico en España, también con la intención de ofrecer un panorama de la evolución del subgénero desde la transición hasta las postrimerías de la centuria. Recordaré solamente: el seminario del Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías en 1998, en cuyas actas (Romera Castillo, Gutiérrez Carbajo, eds., 1999) pueden leerse, entre otras contribuciones, las ponencias de carácter general de César Oliva (1999), María Francisca Vilches de Frutos (1999) y del mismo coordinador (Romera Castillo, 1999); el número 280 de *Primer acto* se consagra a «Teatro e historia», recogiendo las posiciones al respecto de varios dramaturgos y publicando el texto de *Cartas de amor a Stalin* de Mayorga; un año antes Kurt Spang editaba un volumen sobre el drama histórico (Spang, 1998). Finalmente, es oportuno mencionar la intervención en este debate de fin de siglo de Mariano de Paco (1995).

En años recientes, dicho fenómeno se ha venido estudiando dentro del contexto del teatro del nuevo milenio y, especialmente, atendiendo a una metamorfosis estética y dramática que conduce hacia un nuevo paradigma: como afirma Wilfried Floeck (2006), estamos pasando del modelo de teatro histórico de raigambre realista a una forma de teatro de la memoria que, en parte, sería una reacción a la política del olvido (o de la amnesia) promovida durante la transición. Abandonada la confianza en la posibilidad de proponer una representación uniforme de la misma, los nuevos autores optan, según el estudioso, por la fragmentación y el multiperspectivismo,

la estructura abierta y la participación activa del receptor, rasgos todos que motivarían y vertebrarían la naturaleza despolitizada de tal modelo. Esto último merece, sin duda, una mayor profundización y, de hecho, varias contribuciones recientes sobre autores y/u obras del teatro español actual muestran, de manera más o menos explícita, la necesidad de matizaciones y correcciones. El mismo Floeck, en otro artículo suyo (2004), consideraba muy acertadamente lo erróneo, en vista de las aportaciones a la última escena peninsular, de la aplicación de una dicotomía entre el uso de técnicas o rasgos estéticos posmodernistas y la atribución de una función ética o social. En cierta medida, el cambio de paradigma parece confirmar, y hasta reforzar, las consideraciones de Francisco Ruiz Ramón sobre el drama histórico español de patrón bueriano, como forma abierta, «de naturaleza interrogativa, no resolutive» (Ruiz Ramón, 1988: 24), lo cual enmarca este tipo de escritura dentro de las tendencias estéticas caracterizadoras, en general, de las dramaturgias actuales¹.

De entre las contribuciones más puntuales pero, no por ello, menos útiles a la hora de trazar unas posibles líneas de convergencia o cruce dentro de dichos estudios, me parece oportuno mencionar los artículos de Manuela Fox (2006), José Paulino Ayuso (2009), Eduardo Pérez-Rasilla (2009)², Antonia Amo Sánchez (2014); el libro de Luisa García-Manso (2013) sobre teatro de autoría femenina; la tesis de Alison Guzmán (2012), que se centra en la presencia del tema de la guerra civil en el teatro español de 1939 a 2009. Intervenciones de referencia más amplia, que estudian la situación española en el marco de las teorías del recuerdo y de la memoria colectiva, si bien trascendiendo los fenómenos de teatralización del recuerdo, en los libros de Paloma Aguilar Fernández (1996), sobre memoria de la guerra civil durante la transición; David Wingeate Pike (2000), sobre los españoles deportados al campo de Mauthausen³; José F. Colmeiro (2005), sobre memoria histórica e identidad cultural.

La relación del teatro con la sociedad española estrictamente actual y con la cuestión de su contextualización en el marco internacional se manifiesta a través del tratamiento dramático y escénico de temas candentes como los conflictos de género, la violencia, el terrorismo, la inmigración, la guerra, la incomunicación en la era de internet y de la globalización, etc. El interés de los estudiosos por dicha tendencia, desarrollada en las últimas décadas del teatro español contemporáneo, tras una etapa menos comprometida con los temas actuales, es también reciente, aunque existen ya algunos trabajos de referencia. Sobre la situación hasta los 90 pueden leerse Serrano (1997) y Floeck (2004). En Italia, uno de los momentos más significativos de reflexión en torno al teatro más reciente fue el seminario internacional organizado en la Università di Verona en 2011, cuyas contribuciones pueden ahora leerse en el volumen editado por Silvia Monti y Paola Bellomi (2012). También de 2011 es el monográfico de la revista *Signa*, editado por Manuela Fox y consagrado al estudio de las dramatizaciones del terrorismo (Fox, ed., 2011). A Eileen Doll se debe un importante volumen sobre el tema de la inmigración en el teatro español contemporáneo (Doll, 2013). Los conflictos de género y la violencia contra las mujeres son el objeto de estudio del libro de Marta Fernández Morales (2002), pero pueden verse algunas contribuciones sobre su tratamiento por las dramaturgas en la segunda mitad del siglo XX en Romera Castillo, ed., 2005, y por los dramaturgos en los inicios del siglo XXI en Romera Castillo, ed., 2009.

