

ISABEL GUERRERO

Festivalizar el teatro: un recorrido a través de la celebración de William Shakespeare

Murcia: EDITUM, 2023.

JESÚS TRONCH PÉREZ

UNIVERSIDAD DE VALENCIA (ESPAÑA)

Este sugerente y oportuno estudio de Isabel Guerrero (profesora de filología inglesa de la UNED, investigadora del Instituto de Teatro de Madrid y directora artística de la compañía Paraíso Cero) instruye a sus lectores en el estudio teórico del fenómeno cultural de los festivales de teatro como objeto de estudio en sí mismo, y ofrece un "recorrido" de los festivales sobre la obra teatral de Shakespeare (principalmente en Reino Unido, Estados Unidos de América y Canadá) y su carácter celebratorio de tal figura universal (en el sentido que Holderness explicara en *Cultural Shakespeare*). Es un trabajo basado en la tesis doctoral de la autora, defendida en 2017, pero con material posterior actualizado, como fuentes secundarias, referencias a festivales

teatrales, los últimos codirectores de la Royal Shakespeare Company nombrados en 2023, o fotografías de montajes teatrales de 2018 o 2019 (algunas de las 14 ilustraciones, por cierto, son fotografías de la propia autora). Es interesante que, mientras el título de la tesis empezaba con el binomio "Festival Shakespeare", el título del presente libro generaliza a "el teatro" y aporta el llamativo y relativamente reciente neologismo "festivalizar" (término que no recoge el *Google Books NGram Viewer* sobre un corpus español entre los años 1500 y 2022) y que se hace eco del libro *Festivalising! Theatrical Events, Politics and Culture* de Hauptfleisch y otros.

Las dos partes del título reflejan adecuadamente la estructura bipartita del estudio. El primer bloque, a su vez, dividido en dos capítulos, despliega el componente teórico sobre los festivales de teatro en general, tanto en su definición como en los cuatro elementos que Guerrero ve como recurrentes en los festivales: espacio, tiempo, públicos y la agrupación de eventos teatrales, todo urdido por el hilo conductor de la idea de que el contexto del festival multiplica los significados del montaje teatral individual que acoge. Tras analizar definiciones de autores como Pavis, Autissier o Schoenmakers, Guerrero propone definir el festival de teatro como un "metaacontecimiento" o agrupación de acontecimientos escénicos individuales (2023: 53), de manera que esta noción de "evento" conlleva atender a sus connotaciones sociales, culturales, identitarias, políticas, comerciales y publicitarias y las fuerzas ideológicas de las que son reflejo (p. 19). Para abordar el espacio, Guerrero usa el concepto foucaultiano de "heterotopía" (2023: 45). caminar de un espectáculo a otro en un festival puede considerarse casi como "una pieza teatral inmersiva" (2023: 55)

Para explorar el elemento del tiempo, recurre a la noción de "heterocronía" y a estudios semióticos (Ubersfeld, Elam, Pavis), antropológicos (Bisbal, Falassi, Abrahams) y a Bajtín. Para caracterizar el elemento del público, Guerrero maneja tanto el horizonte de expectativas jaussiano (a través de Bennet's *Theatre Audiences*) como el de comunidades imaginadas de Anderson, el espectador emancipado de Rancière o la superposición de comunicados de Turner, mostrando así la complejidad del fenómeno. Y retoma el enfoque semiótico para explicar la agrupación de acontecimientos teatrales, la característica distintiva de un festival de teatro. Así, concibe este como una "estructura macro-sintáctica a partir de la cual los espectadores seleccionan los signos que conformarán su propia experiencia, creando su festivalema personal, esto es, su propia selección de espectáculos" (2023: 83).

La exposición de Guerrero no está exenta de consideraciones económicas: relaciona la idea de Pavis de que los festivales van perdiendo su sentido a medida que van multiplicándose con "la idea de los festivales contemporáneos como un producto de ocio más mercantilizado por el capitalismo" (2023: 31), define al espectador-participante de un festival como "consumidor cultural" y sugiere que los festivales gratuitos pueden entenderse como "lugares de resistencia a las fuerzas del mercado" (2023: 84). En esta línea, se hace eco de los términos

propuestos por Jen Harvie de "disneyficación" y "McDonalización" para señalar que los festivales de teatro corren el riesgo de homogeneizar y dar una visión simplificada de la cultura de las ciudades en las que se celebran y estandarizar la estética y selección de las obras (2023: 85).

