

**EL TINGLADO DE LA ANTIGUA FARSA: TEXTUALIDADES,
ESCENIFICACIONES Y RELECTURAS DEL TEATRO CLÁSICO HISPÁNICO
XIX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro
Español y Novohispano de los Siglos de Oro**

NOELIA GARCÍA GARCÍA

Universidad Complutense de Madrid

LOS DÍAS 14, 15, 16 Y 17 DE OCTUBRE tuvo lugar el XIX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro (AITENSO), coorganizado por del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM). La AITENSO es una organización académica, fundada en 1991, centrada en la investigación y difusión de textos dramáticos españoles e hispanoamericanos de los Siglos de Oro. Dicha asociación celebra cada dos años un congreso internacional. La Universidad Complutense de Madrid ha dedicado esta décimonovena edición a la directora saliente de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, institución que colabora en la organización del congreso, Helena Pimenta.

Con motivo de este congreso, y con la presencia de importantes personalidades del panorama internacional que se dedican al estudio del teatro de los Siglos de Oro, durante cuatro días se llevaron a cabo múltiples conferencias y actividades de diferente índole en los diferentes edificios que forman parte de la Facultad de Filología. Tanto el ámbito teórico como práctico del congreso permitieron a los asistentes y participantes nutrirse de conocimientos, tanto escénicos como dramatúrgicos, sobre proyectos e investigaciones punteras en el estudio del teatro de esta época.

La jornada comenzaba con una conferencia plenaria de apertura, seguida de sesiones de comunicaciones, mesas redondas, presentaciones de proyectos, etc. y finalizaba con una actividad de índole más práctico-lúdica.

Las tres conferencias plenarias del lunes, martes y miércoles corrieron a cargo de Ignacio Arellano, Sofie Kluge y Germán Vega García-Luengos, respectivamente, especialistas que permitieron una primera aproximación hacia temáticas y líneas de estudio que

están a la orden del día en las investigaciones del teatro áureo. La jornada se desarrollaba acompañada de dos sesiones de comunicaciones por la mañana y dos por la tarde en cada una de las sedes de la facultad. También hubo lugar para la presentación de dos libros.

La primera jornada comenzó con la apertura oficial del congreso, al que acudieron las principales figuras organizadoras y de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. A dicha ceremonia de apertura le siguió la ponencia inaugural de Ignacio Arellano, profesor de la Universidad de Navarra y una de las principales figuras en la investigación contemporánea del teatro español de los Siglos de Oro, sobre los casos de honor en la comedia de Ruiz de Alarcón. La experiencia y la inmensa e inabarcable aportación de Arellano al campo que justifica la existencia de la AITENSO, y la celebración de este congreso, lo convierten en la figura idónea para protagonizar la conferencia plenaria. Ignacio Arellano iba explicando y describiendo la evolución del tema del honor en la trayectoria de Ruiz de Alarcón, a la vez que nos ilustraba con la lectura de fragmentos de algunas obras del autor. La jornada continuó con tres sesiones simultáneas de comunicaciones: la primera sesión de «Es de Lope», una sobre teatro novohispano y otra acerca de distintos aspectos relativos a la obra de autores del teatro del siglo XVI. La mañana finalizó con otras tres sesiones de ponencias, entre las cuales se habló, en una titulada «'Un diablo de fiesta': Escenografía y fiesta», que tuvo lugar en el Paraninfo, de aspectos más desconocidos y relativos a la vida teatral y la puesta en escena de piezas de autores como Tirso de Molina o Ruíz de Alarcón. Las comunicaciones acerca del teatro clásico en Perú, que se desarrollaron en el Edificio D, permitieron adentrarse en otras realidades literarias y conocer la influencia que existe entre el teatro barroco novohispano y el español.

La tarde comenzó con más sesiones de comunicaciones y la presentación de dos libros en el Paraninfo (*Hacia un primer teatro clásico* y la edición comentada de la obra teatral completa de Cristóbal de Virués), donde los presentadores explicaron el lugar que ocupa la elaboración de dichos trabajos en sendos proyectos y expusieron la importancia de estos para avanzar en el estudio de nuestro teatro áureo, que no solo comprende el escrito durante

el siglo XVII. Mientras, en el Aula Histórica, se desarrolló la primera sesión dedicada a Calderón, bajo el nombre de «Hipogrifo violento», donde se trataron diferentes singularidades presentes en la obra del escritor español. Todo ello para finalizar la primera jornada con un hermoso y emotivo homenaje a Helena Pimentá. Álvaro Tato y Javier Huerta Calvo, encargados de dirigir el homenaje, realizaron un recorrido por la trayectoria de Pimentá mientras que, en honor a sus montajes más representativos con la Compañía Nacional, cuatro actores (Joaquín Notario, Rafa Castejón, Nuria Gallardo y Marta Poveda) iban descubriéndose para recitar algunos fragmentos de obras como *La vida es sueño*, *El alcalde de Zalamea*, *La dama duende* y *El castigo sin Venganza*.

