

INVENTARIO Y ESTUDIO DEL TEATRO POPULAR VALENCIANO DE LOS SIGLOS XIX-XX (1817-1962)

Gabriel SANSANO,
Assumpta LUNA VALDÉS,
Juli MARTÍNEZ-AMORÓS
Joan LLUÍS ESCODA
Universitat d'Alacant

1. Punto de partida

Queremos expresar nuestro agradecimiento a los organizadores de este congreso por permitirnos dar a conocer, en el marco de las primeras jornadas que organiza nuestra sociedad, el proyecto que un grupo de investigadores —agrupados bajo la denominación “El teatre popular i la Renaixença”—, está desarrollando desde hace seis años en la Universidad de Alicante. Dicho proyecto estudia el teatro popular valenciano de los siglos XIX y XX (el sainete costumbrista valenciano y sus derivaciones o manifestaciones paralelas), desde la primera pieza conservada, fechada en 1817, hasta 1962, año de la desaparición de la última compañía que continuaba representando este tipo de piezas.

Como suele suceder en muchos casos, la enorme popularidad de este tipo de representaciones (particularmente entre 1860 y 1950), sólo es comparable al desconocimiento que existe sobre las mismas. Esta circunstancia ha facilitado las generalizaciones excesivamente simplistas, la mixtificación o, cuando no, el desprecio de centenares de autores y obras a causa de los prejuicios heredados.

2. Descripción y problemas preliminares

Con este punto de partida, la primera parte de nuestro proyecto se ha centrado en la tarea urgente de acotar, aproximadamente, el corpus objeto de estudio, sobre el cual apenas si existen estudios valorativos o de conjunto. Inicialmente hicimos una estimación según la cual las obras que cabía considerar en el corpus podrían oscilar entre las 2.500 y las 3.000. Nuestro trabajo comenzó a desarrollarse en 1999 gracias a una Acción Especial de I+D concedida por la Dirección General de Enseñanza Universitaria de la Generalitat Valenciana (código AE99-05), y se concretó en forma de una base de datos que, hasta ahora, ha reunido cerca de 1.500 títulos, hecho que evidencia claramente que el proceso de localización y catalogación de obras, de fijación del corpus mismo, continúa abierto a través de la consulta de archivos, bibliotecas, carteleras, prensa, etc. Muchas veces hemos podido localizar títulos y piezas; otras, solamente la noticia de la

representación de tal o cual título, sin que nos haya llegado el texto. Hay que recordar que muchas de estas obras eran representadas por cuadros de aficionados. Si la puesta en escena era un éxito, las expectativas de conseguir unos céntimos suplementarios animaba a los autores o a los propietarios a la edición del texto. Cuando el estreno era más que discreto, las piezas eran olvidadas. Es por este hecho que, a través de la prensa, programas de mano, etc. Sabemos de la existencia de muchas piezas de las cuales desconocemos sus textos.

¿Cuáles son las características del teatro popular al cual nos referimos? Como ya hemos apuntado, si hay una pieza literaria que represente y describa la cultura popular valenciana de los dos últimos siglos hasta 1960, ésta es el sainete. Una pieza de teatro menor, es decir, breve, escrita en cualquiera de las diferentes variantes dialectales del catalán que se hablan en el País Valenciano, normalmente en un solo acto, aunque a veces puedan llegar a dos. Sus elementos fundamentales son el costumbrismo ambiental, el realismo temático y la capacidad que tienen sus versos de reflejar la lengua viva de unos personajes extraídos de la cotidianidad rural o urbana. Los temas que trata suelen ser intrascendentes y su tono, fundamentalmente, cómico, derivando no pocas veces hacia la sal gruesa. La trama normalmente es única y simple, como lo es la resolución de una intriga triangular de carácter amoroso o el mero hecho de presentar a unos personajes arquetípicos que, sencillamente, hablan entre ellos.

Cabe recordar que, dado el carácter eminentemente costumbrista de este teatro popular, la información reunida hasta ahora es una fuente muy rica para el conocimiento de la sociedad valenciana del período acotado. Hechos históricos, desórdenes sociales de todo tipo, crisis económicas, epidemias, modas, personajes, fiestas, gremios, etc., quedan reflejados en este tipo de piezas. Con todo, su tono crítico es raro o muy superficial, o queda reducido a una cierta moralina. Es una línea dramática que, hasta la Restauración borbónica, es muy deudora de los esquemas dramáticos populares de finales del XVIII, de autores como Ramón de la Cruz o Juan Ignacio González del Castillo, entre otros.

