

TESIS DOCTORALES

Doctorado en Estudios Teatrales (2020-2021)

1. RITA LUCÍA ÁLVAREZ CARBAJAL, *El relato que construye: la narratividad en la dramaturgia de Alfredo Bushby*.

Directora: Martínez de Olcoz Sánchez, María Nieves

A lo largo de la historia de la literatura un cuestionamiento constante ha sido si es que el teatro debe ser estudiado solo como género literario o, por el contrario, solo como manifestación escénica. Consideramos que es necesario abordarlo desde ambas aristas. El teatro es letra como acción en escena. Asimismo, con el pasar de los años las formas teatrales han ido cambiando para alejarse o acercarse a su origen. De esta forma, sobre todo desde mediados del siglo XX, es posible identificar una “contaminación” narrativa en el género dramático. Pero ¿podemos asegurar que el relato es más antiguo que la representación? Buscar una respuesta a esta pregunta es profundizar en otro debate igual de complejo que el primero. De hecho, creemos que el concepto de narración y de representación están por naturaleza ligados. Este trabajo pretende estudiar, a partir de esta relación, qué es lo que aporta la narración al teatro en la búsqueda de una espectacularidad.

2. Israel Franco Müller: *Historia de la escenografía en Puerto Rico (hasta 1975)*.

Director: Javier Huerta Calvo.

Esta tesis doctoral titulada *Historia de la escenografía en Puerto Rico (Hasta 1975)* pretende indagar sobre cómo fueron los comienzos escenográficos en la Isla. Haciendo un recorrido dentro de la historia teatral puertorriqueña, se identifica toda aquella información que ayude a documentar cómo fueron las primeras representaciones teatrales, a su

vez, se determinará a ese primer escenógrafo en Puerto Rico y de dónde provino su conocimiento. La importancia de esta investigación estriba en que actualmente no existe un libro o documento que cuente la historia teatral desde una perspectiva del diseño escénico. Es importante incidir en que existen libros que estudian la historia del teatro desde la perspectiva del dramaturgo o del actor. Otros investigadores se limitan a analizar épocas, grupos teatrales y compañías. En esta revisión literaria se logra corregir información y aclarar cuándo realmente surge la afición teatral en la Isla.

3. MARÍA ADA DEL MORAL FERNÁNDEZ: *Joaquín Dicenta: su teatro y el Grupo de la Gente Nueva*.

Director: Javier Huerta Calvo

El teatro de Joaquín Dicenta se centra en un escritor, periodista y dramaturgo tan renombrado y popular en vida como ignorado tras su muerte hace ya un siglo, aunque en los últimos años la editorial Renacimiento haya recuperado sus crónicas de viaje y Larumbe sus textos biográficos: la novela Encarnación y el sucinto relato Idos y muertos. Esta investigación aborda, bajo una nueva perspectiva, su vida y obra teatral; pretende también ofrecer una visión distinta sobre un autor considerado caduco, centrado en las temáticas sociales o el melodrama ibérico. Se estructura en cinco partes.

En la introducción, tras fijar los objetivos, fuentes y metodología, se consignan todos los estudios publicados relativos a su vida y obra para constatar la polarización de la crítica en torno al debate (o la afirmación) de si su teatro era social o no; y que ha servido para establecer el estado de la cuestión y plantear las correspondientes hipótesis de trabajo. En la primera parte se aborda su biografía, para deslindar el mito y el tópico del escritor borracho, integrando datos inéditos sobre antecedentes familiares procedentes de una variada documentación (expedientes personales, hojas de servicio, partidas bautismales, correspondencia, conversaciones personales con familiares etc.), recopilada por su nieto José Fernando Dicenta (1929-1984) y Ada del Moral, y se finaliza con un estudio sobre la generación o el grupo Gente Nueva, prestando especial atención al marco histórico donde surge, sus interrelaciones y ambiciones de convertirse en un grupo de presión, su aportación al periodismo moderno y su visión de la bohemia; sin olvidar sus diferencias con la Generación del 98 y sus concomitan-

