

Rojas Zorrilla en escena

XXX Jornadas de teatro clásico

Almagro, 2, 3, 4 y 5 de julio de 2007

Edición cuidada por

Felipe B. Pedraza Jiménez,

Rafael González Cañal

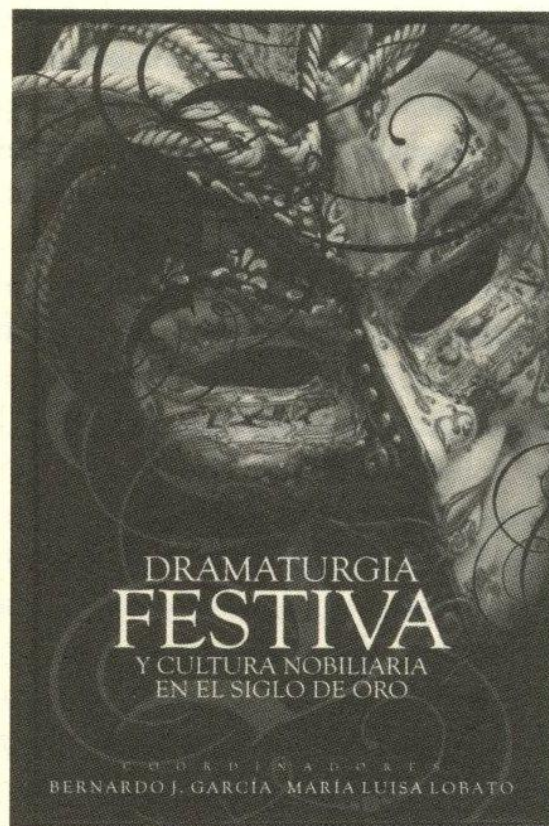
y

Almudena García González

2008

GARCÍA, Bernardo J., y María Luisa LOBATO (eds.): *Dramaturgia festiva y cultura nobiliaria en el Siglo de Oro*, Madrid/Frankfurt, Iberoamericana/Vervuert, 2007, 416 pp.

María Luisa Lobato

UNIVERSIDAD DE BURGOS

El volumen plantea la relación entre teatro y poder desde una perspectiva renovada, en la que se analiza la vinculación entre la comedia y otros géneros teatrales con la corte y la sociedad cortesana en la Europa de la Baja Edad Media y la Edad Moderna.

A partir de una gran cantidad de material aportado por historiadores y filólogos, se examina la relación entre teatro y poder, tema que «los estudios teatrales áureos arrastran sin resolver desde *Teatro y literatura en la sociedad barroca* de José Antonio Maravall (1972), que achacaba al teatro del XVII —frente a la narrativa de la época—

una excesiva cercanía ideológica al poder y el convertirse en la celebración de una forma de organización política coincidente con el programa absolutista de los Habsburgo»¹.

Si bien abundan los estudios sobre la fiesta cortesana en la Monarquía Hispánica de los siglos XVI y XVII², es sin embargo escaso nuestro conocimiento de las fiestas señoriales y más exiguo aún el de las fiestas que tuvieron lugar en las casas particulares de los nobles. Comienza a haber, pero todavía con numerosos vacíos, ediciones críticas del vasto acervo teatral del Siglo de Oro que profundicen en la relación entre las obras literarias con los gustos, intenciones y avatares de sus mecenas y, salvo contadas excepciones, faltan estudios más detallados y documentados sobre las relaciones de éstos con poetas y comediantes.

Este volumen es el resultado de una colaboración interdisciplinar en la que el Grupo Proteo está empeñado desde hace una década. Los intercambios de ideas y escritos entre quienes conforman estas páginas se han centrado en la innovadora producción dramática y festiva que promovió la sociedad cortesana española durante el reinado de Felipe III, prolífico en la aparición de nuevos géneros literarios y en el desarrollo de una cultura nobiliaria en la que el teatro y la fiesta desempeñaban un papel primordial. Este protagonismo creciente de la fiesta teatral atendía, por una parte, a satisfacer los propósitos propagandísticos de sus anfitriones y mecenas, a entretener a sus invitados y también a educar el cuerpo, el gesto, la voz y el ingenio de cortesanos y príncipes. Pero, junto a ello, los textos teatrales para las fiestas de corte y señoriales se manifestaban en ocasiones como auténticos *speculum principis* y, tras su aparente mensaje encomiástico, velaban la disensión de los dramaturgos con determinadas actitudes del poder o, en más casos, promovían la figura del príncipe perfecto.

