

LA ESCENA EN EL TEATRO ÁUREO
Y EN EL TEATRO ISABELINO

PRESENTACIÓN

THE SCENE IN THE GOLDEN
AND ELIZABETHAN THEATRE

PRESENTATION

Paula Baldwin Lind

<https://orcid.org/0000-0003-2043-9304>

Universidad de los Andes

Facultad de Filosofía y Humanidades

Instituto de Literatura

Mons. Álvaro del Portillo 12455, Las Condes

Santiago de Chile

CHILE

pbaldwin@uandes.cl

Las investigaciones acerca de los diversos aspectos que caracterizan los espacios de representación de los corrales de comedias auriseculares y de los teatros públicos isabelinos durante los siglos XVI y XVII constituyen una amplia bibliografía que ha proliferado notablemente en los últimos años. La abundancia de publicaciones sobre la arquitectura y diseño interior de los teatros públicos, la distribución social y espacial de los miembros de la audiencia, el estatus de los dramaturgos y actores, la organización y el repertorio de las compañías de teatro profesional, y los modelos de mecenazgo, además del análisis, interpretación, y recepción de las obras dramáticas cumbre de la modernidad temprana tanto en España como en Inglaterra, sería imposible de enumerar sin caer en una tediosa lista de nombres. Sin embargo, aun a riesgo de no poder mencionarlos a todos, es imposible no reconocer

los aportes fundamentales a este campo de estudio de expertos como John E. Varey, N. D. Shergold, John Allen, José María Ruano de la Haza, José María Díez Borque, Agustín de la Granja, Evangelina Rodríguez Cuadros, Teresa Ferrer Valls, Carmen Sanz Ayán, e Ignacio Arellano en España, así como los de Philip Henslowe, E. K. Chambers, Alfred Harbage, Anne Jennalie Cook, Andrew Gurr, Roslyn L. Knutson, Siobhan Keenan, Steven Mullaney, R. A. Foakes, y Tiffany Stern, en Inglaterra. Estos estudios, y muchos otros, han contribuido a comprender mejor el acontecimiento teatral de estos siglos. Sin embargo, contamos con muchas menos publicaciones que aborden comparativamente estas prolíficas tradiciones teatrales que, si bien tuvieron vidas paralelas, sentaron precedentes en el desarrollo del teatro en sus respectivos contextos culturales.

En consideración a lo anterior, el Instituto de Literatura y el Diplomado en Estudios Teatrales de la Universidad de los Andes (Chile), el Grupo de Investigación Siglo de Oro (GRISO) de la Universidad de Navarra (España), y los investigadores del Proyecto Fondecyt Regular N°1221612: «Building Bridges: Comparative Study of Domestic Spaces in Selected Comedies by Lope de Vega and William Shakespeare» asumieron el desafío de examinar estas dos tradiciones teatrales, organizando el congreso internacional: «*La escena en el teatro áureo y en el teatro isabelino*», con sede en Santiago de Chile, los días 4 y 5 de octubre de 2022. Este encuentro entre expertos de España, Inglaterra, Estados Unidos, Colombia, Argentina, y Chile se propuso construir puentes que vinculen y contribuyan a comprender mejor el contexto cultural del Siglo de Oro y el drama isabelino, el papel de la mujer (personajes femeninos) en ambas tradiciones teatrales como público, como actrices, etc., así como el estudio de las obras de grandes dramaturgos como William Shakespeare, Christopher Marlowe, John Webster, entre otros, en Inglaterra, y Pedro Calderón de la Barca y Félix Lope de Vega, por mencionar solo a algunos, en España, además de las dinámicas y condiciones de representación en los corrales de comedias españoles y los teatros públicos ingleses. Parte de la organización de este congreso fue posible gracias a la adjudicación del Fondo de Ayuda a la Investigación (FAI) para la organización de congresos internacionales otorgado por la Dirección de Investigación de la Universidad de los Andes, sin el cual habría sido difícil realizar un congreso de tan alto nivel académico.

