

El teatro: entre la tradición y la renovación

Berta Muñoz Cáliz

“Me permito escribir lo que surge debajo de los dedos, con los recuerdos frescos o ya casi olvidados... Lo que más me gusta en el teatro es lo que podemos imaginar. Un texto, un espectáculo que da todo, que lo explica todo o que enseña todo, me aburre. Quizás, el teatro nos enseña lo escondido en lo más profundo del ser humano. El arte... el papel del arte es hacernos descubrir sentimientos, habilidades y deseos desconocidos”¹.

Al igual que en años anteriores, en el ámbito del libro de teatro para niños y jóvenes se sigue echando en falta un mayor impulso en este sector editorial y una apuesta clara por este género. La cantidad de obras que se publican es muy inferior a lo deseable, y la calidad continúa siendo desigual, aunque no dejan de sumarse títulos interesantes a los que ya había en el mercado. Lo cierto es que, aunque no sean numerosos –su cantidad es ínfima en comparación con la narrativa-, el panorama de textos teatrales para niños y jóvenes que se publican en nuestro país resulta más interesante y más rico de lo que se suele creer.

Entre lo publicado, por lo general, encontramos, de una parte, una cierta renovación de temas y formas, y de otra, la permanencia de fórmulas tradicionales, como son los cuentos escenificados. Nuevos temas con nuevas formas los encontramos, por ejemplo, en el volumen publicado por ASSITEJ-España, que reseñamos más abajo: el 11-M, la inmigración, los malos tratos, la búsqueda del primer empleo, la relación con los abuelos, o la sátira del poder son algunos de los temas aquí abordados. Por otra parte, dentro del teatro escrito por adultos, encontramos también nuevos temas, como el de la afición desmedida a los videojuegos, poco tratado hasta ahora en este género (*El chip experimental*, de Ignasi García). El embarazo, tema también novedoso en teatro infantil, es el motivo abordado por Juanluís Mira en *Barriga*. Ambas obras son comentadas más abajo. También resulta original el tema abordado por Tomás Lorente, en *Edouard de Morón* (Ciudad Real, Ñaque Editora, Serie Literatura, 2007), quien nos muestra a un príncipe que se asoma al mundo gracias a un mentor que le regala un curioso sombrero, y que sueña con un orden más justo que el que imponen sus padres. Esta obra, con elementos de teatro del absurdo, fue ganadora de la X edición de los Premios Arte Joven de la Consejería de Educación Comunidad de Madrid, en su modalidad de Teatro. También resulta original el tema de *Sopahua*, de Ricardo Rodríguez (Madrid, CCS, col. “Escena y Fiesta”, 2007), que nos muestra la historia de una niña india que es escogida para ser líder de su tribu.

Pero, como se dijo, también hay espacio para los temas de siempre. La dramatización de cuentos sigue siendo una de las fórmulas más recurrentes. Este año comentamos las versiones dramáticas del *Cuento de Navidad* de Dickens, del popular *Juan Sinmiedo* y de *El traje nuevo del emperador*. Y al igual que en ediciones anteriores de *Lazarillo*, también aquí comentamos una versión para niños de una obra de adultos: *El avaro*, de

---

¹ Suzanne Lebeau, citada por Itziar Pascual en *Suzanne Lebeau: las huellas de la esperanza*, Madrid, ASSITEJ-España, 2007, pág. 218.

Molière. En todas ellas, se sintetizan las acciones al máximo, aunque se respetan las principales líneas argumentales de las obras en las que están inspiradas.

En cuanto a las formas, uno de los textos que más llaman la atención es *Barriga*, ya que se trata de un monólogo, forma poco frecuente entre las obras teatrales dirigidas al público infantil; nos recuerda, en parte, a *El gran traje*, de Julia Ruiz, obra que fue reseñada entre los libros teatrales de 2003 en las páginas de esta revista. A pesar de tratarse de una fórmula muy poco usada, el hecho de situarse ante una actriz adulta que les cuente sus sensaciones y recuerdos puede resultar bastante próxima al público infantil, familiarizado con otro género mucho más común, como es el de los cuentacuentos. También en lo que se refiere a los aspectos formales hay que volver a citar el volumen publicado por ASSITEJ que comentamos más atrás, donde aparecen fórmulas poco frecuentadas (la metateatralidad, la mezcla de poesía y teatro) junto con otras más tradicionales (el realismo, la alegoría del poder político). No obstante, lo más novedoso del volumen es que se trata de textos en cuya creación han intervenido los propios jóvenes.

