

'La poética de la puesta en escena: Calixto Bieito'. 223, Madrid, Comunidad de Madrid(España):
Fundamentos-RESAD, 2018.

ÍNDICE

<i>Agradecimientos</i>	9
PRESENTACIÓN, <i>de Eduardo Pérez-Rasilla</i>	11
INTRODUCCIÓN	17
1. <i>La verbena de la Paloma</i> . Pasiones y miserias del pueblo de Madrid ..	25
2. <i>La profesión de la señora Warren</i> . Un espectáculo de encargo, germen de su poética	39
3. <i>La casa de Bernarda Alba</i> . El devenir violento de la represión	51
4. <i>La vida es sueño</i> . Referente contemporáneo de la escenificación del Siglo de Oro.....	67
5. <i>Macbeth</i> . Un antihéroe del nuevo milenio	85
6. <i>La ópera de cuatro cuartos</i> . La tómbola de la sociedad de consumo... ..	103
7. <i>El rey Lear</i> . De patriarca déspota a anciano sin techo.....	119
8. <i>Plataforma</i> . La fragilidad de las relaciones humanas	135
9. <i>Los persas</i> . Lamento por las víctimas de la maquinaria bélica.....	153
10. <i>Don Carlos</i> . La frustrada libertad del individuo.....	171
11. La dramaturgia contemporánea de Calixto Bieito.....	187
EPÍLOGO: La dirección artística del Teatro Arriaga.....	203
Anexos	207
A.1. Entrevista a Calixto Bieito	207
A.2. Espectáculos dirigidos por Calixto Bieito	216
Fuentes	223
F.1. Bibliografía general.....	223
F.2. Textos fuente citados	223
F.3. Artículos especializados y monografías	224
F.4. Reseñas y críticas teatrales.....	226

INTRODUCCIÓN

El estudio de la poética del director de escena español Calixto Bieito es el objeto de esta investigación tanto por su prestigio y extensa trayectoria profesional nacional e internacional como por la originalidad y el carácter trasgresor de las dramaturgias contemporáneas de sus puestas en escena teatrales. En contra de aquellas superficiales recepciones de sus espectáculos que afirman la expresa infidelidad y divergencia en pro de su propuesta, el director basa la mayoría de sus puestas en escena en textos pertenecientes al canon clásico sobre los que realiza un riguroso camino paralelo.

Nacido el 2 de noviembre de 1963 en Miranda del Ebro (Burgos), formado desde niño en los jesuitas, de madre sevillana y padre de origen gallego, el trabajo de este, ferroviario de profesión, posibilitó el traslado de la familia a Cataluña siendo Calixto aún adolescente. Esto le permitió conocer la idiosincrasia de los distintos lugares donde residió, construyendo, desde bien joven, una personalidad heterogénea. La reciente historia de España, desde la última década de la dictadura franquista, pasando por la incertidumbre y esperanza de la Transición hasta la formación y desarrollo de la Democracia, tiene sin duda, una significativa influencia en su desarrollo personal e intelectual. Este último periodo ligado con el desarrollo del exacerbado capitalismo, la globalización, la corrupción y sobre todo la no consecución de los objetivos del sistema democrático provocan en el director decepción y cierta pérdida de ideales; estos aspectos resultan clave para entender los planteamientos ideológicos que subyacen en sus producciones.

Bajo las premisas de libertad e innovación, la carrera artística de Calixto Bieito cuenta con un número elevado de producciones teatrales y operísticas que confirman su calidad, profesionalidad y trabajo incansable. Sin embargo, aunque el director de escena es consciente del rechazo que provoca la revisión de los textos clásicos que contienen los grandes y eternos temas que preocupan a la existencia del hombre, no cede a la autocensura creativa.

Su interés por la creación de compañías teatrales le ha acompañado desde sus inicios en Vilanova i la Geltrú, con el grupo teatral Capiroteatre, y con sus primeros montajes estrenados en el Festival Grec de Barcelona, entre finales de los ochenta y

principio de los noventa del siglo XX, con la Companyia La Infidel. Posteriormente, y sobre todo dentro de la programación de salas y teatros independientes de Barcelona, realizó diversas puestas en escena sobre autores teatrales contemporáneos aunque pronto se orientó hacia la recreación de clásicos teatrales y del género musical en cuyo ámbito ha dirigido numerosas producciones operísticas, sin olvidar la zarzuela. De hecho, su espectáculo *La verbena de la Paloma* de 1996 fue el que posibilitó la definitiva apertura de su proyección internacional con las funciones del Festival de Edimburgo, un evento cultural esencial dentro de su carrera artística. De igual modo, desde 1998 se prodigó en las carteleras de espacios operísticos europeos y en teatros nacionales como el Centro Dramático Nacional y el Teatre Nacional de Catalunya. En la temporada 1999-2000 inició una duradera y fructífera vinculación con la productora teatral Focus y el Teatre Romea de Barcelona a partir de la cual sus dramaturgias contemporáneas alcanzaron enorme repercusión tanto a nivel nacional como internacional. Fue en este periodo, que se extendió hasta el 2011, cuando Calixto Bieito gestó uno de los proyectos más importantes y acertados de su trayectoria teatral, la institución de la Companyia Teatre Romea sobre el concepto de compañía teatral de repertorio tradicional.

