

Teatro español

Gerardo Piña Rosales

Antecedentes

La primera obra de teatro, en español, que se presentó en lo que hoy son los Estados Unidos sería la comedia escrita, in situ, por Marcos Farfán de los Godos, y representada en los alrededores de El Paso, con ocasión de la toma de posesión del reino de Nuevo México, por Juan de Oñate, el 30 de abril de 1598. El título de esta primera comedia en español escrita en territorio estadounidense nunca llega a mencionarse.

A principios del siglo XX las obras dramáticas españolas gozaron de gran popularidad en los Estados Unidos. Las obras de Jacinto Benavente, Martínez Sierra, los hermanos Álvarez Quintero (Serafín, 1871-1938, y Joaquín, 1873-1944) y, algo más adelante, Federico García Lorca (1898-1936), alcanzaron un éxito considerable en los escenarios norteamericanos. En 1920, el Theater Guild montó *La malquerida*, de Benavente (traducida por John Garrett Underhill), que obtuvo un gran éxito de taquilla. También logró mucho éxito *Canción de cuna*, de Martínez Sierra, que se representó por vez primera en Times Square Theater en 1921. Otra obra de Martínez Sierra, *El reino de Dios*, inauguró el Ethel Barrymore Theater. En la temporada de 1929-1930 se presentaron en Nueva York nada menos que tres comedias de los Álvarez Quintero. Una obra muy representada por entonces fue *El gran Galeoto*, de Echegaray, mientras que de García Lorca se representaron con gran frecuencia y éxito *El amor de don Perlimplín con Belisa en su jardín*, *Bodas de sangre*, *Yerma*, *La casa de Bernarda Alba*, *Doña Rosita la soltera* y *La zapatera prodigiosa*.

Teatro español en Nueva York

Existen en Nueva York varias compañías de teatro que montan obras en español. La más conocida es, sin duda, el Repertorio Español, que se fundó en 1968 con el objetivo de presentar producciones de alta calidad del teatro hispanoamericano, de España y obras escritas por hispanoamericanos residentes en los Estados Unidos. En 1972, Repertorio Español se mudó al teatro Gramercy Arts, donde aún permanece. Su primera producción, *Who's Afraid of Virginia Woolf?*, suscitó el interés de los críticos teatrales de los principales periódicos en español e inglés del país. Durante los últimos años se ha facilitado el acceso al teatro de un público cada vez mayor que incluye a jubilados, estudiantes e hispanos de todas las nacionalidades. Dos años después, Robert Weber Federico se unió a la compañía como diseñador residente y productor artístico asociado, completando así la estructura administrativa de la organización. A principios de 2006, Robert Weber Federico fue nombrado director ejecutivo de la organización.

Desde sus comienzos, Repertorio Español ha mantenido una compañía de actores de gran profesionalidad y entusiasmo, como Ricardo Barber, Ana Margarita Martínez Casado, René Sánchez y Ofelia González, la primera actriz en ganar un premio OBIE sin haber utilizado el idioma inglés. Además de obras teatrales, Repertorio Español inició, a partir de 1973, una serie de recitales de música y danza, como los de Pilar Rioja. En 1980 Pablo Zinger se unió a la compañía como director musical, y comenzaron a presentarse zarzuelas y óperas. En 1984 la compañía comenzó a comisionar y presentar obras teatrales escritas por nuevos dramaturgos. En 1991 se inauguró un sistema de traducción simultánea al inglés eliminando así las barreras del idioma. Repertorio Español ha recibido varios reconocimientos importantes, entre los que se encuentran un Drama Desk Award Honorario en 1996, un premio OBIE

por la serie *Voces Nuevas* en 1996, una distinción especial por parte del gobernador del estado de Nueva York, al igual que un sinnúmero de premios ACE otorgados por la Asociación de Cronistas de Espectáculos. Los logros artísticos de la compañía, el respaldo del público, la participación de las más distinguidas compañías del país y el continuo auspicio de agencias gubernamentales han coadyuvado para que el Repertorio Español se convierta en un gran tesoro nacional.

