

Mira, Alberto (2024). *El teatro musical de Stephen Sondheim*. Akal. 331 páginas

Gonzalo Fernández Monte
Investigador independiente  

<https://dx.doi.org/10.5209/eslg.101399>

Recibido: 03/03/2025 • Aceptado: 04/03/2025

El valenciano Alberto Mira, profesor en la Universidad Oxford Brookes, ha destacado por sus publicaciones divulgativas de temática LGBTIQ+ en diálogo con la cultura popular. Habiéndose acercado en 2021 al universo del musical cinematográfico con su estudio *The Pop Musical*, en su publicación más reciente, *El teatro musical de Stephen Sondheim*, penetra el núcleo más profundo y complejo del musical teatral abordando un ensayo sobre las contribuciones artísticas de una de las figuras centrales de la historia de este género.

Stephen Sondheim es un nombre intensamente reverenciado (también discutido) en el circuito de afición y en el ámbito intelectual del teatro musical de nuestro tiempo. Las creaciones de este compositor y letrista neoyorkino, distribuidas a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, han conducido el género del musical por caminos inexplorados, no siempre aceptados por crítica y público, pero consistentemente innovadores. El estudio de Mira vio la luz tan solo tres años después del fallecimiento de esta personalidad mítica (el mismo autor escribió un obituario titulado *Sondheim: una ética del teatro*) que, con su longevidad, encarnó durante largo tiempo el principal nexo vivo con la Edad de Oro del teatro musical estadounidense, habiendo protagonizado capítulos importantes de su evolución.

El libro aparece además en un momento propicio para la industria del teatro musical en España, que ha rendido homenaje a Sondheim en no pocas ocasiones, si bien la difícil proyección comercial de su obra ha perpetuado su falta de visibilidad y, en consecuencia, cierto desconocimiento o incomprendimiento hacia su figura. Aunque profusamente estudiado en publicaciones anglófonas, *El teatro musical de Stephen Sondheim* es la primera monografía dedicada a este autor en lengua castellana, una iniciativa de notable trascendencia, como apunta el dramaturgo Alberto Conejero en su prólogo. La contribución de Mira no se limita a ampliar conocimiento sobre el propio Sondheim, pues además aborda conceptos centrales de la historia y el análisis del teatro musical que apenas han sido divulgados en nuestra cultura, y que resultan fundamentales para entender las complejidades de este género.

El dramaturgo musical

En su ensayo, de carácter fundamentalmente analítico, Mira se sustenta sobre una base teórica arraigada en los discursos artísticos e intelectuales sobre el teatro musical de Broadway. Me parece especialmente acertado su foco en los conceptos de *integración* y *colaboración*. La idea de integración remite a una serie de estrategias encaminadas a gestionar la relación entre dramaturgia y número musical. Heredera de teorías exploradas en géneros músico-teatrales anteriores (con precedentes de peso como Wagner), alcanzó su consolidación definitiva en el teatro musical moderno a través de las iniciativas del letrista y dramaturgo Oscar Hammerstein II (mentor de Sondheim), y ha sido ampliamente discutida por estudiosos como Scott McMillin. De este último extrae Mira ciertas conclusiones críticas y conceptos (como “la voz del musical”) que probarán ser clave para entender las propuestas experimentales que plantea Sondheim en su búsqueda de nuevas formas de relación entre dramaturgia y música. En concreto el autor distingue entre un enfoque *horizontal*, en que los números musicales discurren en perfecta integración con la acción dramática (distintivo del *musical integrado*), y uno *vertical*, donde ambas esferas presentan mayor independencia mutua (típico de la revista); Mira atribuye a Sondheim una aproximación mixta que califica de *oblicua*. Como innovador en este campo le otorga la etiqueta de “dramaturgo musical”, que transciende las más convencionales de “compositor” y “letrista”.

Por su parte, el concepto de colaboración constituye una característica crucial en la definición del teatro musical desarrollado en Estados Unidos a lo largo del siglo XX. Distinguiéndose de otros géneros donde un autor se alza como creador primordial de la obra (por ejemplo el compositor, en el caso de la ópera), el musical se reconoce como un producto con autoría múltiple que toma forma a partir de la combinación de esfuerzos e ideas de distintas mentes creativas. A lo largo del libro se constata que todas las innovaciones

de Sondheim provienen del trabajo conjunto con personalidades afines, en especial los directores de escena Harold Prince y James Lapine, pero también el compositor Leonard Bernstein, el coreógrafo y director Jerome Robbins, y los dramaturgos Arthur Laurents, Hugh Wheeler, George Furth y John Weidman. Sus logros son siempre compartidos. Mira establece un retrato de Sondheim que, lejos del aislamiento, nos muestra a un trabajador que dialoga con las tendencias de su tiempo, se suma a las inquietudes experimentales de algunos de sus colegas y se contrapone a las actitudes ancladas en lo convencional esgrimidas por otros.

