

INTRODUCCIÓN

MUJER Y ESCENA: DRAMATURGAS DEL SIGLO XXI

Carlos Brito Díaz
Universidad de La Laguna
cbridiaz@ull.edu.es

Entre el trabajo pionero de Patricia W. O'Connor (1988) y el repertorio de Silvia Piñeiro Barderas (2012) dista un arco cronológico que ha modificado sustancialmente el panorama de escritura dramática con voz de mujer en la escena última. Ya Virtudes Serrano (2004) adelantaba una reflexión en el umbral del nuevo siglo, aunque la investigadora no solo se sujetaba al dominio de la creación dramática, sino que ampliaba su visión al dominio de la dirección escénica. El panorama de la escritura teatral femenina en las primeras décadas de este siglo ya exige una nueva visión crítica que organice la considerable nómina de autoras nacidas en los años 80 y 90 del siglo xx que han visto editadas y/o representadas sus piezas en la escena más reciente: en el dominio de lo dramático han de separarse ambos factores; lo materializado en la escena no implica la publicación del texto y viceversa, aunque en ocasiones van vinculados, como sucede en el programa del Laboratorio Rivas Cherif «Escritos en la escena» del Centro Dramático Nacional, que

plantea un modelo de escritura dramática a pie de escenario: partiendo de un primer borrador, el autor desarrolla y finaliza el texto en el ámbito escénico, trabajando estrechamente con un grupo de intérpretes durante un tiempo determinado. El objetivo de este programa es llegar a elaborar textos dramáticos viables y aptos para ser exhibidos, en la línea de los semimontados, susceptibles de prorrogar su vida y desarrollo en otros ámbitos¹.

Esta iniciativa ha permitido la visibilización de muchas autoras por ambos cauces, el de la edición y el de la representación. Para el investigador del teatro son necesarios ambos testimonios y, aunque son complementarios, el análisis crítico precisa del texto; a este respecto la colección «Autores en el Centro»² ha incluido a diversas autoras en la línea editorial que promueve el Centro Dramático Nacional: han visto la luz, desde 2012, *Proyecto Milgran* de Lola Blasco, *Atlas de geografía humana* de Almudena Grandes, *La ceremonia de la confusión* de María Velasco, *Nada tras la puerta*, en la que, además de otros, intervinieron Yolanda Pallín y Laila Ripoll,

Serena apocalipsis de Verónica Fernández, *El triángulo azul* de Mariano Llorente y Laila Ripoll, *Boomerang* de Blanca Doménech, *¡Chimpón! Panfleto post mórtem* de Petra Martínez y Juan Margallo, *Fisuras* de Diana I. Luque, *Adentro* de Carolina Román, *Nora, 1959* de Lucía Miranda, *Cocina* de María Fernández Ache, *Aquiles y Pentesilea* de Lourdes Ortiz, *Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales* de Denise Despeiroux, *El hogar del monstruo* de Espido Freire y Vanessa Montfort junto con otros, *Los temporales* de Lucía Carballal, *Cáscaras vacías* de Magda Labarga y Laila Ripoll, *La esfera que nos contiene* de Carmen Losa, *Hablando (último aliento)* de Irma Correa, *Por toda la hermosura. Cartografía textual para un jueves* de Nieves Rodríguez Rodríguez, *La tumba de María Zambrano. Pieza poética en un sueño* de Nieves Rodríguez Rodríguez, *Beatriz Galindo en Estocolmo* de Blanca Baltés, *Una gran emoción política* de Luz Arcas y Abraham Gragera, *Islandia* de Lluïsa Cunillé, *Rosario de acuña. Ráfagas de huracán* de Asun Bernárdez, *Halma* de Yolanda García Serrano, *Una mirada diferente* de Alejandra Dorado, Agustina Rimondi y Rebeca Rubio junto con otros, *Quirófano* de Almudena Ramírez-Pantanella, *Firmado Lejárraga* de Vanessa Montfort, *Impulsos (BPM)* de María Prado, *Man up* de Andrea Jiménez y Noemi Rodríguez y *Las bárbaras* de Lucía Carballal, hasta el momento. La política editorial del CDN transparenta la preocupación por dar a conocer la escritura femenina última en una proporción casi equitativa con la producción de los dramaturgos varones.