Sea por su aparente simplicidad, sea por su realismo desbordado, el sainete ha sido una pieza despreciada por el público burgués con aspiraciones y por la crítica más academicista.

Sólo a partir de 1980 empiezan a aparecer estudios rigurosos sobre el sainete valenciano, como los de Manuel Sanchis Guarnier, que lo bautizó con el nombre de “teatro valenciano moderno”, Ricard Blasco, Caterina Solà, Josep Lluís Sirera, etc.

A pesar de estas primeras aproximaciones valorativas, el estudio de este teatro popular continuaba presentando dos problemas esenciales que dificultaban la investigación: el primero, como acabamos de apuntar, derivaba del desinterés y menosprecio que una cierta línea de la historia de la literatura y de la cultura valencianas había proyectado sobre este tipo de autores y de piezas; la segunda, y no menos importante, la que se derivaba de la anarquía lingüística que reflejaban unas obras basadas en el habla de unos tipos populares. Este caos lingüístico se entenderá mucho mejor si tenemos en cuenta que la lengua catalana no llega a un modelo de codificación ortográfica hasta el primer tercio del siglo XX, con lo que la distancia entre una supuesta “norma” oral y su plasmación escrita es enorme. La cuestión es mucho más compleja en una lengua y una cultura que no han tenido una enseñanza reglada y en las cuales, los dramaturgos, ocasionales o no, escribían sus obras a partir de la única ortografía que sabían: la castellana. Este punto nos llevaría a otro tipo de reflexiones sobre la lengua de estos sainetes que nos alejarían del objeto de este artículo. Sólo lo apuntamos aquí y queda para otras reuniones o monografías.

3. Metodología

En este contexto, como ya hemos apuntado, entendíamos que cualquier estudio serio sobre el teatro popular valenciano pasaba por fijar lo más exactamente posible el área de estudio. Es decir, por inventariar o catalogar, hasta donde fuese posible, la producción dramática del período. Este trabajo era necesario porque de él se derivaban otras líneas de estudio, entre las cuales sólo señalaremos tres bloques:

- a) Las puramente dramáticas: características y evolución del género, sus tipologías, las influencias de unos dramaturgos sobre otros; la geografía valenciana de este tipo de piezas y autores; líneas temáticas y su relación posible con determinados hechos o contextos sociales (epidemias, guerras coloniales, crisis económicas, etc.); la creación de compañías específicas de verso valenciano, los actores, las actrices, los circuitos teatrales de las compañías valencianas que en algunos casos recorrían Murcia y parte de Andalucía representando estas mismas piezas.
- b) Folclóricas y antropológicas: costumbres, religiosidad, fiestas, romerías, creencias, modas, sin olvidar otras líneas de estudio, como pueden ser las sociolingüísticas.

- c) Relacionada con la primera, las histórico-ideológicas: la crítica o la ausencia de ésta ante determinados conflictos sociales o políticos, la transmisión de la ideología dominante, la estructura social, etc.

Con este fin, y aprovechando las posibilidades que nos ofrecía la informática para reunir, organizar i consultar grandes cantidades de información, desarrollamos el esquema básico de una completa base de datos. Ésta debía contener toda una serie de campos en los cuales pudiésemos introducir cualquier tipo de información útil para nuestro trabajo (eminentemente, dramático) que se pudiera derivar de todas las piezas susceptibles de ser tenidas en cuenta. El resultado fue la base de datos Teatre Popular Valencià (TPV), que incluye tres tipos de información (Figura 1): la primera, sobre las obras; la segunda, sobre los autores; la tercera, sobre actores, actrices, compañías. Como ejemplo, veremos la diversidad de campos en que se divide la información relativa a las obras (Figura 2).

