

- 3 Édgar Chías lee a los dramaturgos mexicanos de la quinta generación
- 5 Luis Mario Moncada también habla de Carballido
- 9 David Olguín atrapa las *Voces de lo efímero*
- 11 Hugo Salcedo se pronuncia sobre Hugo Hiriart
- 21 Alfredo Michel viaja de Shakespeare a Sarah Kane

Voces emergentes Nuevos dramaturgos de México

Marco Antonio **de la Parra**

Libros para ver teatro

José-Luis García Barrientos

Para degustar con mayor conocimiento el festín de la escena, el estudioso y teórico José-Luis García Barrientos ofrece un menú de lecturas clásicas y recientes que permitirán al aficionado y al inquieto apreciar mejor el teatro

Sí, libros para ver teatro. Es decir, para gozar y comprender mejor el teatro que vemos. O clásicos vivos del arte escénico. Y en un canon lo más reducido posible. Pues hace treinta años se valoraba aún el carácter exhaustivo de una bibliografía, pero hoy, cuando toda la información está al alcance de un clic de ratón, sube el valor opuesto, la selección, que exige criterio y juicio (tan escasos) y no está, de momento, al alcance de las computadoras.

Es incontrovertible que el siglo xx ha sido para el teatro el siglo de la puesta en escena, por más que se pueda asistir en México todavía a algunas controversias sobre el viejo y ya falso enfrentamiento entre literatura y espectáculo. Los protagonistas son desde entonces los directores.

La última concepción escénica enterrada en la historia es el llamado "convencionalismo" del siglo xix. La primera que llega hasta hoy viva, el naturalismo, culmina en uno de los gigantes del arte teatral, Constantin Stanislavski (1863-1938), que ha dejado una impronta imborrable en él. Su principal aporte es una investigación del arte de la actuación no superada hoy, cuyos resultados integran el sistema que lleva su nombre y que puede leerse en libros como *Un actor se prepara* (Diana) o *El arte escénico* (Siglo Veintiuno). Sus últimos experimentos fueron desarrollados con cierto radicalismo por escuelas de actuación como el New York Actor's Studio de Lee Strasberg, en cuyo famoso método se formaron Marlon Brando, Karl Malden o James Dean, por ejemplo (R. H. Thomson, *El método del Actor's Studio*, Fundamentos).

Poco después del triunfo del naturalismo ya aparecen reacciones contra él que dan lugar a la vanguardia teatral. En el simbolismo se encuadran dos escenógrafos decisivos, Adolphe Appia (*La obra de arte viviente*, ADE) y Edward Gordon Craig (1872-1966), quien en *El arte del teatro* (Escenología) concibe al actor como una "supermarioneta" y defiende la hegemonía del director, la importancia del movimiento y la primacía de la acción sobre la palabra. Honda es también la huella del futurismo y del expresionismo con directores de la talla de Jacques Copeau o Max Reinhardt, pero es del surrealismo de donde surge el verdadero profeta y poeta del nuevo teatro.

Antonin Artaud (1896-1948), sólo comparable en influencia con Stanislavski y Brecht, apuró el drama desgarrador de su vida en lucha con los fantasmas de la locura y la enfermedad. En particular a él, como poeta, es preciso leerlo. Sus ideas, compendiadas en *El teatro y su doble* (Debolsillo), son inseparables de la forma en que se expresan. Frente al literario y psicológico, predica un teatro elemental, de violencia mítica, de magia y emoción pura, en el que aflora lo instintivo, lo subconsciente, el salvajismo latente en el hombre bajo las formas culturales y sociales. El "teatro de la crueldad" sigue inspirando tendencias avanzadas del drama y la escena posteriores (Genet, Beckett, *Living Theatre*, Grotowski, Lindsay Kemp...) y es todavía un programa apasionante para un teatro futuro.

La revolución rusa de 1917 redescubre el poder del teatro como arma de propaganda y acción política en el llamado "Octubre teatral", cuyo máximo representante es Vsevolod E. Meyerhold (*Textos teóricos*, ADE) y que trascendió a Europa y

en particular a Alemania con Erwin Piscator (*Teatro político*, Ayuso). Bertolt Brecht (1898-1956) lleva el teatro comprometido al máximo de coherencia y desarrollo. Partiendo de los criterios de Meyerhold, de su experiencia en la "oficina dramática" de Piscator y de un profundo conocimiento del materialismo dialéctico, construye nada menos que un sistema teatral y dramático nuevo, el llamado "teatro épico". Las ideas que llenan sus *Escritos sobre teatro* (Alba) han marcado a fondo el teatro universal y muy especialmente el de Latinoamérica.