En la convivencia de dramaturgos y dramaturgas insiste la web *Contexto teatral*, cuyo propósito, según el Equipo Nuevenovenos, no es otro que

difundir y visibilizar las dramaturgias del ahora. Un espacio en el que damos cabida a los profesionales que escriben el teatro vinculado con el aquí y el ahora, a los que escriben el teatro desde la investigación en los formatos, en las temáticas, en los estilos y en las preocupaciones del presente. En definitiva, un portal sobre los autores y las autoras de hoy en día [...] [y] servir de plataforma de unión entre los dramaturgos y las dramaturgas, siendo un lugar común desde el que mostrarse como individualidades vinculadas con el resto de colegas de profesión. Para presentar los trabajos y hacerlos accesibles a los profesionales del teatro (compañías, actores, actrices, directores/as, escuelas, centros dramáticos, programadores, prensa, editoriales, críticos, investigadores...), y así poder conectar a los/las autores/as con estos profesionales del sector, incentivando a que sus obras sean leídas, conocidas, publicadas y, por supuesto, su fin último: que sean estrenadas³.

A la visibilización del teatro último y con especial atención a las dramaturgas ha contribuido especialmente el repositorio audiovisual Teatroteca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música del INAEM, que cuenta con la sección «Autoras de hoy», con un catálogo de títulos representativo –y pro-

¹ Según se recoge en el portal del Centro Dramático Nacional: <https://cdn.mcu.es/laboratorio-rivas-cherif/escritos-en-la-escena/> [1/05/2020].

² Consúltase la colección aquí: <https://cdn.mcu.es/publicaciones/autores-en-el-centro/>.

³ <https://www.contextoteatral.es/info.html> [18 de mayo de 2020].

gresivo— de la autoría femenina en la escena reciente⁴: su condición de inventario abierto irá ampliando la nómina de estrenos. Este repositorio se ha transformado en una herramienta utilísima para la investigación de la escena de las últimas décadas.

El conjunto de las creadoras teatrales constituye ya un mar bibliográfico que dificulta su conocimiento integral, pues se han sucedido varios grupos o generaciones de autoras y se han decantado ricas superposiciones e interinfluencias como consecuencia de la simultaneidad y convivencia de varias promociones que han desembocado en un espacio común de identidad, desde las dramaturgas *decanas* (nacidas en los años 40, 50 y 60) a las más *noveles* (nacidas en los años 80 y 90) del siglo xx. El esfuerzo crítico y editorial ha ido paliando esta circunstancia, si bien desde algunos manuales de referencia ya se anotaba tímidamente la irrupción de la autoría femenina en el teatro español contemporáneo: María Rosa Ragué-Arias (1996: 262 y ss.), figura muy destacada en la teatrología de signo femenino (intervino en el proyecto *Dones i Catalunya*), contemplaba la aparición de dramaturgas jóvenes en el panorama de la escena a partir de 1975 y citaba la aparición de mujeres prometedoras amparadas por las ediciones del CNNTE (Encarna de las Heras, Liliana Costa e Itziar Pascual) o las galardonadas con el Premio María Teresa León (Beth Escudé, Lucía Sánchez y Yolanda Pallín). También César Oliva (2004 *Teatro* y 2004 *Última*) inserta algunos nombres y referencias a creadoras precursoras, como María Aurèlia Capmany (*Teatro* 243), entre la independencia y la innovación escénica, y a Paloma Pedrero, María Manuela Reina, Marisa Ares, Sara Molina y Lluïsa Cunillé entre las voces «de la última generación de dramaturgos españoles del siglo xx» (*Teatro* 320 y ss.), en sendos panoramas críticos de predominio masculino. Tampoco en el amplio y versátil espectro que nos ofrece la *Historia del teatro español* dirigida por Javier Huerta Calvo (2003) las dramaturgas han encontrado un epígrafe crítico propio: salvo la mención de alguna autora en particular (Paloma Pedrero) o la reivindicación de la María de la O Lejárraga en la obra de Gregorio Martínez Sierra, las creadoras del teatro español (y sobre todo las visibles en las últimas décadas del siglo xx) no han sido consideradas como objeto de estudio *per se*.