De la idea al número

El libro está estructurado en dos partes denominadas “Un teatro de ideas” y “Un teatro de números”. Las precede un capítulo introductorio que brinda al lector una primera aproximación al trabajo de Sondheim, sus circunstancias personales e influencias definitorias, y una perspectiva múltiple de su obra en relación con las tres familias de géneros precursores del musical: ópera, opereta y revista. Estas consideraciones aportan claridad a la hora de entender las distintas alternativas que ofrece Sondheim a la forma habitual en que se suele plantear la relación entre música y acción dramática en la creación de musicales integrados.

La sección “Un teatro de ideas” ofrece una panorámica de la obra de Sondheim en orden cronológico no estricto, título a título, destacando los dos grandes períodos que se definen por sus colaboraciones con Prince y Lapine, respectivamente. Sin intención de escribir una narración histórica, Mira proporciona pinceladas sobre las circunstancias que condujeron al germen de cada proyecto con unos u otros colaboradores, incluyendo información de interés sobre el proceso creativo y desembocando en un análisis del producto resultante. El autor recurre a numerosos testimonios expresados por el propio Sondheim en entrevistas o en sus escritos (sobresaliendo sus memorias *Finishing the Hat y Look, I Made a Hat*), de suerte que la lectura se beneficia continuamente de la perspectiva del compositor.

Como rasgo determinante en el desarrollo artístico típico de Sondheim, afianzado durante sus colaboraciones con Prince, destaca la noción de que sus musicales toman forma en torno a una idea central que sirve de guía para todas las decisiones creativas de la obra. En el discurso académico y divulgativo sobre teatro musical se ha atribuido al mencionado tandem el mérito de consolidar el denominado *concept musical*, subgénero definido precisamente a partir de la aplicación de dicho principio. Aunque Mira no llega a emplear este término (quizá para evitar una categorización de género innecesaria), ahonda en los detalles y consecuencias de este tipo de opción creativa a lo largo de todo su ensayo.

La segunda sección del libro, “Un teatro de números” (en referencia al *número musical*), es en realidad una ampliación de la primera, pues consiste en un análisis más detallado de una serie de números de las obras mencionadas en la misma. El autor establece una clasificación en cuatro tipos de número musical: monólogos, duetos, números de coro y escenas musicalizadas. En sus definiciones de estas categorías, flexibles y meditadas, tiene en cuenta precedentes históricos y convenciones formales que servirán de contraste con las propuestas de Sondheim. La selección de ejemplos a analizar no parece seguir un criterio sistemático, pero a través de ella quedan ilustrados de manera eficaz los principios manejados por el autor. Su análisis está fundamentado en la exploración de tres elementos: literalidad (significado literal del texto lírico), contexto (significado percibido por el espectador en función del contexto dramático en que aparece el número) y tematización (relación del número con la idea temática central de la obra). A partir de esta propuesta, Mira realiza numerosas reflexiones sobre la función y el contenido de los números analizados, ofreciendo una interpretación rica en matices que va más allá de lo evidente. Con la atención centrada en las letras y en la estructura básica de cada número, se podría echar en falta un análisis específico de la técnica compositiva musical (ajeno al planteamiento del libro) que serviría de complemento perfecto a la contribución de Mira. En relación a su análisis puramente estilístico hay pocas aclaraciones más allá de la alusión al uso del pastiche, aunque Mira establece frecuentes paralelismos con otros compositores que ayudan a tomar perspectiva sobre las influencias de Sondheim.

El discurso es en todo momento coherente con los fundamentos teóricos escogidos por el autor, y las lecturas que ofrece ayudan a captar la trascendencia y complejidad que encierra la obra de Sondheim. Si bien se puede detectar en ellas cierto componente de subjetividad, esto no se contradice con la tesis del autor, quien menciona como virtud de sus obras un potencial de lectura que las hace susceptibles a constantes reinterpretaciones. Mira lo ilustra comentando el modo en que distintos directores han sabido plantear nuevas propuestas estéticas y conceptuales en producciones sucesivas de sus musicales. Resulta acertada la inclusión de referencias a producciones muy recientes (por ejemplo la de *Company* en el malagueño teatro del Soho en 2022, o la de *Assassins* en el Festival de Chichester de 2023), que aportan vigencia y cercanía a su análisis. El autor se muestra aquí consecuente con otra de las características del producto teatral: su condición como forma de arte viva y en continua transformación.

