

La razón pertinaz. Teoría y Teatro actual en español

JOSÉ LUIS GARCÍA BARRIENTOS (2014). Bilbao, Artezblai.
ISBN 978-84-940921-5-2

 Evangelina E. Vera Moreno

Instituto de Formación Docente Continua Villa Mercedes, San Luis / everamoreno@gmail.com

Fecha de recepción: 11/02/2015. Fecha de aceptación: 16/04/2015.

El último libro de José Luis García Barrientos¹ se inicia con un preámbulo resultado de su intervención en el simposio “Teóricos y críticos frente al espejo” (Mendoza, Argentina, 2011). Esta “Autobiografía de la teoría y del teatro” da apertura al volumen, pero también, y es algo de lo que podemos darnos cuenta al avanzar con la lectura, enmarca los sucesivos capítulos. Con cierta audacia, podría decirse que funciona como manifiesto de una postura, de un modo de hacer teoría que se cristaliza con este libro y que abreva en los trabajos anteriores de García Barrientos: *Drama y tiempo* (1991), *Cómo se comenta una obra de teatro* (2001, 2003, 2007, 2010 y 2012).

Todo el libro responde a ese espíritu de permanente interpelación del autor hacia sí mismo, hacia sus orígenes, sus devenires y sus destinos en el campo de la teoría. Es un ejercicio que pone a prueba constantemente no sólo su aparato teórico, sino también su perspicacia como espectador teatral: de hecho, García Barrientos ha asistido a la representación de todas las obras analizadas y su experiencia,

atravesada por categorías de análisis, forma parte constitutiva y fundamental del trabajo sobre cada una de ellas.

El autor renueva la apuesta que ya venía haciendo por la teoría de un modo dramático de representación y, en esta oportunidad, propone leerla a la par de casos puntuales. *Cómo se comenta una obra de teatro* (2001) es un libro teórico donde el protagonismo se lo lleva la metodología y las categorías allí diseñadas y propuestas; *Análisis de la dramaturgia. Nueve obras y un método* (2007) es un texto de corte crítico; en *La razón pertinaz*, en cambio, conviven el análisis de obras singulares con el desarrollo de los principios sobre los que asienta un método que procura sistematicidad: la interpretación de los modos aristotélicos a través de la dupla mediación (modo narrativo) vs. inmediatez (modo dramático) y la manera en que estas bases se trasladan a todo el edificio de la dramaturgia: ausencia de la mediación de una subjetividad enunciativa entre la historia (plano del contenido) y la escenificación (plano de la expresión). Este enunciado teórico atraviesa toda la propuesta de la dramaturgia: la teoría específica del modo dramático, construida por contraste con la narratología, se manifiesta en el modo en que García Barrientos desarrolla todas las unidades de análisis -acción, tiempo, espacio, personaje y visión del público- donde se incluyen los problemas relativos a la distancia, a la perspectiva y a los niveles de

¹ José Luis García Barrientos es doctor en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, es Investigador Científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el área de “Teoría de la Literatura y Literatura Comparada”. Es miembro fundador del Instituto del Teatro de Madrid, profesor del Máster en Teatro y Artes Escénicas de la Universidad Complutense, director del curso de Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del Cuerpo Académico de las carreras de doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo (Argentina).

ficción. Coherentemente con su interés en la fijación de los conceptos y significados que ha elegido manejar y la necesidad de plantearlos como frutos de un largo desarrollo teórico que abarca más de treinta años, García Barrientos entiende

...por *dramatología* la teoría del modo de representación teatral, modo dramático o de la actuación, de forma análoga a como se denomina narratología, stricto sensu, a la teoría del otro modo de representación, el narrativo. Y contra su endiablada polisemia, propongo definir *dramaturgia* como la práctica de ese mismo modo, el dramático, de representar mundos imaginarios o ficticios, y por tanto, en ese sentido, de crear (118).

Como se observa, el desarrollo de las bases teóricas predomina en esta primera parte del libro "Teoría de la literatura y teoría del teatro". Mientras que las otras dos, tituladas "Problemas de dramatología" y "Dramaturgias", se dedican más bien al análisis de obras o al tratamiento de problemas teóricos puntuales. En la segunda parte del libro vemos cómo García Barrientos vuelve sobre los pilares de su teoría: tiempo, espacio, texto, ficción y visión (considerados junto a los personajes como los elementos constitutivos del fenómeno dramático). Ahora son los ejes alrededor de los cuales organiza un corpus de obras, cuyos sentidos y efectos se pueden leer a partir del rol significativo de estas categorías.