El paradigma del teatro experimental posterior a la segunda guerra mundial es Jerzy Grotowski (1933-1999) el director polaco, para el que "todo está modelado sobre el actor: sobre su cuerpo, su voz y su alma". La expresión corporal cobra enorme importancia, pero ligada a un trabajo psicológico llevado al límite, pues se concibe el arte del actor como una confesión carnal, una especie de "desnudamiento" y entrega por los que éste se trasciende "santificando su ser 'encarnado' real". El mismo desnudamiento se aplica a la puesta en escena, orientada *Hacia un teatro pobre* (Siglo Veintiuno) que potencie al máximo lo específico del teatro, aquello que ni el cine ni la televisión, por ejemplo, pueden ofrecer.

Hasta aquí los clásicos propiamente dichos. Para hacerse una idea de lo que viene luego léase *Utopías aplazadas* (Conaculta), de Rodolfo Obregón, una visión perspicaz y elegante del arte de Tadeusz Kantor, Bob Wilson, Eugenio Barba, Pina Bausch, Ariane Mnouchkine, Peter Stein, Giorgio Strehler y Peter Brook (1925), de quien por lo menos *El espacio vacío* (Siglo Veintiuno) se deja ya leer como un clásico.

En este escueto canon hay que hacer sitio a sendos manuales de técnica y de teoría teatral. A pesar de sus más de cincuenta años cumplidos, o por eso mismo, recomiendo el de *Técnica teatral* (Labor), de Fernando Wagner, que atiende a la actuación y a la dirección de escena e incluye ejercicios prácticos. Y de teoría, faltando al pudor antes que a la lógica, *Cómo se comenta una obra de teatro* (Síntesis) de José-Luis García Barrientos, que, pensado y escrito en español, ofrece un modelo de análisis del texto, el tiempo, el espacio, el personaje y la recepción teatrales, y que no habría escrito y publicado de no considerarlo útil y hasta necesario.

Estos libros resultan accesibles en librerías. Pero ¿y si no fueran asequibles? Lo cierto es que nadie tiene por qué quejar fuera del festín. Pues todos encontrarán a veinte pesos manjares breves pero exquisitos en la colección Cuadernos de Ensayo Teatral (Paso de Gato).

Buena lectura. Buen provecho. Y mejor teatro.

José-Luis García Barrientos es teórico del teatro. Autor de libros como *Drama y tiempo*, *Teatro y ficción* o *Análisis de la dramaturgia*, en México ha publicado *El teatro del futuro* (Paso de Gato, 2007)

10 lecturas para disfrutar el teatro

- C. Stanislavski, *Un actor se prepara* (Diana)
- E. Gordon Craig, *El arte del teatro* (Escenología)
- A. Artaud, *El teatro y su doble* (Debolsillo)
- B. Brecht, *Escritos sobre teatro* (Alba)
- J. Grotowski, *Hacia un teatro pobre* (Siglo Veintiuno)
- P. Brook, *El espacio vacío* (Siglo Veintiuno)
- R. Obregón, *Utopías aplazadas* (Conaculta)
- F. Wagner, *Técnica teatral* (Labor)
- J.-L. García Barrientos, *Cómo se comenta una obra de teatro* (Síntesis)
- Colección Cuadernos de Ensayo Teatral (Paso de Gato)

hoja
por
hoja
LIBROS
SUPLEMENTO DE

año 12 | número 138 | noviembre 2008

DIRECTOR

Tomás Granados Salinas

JEFE DE REDACCIÓN

Geney Beltrán Félix

REDACCIÓN

Kenya Bello
Enrique César
Marina Garone
Miguel Ángel Granados Chapa
Jessica Martín del Campo Novoa
Pablo Martínez Lozada
Héctor Vera

COMPOSICIÓN

Mónica Huitrón
Emilio Romano

PUBLICIDAD

Yeana González López de Nava
Alicia Flores Jiménez

ASUNTOS INFORMÁTICOS

Raúl Karam

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

Jesús González Díaz

ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Karina Morales

MENSAJERÍA

María Elena Pérez

redaccion@hojaporhoja.com.mx
www.hojaporhoja.com.mx

Diseño de Marina Garone

HOJA POR HOJA PARA NIÑOS Y JÓVENES

Juana Inés Dehesa
Maia F. Miret

Hoja por Hoja aparece el primer sábado de cada mes en

AZ

XALAPA Y VERACRUZ

Crónica

CAMPECHE

Mural

GUADALAJARA

Noreste

POZA RICA

El Norte

MONTERREY

Palabra

SALTILLO

Prensa de Reynosa

REYNOSA

Reforma

CIUDAD DE MÉXICO

El Sur

ACAPULCO

Hoja por Hoja es una publicación de Librería, SA de CV.

Pitágoras 1143-E, Del Valle, 03100, México, DF.

Teléfonos y fax: 5335 1213, 14, 42 y 43.

La redacción no responde por originales no solicitados.

Los títulos son responsabilidad de la redacción.

Reserva de autor 040312134400-101.

Registro de marca IM 959998.