La actriz y directora Silvia Brito fundó, en Sunnyside (Queens), en 1977, el Teatro Español de THALIA, organización sin fines de lucro. THALIA es el único teatro hispano bilingüe en Queens, condado donde viven más de 600.000 hispanos. Desde que se fundó, THALIA ha ofrecido más de cien obras de teatro, zarzuelas, danza, etc. Antonio Gala, Jaime Salom y Jerónimo López Mozo viajaron a Nueva York en varias ocasiones para asistir al estreno de sus obras en THALIA. A partir de 2001, THALIA comenzó a presentar obras de dramaturgos de las Américas. Con respecto a la zarzuela, THALIA se ha dedicado, con devoción y buen hacer, a la preservación y promoción de este género musical. A mi juicio, una de las producciones más interesantes de THALIA fue la presentación, bilingüe, de *El Guernica de Picasso/Picasso's Guernica*, en el año 2000, montada por el director español Gil Orrios.

Usando como simbología la fuerza que representa el teatro precolombino y las raíces 'latinas' del barrio de Queens en Nueva York, donde están representadas todas las comunidades hispanoamericanas, se fundó hace 27 años el grupo Ollantay Theater Ensemble. En aquel entonces el propósito era llevar a escena obras de autores hispanos, montar exposiciones de pintores y fotógrafos, publicar *Ollantay Magazine* —editada por el dramaturgo cubano Pedro Monge Rafuls— y hacer presentaciones de libros y talleres para resaltar los valores de los hispanohablantes en Nueva York.

En la calle 4, al este de Manhattan, Teatro Dúo presenta obras de autores hispanos, a veces en español y a veces en inglés. Además, Teatro Dúo comisiona nuevas obras a dramaturgos hispanos de los Estados Unidos. De la misma característica es Amistad World Theater, fundado por Samuel Barton en 1981 y ubicado en la calle 53, oeste.

Desde que el 30 de septiembre de 1994 Teatro Círculo pusiese en escena, en el Auditorio Proshansky del Centro de Graduados de la City University of New York, tres entremeses de Miguel de Cervantes —*El juez de los divorcios*, *El viejo celoso* y *Los habladores*—, esta compañía teatral no ha cesado de cosechar éxitos. Con los *Entremeses*, Teatro Círculo recorrió los cinco condados de Nueva York, participó en el XX Festival del Siglo de Oro en El Paso (marzo de 1995) y recibió tres nominaciones de la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York (ACE), inclusive la nominación a la mejor producción del año. En noviembre de 1995 Teatro Círculo estrenó la obra *Los titingós de Juan Bobo*, pieza costumbrista puertorriqueña que recoge los cuentos de la tradición oral sobre Juan Bobo (arquetipo del hombre hispanoamericano de buen corazón). Esta producción recibió cinco nominaciones de la ACE, así como el premio a la mejor producción del año. En enero de 1996 Teatro Círculo estrenó *La dama duende*, de Calderón, bajo la dirección de Carmelo Santana Mojica. En marzo de ese mismo año Teatro Círculo inauguró el XXI Festival del Siglo de Oro de El Paso con *La dama duende*, y en otoño estrenó en Nueva York *La celosa de sí misma*, de Tirso de Molina. Teatro Círculo es una compañía fundada en su mayoría por un grupo de actores puertorriqueños residentes en la ciudad de Nueva York. La compañía adquirió su propio edificio en la calle 4 del East Village en Manhattan (al lado del legendario Teatro La Mamma). El teatro clásico que representa Teatro Círculo es distinto del que hace Repertorio Español. A los integrantes de Teatro Círculo les interesa más el trabajo de tipo investigativo, arqueológico, lo que parece uno de los factores más importantes, porque, en la tradición actoral hispánica, tanto en España como en Hispanoamérica, se abre un largo hiato, desde que en un momento dado el teatro del Siglo de Oro deja de ser representado. Hay infinidad de trabajos sobre aspectos literarios de este teatro, sobre el área representacional, pero sobre la técnica