Por otra parte, seguimos encontrando obras claramente entroncadas en la tradición más implantada en el ámbito del libro teatral para niños: los libros que incluyen textos escritos por adultos, para ser dirigidos por adultos e interpretados por escolares. Así, la editorial CCS, en su colección “Escena y Fiesta”, continúa publicando obras claramente dirigidas a talleres escolares, con gran número de personajes, variable según el grupo de que se trate (abundan en estas obras los personajes corales), decorados fáciles de construir y sugerencias para facilitar aún más el montaje de la obra. Reseñamos aquí dos de los libros publicados este año en dicha colección.

Ignasi García Barba, *El chip experimental*, Madrid, Anaya, col. “Sopa de Libros”, 2007. Il. Ximena Maier. ISB: 978-84-667-6304-2. 118 págs.

Quique y Teresa, dos hermanos de trece y catorce años muy aficionados a los juegos de ordenador, prueban un chip que ha ideado su padre para dar mayor verismo a estos juegos. Como resultado, los héroes de ficción (un universitario ligón y algo frívolo, y una chica aventurera que intenta llevar una fórmula con la vacuna de la malaria a la OMS) aparecen personificados en la habitación de los chicos reales y tratan de interactuar con la realidad, ignorantes de su condición de personajes ficticios. Cuando, por fin, toman conciencia de su situación, la heroína se desmorona, pero finalmente, la interacción entre realidad y ficción resulta ser mucho más poderosa de lo que todos ellos creían, y las acciones de la intrépida aventurera dan su fruto. Por otra parte, la vida cotidiana de los chicos y sus relaciones familiares están tratadas desde una óptica realista y contemporánea. Así, el padre se encuentra en paro, por lo que es la madre, maestra, la que sostiene económicamente a la familia, hasta que este encuentre un contrato (que conseguirá gracias al chip). Igualmente, se plantean continuas peleas y discusiones entre los dos hermanos, por motivos insignificantes, aunque ambos se quieren de veras. La obra está dirigida a

adolescentes a partir de 12 años. El texto, como el resto de los de la colección, va acompañado de una sinopsis argumental y de sugerencias para la puesta en escena. Esta obra obtuvo el accésit al Premio SGAE de Teatro Infantil y Juvenil 2005. Las ilustraciones de Ximena Maier resultan frescas, ágiles y desenfadadas, muy acordes con el texto al que acompañan.

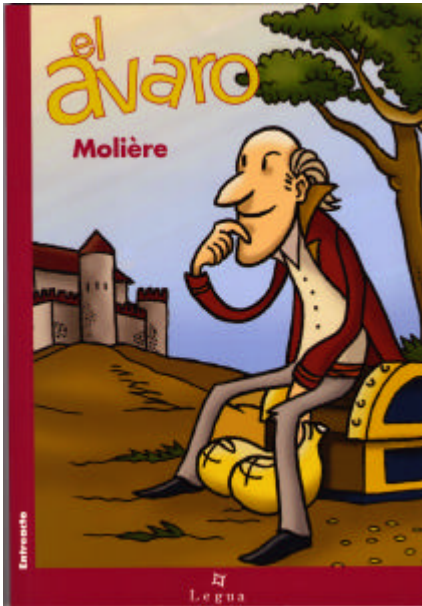
Charles Dickens, *Cuento de Navidad*. Adaptación libre para teatro de Tomás Gayo y Julio Escalada. Madrid, CCS, col. “Escena y Fiesta”, 2007. ISBN: 978-84-9842-153-8. 79 págs.