El segundo bloque ofrece una visión panorámica de la festivalización de Shakespeare con cuatro capítulos en orden cronológico (desde el Jubileo organizado por el actor David Garrick en 1789 hasta el Cuarto Centenario de 1964) y con otros centrados en festivales de Shakespeare en Norteamérica (con la ausencia de México, como Guerrero anunció anteriormente) y en la proyección mundial de Shakespeare a través de festivales de la última década del siglo XX y de principios del XXI. Entre estos últimos, destacan tres festivales en el Reino Unido con perspectiva transnacional: el Everybody's Shakespeare Festival de 1997, el Complete Works Festival de la Royal Shakespeare Company de 2006-2007, ambos sin conseguir transmitir la idea de Shakespeare como figura mundial (p. 140), y el Globe to Globe del Shakespeare's Globe de 2012, cuya descripción como producto de la globalización señala por igual aspectos beneficiosos (con la inclusión de compañías teatrales de culturas diversas) y negativos (el patrocinio por una compañía petrolera, o la visión estereotipada que algunos montajes mostraron de sus lugares de origen [2023: 145-6]).

Pocos son los reparos que pueden hacerse a este estudio. Llama la atención que el útil concepto bourdieano de "capital cultural" solo lo invoca cuando trata del ciclo "War of the Roses" de 1964, o que la categorización de tipos de festivales que estableció la guía internacional de compañías y festivales shakespearianos de Engle, Londré y Watermeier en 1995, solo se haya aplicado al capítulo de los festivales en Norteamérica. Se echa de menos haber ejemplificado en algún montaje teatral de algún festival, shakespeariano o no, cómo la inclusión de este montaje en el metaacontecimiento del festival multiplica sus significados. El lector se puede encontrar con algún desliz (el apellido del filósofo francés no es Foucault sino Foucault [2023: 45, 55-8]; la estatua de Shakespeare en la abadía de Westminster se erigió en 1741 y no "en 1941, meses antes del debut de Garrick de Drury Lane" [2023: 97]), o con cuestiones formales son mejorables: ausencia de la referencia bibliográfica de Hagerman 2010 en la Bibliografía, referencias incompletas en esta sección (páginas inicial y final, título de la sección de Harvie 2008).

Con todo, este es un estudio ameno, de lectura cómoda y didáctica, no atiborrada de aparato crítico de referencias y notas, aunque lectores más académicos de publicaciones universitarias pueden echar en falta referencias a textos fuente de ciertas ideas y afirmaciones (como por ejemplo que el diseño del teatro del Festival de la ciudad canadiense de Stratford ha influido en muchas salas de todo el mundo). El carácter didáctico se manifiesta en los resúmenes que ofrece al final de cada subcapítulo (que a algunos lectores les puede resultar repetitivo) y en la síntesis de nueve páginas que obsequia en las Conclusiones. En estas, Guerrero va alternando la explicación de aspectos teóricos desarrollados en el

primer bloque con los detalles de festivales shakespearianos del segundo bloque, de manera que algún lector puede agradecer leer las Conclusiones primero y acudir después al cuerpo del estudio si le ha suscitado su interés.

Con solo 140 páginas (excluyendo bibliografía y preliminares), este recomendable estudio resulta ciertamente útil y práctico para quien quiera informarse de, e instruirse en conceptos eficaces para la reflexión sobre, las múltiples formas y factores implicados en el proceso mediante el que se crean y desarrollan festivales de teatro en general, y los que celebran la obra y figura de Shakespeare en particular.

Bibliografía

Google Ngram Viewer. Consultado el 2 de octubre de 2024, en <https://books.google.com/ngrams>

Hauptfleisch, Temple, Lev-Aladgem, Shulamith, Martin, Jacqueline, Sauter, Willmar, y Schoenmakers, Henri. (eds.). (2007): *Festivalising! Theatrical Events, Politics and Culture*. Leiden: Brill.

Harvie, Jen. (2005): *Staging the UK*. Manchester: Manchester University Press.

Holderness, Graham. (2001): *Cultural Shakespeare: Essays in The Shakespeare Myth*. Hatfield: University of Hertfordshire Press.