Definiendo lo “sondheimiano”

Con el convencimiento de que la obra de Sondheim responde a un estilo y una filosofía identificables, Mira busca aquellos rasgos que se pueden considerar definitorios del adjetivo “sondheimiano”, y en el capítulo conclusivo resume su respuesta en el contexto de tres áreas: colaboración, contenido y forma.

A partir de los ejemplos analizados y del testimonio del propio compositor se extrae que Sondheim huía sistemáticamente de los modelos establecidos (tanto en forma como en contenido), prefiriendo buscar nuevas posibilidades de expresión y empleando sus creaciones como vía para comunicar su visión del mundo, que contenía intrincadas reflexiones, contradicciones y preguntas sin responder. A lo largo del libro abundan las menciones a los conceptos de *ambivalencia*, *tensión* y *oblicuidad*, que se establecen como sello identi-

tario de su trabajo. Es importante matizar que Sondheim no solo destaca por su faceta artística sino también como pensador; muestra de ello son sus perspectivas frescas y originales (pero tremendamente meditadas) de cuestiones de gran peso como la tiranía de las normas sociales, los estragos del paso del tiempo, el choque entre idealización y realidad o el peligro de los condicionamientos culturales. Sus obras están impregnadas de este tipo de pensamientos, invitan a la reflexión y son ejemplo de detallismo, originalidad e innovación creativa. En lo tocante a la calidad artística, el discurso de Mira sugiere que el autor comparte las posturas críticas del propio Sondheim y se posiciona en contra de las manifestaciones que se alejan de la visión "sondheimiana", llegando a hablar de banalidad al mencionar ejemplos específicos de tendencias que han gozado de mayor éxito comercial. Se advierte una pasión hacia el objeto de estudio que en mi opinión juega en favor del discurso, aunque ha de ponerse en contexto como una perspectiva parcial, propia de un seguidor de los ideales de Sondheim.

En la labor de determinar el lugar que ocupan las contribuciones de Sondheim en la historia del teatro musical, el estudio de Mira apenas se detiene a examinar su influencia en la posterior generación de autores. Este aspecto queda relegado a unos breves comentarios finales donde menciona a unos pocos cuya obra se inspira en la filosofía de Sondheim. Habría sido interesante que esta información estuviese integrada a lo largo de su análisis, como hace por otro lado al contrastar su trabajo con el de numerosos precursores y coetáneos. El retrato de Sondheim que hace Mira ahonda en su actitud crítica hacia lo establecido y en el legado que dejó en su obra, no tanto en las tendencias que esta pueda haber motivado en sus sucesores.

El teatro musical de Stephen Sondheim ofrece una visión panorámica de la obra de este autor singular poniendo de relieve la forma de pensar que lo distinguió de la mayoría de artistas de teatro musical de su tiempo. La redacción es equilibrada, economizando en datos que puedan aburrir al lector entendido pero aportando la suficiente información (factual y teórica) para entender su análisis sin necesidad de un conocimiento específico previo. Para el lector novel puede servir como primera ventana de acceso a las complejidades de su obra e informar sobre su relevancia histórica; para el experto en Sondheim, Mira ofrece una lectura personal apasionada que revela numerosos detalles sobre sus estrategias creativas y su forma de concebir el mundo.

Referencias citadas

- McMillin, Scott (2006). *The musical as drama*. Princeton University Press.
- Mira, Alberto (2021a). *The Pop Musical: Sweat, Tears, and Tarnished Utopias*. Wallflower Press.
- Mira, Alberto (2021b). "Sondheim: una ética del teatro". InfoLibre (pub. digital), 27/11/2021. https://www.infolibre.es/opinion/plaza-publica/sondheim-etica-teatro_129_1214191.html
También disponible en <https://albertomira.com/articulo/sondheim-una-etica-del-teatro>
- Sondheim, Stephen (2010). *Finishing the Hat: Collected Lyrics (1954–1981) with Attendant Comments, Principles, Heresies, Grudges, Whines and Anecdotes*. Knopf.
- Sondheim, Stephen (2011). *Look, I Made a Hat: Collected Lyrics (1981–2011), With Attendant Comments, Amplifications, Dogmas, Harangues, Digressions, Anecdotes and Miscellany*. Knopf.