

Cartografía teatral. Una aproximación a partir del estudio del lugar del espectáculo en Barcelona y Madrid

Antoni Ramon Graells¹, Felisa de Blas Gómez², Almudena López Villalba³, Carlos Villarreal Colunga⁴.

¹Departamento de Teoría, Historia y Técnicas de Comunicación. Universitat Politècnica de Catalunya. antoni.ramon@upc.edu

² Departamento de Plástica Teatral. Real Escuela Superior de Arte dramático de Madrid (RESAD). deblasgomez@gmail.com

³ Departamento de Plástica Teatral. Real Escuela Superior de Arte dramático de Madrid (RESAD). Almudenalvillalba@gmail.com

⁴ Universidad Politécnica de Madrid. cvc@sibarkia.com

Palabras clave:

Teatro, Ciudad, Espectáculo teatral, Representación, Cartografía digital, Atlas.

Key words:

Theatre, City, Theatrical Performance, Architectural drawing, Digital mapping, Atlas.

Resumen:

La disposición de los teatros en la ciudad es resultado de lógicas y condiciones diversas; y por eso mismo se puede examinar con ópticas distintas. A partir del estudio de Barcelona y Madrid, esta comunicación quiere marcar unas vías para dibujar e interpretar la cartografía teatral de una ciudad.

La aportación conceptual de este trabajo consiste en abordar el tema a diversas escalas, introduciendo en el corpus del atlas un zoom que abraza las dimensiones urbana, arquitectónica y escénica del lugar teatral, así entendido en un sentido amplio. Ciudad, Arquitectura, Espacio escénico se ponen en relación marcando el carácter transversal de esta investigación.

La metodología del trabajo propone varias aproximaciones analíticas. Una, morfológica, se fundamenta en la interpretación de un plano donde los teatros se convierten en puntos que marcan líneas –avenidas, bulevares, calles-, áreas –barrios, recintos- hitos –edificios más o menos monumentales.

Otra, histórica, muestra los vínculos del mapa teatral de una ciudad con su historia. Observar la cronología de las salas de espectáculo situada en la trama urbana permite captar un recorrido, a veces lleno de acuerdos y desacuerdos con el planeamiento urbanístico, que descubre la capacidad urbanizadora del hecho teatral en la ciudad moderna.

Y finalmente otra más, artística, difícil de representar en un mapa, atiende al proyecto artístico que guía las puestas de escena que tienen lugar en una sala. Este atlas, de un carácter transversal por la propia esencia del acto performativo, permitirá avanzar en la protección y preservación de la cultura y el patrimonio.

Abstract:

The disposition of the theatres in the city is the result of different logics and conditions; and for that reason, it can be examined with different optics. Through the study of Barcelona and Madrid, this communication wants to propose some ways to draw and interpret the theatrical cartography of a city.

The conceptual contribution of this research consists in approaching the subject in different scales, introducing a zoom that embraces the urban, architectural and scenic dimensions of the theatrical space in a broad sense. City, Architecture and Scenic Space are linked marking the transversal character of this investigation.

The methodology of the research proposes several analytical approaches. One, morphological, is based on the interpretation of a map where theatres become points that mark urban lines -venues, boulevards, streets-, areas -neighbours, enclosures- milestones -more or less monumental buildings.

Another, historical, shows the relation of the theatrical map of a city with its history. Observing the chronology of the performance spaces located in the urban plot allows us to capture a route,

sometimes full of agreements and disagreements with urban planning, which reveals the urbanizing capacity of the theatrical event in the modern city. And finally, other one, artistic, difficult to represent on a map, attends the artistic project that guides the staging taking place on a stage. This atlas, of a transversal nature by the very essence of the performative act, will allow advancing in the protection and preservation of culture and heritage.