actoral es muy poco lo que puede deducirse. El nombre de la compañía, Teatro Círculo, alude a la figura del círculo, a su carácter místico; el círculo como figura que une a los extremos, en este caso, el pasado con el presente. La figura del círculo es una metáfora del sincretismo de este fin de siglo que nos ha tocado vivir. Si echamos una ojeada a la cartelera teatral hispana neoyorquina, da grima comprobar la proliferación de comedias de carácter frívolo, superficiales, anodinas, mientras que las obras clásicas, las obras críticas (sean del período que sean) brillan por su ausencia. En los últimos años hay una tendencia a representar cada vez menos teatro clásico.

En 2006, con el apoyo económico del Consulado de Cultura de Nueva York, del Centro Rey Juan Carlos I en la Universidad de Nueva York, de la Cámara de Comercio de España en los Estados Unidos, del Queen Sofia Institute y del Instituto Cervantes, se presentó en el teatro The Duke de Broadway, en plena calle 42 con la Novena, frente al New Amsterdam Theater, la obra *Zanahorias*. Escrita por Antonio Zancada, recién salido de la escuela de Arte Dramático de Madrid, y representada en 2001 en la sala Triángulo de Lavapiés por otros estudiantes de la RESAD agrupados en la compañía Túeresboba, la obra dio un salto mortal. Tras la negativa de Repertorio Español de producir *Zanahorias*, Francisco Reyes tuvo que producir-la solo. Esto es: gestionar cada cosa y además buscar la financiación, y convencer a los programadores del The Duke de que *Zanahorias* era un espectáculo a la altura. Y lo era.

En julio de 2007, en el Rose Theater, del Lincoln Center, se llevó a cabo la presentación del Centro Dramático Nacional de *Divinas Palabras*, de Ramón del Valle-Inclán, en español, con traducción simultánea al inglés (en pantalla), dirigida por Gerardo Vega y con actores y actrices de la talla de Fidel Almansa, Pilar Bayona, Ester Bellver, Sonsoles Benedicto, etc. Por primera vez en la historia del Lincoln Center Festival, uno de los más prestigiosos de la temporada veraniega neoyorquina, el escenario se llenó de voces españolas. Las reseñas en el *New York Times* fueron buenas, aunque daba grima leer a veces los comentarios de algunos críticos norteamericanos, desconocedores no solo del teatro español sino de la cultura española.

Teatro español en otros estados de la Unión Americana

Desde su fundación en 1991, en Washington D.C., el Teatro de la Luna ha desplegado una intensa actividad teatral. Su labor ha sido reconocida en diversas ocasiones: la organización, a través de su director, Mario Marcel, recibió el Elizabeth Campbell Award y el premio STAR. Teatro de la Luna se ha dedicado fundamentalmente al teatro hispanoamericano, aunque ha presentado en los últimos años varias obras de escritores españoles; por ejemplo, *El público*, de Lorca, dirigida por Yayo Grassi. También se han presentado numerosas obras de dramaturgos españoles en sus famosos festivales de teatro hispano: en 1993, *Noche de primavera sin sueño*, de Jardiel Poncela, dirigida por Mario Marcel; en 1994, *Los sirvientes*, de Alfonso Paso, dirigida por Mario Marcel; en 1998, *La barraca de Federico*, de Cervantes, *Casos y Lorca*, dirigida por Mario Marcel; en 1999, *Trafalgar*, de Agustín Iglesias, y dirigida por el autor, de Teatro Guirigay y Teatro Algarabía; en 2000, *Entremeses del Siglo de Otro*, por Algarabía Teatro, y la obra *El paso del cometa*, dirigida por Isidro Rodríguez Gallardo; en 2001, *Chiquilladas*, de Raymon Cousse, dirigida por el autor, del Teatro del Olmo; en 2003, *El hombre gato-gallo*, Teatro de Títeres Tragaluz, de Darío Cardona; en 2005, *Ñaque o de piojos y actores*, de José Sanchis Sinisterra, dirigida por Juan Carlos Moretti, del Teatro del Azar (Valladolid), y en 2007, *Que nos quiten lo bailao*, de Laila Ripio.