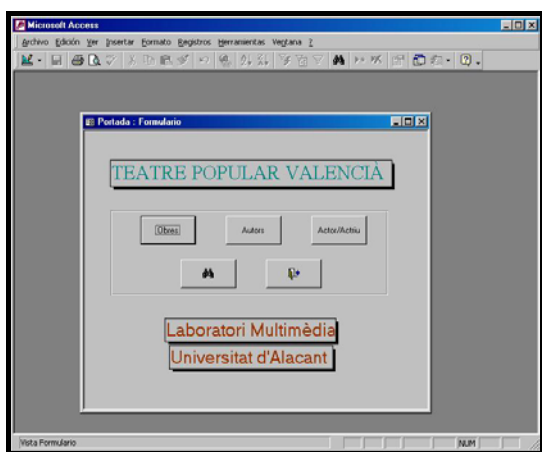

Figura 1: base de datos TPV

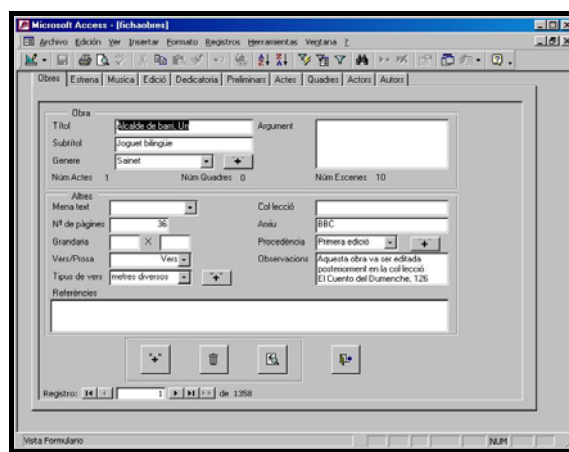

Figura 2: información sobre obras

Empezamos con una detallada ficha sobre cada obra en sí, como podemos observar. En la siguiente pestaña encontramos la información sobre el lugar y la fecha del estreno de la obra. En este apartado podemos comprobar que la cantidad de salas teatrales de la época era inmensamente mayor a la actual, datos que nos permiten elaborar una geografía de espacios teatrales, la inmensa mayoría de los cuales no ha llegado hasta nuestros días.

En el siguiente apartado encontramos información sobre la música. Este apartado es muy interesante por el hecho que la sociedad valenciana, al margen de la revista, no llegó a desarrollar un teatro musical tipo la zarzuela, la tonadilla escénica o el género chico, pero en cambio, sí que hizo que el sainete incorporase música, y que no pocas

veces las piezas fueran subtítuladas como zarzuela valenciana o tonadilla escénica, sin que realmente lo fuesen. Este inventario nos permite abrir otra línea de trabajo como es la localización de las partituras que sirvieron de acompañamiento a estas piezas dramáticas, dado que éstas, cuando llegaban a publicarse, nunca incluían la partitura musical. Como mucho la indicación del responsable de la música durante el estreno, el maestro Tal o Cual, sin más aclaraciones. Si podemos identificar estas partituras, podremos ampliar nuestros conocimientos sobre los gustos musicales de las clases populares y sobre las características de este “teatro musical”.

Seguidamente pasamos a la información sobre el texto: si es manuscrito o editado; en este caso, se anota la imprenta, año y lugar de edición, y tanto en un caso como en otro, el centro donde se conserva. En el conjunto de los paratextos encontramos un apartado interesante: el de la dedicatoria (Figura 3) que, en muchas ocasiones, no se reduce a la imprenta, sino que también aparecen multitud de dedicatorias manuscritas. Las hemos introducido también porque nos permiten establecer relaciones entre unos dramaturgos y otros, entre aquellos y los miembros de una compañía, etc. Asimismo, también hemos reproducido los apartados de la información preliminar y las descripciones de los actos y los cuadros de cada obra, que nos dan información muy valiosa sobre los aspectos más formales de la representación: lugares donde transcurre la acción, descripción de los personajes e incluso apuntes sobre hechos sociales de la época en que se sitúan las representaciones. A parte, también aportan información sobre la habilidad dramática de los autores (Figura 4).

Microsoft Access - [Inchabruni]

Obrer | Estrena | Música | Edició | Dedicatòria | Preliminar | Actes | Quadres | Actors | Autor

Títol:

Subtítol:

Núm actes: 1 Núm quadres: 0 Núm escenes: 13

Dedicatòria impresa

Al primer acte D. Manuel Llorens
Si bé encara de míst este jogalet, per a tu el vaig escrivir i a tu li dedica el teu amic:
L'autor.