cias con las ideologías de la llamada crisis finisecular en la Europa del siglo XIX. En la segunda parte se analiza la recepción del realismo en España, el influjo de Zola, Hauptmann o Ibsen, entre otros, para situar a Dicenta dentro del teatro realista, destacar su afinidad con el neorromanticismo, naturalismo, simbolismo y el papel que jugó en la modernización del lenguaje escénico; después, a partir de la premisa que defendía acerca de la función social del teatro como elemento educador, se tratan las relaciones entre educación, propaganda y teatro social, sin eludir otra de sus funciones básicas: entretener y divertir. La tercera parte se focaliza en el estudio de los personajes femeninos de su teatro, a través de la perspectiva de género y la lucha de clases. La cuarta parte se centra en el estudio de su producción dramática, treinta y dos obras que permiten comprobar su evolución ideológica y dramática y, al tiempo, aportar numerosos datos sobre los teatros donde se estrenaron, las compañías que representaron las piezas e incluso los relatos donde se inspiró, fruto de su labor como «proto» periodista de investigación. La quinta parte aborda sus aportaciones al lenguaje escénico en el contexto de su época y procura unas pinceladas al respecto que completa un apéndice gráfico. El trabajo se cierra tras señalar sus aportaciones a la figura y la obra de Joaquín Dicenta que permiten situarle mejor en su contexto literario, político y social y destacar sus singularidades sin caer en ucronismos, leyendas negras y hagiografías que han oscurecido a una figura singular de nuestro universo cultural.

4. FRANCISCO JAVIER OTERO GARCÍA, *Juan Mayorga de la dramaturgia a la escenificación. Teatro de pensamiento y experiencia crítica*.

Directora: Martínez de Olcoz Sánchez, María Nieves

Con la obra de Juan Mayorga nos encontramos frente a un teatro orquestado en esencia para la producción de pensamiento, que quiere además generar en el espectador una recepción crítica. Imaginación, poder, lenguaje, silencio, memoria, historia, verdad, sátira, metateatro, verosimilitud, conocimiento, violencia, son algunos de los conceptos tratados en la presente investigación para intentar conjugar la propuesta poética de este teatro en su manifestación escénica. En el teatro de Juan Mayorga las ideas van componiendo la escena, generando así un pensamiento sobre la palabra entregada en el cuerpo del actor, dinamizando el deseo de conocimiento como base para la acción escénica, en un pacto teatral reclamado en esencia sobre la imaginación del espec-

tador. Vamos a poder valorar la adecuación de la propuesta teatral de Juan Mayorga a los principales focos de recepción, producción y exhibición del circuito nacional, acompañando su progresión desde la figura de dramaturgo a la de director, pasando por su labor como pensador de la escena y divulgador mediático de su producción, para consumarse finalmente como autor teatral en su extensa visión. Vamos a atravesar la obra de Juan Mayorga partiendo de un análisis teórico de su dramaturgia, intentando considerar el pensamiento asentado sobre el propio texto dramático en la continuidad a estas ideas tratadas en el montaje final, para suscitar su proyección y valorar sus posibilidades como concreción artística, reflexionando sobre un arte escénico que busca generarse como teatro de pensamiento y experiencia crítica. Ponemos en tensión las ideas que construyen sus obras, tratando de cuestionar los mismos apuntes teóricos que el propio Juan Mayorga ofrece para su recepción. Nos interesa situar la obra del autor dentro del pensamiento filosófico que la nutre, apoyándonos en sus reflexiones para situar el contenido de cada obra dentro de sus claves estéticas, estructurales y contextuales. En este teatro de pensamiento la obra de Juan Mayorga quiere generar su dramaturgia desde la tensión que pueden abrir elementos conceptuales puestos en discusión dialéctica, siguiendo en ello principalmente los postulados aprehendidos de Walter Benjamin, y el eco que se genera en la lectura que realiza Reyes Mate. Para favorecer y dinamizar una experiencia crítica en la recepción del público, asumiendo así un valor didáctico para la expectación, analizamos un teatro inspirado en el legado escénico que puede volcar su obra sobre figuras como Bertolt Brecht o Tadeusz Kantor. En esencia estimamos que Juan Mayorga trata de recoger el pasado sobre una experiencia que pueda ser relevante para nuestro presente, en un ejercicio de cita crítica donde podemos valorar su legado profesional en maestros como Marco Antonio de la Parra Calderón, José Sanchis Sinisterra y Sarah Kane.

