

TEORÍA Y CRÍTICA DEL TEATRO ARGENTINO

Susana Tarantuviez
UNCuyo – CONICET

En estas páginas presento algunas consideraciones sobre la génesis y evolución de la teoría y la crítica teatrales en nuestro país y señalo especialmente la ingente labor que el Dr. Osvaldo Pellettieri realizó en el ámbito de los estudios teatrales hasta el momento de su fallecimiento, ocurrido en julio de 2011¹.

En la historia de la investigación teatral en la Argentina, el primer dato que llama nuestra atención es que los trabajos teórico-críticos referidos al género dramático, en comparación con los estudios referidos a la narrativa y la lírica, son menos numerosos y carecen de sistematicidad hasta bien entrado el siglo XX: en efecto, en sus comienzos, la crítica del teatro argentino consiste meramente en un comentario de las obras, hasta que aparecen los primeros estudiosos que sientan las bases de la crítica teatral universitaria, como Luis Ordaz y Raúl Castagnino.

En cuanto a una teoría del teatro, el género dramático contiene un conjunto de elementos que escapan a lo estrictamente literario y este hecho constituye un problema de carácter teórico que ha incidido fuertemente en el desarrollo de la investigación teatral:

Dos de los tres grandes 'tipos' literarios, la lírica y la narrativa, son indiscutiblemente 'literarios': enunciados lingüísticos, creaciones o representaciones que se sirven exclusivamente de medios verbales. En lo que se refiere al tercero, el carácter literario o no (o no sólo) se convierte en el primer problema que un acercamiento teórico al teatro tiene que plantearse. Es también el problema quizás más discutido y no está, desde luego, resuelto. (García Barrientos, 1991: 371)

Es por ello que el enfoque semiótico considera al drama como un fenómeno plurimedial, es decir, como una acumulación

---

¹ Sirva este trabajo de humilde homenaje a la memoria del maestro.

compleja de signos verbales y extraverbales, una realidad polifacética que es producción literaria, pero que también tiene como finalidad la representación concreta, lo cual implica, entre otras cosas, la utilización de recursos como el diálogo, los deícticos, la incorporación de indicaciones sobre la mímica y los gestos de los personajes, etc:

El texto dramático no admite una equiparación con los demás textos literarios, porque, aunque coincide con ellos en utilizar como medio expresivo el lenguaje verbal, se distancia de los otros géneros en que está destinado a la representación y, por esta finalidad, utiliza el lenguaje de forma particular, por ejemplo, con una gran profusión de deícticos, en forma dialogada, etc. (Bobes Naves, 1997: 20)

A la necesidad de comprender y tomar en consideración esta problemática teórica (planteada por la idiosincrasia del objeto de estudio) se suma la de examinar los diferentes momentos de la historia de nuestro teatro y distinguir qué perspectivas teórico-críticas los acompañan, qué nuevas miradas procedentes del ámbito académico intentan explicarlos.

Por ejemplo, en las décadas de 1950 y 1960, se producen cambios significativos en las poéticas teatrales de nuestro país. Tales cambios abarcan tanto la producción de los textos dramáticos, como la puesta en escena, la dirección y el trabajo actoral. Esta nueva complejidad del sistema teatral requiere de herramientas teóricas y críticas capaces de dar cuenta de tales cambios. En el campo de la crítica teatral, el referente de la época es la revista *Talía*, a la que luego se suma la revista *Teatro XX*, que orienta a los espectadores desde una concepción didáctica de la crítica.

Este auge del teatro y su crítica se ve truncado por la dictadura. En efecto, actualmente nadie niega la existencia del teatro argentino, pero, a principios de la década de 1980, el movimiento de Teatro Abierto surge como una reacción contra el cierre de la Cátedra de Teatro Argentino Contemporáneo (que se dictaba en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico) y tiene entre sus objetivos el de demostrar la vitalidad de nuestro teatro.

Con la recuperación de la democracia en 1983 se constata un renacer de los estudios teatrales. En 1984 comienzan a realizarse las Jornadas de Investigación Teatral de la Asociación de Críticos e Investigadores de Teatro de la Argentina (ACITA). También aparece una serie de publicaciones sobre teatro nacional y latinoamericano, tienen lugar diversos festivales teatrales y se afianza el trabajo del CELCIT (Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral).

Ahora bien, al reseñar la historia de la crítica y la investigación teatral en la Argentina, es necesario hacer especial hincapié en la figura del Dr. Osvaldo Pellettieri, fundador del GETEA (Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano que funciona en el Área de Investigación de Teatro Argentino y Latinoamericano del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA,) y director del proyecto que da lugar a la publicación de una historia integral del teatro argentino en Buenos Aires y en las provincias.