Dedicatòria manuscrita

Vista Formulari

Figura 3: apartado “dedicatorias”

Microsoft Access - [Inchabruni]

Obrer | Estrena | Música | Edició | Dedicatòria | Preliminar | Actes | Quadres | Actors | Autor

Títol:

Subtítol:

Núm actes: 1 Núm quadres: 0 Núm escenes: 17

Nº Acte:

Descripció:

Nº escenes:

Registru: 1 de 1

Vista Formulari

Figura 4: apartado “actos”

El módulo básico de información es el de obras, que, como hemos visto, se relaciona con los principales elementos de la representación (estreno, música, editorial, paratextos, autor y actores). Los campos destinados a recoger los paratextos

(“dedicatoria”, “preliminares”, “actos” y “cuadros”), toda vez que nos sitúan en las coordenadas por las cuales discurre la obra —datos espacio-temporales, vinculación con personas reales de entonces, etc.—, nos evidencian el carácter populista de estas representaciones. El módulo de autores permite completar la información que no recoge el de obras. Concretamente, refleja los principales datos personales de los autores (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y defunción) e incluye los campos “biografía”, “bibliografía crítica” y “obras”, como podemos ver en las Figura 5 y 6.

Microsoft Access - [FichaAutors - Formulario]

Autors | Obres

Nom: Rafael Masi Llorens Cerach

Nom Literari: Rafael Masi Llorens

Lloc Naix: [Empty]

Data Naix: 11/04/1832

Data Mort: 13/11/1897

Biografia: [València 1832 - Rafael Masi Llorens Cerach nascut al si d'una família burgesa valenciana, treballava també a l'ensenyament a l'Escola de San Llorenç i en Liceu per la Universitat valenciana. Fou un temps funcionari públic, i després ho va ser d'una companyia de ferrocarrils, però abandonà el treball burocràtic pel coneixement de la literatura, sobretot la còmica, tant la poesia

Bibliografia crítica: [Empty]

Registros: 14 de 366

Figura 5: datos básicos de autor

Microsoft Access - [FichaAutors - Formulario]

Autors | Obres

Nom: Eduard Escalante Mateu

Nom Literari: Eduard Escalante

Títol: [Empty]

Títol: [Empty]

Títol: [Empty]

Títol: [Empty]

Títol: A la vista d'un requil

Registros: 1 de 59

Figura 6: campos para obras de cada autor

En este punto, hay que decir que el número de autores recogidos hasta ahora asciende a poco más de 350, dato que no es del todo significativo si tenemos en cuenta que muchos de los textos son anónimos.

4. De la base de datos a la página web

A partir de reunir una cantidad de información suficiente, empezamos a desarrollar la segunda fase del proyecto: una página electrónica que permitiera la consulta parcial de la información elaborada. No de toda, sino de una parte. De este modo, los diferentes investigadores del equipo podíamos continuar nuestro trabajo sobre las obras y autores a partir de los aspectos antes señalados y, por otra, en tanto que equipo dependiente de una universidad pública, ofrecíamos un servicio a otros investigadores y al conjunto de la sociedad valenciana a través de esta página web, que se puede consultar en fase de pruebas en la dirección www.mmlab.ua.es/sainet (Figura 7).

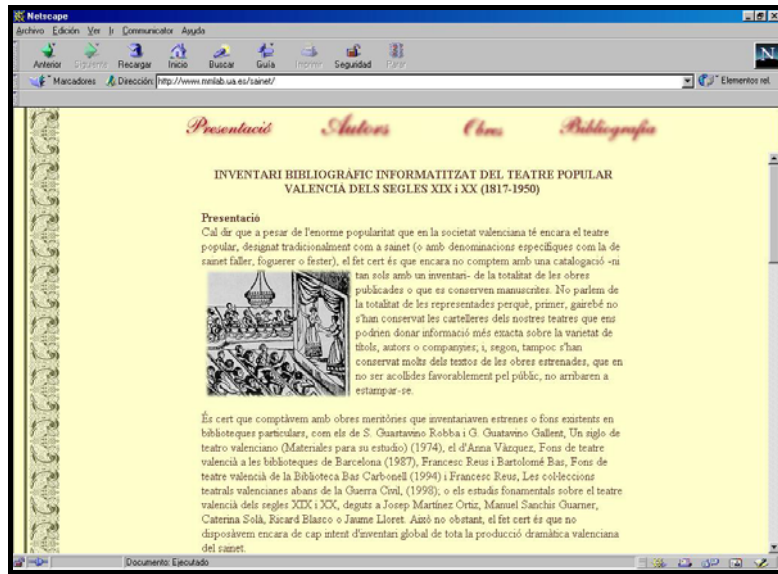

Figura 7: pàgina web Teatre Popular Valencià

Esta página se organiza a través de tres macroconsultas posibles: autores, obras y bibliografía. A partir de aquí se abren otras posibilidades. Así, el módulo de obras reúne los datos generales de la pieza: el género y el subgénero, la tipología gráfica (verso o prosa y tipo de versificación), una sinopsis argumental, la biblioteca o archivo de procedencia, la colección editorial en que apareció, el número de páginas, etc. Con respecto a la designación del género y el subgénero, nos hemos basado en la información explícita que cada obra proporcionaba en este sentido, sin entrar a discernir si dicha designación responde a un modelo concreto o es un capricho de su autor.