5. ALEJANDRO MANUEL RUIZ PASTOR: *La dirección artística de festivales de artes escénicas.*

Directores: Huerta Calvo, Javier y López Antuñano, José Gabriel

La dirección artística de festivales de artes escénicas es una investigación sobre la fundamentación artística del concepto de festival. El punto de partida se sitúa en la constatación de que, a pesar de su característica como territorio diferenciado, con sus propias dinámicas y

fácilmente reconocible, incluso por el gran público, no existe un acuerdo generalizado sobre la definición del concepto de festival en las artes escénicas. En muchos casos, ni siquiera se identifica como parte del sistema teatral -en el que desempeña un papel fundamental más allá del de contenedor de representaciones- y, a menudo, se obvia su condición artística. La mayor parte de los estudios que abordan la situación de los festivales lo hacen desde perspectivas ajenas al ámbito artístico, cuando, en realidad, este constituye la característica fundamental que los conforma y les da sentido. Por ello, el objetivo de esta investigación se plantea explorar los parámetros que articulan el discurso artístico como eje vertebrador, y la dirección artística como clave estética.

Tesis dirigidas en otros Programas

1. EREA FERNÁNDEZ FOLGUEIRAS: *El texto elegible. La dificultad en la escritura contemporánea: de Georges Perec a Violeta Kesselman*. Fecha de defensa: 20 de enero 2021. Programa de Doctorado de Estudios Literarios.

Directora: Lourdes Carriedo López.

El trabajo gira en torno a un nuevo paradigma literario, el de la “elegibilidad”, concepto de amplio alcance crítico cuya pertinencia se justifica en una primera parte de carácter reflexivo-teórico y se demuestra en una segunda parte de carácter analítico. En la primera parte, se reflexiona sobre textos literarios que tradicionalmente se han considerado experimentales e, incluso, ilegibles. Alejados de la necesidad referencial y lingüísticamente normativizada de la escritura decimonónica, los textos elegibles responden a una elección en libertad que denota una toma de postura política respecto de la lengua, de la sociedad y del campo literario en el que se inscriben. Insertan en la materia verbal rasgos o trazas de sentido actualizables sólo en una lectura concebida desde las pautas del postestructuralismo y de la estética de la recepción. De ahí la propuesta de la ecuación que resume el proceso del texto elegible - “literalidad-indeterminación=lectura”- y permite trascenderlo desde una doble perspectiva, estética y ética. En la segunda parte, un doble panel desarrolla en la práctica los postulados anteriores, centrando la atención en dos autores paradigmáticos, ligeramente alejados en el tiempo: Georges Perec y Violeta Kesselman. La lectura relacionada de Kesselman y Perec se plantea como una investigación abierta sobre las nuevas formas de la dificultad literaria, los modelos textuales que surgen de ellas y la relación que el paradigma de la elegibilidad mantiene con el canon de la literatura.

2. DALILA AZZI: *L'identité-femme chez les romancières maghrébines d'expression française : entre représentation romanesque et réalité sociale*. Fecha de defensa: 25 de enero 2021. Programa de Doctorado de Estudios Franceses,

Directora: Lourdes Carriedo López.

La tesis aborda un corpus considerable de textos narrativos, representativos de la producción literaria del Magreb en la diversidad de sus tres países, y aplica de forma rigurosa el análisis semiológico del personaje

femenino con vistas a profundizar en el complejo concepto de “identidad-mujer”. Las novelas de la argelina Assia Djebar, de la tunecina Fawzia Zouari, y de la marroquí Rajae Benchemsi, además de los ensayos clave de la socióloga feminista Fatima Mernisi, ofrecen un campo de estudio privilegiado de la escritura en un Magreb en el que la condición femenina obedece a múltiples condicionantes que, con frecuencia, su representación ficcional -o autoficcional- parece soslayar. En el trabajo se lanza una mirada bifocal –realidad/ficción- para discernir el proceso, complejo y poliédrico, de construcción identitaria.