Sin embargo, no todo son omisiones: la recepción de la autoría teatral de mujer ha visto respaldada su categoría crítica con trabajos como las actas del *XIV Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías* (celebrado en Madrid del 28 al 30 de junio de 2004), con

⁴ Se encuentran a disposición del usuario los siguientes títulos y estrenos: *Fuga* de Itziar Pascual (1994), *Los motivos de Anselmo Fuentes* de Yolanda Pallín (1998), *Trilogía de la juventud III* de Yolanda Pallín (2002), *Barcelona, mapa de sombras* de Lluïsa Cunillé (2006), *Chicas* de Carmen Losa (2006), *El año de Ricardo* de Angélica Liddell (2007), *So happy together* de Yolanda Pallín (2008), *Caidos del cielo* de Paloma Pedrero (2009), *Mi mapa de Madrid* de Margarita Sánchez (2011), *Gárgaras* de Eva Guillamón (2011), *El sur de Europa* de Itsaso Arana (2012), *Los hijos de las nubes* de Lola Blasco (2012), *Mein Kapital* de Inmaculada Alvear (2012), *Hermanas* de Carol López (2013), *El triángulo azul* de Laila Ripoll (2014), *Boomerang* de Blanca Doménech (2014), *Cocina* de María Fernández Ache (2016), *Ternura negra* de Denise Despeyroux (2016) y *Los amos del mundo* de Almudena Ramírez-Pantanello (2018), entre otras muchas. Si hacemos una búsqueda individualizada por autora el espectro se amplía considerablemente.

intervención de especialistas y dramaturgas (Romera Castillo, 2005), el panorama crítico de Zaza (2007), otros asedios que analizan la mujer en la esfera pública (Nieva de la Paz, Wright, Davies y Vilches de Frutos, 2008), una perspectiva de los más señeros ejemplos de asociacionismo femenino teatral, las Marías Guerreras (Pascual Ortiz 2008), el estudio de las «orientaciones temáticas, estéticas y filosóficas» en el retorno de lo trágico (Garnier 2011), o el análisis de la condición de la creación femenina en las artes escénicas (Vilches de Frutos y Nieva de la Paz 2012), entre otras, o ediciones debidas a Raquel García Pascual (2011) o Francisco Gutiérrez Carbajo (2014), por citar dos antologías, que han incorporado a las mujeres en los repertorios y colecciones editoriales de referencia.

Que las mujeres constituyen una parte considerable e insoslayable de la creación en la historia de la literatura española lo había constatado ya a principios de siglo Serrano y Sanz (1903-1905) en los dos volúmenes de sus *Apuntes para una biblioteca de autoras españolas desde el año 1401 al 1833*. Este catálogo preliminar se ha visto complementado y enriquecido por la colección dirigida por Juan Antonio Hormigón y editada por la Asociación de Directores de Escena de España (1996-2000), *Autoras en la historia del teatro español* (en cuatro volúmenes), que supone una referencia imprescindible para la investigación y la delimitación del corpus autorial y textual. También la labor editorial y crítica de las revistas del sector (*Primer Acto* a la cabeza, entre otras) ha contribuido a una sensibilización hacia la producción teatral femenina: en esta línea hemos de citar el monográfico «Dramaturgia femenina actual. De 1986 a 2016», coordinado por Eva García-Ferrón y Cristina Ros-Berenguer, con el que la revista *Feminismols* programó su número 30 (2017). El 30 de abril de 2016 en el diario *El País* Raquel Vidales saludaba con el siguiente titular: «El año que estallaron las dramaturgas», en relación con el estreno de siete obras de autoras vivas por parte del Centro Dramático Nacional:

Para su temporada 2015-2016 el Centro Dramático Nacional ha programado obras de siete autoras vivas: *Nora, 1959*, de Lucía Miranda; *Cocina*, de María Fernández Ache; *Verano en diciembre*, de Carolina África; *Los dramáticos orígenes de las galaxias espirales*, de Denise Despeyroux; *Aquiles y Penteseila*, de Lourdes Ortiz; *Adentro*, de Carolina Román, y *Los temporales*, de Lucía Carballal. Todas nacieron en los 80 o los 70 excepto la veterana Lourdes Ortiz (1943). Además se estrenó *Insolación*, de Emilia Pardo Bazán. Esta nueva generación de dramaturgas, a la que también pertenecen otras que empiezan a despuntar como María Velasco, Claudia Cedó, Carlota Ferrer y Lola Blasco, fue precedida por otra ya consolidada que fue abriendo paso: Lluisa Cunillé, Angélica Liddell, Laila Ripoll, Yolanda Pallín, Itziar Pascual, Paloma Pedrero. Otras más conocidas como directoras, como Carme Portaceli, Helena Pimenta, Ana Zamora y Natalia Menéndez, en realidad también escriben textos, realizan dramaturgias y actúan. Y viceversa: las que sobresalen como autoras suelen ser además directoras y actrices. Son mujeres de teatro total. Igual que los hombres.