La consulta por géneros, que se puede ver en la página web (imagen 8), nos muestra que los sainetes, los milagros, las comedias y los entremeses (es decir, los géneros de arraigo más popular), por este orden, son los más cultivados.¹ Otras consultas posibles desde la página web, con carácter provisional, son las que relacionan las obras con el espacio en que se estrenó, y también con la editorial o la imprenta que se encargó de su publicación.

La orientación del proyecto de investigación concedió mucha importancia a la recogida y el análisis de los paratextos. De hecho, son bien representativos del ambiente en que se desarrollaban las obras, ya que nos proporcionan datos descriptivos sobre diversos espacios dramáticos representativos de la época (casas de agricultores, tabernas, plazas o calles, etc.), personajes estereotipados, utensilios de la vida diaria o, incluso, costumbres muy valencianas.

¹ Como ejemplo, diremos que hasta ahora hemos recogido 533 sainetes, 298 comedias y variantes (comedia bilingüe, dramática, lírica, sentimental o social), 65 milagros y 23 entremeses. Otros géneros que también abundan son la zarzuela (22 obras) y el drama (otras 22).

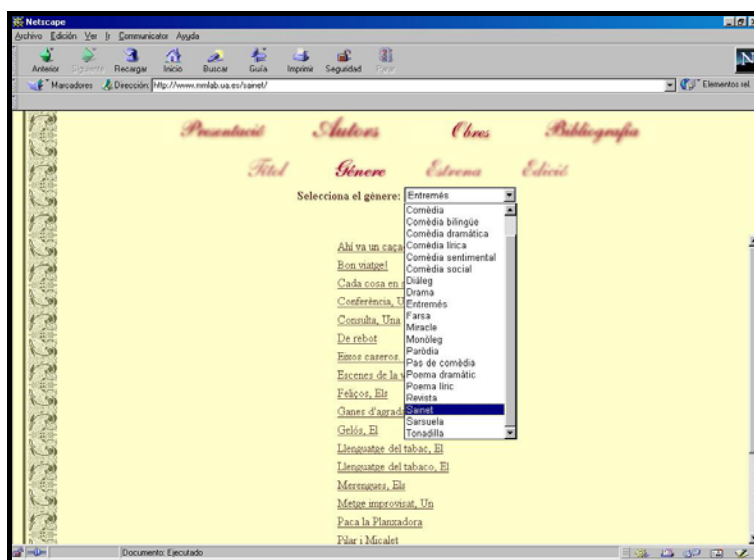

Figura 8: consulta por géneros en la página web

La gran acogida que tuvieron estas obras en la sociedad valenciana se explica, precisamente porque fueron capaces de convertirse en auténticos espejos de una sociedad que estaba cambiando, que protagonizaba y consumía estas estampas de un sistema de relaciones que desaparecía, al tiempo que las idealizaba. El campo en oposición a la ciudad, la cursilería, los prejuicios, el incipiente conflicto lingüístico entre estratos sociales diferentes, las casas de vecinos, etc. se erigían como temas recurrentes de estas obras, temas perfectamente reconocibles por el auditorio, que veía exactamente en ellos sus debilidades humanas y, sobre todo, las del vecino.

Así pues, de acuerdo con los criterios de nuestro proyecto, introdujimos en la base de datos los paratextos de las obras estudiadas (véase un ejemplo en la imagen 4). Sin embargo, en el momento de hacerlo, tuvimos que superar la dificultad que suponía que buena parte de estos textos eran en castellano. Habida cuenta que uno de los objetivos que nos planteamos era la dignificación de esta literatura (dado que tradicionalmente había sido designada como *vulgar*), decidimos que era conveniente transcribirlos siguiendo los criterios de la lengua moderna, indicando, en su caso, que el original era en castellano. De hecho, que la lengua de los paratextos divergiera de la de los personajes obedecía a razones de carácter sociolingüístico, tan presentes en muchas de estas obras como motivo de parodia. La diglosia de la Valencia de entonces, nada distante de la actual, permite explicar —que no justificar— el cambio lingüístico. Los diseños de las imprentas, junto a la nula dificultad que, para estos escritores, representaba el cambio lingüístico, así como el tono solemne que —aparentemente— otorgaba el castellano a estas composiciones, son algunas de las razones que provocan este contraste paradójico.