La conferencia plenaria de Sofie Kluge, de la Universidad del Sur de Dinamarca, presentada por George Peale (presidente de la AITENSO) abría la segunda jornada. Esta conferencia, titulada «Historias: Reaproximación al drama histórico del Siglo de Oro», permitió un breve acercamiento hacia un género tal vez menos atendido entre los lectores del teatro clásico, pero presente en la producción dramática de esta época, siguiendo el camino trazado por la líneas temáticas del congreso. La mesa redonda que siguió, titulada «El teatro de los siglos de oro y los medios audiovisuales. El caso de *Lope enamorado*», fue especialmente interesante y dotó de una mayor diversidad a las actividades del congreso con la visualización exclusiva de la película *Lope enamorado*. Tras proyectarse el filme, hubo una entrevista-coloquio entre Antonio Sánchez Jiménez (Universidad de Neuchâtel) y el director de la película, Rodolfo Montero. Durante el diálogo se realizaron apuntes acerca de la vida de Lope y la complejidad que supone tanto realizar un filme atrayente que sea fiel a la realidad histórica como conseguir apoyo por parte de las productoras cinematográficas y la televisión para consumir este tipo de proyectos. Las comunicaciones de la tarde comenzaron con otra sesión de «El tinglado de la antigua farsa», donde hubo una acerca de la presencia del tema del adulterio en el teatro español, la presentación de *El segundo tomo de comedias* de Juan Pérez de Montalbán y una propuesta de estudio del teatro áureo. También tuvo lugar una sesión con comunicaciones en torno al

tema de la agencialidad femenina, con motivo de los 40 años de publicación del libro *The invisible mistress. Aspects of Feminism and Fantasy in the Golden Age*, un motivo candente en los estudios literarios actuales. Para finalizar con las sesiones de la segunda jornada, se sumó una mesa redonda sobre escenografía y puesta en escena, donde se presentaron dos proyectos relacionados con la reconstrucción de las puestas en escena del teatro barroco. Por un lado, Vicente Palacios (escenógrafo) y Francisco Sáez Raposo (miembro del ITEM y profesor de la UCM), con su proyecto de reconstrucción virtual de la representación de *La selva sin amor* en el Real Alcázar de Madrid en 1627, expusieron su metodología de trabajo e investigación y explicaron cómo fueron avanzando en su propósito y las dificultades que iban surgiendo. Por otra parte, Julio Vélez (director del ITEM y profesor de la UCM) y Jara Martínez Valderas (escenógrafa, directora de escena, miembro del ITEM y profesora de la UCM) hablaron acerca de su experiencia con el auto sacramental de *La vida es sueño* de Calderón de la Barca al llevarlo a escena con los alumnos del Máster en Teatro y Artes Escénicas de la UCM. La última presentación se complementó a la perfección con el final de la jornada, ya que en el Paraninfo de Filología se llevó a cabo la representación de este auto sacramental. Una manera idónea y pertinente de completar esta segunda jornada y afianzar los nuevos caminos de investigación del teatro áureo con la exploración de las vías de la escenificación a través de la reconstrucción histórica.

La mañana de la tercera jornada del congreso se fue desenvolviendo en torno a un tema a la orden del día en las investigaciones actuales del teatro de los Siglos de Oro: la estilometría. Germán Vega García-Luengos (Universidad de Valladolid) se encargó de hablar sobre las confirmaciones de autoría de Lope y las nuevas atribuciones desde el estudio de la estilometría, en la que fue la última conferencia plenaria del congreso. Después le siguieron otras sesiones con comunicaciones que discurrieron sobre: las humanidades digitales, el teatro de Miguel de Cervantes y las polémicas teatrales. Las sesiones matinales encontraron su fin volviendo al tema de la estilometría y las humanidades digitales con una sesión de tres comunicaciones en el Paraninfo del edi-

ficio A, muy esclarecedoras para entender hasta qué punto son importantes este tipo de estudios para el esclarecimiento y la reorganización del corpus del teatro áureo. Tras la comida y otras tres sesiones de comunicaciones con las que comenzó la tarde, las actividades del miércoles finalizaron en la universidad con una mesa redonda titulada «Interteatralidad en el Siglo de Oro: Moreto desde su centenario», que fue moderada por una de las investigadoras más importantes en la obra de Agustín Moreto: María Luisa Lobato. La mesa contó con la presencia de figuras que ofrecieron una gran variedad de puntos de vista desde los que abordar la obra del autor. Entre las intervenciones hubo desde una demostración, a partir de datos estadísticos, de las visitas a Moreto en la página web Cervantes Virtual, hasta una presentación a cargo de Helena Pimenta sobre la presencia de las piezas de Moreto en la trayectoria de la CNTC. De ahí, los asistentes acudieron al Teatro de La Comedia a ver la representación del auto sacramental de Calderón *El gran mercado del mundo*, actividad que cerró la penúltima jornada del congreso.

En la jornada del jueves tuvo lugar la cuarta y última sesión de comunicaciones sobre Lope, donde se trataron diferentes motivos y singularidades en relación con la obra de Agustín de Salazar y Torres; la tercera sesión del «El tinglado de la antigua farsa» con cuatro comunicaciones en relación con el tema de la mujer y la puesta en escena; y una sesión que versó sobre el teatro musical. El congreso terminó con una Asamblea General de la AITENSO, donde se abordaron y consolidaron las líneas de profundización que habían ido surgiendo a lo largo de las cuatro jornadas.

El XIX Congreso de la Asociación Internacional de Teatro Español y Novohispano de los Siglos de Oro aunó durante cuatro días la presencia de una gran variedad de personalidades, tanto nacionales como internacionales, representativas del panorama actual de la investigación. Además, gracias a la heterogeneidad tanto de actividades como de temáticas abordadas en las comunicaciones y a la novedad de muchos de los planteamientos, se pudieron esbozar los múltiples caminos que existen a la hora de emprender la tarea de investigación en el teatro áureo. No solo se trata de la dramaturgia española, sino también de la his-

panoamericana, algo presente en el espíritu de la asociación y en la organización de este congreso, donde, lejos de olvidar la influencia que ejercen ambas realidades entre sí, se les concede la atención y categoría que requieren.