Desde su fundación, en 1987, el GETEA se propone conocer y difundir la historia del teatro argentino explicando su evolución a partir de la integración del estudio de su dinámica interna con el de su "historia externa": el trabajo de investigación del GETEA se basa en la premisa de que solamente a partir de la comprensión de los cambios sociales y de las transformaciones que éstos producen en las demandas del público es posible comprender de qué modo se renuevan los sistemas de convenciones teatrales. Así, la historia interna explica cómo cambia y qué constituye un sistema, mientras que la historia externa explica por qué cambia el sistema en contacto con la serie social, por ejemplo debido a la situación cultural general, la situación política o la apropiación de nuevas formas procedentes de otra cultura. En efecto, un enfoque profundo y totalizador del fenómeno teatral, además de analizarlo en sí mismo, no puede omitir las condiciones del campo histórico-social en que se produce. Por ello, también se toma en cuenta el lugar ocupado por el teatrista en el campo intelectual, así como ciertas variables relacionadas con la composición del público y la recepción del hecho teatral.

La metodología del GETEA se inscribe en el "neohistoricismo", pues los investigadores de este grupo

sostienen que no se puede conocer nuestro teatro sin conocer su historia. La idea de que el hecho teatral está incluido en el devenir sociohistórico es una de las pautas que guían su labor de investigación, por lo cual estudian los textos dramáticos y espectaculares en sus condiciones de producción.

Un aporte muy significativo de Pellettieri a los estudios teatrales es su propuesta de periodización de nuestro teatro y sus modelos de análisis del texto dramático, de la puesta en escena y de la recepción (abarcando así los componentes clave del hecho teatral) que han resultado sumamente operativos a la hora de abordar, desde la teoría y la crítica, este fenómeno tan complejo que es el teatro, ese objeto bifronte, a caballo entre la literatura y las artes escénicas.

Además, las publicaciones del GETEA marcan un hito en la difusión de la investigación teatral. Entre ellas se destacan la revista *Teatro XXI* y las distintas colecciones que permiten a los estudiosos del teatro dar a conocer sus trabajos: en primer lugar, la colección *Estudios de Teatro Iberoamericano y Argentino*, constituida por las ponencias de los congresos que el grupo organiza anualmente. Segundo, los *Cuadernos del GETEA*, que recogen los trabajos de los miembros del grupo². En tercer lugar, la colección *Tendencias del teatro actual*, dedicada a la historia del teatro argentino (incluido el teatro en las provincias) e iberoamericano. Uno de los puntos culminantes de la labor del GETEA es la publicación de los diversos tomos de la *Historia del Teatro Argentino en Buenos Aires* y la *Historia del Teatro Argentino en las provincias*, así como la *Enciclopedia del actor*.

Esta línea historicista que sigue el GETEA tiene los siguientes antecedentes en nuestra historiografía teatral: los trabajos de Mariano G. Bosch (1865-1948), publicados entre 1904 y 1929 (*Teatro Antiguo en Buenos Aires*, *Historia del Teatro en Buenos Aires* e *Historia de los orígenes del Teatro Nacional*) y que abarcan las tres primeras décadas del siglo; y

---

² Algunos de los títulos de esta colección son los siguientes: *El teatro argentino actual*; *Teatro argentino de los 90*; *De Sarah Bernhardt a Lavelli*; *Teatro francés y teatro argentino (1890-1990)*; *De Goldoni a Discépolo*; *Teatro Italiano y teatro argentino (1790-1990)*; *De Bertolt Brecht a Ricardo Monti*; *Teatro en lengua alemana y teatro argentino (1900-1994)*; *De Eugenio O'Neill al "happening"*; *Teatro norteamericano y teatro argentino (1930-1990)*; *De Esquilo a Gambaro. Teatro, mito y cultura griegos y teatro argentino*, y *Pirandello y el teatro argentino (1920-1990)*.

los de Ernesto Morales, Raúl H. Castagnino, Arturo Berenguer Carisomo y Luis Ordaz, publicados en la década del cuarenta. Los trabajos de Ordaz y Berenguer Carisomo de la segunda etapa ya son de corte "historicista". Castagnino, por su parte, privilegia las categorías políticas por sobre la serie literaria y teatral, y con Ordaz adquiere relevancia la historicidad. Estos críticos incluyen el hecho teatral en el devenir socio-político y comienza a comprenderse la producción teatral dentro de un mercado de bienes culturales.