Destacable es el análisis que se dedica a lo que sería la situación más contradictoria del modo dramático: la subjetividad en el imperio de la objetividad que está dado por la inmediatez dramática. La subjetividad en el drama es entendida como la identificación de la visión del público con la perspectiva subjetiva interna de algún personaje, procedimiento que resulta de lo más común en el modo narrativo y, en cambio, no es tan fácil de conseguir en el drama. Este problema está tratado con lúcidas observaciones en la segunda parte del libro, en el capítulo titulado "La subjetividad en el teatro. Buero Vallejo como problema y Daulte como solución" (101). Resultados de igual profundidad y solidez conceptual se desprenden del estudio de otra situación problemática abordada en "El autor y el público en la ficción teatral. Paradojas de la ausencia y la presencia" (171).

Tanto por el tema como por la postura resolutiva y decididamente polémica que toma el autor, merece la pena que nos detengamos en el capítulo que

abre "Dramaturgias", la tercera parte del libro: "El teatro posdramático. Entre el oxímoron y la hipérbolo" (211). Allí nuestro autor clausura la discusión sobre el rumbo que ha tomado el teatro posdramático, la "narraturgia", término acuñado para nombrar la intervención de lo narrativo en el teatro. García Barrientos remite este fenómeno al ámbito de la narración oral e insiste firmemente en la identificación originaria de teatro con drama:

Amén de impreciso, el concepto de teatro posdramático es en rigor contradictorio. Si un espectáculo es posdramático, no es teatro; y si es teatro, no es posdramático. De lo más claro que Lehmann dice de su criatura es que "se inscribe en una dinámica de la transgresión de los géneros..." (212)

Otro proyecto que García Barrientos dirige ("Análisis de la dramaturgia actual en español: Cuba, México, Argentina, España") le ha permitido transgredir e integrar los límites geográficos y poner en conocimiento de sus lectores la actividad de dramaturgos (como Juan Mayorga, Jaime Chabaud, Jorge Arroyo, Carlos Pineda) y dramaturgas (Ana Diosdado, Lourdes Ortiz, Angélica González Macías o Amezcua Arenas, entre otras) que han producido su obra en un lapso de 50 años y continúan, con las únicas excepciones de Valle Inclán, Buero Vallejo y Lorca.

Una gran ausencia, producto de una opción deliberada y coherente, destaca en las páginas de *La razón pertinaz*: el desarrollo histórico de los procedimientos que se estudian. No se pretende construir un estudio diacrónico de las formas y técnicas de representación, sino que se las contextualiza en la teoría del modo dramático de representación. Sin negar la importancia de la lectura contextualizada histórica y sociológicamente, García Barrientos defiende el derecho a la existencia de la lectura teórica de las obras. Esto responde al interés del autor por salvar la distancia existente entre el desarrollo teórico del drama con respecto a otros géneros:

Lo cierto es que en la actualidad se encuentran incomparablemente más desarrollados las teorías y los métodos de análisis de la narrativa y de la lírica que los del teatro. El propósito central de mi investigación ha sido y es el de contribuir modestamente a paliar en lo posible ese desequilibrio (68).

En el mismo sentido se busca recobrar el lugar que el teatro ocupara en el desarrollo de la teoría literaria, reducido actualmente por la innumerable cantidad

de trabajos que lo plantean como autónomo respecto del dominio de la literatura. La propuesta, que parte desde la poética, no disimula su filiación: “este esbozo de teoría de los modos que no sabría decir si es una mera interpretación actualizada de la aristotélica o más bien una derivación de ella” (93).

La razón pertinaz representa una concreción, con resultados comprobables, de estos propósitos, y en respuesta a ese gesto ha sido merecedora del IV Premio Internacional Artez Blai de Investigación sobre las Artes Escénicas. Porque *La razón pertinaz* resulta ser una lección de teoría del teatro para los especialistas, una lección de teatro para los interesados y una lección de teoría para los devotos.

Palabras clave

La razón pertinaz. Teoría y Teatro actual en español
García Barrientos
Autobiografía
Dramaturgia

Key words

La razón pertinaz. Teoría y Teatro actual en español
García Barrientos
Autobiography
Dramaturgy