En el prólogo a Zaza (2007 xii) Itziar Pascual advierte que solo en el periodo cronológico de 1975-2000 se constata la existencia de 311 dramaturgas, etapa que corresponde a la eclosión de la escritura teatral femenina en nuestro país. Sin duda, fue la transición democrática la que permitió el inicio de la discriminación positiva

y el rescate de las creadoras silenciadas, eclipsadas o desconocidas. Recuerda Garnier (2011 11-12) que

desde el mismo momento de la llegada de su régimen democrático, España sintió la necesidad, primero, de exhumar las obras femeninas que la historiografía dominante había enterrado demasiado rápidamente; después, de crear estructuras basadas en la discriminación positiva de las mujeres para que sus trabajos pudiesen llevarse a cabo protegidos contra una dominación masculina aún amenazante; por último, de favorecer la producción de una crítica sólida y continua que permitiese un acercamiento cualitativo a las obras rescatadas del olvido, así como una mejor evaluación de aquellas a las que la Historia no había eclipsado del todo.

Si bien en la España peninsular el panorama de las dramaturgas se va desbrozando, en Canarias todo resta por hacer. La autora de mayor proyección tal vez sea Irma Correa, a la que deben sumarse voces jóvenes como Victoria Oramas, Aranza Coello, Bibiana Monje o Ana Vanderwilde, entre otras, algunas de ellas actrices y directoras de escena, condición esta de la versatilidad que comparten muchas dramaturgas en general, en cierto modo debido a su formación integral en los estudios de arte dramático. Faltan, por otra parte, estudios, ediciones y reflexiones críticas de la dramaturgia femenina en el archipiélago. Conocemos sus obras en gran medida gracias a la generosidad de sus autoras. A paliar tal penuria obedeció la celebración, del 16 al 18 de mayo de 2018, del *I Seminario de Investigación Teatral y Muestra escénica* «¡Telón y cuenta nueva! La mujer en la escena española última», que organizamos con el auspicio del Departamento de Filología Española y su Seminario de Estudios Teatrales, el Vicedecanato de Filología y el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, la Escuela de Actores de Canarias, el Excelentísimo Ayuntamiento de La Laguna y el Programa «Canarias Cultura en Red» de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias. Intervinieron las dramaturgas María Velasco (de la cual la Agrupación de Teatro de Filología de la Universidad de La Laguna representó su pieza *Si en el árbol un burka*) y Mar Gómez, amén de actrices, directoras de escena, productoras y gestoras del teatro en las Islas. Fruto de dichas jornadas ahora se editan en este número los trabajos presentados en su día por Isabel Castells Molina y por Alejandro Coello Hernández, y otro de la dramaturga Alicia Casado, que también intervino en el Seminario aunque con otro trabajo. Con el objetivo de regularizar un foro de reflexión, investigación y debate en el ámbito de la creación femenina del siglo XXI este año hemos programado la celebración de un encuentro científico bajo el formato de congreso internacional, que ha tenido una excelente acogida en la comunidad investigadora: se celebrará *online* (debido a la incertidumbre generada por las condiciones sanitarias mundiales) del 23 al 25 de septiembre de este año en curso al amparo de la Universidad de La Laguna y de la Escuela de Actores de Canarias, instituciones que gozan de un activo convenio de colaboración. Hemos constituido un comité científico internacional de especialistas de primer orden del ámbito y se programarán las sesiones de ponencias y comunicaciones bajo el título de *I Congreso de Investigación teatral* «La creación femenina en el siglo XXI. Homenaje a María-José Ragué-Arias», en recuerdo de la que fue figura esencial en los estudios de la mujer en el

teatro. Nuestro propósito es que este encuentro científico se institucionalice con carácter bianual y que mantenga su línea paralela de representaciones teatrales en convivencia con el foro académico.