La línea de investigación del GETEA es una visión integradora del teatro argentino desde sus orígenes, en la cual se estudia el hecho teatral de manera totalizadora: producción del texto dramático y del texto espectacular, circulación y recepción, teniendo presente que son aspectos aislables solamente en una instancia metodológica, y que en parte se constituyen gracias a su constante interacción. El modelo adoptado investiga el teatro desde la perspectiva del cambio y la ruptura de sistemas teatrales, pero también los describe como continuidad: la historia del teatro argentino se considera un proceso de cambios y continuidades.

Otro ámbito de investigación teatral importante es el que surge en el año 1998, de la mano de Jorge Dubatti: el Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral (CIHTT). Dubatti además organiza y dirige el Área de Historia y Teoría Teatral en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la UBA y el Área de Artes Escénicas del Departamento Artístico del Centro Cultural de la Cooperación. Así se van sumando otros espacios en diversas Universidades estatales y privadas de todo el país, entre ellos el IUNA (Instituto Universitario Nacional del Arte), y surgen nuevas revistas dedicadas al teatro, tales como *Funámbulos*, *Teatro al Sur*, *Ritornello*, *los Cuadernos del Picadero del INT*, entre muchas otras, y publicaciones electrónicas como *Afuera*, *Telón de Fondo*, *Alternativa* y *Crítica teatral*.

Actualmente, la crítica teatral en la Argentina cubre diferentes fenómenos: el espectáculo teatral, la noción de texto espectacular, el signo teatral, la interacción de los diferentes sistemas significantes, los lenguajes verbales y no verbales que operan en la puesta en escena, los códigos y convenciones teatrales, etc. Además, se plantea toda la problemática de la

recepción, con las consecuentes preguntas sobre las fronteras del espectáculo.

En síntesis, la investigación teatral en nuestro país ha evolucionado en gran medida, especialmente a partir de la década de 1980. Si bien a inicios del siglo XX la crítica teatral no era más que un comentario del texto dramático o de la puesta en escena, luego, gracias a los trabajos académicos de Ordaz y Castagnino, entre otros, se abre el camino de la crítica teatral universitaria, hasta llegar a los trabajos más sistemáticos y metódicos que se desarrollan en el espacio fundado por el Dr. Osvaldo Pellettieri.

Bibliografía

Berenguer Carisomo, Arturo (1947). *Las ideas estéticas en el teatro argentino*, Buenos Aires, Instituto Nacional de Estudios de Teatro.

Bobes Naves, María del Carmen (1987). *Semiología de la obra dramática*, Madrid, Taurus.

----- (comp.) (1997). *Teoría del teatro*, Madrid, Arco.

Castagnino, Raúl H. (1963). *Sociología del Teatro Argentino*, Buenos Aires, Nova.

----- (1968). *Literatura dramática argentina*, Buenos Aires, Pleamar.

De Toro, Fernando (1992). *Semiótica del teatro. Del texto a la puesta en escena*, Buenos Aires, Galerna.

Dubatti, Jorge. "Historia del teatro, memoria del teatro: versiones y tensiones". La revista del CCC [en línea]. Enero / Agosto 2009, n° 5 / 6. [citado 2012-07-13]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/98/>. ISSN 1851-3263.

Fos, Carlos (2008). "La investigación y la crítica académica en la postdictadura: Sólo un bosquejo de un viaje enriquecedor". La revista del CCC [en línea]. Septiembre / Diciembre, n° 4. Actualizado: 2009-01-02 [citado 2012-07-13]. Disponible en Internet: <http://www.centrocultural.coop/revista/articulo/97/>. ISSN 1851-3263.

García Barrientos, José Luis. "Texto, drama, texto dramático, obra dramática (un deslinde epistemológico)", en *Revista de Literatura de Madrid*, Tomo LIII, n° 106, julio-dic. 1991, pp. 371-390.

Granata de Egües, Gladys y Tarantuviez, Susana. "IX Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino (Buenos Aires, 2 al 6 de agosto de 2000): entrevista a Osvaldo Pellettieri". En *Boletín G.E.C.* Mendoza, UNCuyo-Facultad de Filosofía y Letras, n° 12, 2000, págs. 49-57.

Ordaz, Luis (1957). *El teatro en el Río de la Plata. Desde sus orígenes hasta la actualidad*, Buenos Aires, Leviatán.

Pellettieri, Osvaldo (1997). *Una historia interrumpida. Teatro argentino moderno (1949-1976)*, Buenos Aires, Galerna.

----- (dir.), 2001. *Historia del teatro argentino en Buenos Aires. El teatro actual (1976-1998)*. Vol. V, Buenos Aires, Galerna.

Spang, Kurt (1991). *Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral*, Pamplona, EUNSA.