Los estudios que aquí se presentan son una muestra de las investigaciones generadas antes y durante la realización de esta actividad

académica. En el primer artículo, titulado «Spaces of Performance: Shakespeare's Playhouse Inside Out», Tiffany Stern plantea que, aunque se han realizado muchos estudios importantes sobre los aspectos físicos de los espacios teatrales de Shakespeare, se ha escrito mucho menos acerca de la forma en que todo esto se interpretaba. En su estudio, la académica explica cómo se entendían metafóricamente las distintas partes de los teatros al aire libre y techados de Shakespeare para comprobar que la interpretación de la estructura física para la que se escribía una obra era tan importante para la audiencia como la estructura misma. Las conclusiones sobre el espacio escénico inglés plantean también preguntas sobre el teatro español del Siglo de Oro.

En el siguiente artículo, «Mujeres en el teatro aurisecular e isabelino: efectos de su presencia en la audiencia», Paula Baldwin Lind realiza un estudio comparativo acerca del impacto que producía la presencia de mujeres tanto en la audiencia de los corrales de comedias madrileños, específicamente el del Príncipe, como en la de los teatros públicos de Londres, en particular, el del Globo. La autora se propone subrayar la relevancia de concebir al público de la modernidad temprana como un aliado vital en la producción de significado de las obras dramáticas, al tiempo que sugiere posibles efectos de la presencia femenina en la recepción del acontecimiento teatral de los siglos XVI y XVII que podrían originarse no solo en convenciones dramáticas análogas, sino en las características específicas de los espacios de representación.

A continuación, Jéssica Castro Rivas dedica su estudio, «El espacio privado en la comedia palatina de Lope de Vega», a examinar la función y significado de los espacios dramáticos interiores como, por ejemplo, salas y salones; alcobas y aposentos; cámaras y antecámaras; cuadras y jardines, entre otros, en un conjunto de comedias palatinas de Lope de Vega, para concluir que estos se convierten en el escenario por el que desfilan los protagonistas de estas obras con el fin de confesar su amor, concertar venganzas y dar rienda suelta a sus más íntimos pensamientos y deseos.

El cuarto artículo, escrito por Amparo Fernández Richards, se titula «La presencia de la Fortuna en Mira de Amescua y Shakespeare: el caso de *La adversa Fortuna de don Álvaro de Luna* y *El rey Lear*». La autora estudia la presencia de la Fortuna en estas obras y su relación con las figuras de poder y, especialmente, con la del favorito del rey; luego hace un breve recorrido por las representaciones de la Fortuna hasta llegar a los tópicos específicos que los autores seleccionados utilizan

para finalizar con el análisis de la configuración de los personajes por medio de la presencia de la Fortuna.

En «*El alcalde de Zalamea: la crítica alienada o la demolición de una obra maestra*», el académico Ignacio Arellano examina detalladamente esta obra de Calderón de la Barca no solo para rebatir su interpretación en clave erótica, sino también para negar la legitimidad de las manipulaciones del texto que fuerzan interpretaciones ajenas al contexto literario y cultural de la comedia del Siglo de Oro. El siguiente estudio: «“I’ll speak a prophecy ere I go”, “según mi astróloga ciencia”: el acceso privilegiado a la verdad de un bufón y un gracioso (Fool y Pasquín), y el suspense dramático», escrito por Braulio Fernández Biggs, propone que el privilegiado acceso a la verdad que tiene tanto el gracioso Pasquín en *La cisma de Ingalaterra* de Calderón como el Fool en *El rey Lear* de Shakesperare, no solo anunciará la catástrofe que se cernirá sobre los dos reyes y reinos, sino que sirve también como un mecanismo de suspense teatral, notablemente trabajado además por ambos dramaturgos, aunque de diversa manera.