Los nobles, los privados y la corona se valieron de poetas, músicos, arquitectos, ingenieros y comediantes para dar contenido, variedad y gusto a sus tiempos de recreación y los consideraron parte de su patrimonio familiar y personal. La literatura, la palabra y la puesta en escena fueron cada vez más, instrumentos eficaces de la confrontación política. La rivalidad por el patronazgo real también afectó al mecenazgo literario y las carreras de muchos poetas dramáticos, y de otros artistas vinculados al poder, corrieron fortuna pareja a la suerte de sus patronos.

El teatro no fue en esto un género aislado sino que, concebido en principio para entretenimiento de la nobleza, se sumó junto a muchas otras manifestaciones, a los debates sobre la política cortesana incorporando argumentos como el valimiento y la privanza en tonos moralizantes, aduladores o críticos. Por otra parte, como alguno de

¹ Serrano, Ricardo, Reseña a este volumen en *Teatro de palabras. Revista sobre teatro áureo*. ISSN 1911-08004 [<http://librosrecibidosteapal.blogspot.com>], 6 de enero de 2008.

² Como ya probamos en la Bibliografía incluida en el libro anterior de nuestro Grupo Proteo, el titulado *La fiesta cortesana en la época de los Austrias*, Valladolid, Junta de Castilla y León, 2003.

sus reseñadores ha puesto de manifiesto, aunque los estudios contenidos en este libro se centran en el estamento nobiliario, y por tanto privilegiado y no mayoritario, muchas de las conclusiones extraídas, como las relativas al desarrollo de la dramaturgia festiva y de algunas características de las comedias, representaciones y puestas en escena, y a la construcción del yo en el Barroco, son extrapolables a otras capas de la sociedad³.

A partir de un mejor conocimiento de los subgéneros teatrales y el descubrimiento y análisis de nueva documentación, «no han sido pocas las voces críticas que se han levantado en las últimas dos décadas contra la visión monolítica de Maravall. Este volumen dirigido por Bernardo J. García y María Luisa Lobato aporta además una multitud de datos que permiten comprender y matizar la compleja y cambiante relación de los dramaturgos del XVII con el poder»⁴. Se restituye con ayuda de la documentación el equilibrio entre el discurso de circunstancias y la independencia creativa, especialmente en el caso de la figura de Lope de Vega, en quien se centran varios artículos.

Los trabajos del volumen se reúnen en cuatro apartados, centrados respectivamente en:

- La cultura de la nobleza y la formación del imaginario nobiliario: Adolfo Carrasco, María Luisa Lobato, Santiago Martínez y Margaret Rich Greer abordan la construcción de la identidad nobiliaria del XVII, basada en su imagen pública, es decir, en tanto que personajes/actores del espectáculo de la corte.
- El caso paradigmático del duque de Lerma, Francisco Gómez de Sandoval y Rojas: Maria Grazia Profeti, Teresa Ferrer Valls, Patrick Williams y Bernardo J. García se ocupan del nuevo modelo de privanza impuesto por el Duque desde los festejos de Denia de 1599 hasta las fiestas de Lerma de 1617, así como de la mediatización de sus fiestas para establecer un círculo de poder.
- El mecenazgo y la relación de los dramaturgos con el poder: Elisabeth R. Wright, Felipe Pedraza, Juan Antonio Martínez Berbel y Germán Vega García-Luengos analizan las relaciones de patrocinio, particularmente en los casos de Lope y de Vélez de Guevara.
- La relación entre la escena y determinados géneros novelísticos: María Teresa Chávez, Esther Borrego y Judith Farré estudian la escenografía «a la italiana» del teatro cortesano así como la huella en escena de los libros de caballerías o del Quijote, con referencias también a la América virreinal.

³ Marta Amorós Tenorio, *Academia Editorial del Hispanismo. Crítica bibliográfica*. [www.academiaeditorial.com] ISSN 1885-6926, 24 octubre 2007.

⁴ Ricardo Serrano, reseña citada.

Este volumen «no sólo aporta multitud de respuestas concretas sobre las cuestiones planteadas sino que su lectura abre toda una serie de preguntas»⁵ que el lector atento no tardará en plantearse. Frente a visiones monolíticas pasadas, la cercanía intelectual con hechos y acontecimientos concretos, permite ver lo complejo de un fenómeno: la relación entre teatro y poder, determinante en la concepción de la España Moderna.

⁵ Ricardo Serrano, reseña citada.