Como en el cuento de Dickens, el viejo avaro Scrooge, durante la víspera de la Navidad, recibe la visita del espíritu de su viejo amigo y compañero, quien le anuncia que en las noches siguientes será visitado por otros tres espíritus: el del Pasado, que le hace recordar su infancia y su juventud, y con ellos, sus sueños y deseos antes de que toda su vida se centrara en la riqueza y el trabajo; el del Presente, que le hace conocer la verdadera situación de su empleado Bob Cratchit y el de todas las personas que celebran la Navidad a pesar de sus carencias; y el del Futuro, que le enseña el destino de los avaros. Y tal como en el cuento, estos espíritus conseguirán operar un cambio profundo en el alma del avaro. A diferencia de otros cuentos escenificados, en este caso no sólo se trata de una escenificación, sino que la acción transcurre de forma dinámica y ágil, las relaciones se plantean en función de conflictos y, en consecuencia, la obra resulta verdaderamente teatral. Tanto Gayo como Escalada son actores –Escalada, además, es dramaturgo, y Gayo, director escénico- conocen en profundidad el arte del teatro. Según comentan los propios autores, uno de sus objetivos al dramatizar esta obra fue “poner a disposición de las aulas y grupos de teatro de los centros educativos un trabajo que sirviera de paradigma de teatralización de un texto narrativo”. Además, está pensada para ser representada por grupos de escolares, por lo que, lejos de eliminar personajes, hay nada menos que 25, con la posibilidad de que algunos de ellos los representen tanto chicos como chicas, y con la de que algunos de ellos interpreten más de un personaje. El libro se cierra con un cuento de José Echegaray, *La lotería del diablo*, que se propone como texto a dramatizar.

Jean Baptiste Poquelin “Molière”, *El avaro*. Adapt. Luis Bartolomé Herrero. II. Daniel Verdugo Alia. Valencia, Legua Editorial, col. “Entreacto”, 2007. ISBN: 978-84-611-6371-7. 77 págs.

La conocida obra de Molière plantea el dilema del casamiento por interés económico o por amor, igual que *El sí de las niñas*, de nuestro Moratín, una de las lecturas que suelen incluirse como obligatorias en la asignatura de Lengua castellana y Literatura. El avaro Harpagón y su hijo se encuentran interesados en la misma mujer. A su vez, la hija de Harpagón está enamorada de un joven humilde que se ha puesto a servicio de este para

estar cerca de ella, al tiempo que para ganarse la confianza del avaro. Frosina, un personaje celestinesco, interviene y enreda aún más la situación. Finalmente, tendremos un cierre propio de las comedias de la época: los dos enamorados de los hijos del avaro resultan ser hermanos que se salvaron de un naufragio y fueron a parar a distintas familias; ambos son hijos del noble acaudalado con el que el avaro pensaba casar a su hija. A lo largo de toda la obra se satiriza la avaricia de Harpagón, que considera su dinero como lo mejor que tiene, negándose a hacer cualquier uso de él, y se siente vacío cuando se lo roban. La obra ha sido adaptada para niños a partir de 9 años: la acción aparece muy sintetizada y con el lenguaje simplificado; además, para facilitar la comprensión del texto, al final de cada acto se ha incluido un breve resumen en prosa de lo ocurrido en el mismo. La tipografía en

caracteres grandes y las ilustraciones en b/n contribuyen a dar a la obra un carácter más asequible. El libro incluye una breve introducción al teatro de Molière y una propuesta de actividades en torno a la obra.

Juanluís Mira, *Barriga*, Madrid, Anaya, col. “Sopa de Letras”, 2007. ISBN: 978-84-667-6303-5. 84 págs. Il. Noemí Villamuza.

Con delicadeza, con ternura y con sentido del humor, una embarazada cuenta a un grupo de niños cómo se siente: les habla de su barriga, de su perrita –también embarazada–, de su mamá y de su abuela, de Lola –su ginecóloga–, de cómo todos los que hoy son niños o adultos fueron en su día una barriga. El autor cuenta así cómo surgió la idea de esta obra: “Mi amiga Begoña, que es una magnífica actriz, me preguntó un día que por qué no me animaba a escribir un texto para una actriz embarazada [...] Y así surgió *Barriga*, un texto para que una actriz embarazada no abandonase el escenario, sino simplemente cambiase el repertorio”. En cuanto a su finalidad, el autor explica que quien tenga el libro en sus manos puede utilizarlo de diferentes maneras: “lo puede leer para sí mismo (se pone en la piel de la protagonista); lo puede leer a otros (si es así, os propongo que os lancéis a hacer una

‘lectura dramatizada’ y obtendréis un resultado sorprendente si la apoyáis con pequeños toques ‘teatrales’), o se puede montar como obra teatral”. No obstante, al tratarse de un monólogo, dada la dificultad de memorizar el texto completo, parecen más adecuadas las dos primeras opciones, ya que la obra está dirigida a niños a partir de 6 años. Si se trata de escenificarla, resulta más apropiada para una actriz adulta que la represente ante un auditorio infantil. El texto, que va acompañado de sugerencias para preparar tanto su escenificación como una lectura dramatizada, fue ganador del Premio SGAE de Teatro

Infantil y Juvenil 2006. Las ilustraciones de Noemí Villamuza aportan calidez y resultan acordes con el tono tierno e ingenuo del libro.