Los espectáculos del director de escena han creado tendencia, han abierto puertas a sucesivas generaciones y han impulsado, en el panorama teatral contemporáneo europeo, la renovación de los criterios de programación de teatros y festivales junto al apoyo de muchos de sus directores. Bien es cierto que el trabajo ha estado ligado tanto a teatros como a instituciones públicas y privadas que le han permitido realizar producciones con elevados presupuestos y extensas giras; no obstante, estas relaciones nunca han sido, para el director, muy dilatadas en el tiempo para evitar que condicionaran su desarrollo creativo en libertad.

La recepción de sus dramaturgias contemporáneas no deja indiferentes a los espectadores. Los buenos resultados en taquilla a menudo se han visto acompañados de polémica, tanto en los estrenos como en las posteriores funciones, donde se han producido las reacciones más dispares por parte del público asistente que van, desde abandonar indignados la sala hasta abuchear u ovacionar al final de la representación. Por ello, el miedo y la censura han acompañado la selección de sus espectáculos que, en ciertas ocasiones, han sido desterrados de la programación de algunos teatros y, en otras, en determinados espacios, se ha advertido al receptor antes de la función acerca de la dureza

de esta o se ha insertado una recomendación de edad mínima para su visualización. No obstante, el espectador joven se ha mostrado favorable y abierto a las lecturas contemporáneas que Bieito realiza de los textos clásicos que, sin duda, le proporcionan un mayor conocimiento de su realidad individual y social. La crítica teatral especializada ha recogido la expectación y polémica, previa al estreno mundial de cada espectáculo de Calixto Bieito. También ha evidenciado su desconcierto y valoración negativa, sobre todo, a la propuesta dramática en relación a la fidelidad con la obra dramática y a la excesiva fuerza estética de sus escenografías que ha considerado que ensombrece al resto de los elementos escénicos, sobre todo al trabajo de los actores que, generalmente, ha valorado muy positivamente por la entrega y el resultado interpretativo.

El estudio de la dramaturgia contemporánea de Calixto Bieito que contiene esta investigación tiene como objetivo principal mostrar y justificar la fructífera relación entre el texto fuente, la dramaturgia y la puesta en escena y cómo esta se encuentra filtrada por el punto de vista contemporáneo. En consecuencia, el marco teórico sobre el que se asienta no limita el concepto de dramaturgia a la definición que lo circunscribe exclusivamente a la escritura teatral, sino que contempla la división entre el texto literario y el texto espectacular. Esta acepción del concepto de dramaturgia está basada en el hecho de que el estudio exhaustivo sobre un material previo implica la innegable transformación y adaptación a la escena a través de nuevos elementos extra-dramáticos que se unen al hecho escénico y que, en su conjunto, influyen en la creación del concepto de dramaturgia como ente independiente y como puente de unión entre el texto literario y la puesta en escena.

Desde la publicación de la *Dramaturgia de Hamburgo (1767-1769)* de G. E. Lessing, (Lessing 1993) pasando por el ensayo de Bertolt Brecht *El pequeño organón para el teatro escrito en 1948* (Brecht 1983) y hasta nuestros días, se ha generado mucha polémica al respecto con lo que su difusión y evolución tanto en Europa, como –más si cabe- en España, ha tenido que superar numerosos obstáculos. A pesar de ello, en la actualidad, el análisis o trabajo dramático es reconocido como un elemento fundamental en la investigación teatral y en la realización escénica. El concepto de dramaturgia no ha sido abordado con profundidad en España hasta finales del siglo XX. Juan Antonio Hormigón, director de escena, dramaturgo y pedagogo teatral, es el autor del primer monográfico publicado sobre el concepto de dramaturgia contemporánea y su

relación con la dirección escénica, *Trabajo dramático y puesta en escena*. (Hormigón 1991). Además en 2011 realizó la edición de la publicación *La profesión del dramaturgo*, un compendio de artículos, entrevistas y ensayos de varios autores sobre teoría y práctica teatral contemporánea mundial con la finalidad de profundizar en las funciones prácticas del trabajo dramático. (Hormigón 2011)