Línea temática:

8. Formas urbanas y *mapping*

Cartografía teatral. Una aproximación a partir del estudio del lugar del espectáculo en Barcelona y Madrid

La disposición de los teatros en la ciudad es el resultado de lógicas y condiciones diversas: económicas, sociales, simbólicas, artísticas,... pero también puede ser producto del azar. “Cartografías Teatrales” explora en el conocimiento y la representación del lugar teatral en la ciudad contemporánea, y tiene por objetivo la creación de un atlas teatral de España.

El proyecto tiene un bagaje plasmado en la web del Observatorio de Espacios Escénicos: <http://espaciosescenicos.org>, donde se muestra la investigación llevada a cabo acerca de la ciudad de Barcelona con cierto detalle, y con menos en Berlín, Bruselas, Londres, Milán, Nueva York y París. Como resultado de estas primeras tentativas se ha esbozado una metodología de representación y análisis del sistema teatral urbano que marca unas vías para acometer la ampliación de este estudio al territorio hispano.

Una primera constatación, aunque por obvia podría ser innecesaria: no siempre los teatros de una ciudad pueden constituir un sistema, entendido como un conjunto establecido con un cierto orden. Para lograrlo es necesario que haya un cierto número de locales y que hayan configurado una especie de estructura. Si el teatro no tiene un peso en la vida urbana difícilmente podrá crear un organismo que se perciba en el plano.

Esta investigación parte de la idea de que el mapa teatral contemporáneo de una ciudad consta de diversas capas. Una, temporal, muestra como a las salas históricas se suman otras más modernas situadas en áreas con vocación de centralidad o en espacios intersticiales. En otra, arquitectónica, los edificios de carácter más monumental y grandilocuente aparecen, conviviendo con los humildes teatros de sociedades cívicas y ateneos, y con los refugios, salas de la vanguardia teatral, diseminados por los barrios.

Una **aproximación morfológica** al sistema teatral de una ciudad se fundamenta en la visión de un plano donde los teatros vienen representados por puntos, que dibujan figuras que hay que interpretar. (Ramon 2007, 13-14)

La observación del mapa resalta líneas, áreas, recintos e hitos. Así, en Madrid y Barcelona, las líneas -calles o avenidas- serían la Gran Vía en Madrid o el Paral·lel en Barcelona. Las áreas -barrios- Gràcia en Barcelona o las Letras en Madrid. Los recintos, La Ciutat del Teatre en Barcelona y Matadero en Madrid. Y los hitos: El Teatro Real de Madrid o el TNC de Barcelona.

El análisis de la morfología, que sin duda ofrece datos de interés, pasa por alto otros que proporciona un **estudio histórico**. Desde un punto de vista cronológico, el atlas teatral pauta el recorrido histórico mediante una secuencia de mapas articulada en períodos establecidos en base a la conjunción que en ellos se da entre actividad teatral, construcción de teatros y desarrollo urbano.

La historia del lugar teatral no está hecha solamente de continuidades, sino también de roturas, de intervenciones que sacuden las estructuras establecidas a partir, a veces, de revitalizar un espacio en desuso, convertido en un “terrain vague” por el crecimiento de la ciudad.

Así ha sucedido en las naves del Matadero de Madrid, convertidas en centro de creación contemporánea. En unas naves de principios del siglo XX destinadas al sacrificio de las reses se instala primero la danza y luego el teatro, dotando de un nuevo sentido y valor a la edificación y al ámbito urbano, volviendo a la vida un lugar improductivo, abandonado. Una táctica similar se empleó en la Ciudad del Teatro en Barcelona, reciclando algunos palacios del recinto dedicado a la agricultura de la Exposición Internacional de 1929.

La evolución del mapa teatral se mueve en paralelo a la historia, en una vía en la que el teatro parece intuir el crecimiento y las transformaciones urbanas. Contemplar la cronología de los teatros situada en la trama urbana permite captar un transcurso temporal que muestra la capacidad urbanizadora de la actividad teatral en la ciudad moderna.