Fernando Arrabal fue invitado en dos ocasiones a Miami, una en 1984 durante la campaña mundial que este emprende para la liberación del escritor cubano Armando Valladares. La invitación fue extendida por el programa del Humanista en Residencia del Florida Endowment for the Humanities, el escritor cubano Orlando Rodríguez Sardiñas (Rossardi), a nombre del

Fernando Arrabal.

entonces Miami-Dade Community College. En dicha ocasión el grupo teatral Prometeo presentó la pieza del autor *Picnic en el campo de batalla*, dirigida por Teresa María Rojas con los alumnos de Prometeo. Otra ocasión fue la invitación de julio de 2007 del Miami-Dade College para ofrecer una conferencia, como complemento de un programa de tres de sus obras cortas, *Los dos verdugos*, *Oración* y *Picnic*, interpretadas por los alumnos del taller Actor's Arena, dirigido por Max Ferrá. En Miami se habían visto ya cinco de sus obras: *Fando y Lis*; la ya señalada anteriormente, *Picnic en el campo de batalla*; *El Jardín de las delicias*, dirigida por Mario Ernesto Sánchez, en coproducción con Prometeo; *El arquitecto y el emperador de Asiria*, dirigida por Miguel Ponce, y *Los verdugos*, dirigida por Javier Siut, en Prometeo.

En 2007, en las jornadas finales del Festival Internacional de Teatro Hispano, en el local del Carnival Center, como aporte escénico del Teatro Avante al festival se presentó *Yerma*, de Lorca. La puesta en escena fue una versión o adaptación de Raquel Carrió, que llevó a efecto como directora Lilliam Vega.

La compañía Teatro del Mentidero, de Sevilla, fundada en 1979 a iniciativa del actor Ramón Rivero y con la posterior colaboración de Santiago Escalante, escritor y director, participó también en el Festival de Teatro Hispano. En esa ocasión presentó, en el teatro Miracle, de Coral Gables, la obra *Mía Madre Amadísima*, de Santiago Escalante.

También Teatro Abanico, en Miami, dirigido por Bárbara Safille, ofrece obras teatrales españolas. Por ejemplo, en 2007, representaron *Las galas del difunto*, de Ramón del Valle-Inclán.

Por último, y aunque solo tangencialmente relacionado con las puestas en escena del teatro español en los Estados Unidos, conviene mencionar que, desde marzo de 2002, la Association for Hispanic Classical Theater, de Arizona, posee un ciber sitio (<http://www.trinity.edu/ora/comedia/textlist.html/>), donde se pueden consultar textos teatrales preparados por especialistas en el Siglo de Oro español. La gran mayoría de estos textos se editaron a base de textos manuscritos o impresos en los siglos XVII y XVIII, y se encuentran aquí sin toda la parafernalia académica de notas y variantes. Entre los textos que pueden consultarse se hallan: el *Auto de los Reyes Magos*; *El Alcalde de Zalamea*, *La Dama duende*, *El Mágico prodigioso*, *No hay burlas con el amor* y *El Príncipe constante*, de Calderón de la Barca; *El curioso impertinente* y *Las mocedades del Cid*, de Guillén de Castro; *Los baños de Argel*, *La elección de los alcaldes de Daganzo*, *El juez de los divorcios* y *La Numancia*, de Miguel de Cervantes; *Los empeños de una casa* y *El amor es más laberinto*, de Sor Juana Inés de la Cruz; *La adúltera virtuosa*, de Mira de Amescua; *Entremeses*, de Quiñones de Benavente; *La verdad sospechosa*, de Juan Ruiz de Alarcón; *El Burlador de Sevilla*, de Tirso de Molina; *Arte nuevo de hacer comedias*, *El Caballero de Olmedo*, *El castigo sin venganza*, *La dama boba*, *Fuenteovejuna*, *Peribáñez y el comendador de Ocaña* y *El perro del hortelano*, de Lope de Vega, y *Reinar después de morir*, de Luis Vélez de Guevara.