También se ha tenido en cuenta como marco teórico general para establecer el concepto de dramaturgia contemporánea el estudio de Mary Luckhurst publicado por la editorial Fundamentos en 2008, *La palabra que empieza por D. Dramaturgia, dramaturgismo y asesoría literaria en el teatro desde el siglo XVIII*, un recorrido histórico desde los orígenes del concepto hasta la actualidad que desarrolla sus cometidos dentro de la producción teatral profesional. (Luckhurst 2008) Otro de los trabajos teóricos contemplados en esta investigación ha sido la publicación de Cathy Turner y Synne K. Behrndt *Dramaturgy and Performance*. (Turner y Behrndt 2016)

Sin embargo, el estudio europeo que ha establecido una formulación teórica y una definición precisa del trabajo dramático tal y como es entendido en la actualidad, ha sido desarrollado por el teórico teatral Patrice Pavis, autor del *Diccionario del teatro*, manual imprescindible para el análisis dramático, cuyo subtítulo *Dramaturgia, estética, semiología* fue pionero por la especificidad de los temas abordados. (Pavis 1998) Así mismo, el ensayo teórico de Pavis titulado *El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine* también ha sido esencial para configurar el marco teórico de esta investigación. (Pavis 2000)

La prolífica actividad profesional del director de escena Calixto Bieito ha establecido los límites lógicos de este estudio. Para la profundización del concepto contemporáneo de dramaturgia inherente a su poética y su relación con los materiales textuales fuente se han seleccionado diez espectáculos dirigidos por este durante el periodo que transcurre desde su citada y representativa versión de la zarzuela *La verbena de la Paloma* hasta la finalización de su labor como director artístico del Teatre Romea de Barcelona en la temporada teatral 2010-2011.

En su mayoría se trata de obras dramáticas pertenecientes a autores considerados clásicos de la literatura dramática universal, algunas de las cuales son ejemplos

paradigmáticos del canon teatral, pero además se han incluido otras dos que no responden estrictamente a esta cualificación, la zarzuela de Tomás Bretón y la dramaturgia basada en la novela de finales del siglo XX *Plataforma* de Michel Houellebecq. La relación completa de las puestas en escena analizadas es la siguiente: *La verbena de la Paloma* de Tomás Bretón (1996), *La profesión de la Señora Warren* de Bernard Shaw (1996), *La casa de Bernarda Alba* de Federico García Lorca (1998), *La vida es sueño* de Calderón de la Barca (2000), *Macbeth* de William Shakespeare (2002), *La ópera de cuatro cuartos* de Bertolt Brecht (2002), *El rey Lear* de William Shakespeare (2004), *Plataforma* de Michel Houellebecq (2006), *Los persas* de Esquilo (2007) y *Don Carlos* de Friedrich von Schiller (2009).

En el estudio de estas producciones que participan en gran número de la conjunción del director de escena con la Compañía Teatre Romea y la productora teatral Focus, se han agregado algunas de sus participaciones con más proyección nacional, resultado de la coproducción privada y pública entre centros e instituciones de creación teatral nacional: el Centro Dramático Nacional con *La casa de Bernarda Alba*, la Compañía Nacional de Teatro Clásico con *La vida es sueño* y el Festival de Teatro Clásico de Mérida con *Los persas*. Por último, la puesta en escena de *La profesión de la Señora Warren* del escritor George Bernard Shaw constituye un caso atípico en la trayectoria profesional de Calixto Bieito pues se trató de un encargo de un texto previamente seleccionado por la Compañía Julieta Serrano, lo que no le impidió la configuración de su poética.

Como resultado, esta publicación se compone de once epígrafes. Los diez primeros abordan cada uno de los montajes seleccionados y cuyo orden secuencial de exposición corresponde a la fecha de estreno mundial. En el proceso de estudio de los espectáculos se ha hecho el camino inverso recorrido por Bieito, desde la puesta en escena hasta el material fuente, a través de un minucioso análisis secuencial, descriptivo-analítico y crítico que identifica los recursos textuales y escénicos.

En cada análisis se tratan aspectos relativos al material fuente, al texto dramático y a la puesta en escena y se subdivide en una primera parte en la que se aborda el contexto del espectáculo, datos sobre el estreno mundial, vinculaciones ideológicas del autor de la fuente con el director de escena, relación del reparto y equipo

técnico-artístico, descripción general de la propuesta escénica, datos sobre la gira nacional e internacional, premios y galardones obtenidos y recepción de público y crítica. La segunda parte integra el exhaustivo análisis de aquellos episodios de la intriga seleccionados para ilustrar la propuesta dramaturgica del montaje en cuestión y que incluye su comparación con el material fuente y el texto dramaturgico.