Al capítulo introductorio, donde se formulan las grandes preguntas que rigen la dinámica del trabajo, le siguen tres grandes partes, divididas cada una a su vez en cuatro capítulos. La primera parte presenta el conjunto de la obra de cada autora del corpus. La segunda parte establece el marco teórico-metodológico sobre el que se sustenta el análisis de las novelas elegidas: el estatuto semiológico del personaje según las teorías críticas de Philippe Hamon y Vincent Jouve. La tercera gira en torno a los grandes ejes narrativos y temáticos de la construcción identitaria de los personajes femeninos teniendo en cuenta, además, los análisis sociológicos de Fatima Mernisi sobre figuras de mujer extraídas de la realidad magrebí. El trabajo se completa con la transcripción del fragmento de una entrevista realizada a Rita El Khayat, psicóloga y antropóloga marroquí, cuyas respuestas inciden en los planteamientos finales de la tesis.

3. Gorka Rubiales Zabarte: «*Il resto si finge per abbellimento della festa: la serenata, la festa teatrale y el dramma pastorale en la corte de Felipe V (1733-1746)*». Fecha de defensa: 25 de junio 2021.

Dirección: Dr. Álvaro Torrente Sánchez-Guisandé y Dr. José María Domínguez

En esta tesis se estudian los géneros dramáticos de formato reducido en la corte española durante los últimos años del reinado de Felipe V, un periodo en el que el cultivo de la música dramática italiana experimentó una notable promoción en el contexto cortesano. El foco se pone en la actividad teatral en el entorno de la real familia durante el periodo delimitado por dos sucesos relevantes: por una parte, el retorno de la corte a Madrid tras la finalización del Lustró Real en 1733, y por otra, el nombramiento de Farinelli como encargado del coliseo del Buen Retiro en 1747.

El principal objetivo de la tesis es describir los sistemas de producción y consumo de los géneros dramáticos de formato reducido prestando especial atención a las características dramáticas asociadas a tres géneros en particular: la serenata, la *festa teatrale* y el *dramma pastorale*. Para ello se analizan los libretos conservados y se relacionan, en la medida de lo posible, con los contextos celebrativos y los procesos de producción.

La tesis se estructura en tres bloques: el primero analiza los contextos productivos asociados al cultivo de los tres géneros a partir de los datos suministrados por los paratextos de los libretos y la documentación de archivo. El segundo está dedicado a la reconstrucción de la actividad teatral desarrollada en la corte como marco en el que se inscribe el sistema dramático constituido por tales géneros. El tercer bloque analiza un corpus de libretos pertenecientes a cada uno de los géneros analizados.

Los libretos incluidos en el análisis comprenden las serenatas *Ceder honor por honor nunca deslustra el valor* (Buen Retiro, 19.12.1737. Lib. D. Ripoll) o las serenatas representadas en 1744 con motivo de los esponsales de la infanta María Teresa con el Delfín de Francia, entre las que se encuentran las promovidas por Luigi Guidone de Vaureal (Pal. del embajador de Francia: 08.12.1744, lib. fam. Caracciolo - mus. de L. Leo) y el príncipe de Jacci, titulada *La gara fra l'Amore e la virtù* (Pal. del embajador de Nápoles: 8.02.1744, lib. de R. di Calzabiggi - mús. de L. Leo). El estudio de la *festa teatrale* se centra en el análisis de dos producciones, ambas estrenadas en 1741: *Domiziano* (El Pardo: 20.01.1741, mús. de L. Leo) y *Lea imperadrice della China* (Aranjuez: 01.05.1741, mús. de F. Corselli). Los *drammi pastorali* analizados incluyen *La Dorinda* (Pal. Real de Valencia: 25.10.1728, lib. B. Marcelo - mús. F. Corradini), *La Flora* (Pal. Real de Valencia: 20.01.1735, mús. F. Corradini) o *Le Nozze di Baccho* (Buen Retiro: 04.11.1739, mús. Barón de Astorga). Mediante una perspectiva comparativa, se estudia la correspondencia entre las características asociadas a cada uno de los géneros y la terminología empleada en las fuentes.