***

El primer número de *Krypton* se abre con la publicación en italiano de un breve manifiesto de Juan Mayorga titulado «El teatro es un arte político», una reflexión sugerente y al mismo tiempo inexorable sobre la esencia intrínsecamente social del teatro (pues se hace delante de una asamblea) y sobre su función pública, civil (pues convoca a la *polis*). Se estrenaba así la revista bajo los auspicios de uno de los dramaturgos españoles contemporáneos más premiados y representados a nivel internacional, y recogiendo tácitamente un mandato de protección de una idea de los fenómenos culturales, y del teatro especialmente, vinculada con una connatural idea de política, en la medida en que aquellos pueden representar una de las formas más vigorosas de pronunciarse (o no pronunciarse) sobre el mundo. Acometemos ahora aquel reto de manera más inmediata, consagrando el número 7 de la revista precisamente a algunas de las posibles interconexiones entre teatro y

¹ Un útil recorrido por las líneas de la dramaturgia de las últimas décadas en Serrano (2006). Sobre las tendencias del teatro español del siglo XXI pueden leerse las actas de los varios seminarios organizados por José Romera Castillo en el marco de los trabajos del Seliten@t (Centro de investigación de Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías). En Pérez-Rasilla (2012), una imprescindible aportación sobre la escritura teatral de los autores emergentes.

² Comento sus consideraciones, entre otras, en un artículo mío sobre teatro y memoria a punto de publicarse en el n. 7 de la revista *Cuadernos AISPI* (Trecca, en prensa).

³ Tema que está comenzando a ser tratado en el teatro de los últimos años, como en *El triángulo azul* (2014), de Laila Ripoll y Mariano Llorente, Premio Nacional de Literatura Dramática 2015 o *J'attendrai* (2014), de José Ramón Fernández.