En el último epígrafe de la investigación, se refleja la sistematización de las claves poéticas de la puesta en escena de Calixto Bieito: la dramaturgia contemporánea. Obtenidas a partir de los análisis de los espectáculos seleccionados, estas permiten la clasificación y desarrollo de sus principios generales junto a los tres elementos que componen la poética del director: material fuente, texto dramaturgico y puesta en escena.

La investigación concluye con el contenido de los anexos documentales. El primero de ellos recoge una entrevista realizada al director de escena concedida expresamente para este estudio, con una serie de notas a pie aclaratorias, que desarrollan datos de su biografía y una visión de su trayectoria profesional en la que se contempla el proceso evolutivo de su estética y se citan algunas de las influencias artísticas que posee de otros creadores. En el segundo anexo se confecciona una tabla que refleja el repertorio de todos los espectáculos dirigidos por Calixto Bieito dentro del periodo de investigación tanto del teatro de texto como del teatro musical y de otras creaciones marcadamente interdisciplinarias.

La metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación ha hecho imprescindible el empleo de materiales documentales no habituales ante la imposibilidad de estudiar las claves y personalidad artística del director de escena solo en base a la bibliografía académica tradicional. La práctica teatral ha sido abordada sobre fotografías y grabaciones registradas de cada puesta en escena, sobre el texto dramaturgico que registra la versión textual, en algunos casos con distintas versiones del mismo para evidenciar su evolución, y sobre las fuentes textuales que incluyen varios géneros literarios, a partir de las que se construye la adaptación.

La escasa información escénica de los textos dramaturgicos, la evolución que experimentan las producciones durante su vida teatral y la supremacía de la información visual sobre la textual en las puestas en escena de Calixto Bieito, han hecho necesaria la

localización y obtención de estos materiales documentales y sobre todo han convertido en imprescindibles las grabaciones de las puestas en escena. Además, esta metodología posee la dificultad de afrontar la desigual calidad del registro audiovisual. Por tanto, el análisis de cada montaje está basado en la grabación de la representación correspondiente a una fecha concreta, a veces sin margen de elección, y, en consecuencia, no sería exacto hablar del estudio conjunto de las puestas en escena.

Sin embargo, el interés y proyección de esta investigación estriba no tanto en su dificultad como en su singularidad. Como estudios teóricos sobre el director de escena, y hasta la fecha de esta publicación, solo existe un número reducido de capítulos dentro de textos escritos y de artículos, algunos de ellos todavía inéditos, relacionados con algún montaje concreto del director. Destacan por su visión conjunta de su trayectoria, los artículos publicados por la profesora María M. Delgado dedicados, sobre todo, al análisis de espectáculos de Bieito representados dentro del marco del Festival Internacional de Edimburgo y al recorrido global de su trayectoria artística.

En este trabajo de investigación, se ha utilizado un cuerpo extenso de documentación de referencia complementaria a la ya citada, críticas teatrales y entrevistas al director que, junto con la abundante información digital disponible, han reforzado la actualidad del estudio y han añadido información relevante para la creación de la perspectiva de la recepción de los espectáculos. Por otra parte, se ha contado con una serie de documentos de los espectáculos imprescindible para su estudio: carteles, programas de mano y dosieres de prensa. También se han consultado fuentes complementarias, obras literarias, ensayos filosóficos y antropológicos, a las que se ha acudido para comprender el concepto de la propuesta dramática de los montajes, y se ha tenido acceso a escritos del propio Calixto Bieito, publicados o inéditos, relativos a temas de actualidad o a reflexiones artísticas.

Para finalizar, se debe afirmar que el análisis de la poética de Calixto Bieito muestra cómo el director de escena, sin imaginar ni confeccionar sus espectáculos para agradar al público, habla y comparte sus postulados con el receptor contemporáneo. Realizada, en su mayoría, sobre un material base formado por textos pertenecientes al canon clásico teatral, la puesta en escena suele estar igualmente interpretada por la Companyia Teatre Romea. La revisión de los temas eternos relacionados con la existencia

del hombre de las obras clásicas siempre se encuentra marcada por el filtro de la actualidad y la contemporaneidad. No obstante, y aunque este proceso pueda sugerir lo contrario y le haya costado la acusación de que utiliza y manipula los textos al tiránico servicio de su propuesta ideológica, la dramaturgia contemporánea es fiel a la obra literaria fuente, ya que reitera el proceso de creación del autor que seleccionó o imaginó la fábula y la reconfiguró dentro de la obra dramática que también dialogaba con sus contemporáneos.

En definitiva, este estudio pretende justificar la definición de la poética del director de escena como una de las propuestas más creativas e innovadoras dentro de la historia de la puesta en escena contemporánea del teatro español y del contexto europeo del *Regietheater*.