

El teatro occidental: un proceso dinámico e histórico

Roberto Perinelli (2017).

Apuntes sobre la historia del teatro occidental

Tomos III y IV

Buenos Aires: Editorial INTeatro

 Larisa Rivarola

Roberto Perinelli es dramaturgo, docente e investigador. Fue, durante más de 20 años, director de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires (EMAD). Allí dictó clases en las cátedras de Análisis de textos, Historia del teatro y Taller de dramaturgia. Autor teatral con decenas de obras publicadas y estrenadas, inició en 2011 la arriesgada empresa de escribir la historia del teatro occidental desde la antigua Grecia hasta comienzos del siglo XX. En la presente reseña nos ocuparemos de los últimos dos tomos de este proyecto que comprende una colección de cuatro volúmenes de gran extensión cada uno.

Los ejemplares que nos ocupan abordan una periodización que retoma el siglo de la Ilustración (inicios del tomo III) hasta el drama moderno de Ibsen (finalización del tomo IV), y, si bien cada ejemplar ostenta la humilde denominación de “apuntes”, la adjetivación de carácter menor es engañosa, pues el apunte alude a un conjunto de notas que se escriben sobre una lectura o explicación para luego ser profundizadas; y este trabajo supera estas características. En ambos tomos Perinelli aborda la historia del teatro como un proceso histórico y dinámico.

Tomo III: el siglo de la ilustración

Partiendo de la filosofía de la Ilustración, el autor habla de la economía a través de Adam Smith y, asimismo, de filosofía y religión pensando a las sociedades europeas como formaciones económico-sociales junto con las relaciones sociales que de ellas emergen. Periodos como la restauración, la monarquía parlamentaria y la revolución industrial en Inglaterra son puestos en relación y dan completo sentido al teatro de la época, sus motivos, modos, vínculos y poéticas.

Si bien el análisis del autor da al teatro un marco completo dando cuenta de la cosmovisión de cada época, observando la relación entre los cambios sociales y el teatro francés, inglés, alemán, español e italiano y las teorías que de ellos devienen, llama la atención las valiosas anécdotas y datos históricos que señalan a Perinelli como un gran investigador y lector de archivos. Ejemplo de ello es lo descrito respecto de la Casa de Expósitos de la ciudad de Buenos Aires, así como su sólida indagación en cuanto a los cambios en los hábitos del público de la época.

Finalmente, un valioso y completo abordaje de las formas de producción teatral (sobre las que tanto es necesario investigar) se evidencia en el análisis del vestuario, la iluminación, la arquitectura de los teatros y espacios, la dramaturgia y las formas de interpretación así como del funcionamiento de los géneros teatrales, lo que resulta en una contribución más que necesaria para la historización de la práctica misma.

Desde un punto de vista histórico y social, cabe resaltar la importancia de contextualizar la práctica teatral a través de la conformación del campo intelectual (desde la mirada de Pierre Bourdieu), señalando el paso a una profesionalización del artista y el modo en que se da su legitimación por parte de los actores sociales que conforman el mencionado campo. Perinelli caracteriza la práctica teatral desde su perspectiva histórica, configurándola como un espacio de fluidez y de lucha, y otorgándole una vitalidad que la vincula inmediatamente con nuestro presente. Otro aspecto importante es la reflexión en torno al rol de los actores en los teatros públicos dada la conflictiva relación entre el compromiso con la función pública y la creación artística.

Tomo IV: De la revolución francesa a Ibsen

Del mismo modo que en el tomo anterior, el autor analiza en este último volumen las diversas relaciones entre hechos como la unificación de Italia, el imperio napoleónico y su caída, y el prerromanticismo y el *Sturm Und Drang* como su corriente precursora. Repasa la novela histórica, la novela policial y el trayecto hacia su conformación como género y su vinculación con *Edipo rey* y la construcción del héroe romántico. En este sentido, sería imposible pensar en el desarrollo del teatro sin los diversos marcos que lo contienen y de los que es producto: la crítica, los géneros populares y los géneros cultos, las técnicas de actuación, las diferentes poéticas (Voltaire, Lessing, etc.) y la relevancia de la aparición del nuevo oficio de director de escena para pasar del autor centrismo al director centrismo. Este último cambio de paradigma es fundamental para pensar la productividad dramaturgica del último cuarto del siglo XIX con el realismo y llegar al análisis de los mecanismos y estrategias dramáticas en la escritura de Ibsen. Esto se completa con la alusión a un contexto histórico previo de la situación en la península escandinava. Todo ello es observado y analizado de manera relacional con una precisión absoluta. La coherencia y unidad de sentido no se debilitan en ningún párrafo. Vale aquí resaltar su capacidad de síntesis en una escritura de vasta envergadura, no sólo cuantitativa respecto de los períodos involucrados sino también en cuanto a su profundidad de análisis.

Conclusión

Los más de cien autores consultados en cada tomo, entre historiadores, filósofos, teóricos y sociólogos, y el hecho de que hayan sido consultados en su totalidad en la biblioteca personal del autor, dan cuenta de una vida dedicada al teatro y de su compromiso con la práctica, pero es en la intertextualidad entre cada uno de los tomos (los cuatro que conforman la totalidad del proyecto) donde aparece la verdadera solidez y capacidad observada en la pericia de la propuesta. El acto más valioso del autor es el modo en que logra que información de una magnitud como la descripta sea puesta en diálogo en dos aspectos, y en su articulación entre ambos: por un lado, desde el punto de vista de lo que Osvaldo Pellettieri describió como la ubicación del objeto de estudio en el eje sincrónico, es decir en relación con otros hechos que se dan en su mismo tiempo, su contexto social, cultural y político, y a la vez, la ubicación en el eje diacrónico, su desarrollo en el tiempo, su historia interna. El modo en que Perinelli articula la relación entre ambos ejes demuestra una precisión y una capacidad de síntesis que entregan al lector o lectora, una puerta de entrada al teatro occidental caracterizada por múltiples llaves que garantizan total comprensión, accesibilidad y deseo de conocer más.

Bibliografía

- » Pellettieri, Osvaldo (dir.), 2003. *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires. La segunda modernidad (1949-1976)*. Vol. IV. Buenos Aires: Galerna.