***Boletín Iberoamericano de Teatro para la Infancia y la Juventud*, núm. 8 (Octubre 2007), 253 págs. ISSN: 0210-9.182.**

Reseñamos aquí esta publicación, aunque no se trate de un libro al uso (en realidad, se trata de un boletín, y por tanto, de una publicación seriada, de ahí que lleve ISSN y no ISBN), ya que incluye nada menos que siete textos teatrales, para adolescentes, junto con una serie de materiales teóricos y de reflexión sobre el teatro para niños y jóvenes. Estos textos fueron representados durante los Encuentros ASSITEJ de Escuelas de Artes Escénicas, que se celebraron en Madrid durante el Salón Internacional del Libro Teatral, organizado por la Asociación de Autores de Teatro. En su creación, los jóvenes intervinieron como autores, y no sólo como intérpretes, a diferencia de lo que suele ocurrir en este género, por lo que, en su mayoría, son textos de creación colectiva. Comentamos muy brevemente estos textos: *Aicha* aborda, mediante un lenguaje coloquial y realista, el tema del 11 de marzo, desde el punto de vista de dos adolescentes que se conocen en un tren. *Ensayo general (La casa de Bernarda Noche)* es la historia de cuatro mujeres jóvenes, con sus respectivas problemáticas: una de ellas en busca de su primer empleo, una inmigrante que ha llegado en una patera, una mujer maltratada y otra con una relación sentimental que la ahoga. La representación de esta obra se desarrolla mediante un novedoso juego metateatral. *La República de los sueños prohibidos* es una sátira del poder con claro afán desmitificador y con elementos alegóricos, que recuerda en parte a cierto teatro de los años setenta. *Crisálidas* mezcla lenguaje poético y dramático, y plantea una serie de situaciones sugerentes, que no llegan a resolverse (entre ellas, la de una adolescente que va a visitar a su abuela, enferma de alzheimer, a una residencia), unidas por la metáfora de la crisálida. *Monólogo*, escrito por un joven estudiante, es el parlamento que un adolescente lleno de dudas le dirige a una botella. *Escena*, escrita también por una joven alumna de secundaria, muestra una dura relación conyugal, en la que está presente el maltrato físico y psíquico. Su tratamiento del tema es mucho más duro de lo que suele ser en las obras para jóvenes escritas por adultos. Finalmente, *Romeo y Julieta*, tal como su título indica, está inspirada en la conocida obra de Shakespeare. Se trata, además, de una publicación gratuita que se puede adquirir en la propia asociación que lo edita.

Alberto Morate, *Juan quiere tener miedo*, Madrid, CCS, col. “Escena y Fiesta”, 2007. ISBN: 978-84-9842-125-5. 105 págs.

En este libro se incluyen las versiones de dos cuentos tradicionales: *Juan sin miedo* y *El traje nuevo del Emperador*. Ambos están claramente dirigidos a grupos escolares que

vayan a escenificar estas obras. El autor ha procurado que puedan ser representadas por grupos amplios y las indicaciones escénicas son sencillas. El primero, titulado *Juan quiere tener miedo*, está dirigido a chicos y chicas de unos 10 u 11 años. Nos presenta el argumento del popular cuento de los hermanos Grimm, con ligeras variantes: Juan parte en busca de la sensación del miedo y llega al Castillo encantado en el que habrá de pasar tres noches. Consigue pasarlas sin que le asusten vampiros, ogros ni fantasmas, y en recompensa, el rey le da la mano de la princesa. Cuando ya llevan un tiempo casados y ésta ya está embarazada, una noche Juan sueña que tiene montones de hijos y tiene que trabajar para alimentarlos: así tiene su primera pesadilla y conoce por fin la sensación del miedo. También hay variantes en la versión del cuento de Andersen, titulada *Un traje especial*; entre ellas, la entrada de los Reyes Magos, que se confunden de historia, aparecen en escena y desenmascaran a los sastres impostores. Los textos van acompañados de indicaciones para la puesta en escena, como es habitual en esta colección.