Además de la alternancia lingüística que caracteriza tanto los paratextos como las acotaciones de estas obras, hemos podido observar mediante nuestra base de datos que la castellanización lingüística del valenciano no era un rasgo exclusivo de los personajes de la representación, sino que era un aspecto más de la realidad que también impregnaba a los autores de este tipo de literatura, como lo avala el modelo de lengua de los paratextos cuando estos son en valenciano. Así, podemos ver este rasgo en la imagen 4, correspondiente a la introducción al acto único de la obra de Eduard Escalante *La casa de Meca*. Mientras que en nuestra versión hemos corregido los barbarismos, en el original son habituales las interferencias lingüísticas: *teatro* por *teatre*, *foro* por *fòrum*, *supon* por *suposa*, *cuarto* por *habitació* o *cambra*, etc.

Así pues, todos los aspectos que definen el sainete y, por extensión, el teatro valenciano de los siglos XIX y XX (el reflejo de la realidad, el modelo de lengua, los personajes tipos, el costumbrismo, el folclore, la interferencia lingüística y el cambio de código, etc.), así como todos los datos empíricos referidos a estas obras, forman parte del abanico de opciones de estudio que propone nuestra base de datos. En este sentido, creemos que las nuevas tecnologías nos permiten continuar la tarea de recuperación y dignificación de esta literatura de raíz popular y abren todo un nuevo horizonte para el estudio sistematizado de esta representación cultural.

5. Líneas de trabajo que se derivan del proyecto

Así llegamos a la tercera fase de nuestro proyecto. Con la finalidad de dar un mayor rendimiento a toda la investigación —el conocimiento del teatro popular valenciano—, pensamos que la información que contiene la base de datos y la que ya se puede consultar a través de la página web, deberían ser completadas con el acceso directo a los textos íntegros de las obras. Por eso nos planteamos dar un paso más allá y nos propusimos la digitalización de las obras. Hace sólo unos meses el Consejo académico de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, de la Universidad de Alicante, aprobó nuestra propuesta de creación de la “Biblioteca Dramàtica Valenciana” (BDV), que se ofrecerá a los usuarios desde el portal de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives. En esta nueva biblioteca virtual pretendemos ofrecer a investigadores, docentes, estudiantes, actores, actrices, directores y a la sociedad en general, a todas las personas interesadas en la cultura popular valenciana, la posibilidad de consultar unos textos casi imposibles de localizar en nuestros días, o de muy difícil acceso, dado que no existen ediciones modernas de la inmensa mayoría de títulos.

Con el objetivo de facilitar la consulta, ofreceremos las obras en dos versiones: una, la original, es decir, reproduciendo en imagen la primera edición; y una segunda versión, digamos crítica, en la cual, además de regularizar el texto según la ortografía moderna (acentuación, uso de mayúsculas y minúsculas, signos gráficos, etc.), introduciremos un aparato crítico que haga hincapié en las notas de tipo enciclopédico, en un intento de acercar aquellos textos a los lectores del siglo XXI.

De esta manera, quienes se acerquen a nuestra página, podrán documentarse sobre obras y autores, para acceder después a los textos en una edición u otra; quienes se acerquen a las obras a través de la BDV para su lectura, podrán escoger una edición u otra, y si lo desean, acceder después a la página electrónica a fin de conocer mejor aquel autor, o saber qué otras obras escribió. Está previsto que los primeros títulos de esta BDV puedan ser consultados a partir de enero de 2003.

6. A modo de conclusión provisional

Al presentar esta base de datos, queremos insistir una vez más en la necesidad de los trabajos de recopilación, de fijación del corpus de estudio y posterior análisis, y en que son una de las mejores vías de conocimiento de la literatura tradicional y popular.

Somos conscientes de que el proyecto que acabamos de presentar es muy ambicioso por el vasto número de obras de estudio y, sobre todo, por los escasos recursos humanos y materiales con que contamos. A pesar de esto, somos conscientes de la importancia de este proyecto y del alcance social que puede llegar a tener. Historiadores, sociólogos, lingüistas, estudiosos del espectáculo teatral, docentes, estudiantes, etc. pueden encontrar en este estudio un material muy interesante para futuras investigaciones.

Pensamos que sólo de esta manera podremos ahondar en la sociedad de la época y, sobre todo, en la forma de vida de las clases sociales que peor reflejan los estudios históricos, la de las clases populares.