La tradición teatral isabelina y aurisecular se amplían hacia el teatro francés en el artículo de Carolina Brncić: «Imágenes sincréticas en *Antony and Cleopatra* de Shakespeare y *Phèdre* de Racine». Este trabajo examina el espacio como disposición imaginaria de las tragedias mencionadas en el título. Para ello se establece que el despliegue del espacio se logra a través de la caracterización de los personajes y de procedimientos y recursos retóricos. Los primeros aparecen como imágenes sincréticas de los mundos que encarnan o *tableaux vivants* y los segundos permiten la ampliación o circunscripción del espacio logrando una atmósfera y efecto. La visión de mundo que presentan las obras dramáticas de la temprana modernidad también es examinada de modo comparativo por David García Hernán en su artículo titulado: «El nuevo mundo: su visión en los dramaturgos áureos madrileños y en Inglaterra». Partiendo del principio metodológico de la utilización de la literatura —empleando los necesarios filtros y contrastes— como fuente histórica, el autor examina la presencia de la idea del Nuevo Mundo en la literatura dramática del Siglo de Oro español generada en torno a la corte de la Monarquía Hispánica, así como en la Inglaterra de la época y el teatro isabelino. Se analiza la densidad de conceptos, personajes, procesos y circunstancias que estaban presentes en el primer caso y la evidente diferencia con las notables ausencias

sobre estos temas en el segundo, estableciendo una relación con la evolución histórica de los dos países.

En el artículo siguiente, «De este engaño descendes»: las crónicas de los incas y *La aurora en Copacabana* de Calderón», Joaquín Zuleta Carrandi se remonta al incario que existe en la tradición de las crónicas de los incas, su ámbito polémico respecto del origen de los antiguos reyes del Perú y su impronta de gobierno, que podía ser caracterizado como justo o tiránico. El autor considera esta controversia a la luz de la comedia *La aurora en Copacabana* de Calderón, con el fin de analizar de qué forma el dramaturgo se inserta en una de las líneas argumentativas de la cronística hispánica y hace un notable esfuerzo por cerrar la discusión a partir de las prerrogativas del teatro cortesano del Siglo de Oro. La investigación compara la estrategia de Calderón con otras manifestaciones literarias y pictóricas que abordaron la figura del indio en el periodo virreinal americano.

Finalmente, tanto Alejandro González Puche como Ma Zhenghong se aproximan al tema de los espacios teatrales auriseculares e isabelinos a partir de las prácticas escénicas. En «El abismo del actor contemporáneo frente a Shakespeare y el repertorio áureo», el primero busca establecer posibles relaciones entre ambas tradiciones teatrales cuyos repertorios plantean un complejo desafío artístico e investigativo para los creadores contemporáneos. El artículo enuncia algunos de los retos que demanda el lenguaje, los personajes, el reparto y los finales. Finalmente, establece similitudes entre los postulados estéticos e interpretativos de Shakespeare y Cervantes. La segunda explora la curiosidad y fascinación que despertaron las obras de Shakespeare traducidas por primera vez al chino e introducidas en formato de relatos exóticos de Occidente. En su artículo, titulado «La locura en la tragedia y comedia de Shakespeare: a propósito de algunas adaptaciones en China», la autora reflexiona acerca de la inexistencia del concepto de locura en la Ópera Tradicional China y la manera en que ha sido abordada para los personajes shakespearianos desde su experiencia como directora escénica.

Todos los trabajos presentados en este número del *Anuario Calderoniano* constituyen un esfuerzo por ahondar en el estudio de tradiciones teatrales tan fructíferas como la áurea y la isabelina para comprender así mejor el impacto que tuvo la vida teatral en la cultura específica de cada país durante los siglos XVI y XVII y hasta nuestros días. Esperamos que en el futuro se sigan desarrollando nuevos proyectos en torno a estos temas que, sin duda, son relevantes para la historia del teatro.