

XXXIII Festival de Teatro Clásico de Almagro (6-8 julio 2010)

Ilaria Resta
Università del Salento
ilaria.resta@unisalento.it

Palacio de Valdeparaíso

Los pasados días 6, 7 y 8 de julio se celebró en el Palacio de Valdeparaíso, en Almagro, la XXXIII edición de las Jornadas de Teatro Clásico, codirigidas por Felipe Pedraza y Rafael González. Este año, las jornadas se dedicaron a «Europa (historia y mito) en la comedia española», una temática de la que, según explicó el director Felipe Pedraza el día de la inauguración, apenas ha sido estudiada en profundidad por los especialistas; de ahí la voluntad, por parte de los organizadores del congreso, de ofrecer unas jornadas enfocadas en el papel de Europa en el teatro del Siglo de Oro, con el fin de investigar la no-accidentalidad de la presencia de temas, ambientaciones y asuntos de la historia europea en la comedia áurea.

Inauguración de la Jornadas

La sesión inaugural también contó con la presencia y las intervenciones de Natalia Menéndez, directora del Festival de Teatro Clásico de Almagro; de Rafael de Lucas, director general de la Promoción Cultural y del alcalde de Almagro, Luis Maldonado. Todos subrayaron la importancia, para la ciudad de Almagro, de un evento como el Festival de Teatro Clásico y de sus Jornadas, las cuales siguen despertando interés, cada vez más creciente, entre los estudiosos y profesionales del sector.

El actor JORDI DAUDER entre el público

El actor Jordi Dauder cerró la inauguración con una ponencia, titulada «Los clásicos: lo fingido y lo verdadero», acerca de la difícil tarea del actor contemporáneo a la hora de trabajar con textos clásicos. Esa dificultad, explicó Dauder, no reside simplemente en la necesidad de hacer investigación, de estudiar el

personaje, la tipología de texto, de enfocar un espacio y unos valores que puedan resultar anacrónicos, sino que también se relaciona con el hecho de representar una obra clásica para un público contemporáneo, un público que, según él, no está suficientemente preparado para enfrentarse con piezas de esa tipología. Dauder abogó por la necesidad de una preparación

específica, de un estudio del teatro en las instituciones de enseñanza, como única solución para acabar ya con ese «déficit cultural» que afecta nuestra sociedad y que va incrementándose con la diversificación de la formación académica, debido a las autonomías y la circulación de ideas y experiencias artísticas en ambientes cerrados.

El tórrido clima del verano manchego fue el marco de tres jornadas exitosas que acogieron, juntos a curiosos y amantes del teatro clásico, a especialistas y profesores de diversas universidades nacionales e internacionales. Las líneas de investigación enfocadas por los ponentes giraron en torno a dos ejes fundamentales: por un lado, el reflejo de ambientaciones europeas, temas de historia medieval y contemporánea, así como asuntos relativos a la política imperial en las comedias áureas; y, por otra parte, el estudio del impacto de la comedia española en el contexto europeo.

Con respecto a la primera temática, se puso particular atención en el análisis de la presencia tanto de asuntos históricos como de recreación de ambientaciones europeas en las comedias de Calderón. De esta tema se ocuparon Juan Udaondo (Universidad de La

Coruña), con una intervención sobre la comedia *El sitio de Breda*; Santiago Fernández Mosquera (Universidad de Santiago de Compostela), quien matizó los significados simbólicos de las representaciones de Europa y de otros continentes en los autos del dramaturgo madrileño; y Germán Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid), que destacó las distintas maneras con que Calderón trata los espacios dramáticos europeos, evidenciando tres opciones diferentes:

JUAN UDAONDO
«Entre la evocación épica y la crónica de guerra. *El sitio de Breda* de Calderón de la Barca»

1. Recreación de un espacio dramático irreal, en el sentido del uso de ambientaciones europeas con un objetivo fundamentalmente estético, sin búsqueda de precisión histórico-geográfica.
2. Función alegórica con evidentes reflejos de carácter moral y religioso en el caso de autos y loas.
3. Referencias a asuntos históricos y bélicos europeos con motivo de ensalzamiento de la monarquía española, como ocurre en *El prodigio de Alemania*.

Otro aspecto interesante, mencionado por Germán Vega, fue la cuantiosa presencia de ambientaciones italianas: de hecho, a partir de un análisis de 123 comedias de Calderón de la Barca, Vega llegó a la conclusión de que, después de la propia España, es Italia –y Nápoles, en concreto– el país más dramatizado.

GERMÁN VEGA GARCÍA-LUENGOS
«Espacios dramáticos europeos en la
comedia española»
Preside: Rafael González Cañal

ALESSANDRO CASSOL
«Milán y el teatro europeo:
¿historia o mito?»

Las referencias a la península itálica como espacio dramático en la comedia áurea fueron examinadas por otros estudiosos. El profesor Alessandro Cassol (Università degli Studi di Milano) se ocupó de las relaciones políticas y comerciales entre España y la ciudad de Milán a lo largo de los siglos XVI y

XVII y de su reflejo en el teatro español de la época. Asimismo, el estudioso Guillermo Gómez (C.S.I.C.) introdujo la presencia de la ambientación romana en el análisis de diferentes comedias áureas basadas en la vida de San Alejo.