Sirvan estas breves reflexiones como preámbulo del modesto monográfico que se edita ahora en *Clepsydra*. El de las dramaturgas del siglo XXI y, por extensión, el de la creación femenina en la escena última es un dominio de la investigación y de la creación que precisa de programadores, críticos, editores y lectores. Estamos asistiendo a un proceso de combustión creativa en el teatro con voz de mujer; ya no se trata de un fenómeno aislado o emergente: la consolidación de la figura de la dramaturga es ya un hecho incontestable y goza de una rica superposición toda vez que muchas dramaturgas *decanas* aún producen y su escritura converge con la de las autoras jóvenes. Aunque la paridad de oportunidades para verse editadas, programadas y representadas aún adolece de un ralenti institucional, la dramaturgia femenina del siglo XXI emerge como un ámbito fructífero de hallazgos estéticos e ideológicos. Las autoras dramáticas han llegado para quedarse.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- GARCÍA PASCUAL, Raquel (ed.). *Dramaturgas españolas en la escena actual*. Madrid: Castalia, 2011.
- GARCÍA-FERRÓN, Eva y Cristina ROS-BERENGUER (coords.). «Dramaturgia femenina actual. De 1986 a 2016», monográfico de *Feminismols* 30 (2017).
- GARNIER, Emmanuelle. *Lo trágico en femenino. Dramaturgas españolas contemporáneas*. Bilbao: Artezblai, 2011.
- GUTIÉRREZ CARBAJO, Francisco (ed.). *Dramaturgas del siglo XXI*. Madrid: Cátedra, 2014.
- HORMIGÓN, Juan Antonio (dir.). *Autoras en la Historia del Teatro Español (1500-1994)*, vol. I: siglos XVII-XVII-XIX; vol. II: siglo XX (1900-1975); vol. III: siglo XX (1975-2000) y vol. IV: *Catálogo general*. Madrid: Publicaciones de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE, Serie «Teoría y práctica del teatro», 10, 11, 17 y 18), 1996-2000.
- HUERTA CALVO, JAVIER (dir.). *Historia del teatro español, II. Del siglo XVIII a nuestros días*. Madrid: Gredos, 2003.
- NIEVA DE LA PAZ, Pilar, Sara WRIGHT, Catherine DAVIES y María Francisca VILCHES DE FRUTOS (coords. y eds.). *Mujer, literatura y esfera pública: España 1900-1940*. Philadelphia: Society of Spanish and Spanish-American Studies, 2008.
- O'CONNOR, Patricia. *Dramaturgas españolas de hoy. Una introducción*. Madrid: Fundamentos, 1988.
- OLIVA, César. *Teatro español del siglo XX*. Madrid: Síntesis, 2004.
- OLIVA, César. *La última escena (teatro español de 1975 a nuestros días)*. Madrid: Cátedra, 2004.
- PASCUAL ORTIZ, Itziar. *¿Un escenario de mujeres invisibles? El caso de las Marías Guerreras*. Málaga: Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga, 2008.
- PIÑEIRO BARDERAS, Silvia. *Estudio de las dramaturgas españolas (siglos XX y XXI) en el Centro de Investigación de Semiótica literaria, teatral y nuevas tecnologías de la UNED* [trabajo de investigación dirigido por José Romera Castillo]. Madrid: UNED, 2012. https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/tfm/Sonia_Pineiro.pdf.
- RAGUÉ-ARIAS, María-José. *El teatro de fin de milenio en España (de 1975 hasta hoy)*. Barcelona: Ariel, 1996.
- ROMERA CASTILLO, José (ed.). *Dramaturgias femeninas en la segunda mitad del siglo XX. Espacio y tiempo*. Madrid: Visor Libros, 2005.
- SERRANO GARCÍA, Virtudes. «Dramaturgia femenina fin de siglo. Estado de la cuestión». *Arbor* CLXXVII, 699-700 (marzo-abril 2004), pp. 561-572.
- SERRANO Y SANZ, Manuel. *Apuntes para una biblioteca de autoras españolas desde el año 1401 al 1833*. Madrid: Tip. Sucesores de Rivadeneyra, 2 vols, 1903-1905.
- VIDALES, Raquel. «El año que estallaron las dramaturgas», *El País*, 30 de abril, 2016.
- VILCHES DE FRUTOS, Francisca y Pilar NIEVA DE LA PAZ (coords. y eds.). *Imágenes femeninas en la literatura española y las artes escénicas (siglos XIX y XX)*. Philadelphia: Society of Spanish and Spanish-American Studies, 2012.
- ZAZA, Wendy-Llyn. *Mujer, historia y sociedad: la dramaturgia española contemporánea de autoría femenina*. Kassel: Reichenberger, 2007.

WEBGRAFÍA

<https://www.contextoteatral.es/info.html>.

<http://teatroteca.teatro.es/opac/#indice>.