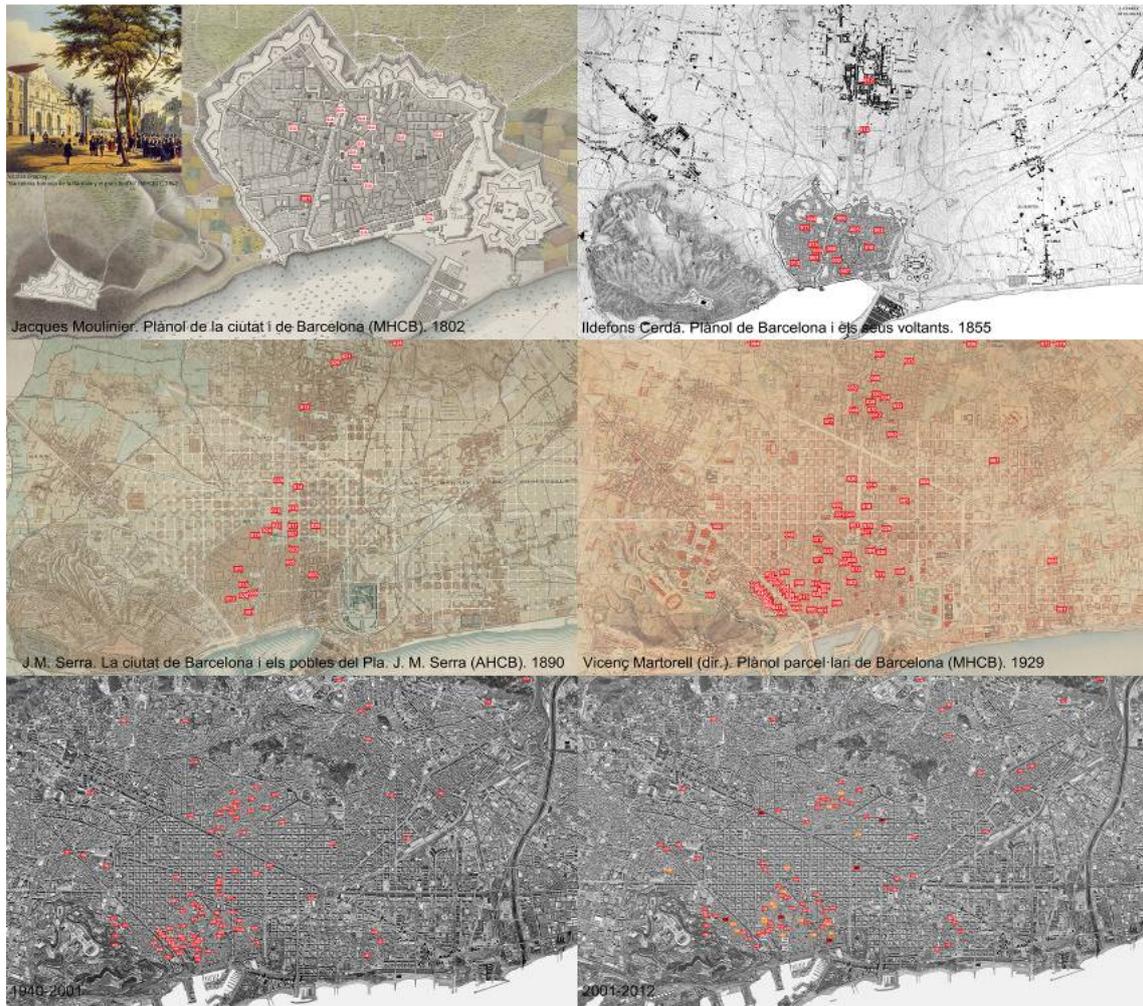


Figura 1. El lugar teatral de Barcelona. Historia.

Barcelona

1597 - 1833. La Casa de Comedias y los teatros de sala y alcoba

En 1568, para sufragar gastos, el Hospital de la Santa Cruz obtiene del rey Felipe II el privilegio de la exclusividad de las representaciones teatrales en Barcelona. El caso ejemplifica la doble relación entre ciudad y teatro. Por un lado, el potencial cívico del espacio urbano atrae al teatro, y por otro, la actividad teatral contribuye a materializar la sociabilidad del lugar. Como contrapunto de aquel hegemónico Teatro de la Santa Cruz, en la Barcelona del siglo XVIII había un conjunto de pequeños espacios escénicos, los teatros de sala y alcoba, instalados en casas particulares.