GUILLERMO GÓMEZ
«Los viajes de San Alejo: de
Roma al cielo»

MARIA ROSA SCARAMUZZA
«La figura de Belisario y el mito
del Imperio en el teatro
aurisecular»
Preside: Felipe B. Pedraza

En esta misma línea de estudios relativos a la dramatización en la comedia palatina de asuntos históricos, tanto de la Edad Media como pertenecientes a una época más contemporánea a los dramaturgos barrocos, se encuadran las ponencias de la profesora Maria Rosa Scaramuzza (Università degli Studi di Milano) y del profesor Antonio Serrano (Jornadas de Teatro del Siglo de Oro de Almería). La profesora trató el mito de Belisario, condotiero y héroe bizantino injustamente condenado a la mendicidad por el emperador Justiniano, en la comedia *El mayor ejemplo de la desdicha* de Mira de Amescua; el profesor Antonio Serrano, por su parte, se centró en la reconstrucción dramática de la batalla de Mastrique en la comedia *Asalto a una ciudad* de Lope de Vega.

ANTONIO SERRANO
"Mastrique: una batalla, una comedia,
una representación"
Preside: Rafael González Cañal

Antonio Sánchez Jiménez, Alejandro García Reidy,
Frederick de Armas y Santiago Fernández Mosquera.

De igual forma, las ponencias de Antonio Sánchez Jiménez (Universiteit van Amsterdam) y de Alejandro García Reidy (Duke University) giraron en torno al reflejo de Europa en las comedias del «Fénix». Sánchez Jiménez trató de manera específica el conjunto de estereotipos europeos, agrupados bajo el lema de Leyenda Negra, sobre España y los españoles y su reinterpretación en algunas comedias de Lope, entre las que sobresalen *La contienda de Diego García de Paredes* y *El asalto de Mástrique*. García Reidy, por otra parte, centró su intervención en las ambientaciones inglesas presentes en las comedias de Lope de Vega, como *Los contrarios de amor*, *El amor desatinado*, *Erminda celosa*, *Los pleitos de Ingalaterra*. En particular, el estudioso subrayó el hecho de que todas las piezas de ambientación inglesa tratan asuntos novelescos, menos en el caso de *El amor desatinado*. Lope de Vega no se interesó en escenificar hechos históricos, pues empleó los espacios ingleses como marco para desarrollar la fantasía palatina.

BLANCA OTEIZA
«Europa en Tirso»

Blanca Oteiza (Universidad de Navarra), además, presentó su ponencia acerca de los vínculos entre las comedias de Tirso de Molina y Europa; mientras que Frederick de Armas (University of Chicago) analizó el mito de Europa en las comedias áureas y su reelaboración con respecto a la antigüedad clásica.

Mención aparte merece la intervención de clausura de las jornadas, a cargo del profesor Pierre Civil (Université Sorbonne Nouvelle-Paris), quien puso de relieve la postura del teatro clásico francés ante la comedia nueva española.

PIERRE CIVIL
«París ante la comedia española»

Además de las discusiones más estrictamente teóricas, las jornadas estuvieron marcadas por dos exitosas representaciones, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico: *El alcalde de Zalamea* de Calderón

de la Barca y *La moza de cántaro* de Lope de Vega, ambas dirigidas por Eduardo Vasco. *El alcalde de Zalamea*, estrenado en el patio del Hospital de San Juan de Almagro, pudo contar con una acogida calurosa por parte del numeroso público presente. Buena parte del mérito se debe a la magistral interpretación del actor Joaquín Notario, aquí en el papel del alcalde Pedro Crespo, y en su capacidad de fundir y alternar el *pathos* dramático, propio del protagonista calderoniano, a momentos marcados por puntas de ironía.

Coloquio con la Compañía Nacional de Teatro Clásico sobre *El alcalde de Zalamea*
Pepa Pedroche, Joaquín Notario, Eduardo Vasco y Felipe B. Pedraza

Por su parte, la Joven Compañía –«cantera de intérpretes de la CNTC», como la definió el director Vasco– representó *La moza de cántaro* en el Corral de Comedias de la ciudad manchega. Caracterizada por un montaje bastante sobrio, en la pieza destacaron fundamentalmente la actuación de la actriz Mamen Camacho, que dio voz y rostro a la protagonista doña María y, sobre todo, la interacción con los espectadores favorecida por una puesta en escena que superó los límites del espacio escénico del Corral.

A modo de conclusión, esta edición de las Jornadas de Teatro Clásico de Almagro superó las previsiones más optimistas. Junto a la calidad de las ponencias y de los espectáculos, destacó la excelente organización y el ambiente estimulante que se vivió en ellas. Terminamos deseando que las Jornadas sigan su marcha y esperamos repetir esta maravillosa experiencia el próximo año.