política, enfocando la cuestión a partir de una de las realidades teatrales más destacadas en la actualidad (por su impresionante vitalidad y variedad). Recogemos, en efecto, algunos de los trabajos presentados durante el congreso internacional *Tablas. Jornadas de Teatro Hispánico Contemporáneo*, celebrado en Roma (Università degli Studi Roma Tre) los días 28 a 31 de octubre de 2014, especialmente de las sesiones dedicadas al estudio del teatro histórico (Fausta Antonucci y Mariano de Paco) y al análisis de la representación de la actualidad en la escena contemporánea (Manuela Fox, Veronica Orazi y Virtudes Serrano) o de fenómenos de masas que desdibujan los límites de la identidad nacional, como los musicales de las grandes producciones multinacionales (José Romera Castillo). Completan el volumen el artículo de Susanna Nanni sobre el colectivo argentino Teatrola-identidad, que amplía el horizonte con una mirada al otro lado del océano, y una entrevista de Paola Ambrosi a Guillermo Heras, que consiente cerrar este número con la palabra de un hombre de teatro (autor, director de escena, gestor, etc.) comprometido, durante toda su larga trayectoria, con la tarea de promover y fomentar cualquier tipo de actividad escénica capaz de dar voz a las identidades culturales que intentan posicionarse dentro de nuestras sociedades, esto es, capaz de realizar desde las tablas la esencia política del teatro.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilar Fernández, Paloma (1996), *Memoria y olvido de la guerra civil española*, Madrid, Alianza.
- Amo Sánchez, Antonia (2014), «Dramaturgias de lo imprescriptible: un teatro para la recuperación de la memoria histórica en España (1990-2012)», *Anales de la literatura española contemporánea*, 39 (2), pp. 341-369.
- Colmeiro, José F. (2005), *Memoria histórica e identidad cultural: de la postguerra a la postmodernidad*, Barcelona, Anthropos.
- Doll, Eileen J. (2013), *Los inmigrantes en la escena española contemporánea: buscando una nueva identidad española*, Madrid, Fundamentos.
- Fernández Morales, Marta (2002), *Los malos tratos a escena. El teatro como herramienta en la lucha contra la violencia de género*, Oviedo, KRK.
- Floeck, Wilfried (2004), «¿Entre posmodernismo y compromiso social? El teatro español a finales del siglo XX», en Floeck, Wilfried, Vilches de Frutos, María Francisca (eds.), *Teatro y sociedad en la España actual*, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, pp. 189-207.
- Floeck, Wilfried (2006), «Del drama histórico al teatro de la memoria. Lucha contra el olvido y búsqueda de identidad en el teatro español reciente», en Romera Castillo, José (ed.), *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI*, Madrid, Visor, pp. 185-209.
- Fox, Manuela (2006), «El recuerdo de la Guerra Civil en el teatro español del siglo XXI», en Romera Castillo, José (ed.), *Tendencias escénicas al inicio del siglo XXI*, Madrid, Visor, pp. 549-63.
- Fox, Manuela (ed.) (2011), *Teatro y Terrorismo*, monográfico de la revista *Signa*, 20, pp. 13-165.
- García-Manso, Luisa (2013), *Género, identidad y drama histórico escrito por mujeres en España (1975-2010)*, Oviedo, KRK.
- Guzmán, Alison (2012), *La memoria de la guerra civil en el teatro español (1939-2009)*, tesis doctoral (dir. Emilio de Miguel Martínez), Universidad de Salamanca.
- Monti, Silvia, Bellomi, Paola (eds.) (2012), *Scene di vita. L'impegno civile nel teatro spagnolo contemporaneo*, Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Oliva, César (1999), «Teatro histórico en España (1975-1998)», en Romera Castillo, José, Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.), *Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones*, Madrid, Visor, pp. 63-71.
- Paco, Mariano de (1995), «Teatro histórico y sociedad española de posguerra», en *Homenaje al profesor Antonio de Hoyos*, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, pp. 409-16.
- Paulino Ayuso, José (2009), «Los dramas de la conciencia y la memoria», *Anales de literatura española*, 21, pp. 11-38.

- Pérez-Rasilla, Eduardo (2009), «La memoria histórica de la postguerra en el teatro de la transición. La generación de 1982», *Anales de literatura española*, 21, pp. 143-59.
- Pérez-Rasilla, Eduardo (2012), «Notas sobre la dramaturgia reciente en España», *Don Galán*, 2 <http://teatro.es/contenidos/donGalan/donGalanNum2/pagina.php?vol=2&doc=1_6> (consultado el 30.11.2015).
- Romera Castillo, José (1999), «Sobre teatro histórico actual», en Romera Castillo, José, Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.), *Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones*, Madrid, Visor, pp. 11-37.
- Romera Castillo, José (ed.) (2005), *Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX: espacio y tiempo*, Madrid, Visor.
- Romera Castillo, José (ed.) (2009), *El personaje teatral: la mujer en las dramaturgias masculinas en los inicios del siglo XXI*, Madrid, Visor.
- Romera Castillo, José, Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.) (1999), *Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones*, Madrid, Visor.
- Ruiz Ramón, Francisco (1988), «Pasado/Presente en el drama histórico», *Estreno*, 14(1), pp. 22-25.
- Serrano, Virtudes (1997), «Política, teatro y sociedad: temas de la última dramaturgia española», *Monteagudo*, 3, pp. 75-92.
- Serrano, Virtudes (2006), «El teatro desde apenas ayer hasta nuestros días», *Monteagudo*, 11, pp. 13-40.
- Spang, Kurt (1997), «Apuntes para la definición y el comentario del drama histórico», en Id. (ed.), *El drama histórico. Teoría y comentarios*, Pamplona, Eunsa, pp. 11-50.
- Trecca, Simone (en prensa), «Historia y memoria en las tablas. La función de mediación en algunas técnicas metadramáticas del teatro español último», *Cuadernos AISPI*, 7.
- Vilches de Frutos, María Francisca (1999), «Teatro histórico: la elección del género como clave de la escena española contemporánea», en Romera Castillo, José, Gutiérrez Carbajo, Francisco (eds.), *Teatro histórico (1975-1998): textos y representaciones*, Madrid, Visor, pp. 73-92.
- Wingate Pike, David (2000), *Spaniards in the Holocaust. Mauthausen, the Horror on the Danube*, London, Routledge.