1833 – 1863. Aires liberales y teatros en la ciudad amurallada: el fin del monopolio teatral y la desamortización de los bienes religiosos

En la primera mitad del siglo XIX, el ascenso de las ideas liberales abre un marco nuevo en la relación del teatro con la ciudad: 1833 i 1835 son las fechas clave de este proceso. La primera señala el fin del monopolio del Hospital, y la segunda el inicio de la desamortización de conventos y monasterios, en cuyos terrenos se construyen una parte importante de los nuevos teatros de la ciudad. Fruto de la desamortización son algunas salas emblemáticas en la historia del teatro catalán, como el Gran Teatro del Liceo (1847) o el Teatro Romea (1863).

1860 – 1888. La expansión hacia la ciudad nueva: El Paseo de Gracia y la plaza de Catalunya, espacios de ocio

Deambular por la ciudad es el rasgo distintivo del lugar teatral en Barcelona. A mediados del siglo XIX este itinerario lleva de La Rambla al Paseo de Gracia. Inaugurado en 1827, cuando aún no se vislumbraban la demolición de las murallas (1853) y el Ensanche (1859), en 1840 se abren en el paseo los jardines del Criadero, que en poco tiempo se convierten en el espacio de moda del ocio ciudadano fuera murallas. Otra vez el espectáculo se sitúa en un espacio fronterizo llamado a ser central. El avance irrefrenable del Ensanche hace que, unos años antes de la Exposición Universal de 1888, el centro de gravedad del mapa teatral se desplace a la plaza de Catalunya.

1891-1939. El Paralelo, espectáculo popular en el fin de siglo. Los teatros de los ateneos en los pueblos agregados

A partir de 1891 el teatro se refugia en la avenida del Paralelo. De nuevo un espacio en la frontera de tejidos urbanos y sociales: el Ensanche, el Poble Sec, el barrio “chino” y el puerto. Prevista en el Plan Cerdà de 1859, la amplitud de la avenida fue contestada por los propietarios, que no aceptaban perder superficie edificable y abrieron un conflicto que paradójicamente convirtió aquel “terrain vague” en el lugar de encuentro de la Barcelona de finales del siglo XIX y primer tercio del XX. En aquel tiempo, nuevos teatros se construyeron en las asociaciones obreras, artesanas y burguesas, librepensadoras o católicas de los pueblos del llano de Barcelona.

1939-1967. Un largo paréntesis / 1967-2001. Del off Barcelona a la institucionalización del teatro

Después de 1939, aunque el proceso ya se había iniciado antes, el teatro deja de ser el principal espectáculo de entretenimiento popular. En un constante goteo unos locales se cierran y otros se convierten en cinematógrafos. En los años de la dictadura, y especialmente desde mediados de los sesenta, cuando el acto teatral se significa como expresión de resistencia al franquismo halla en los locales de entidades sociales el abrigo de la renovación escénica, como es el caso del Teatre Lliure.

También el azar puede desencadenar transformaciones en el mapa teatral. Así, en 1983 se “descubren” los Talleres Municipales de Montjuïc para la puesta en escena de *Tragédie de Carmen* de Peter Brook, iniciándose un proceso de institucionalización teatral que culmina con el Teatre Nacional de Catalunya (1997), la ampliación del Liceu (1999) o el conjunto de la Ciutat del Teatre, con el Mercat de les Flors, el Institut del Teatre (2000) y la nueva sede del Teatre Lliure (2001). Y mientras los teatros institucionales aspiran a intervenir activamente en la reforma de la ciudad, desde otros mundos al margen de la cultura oficial se abren salas que generan una actividad intensa, y a menudo volátil.

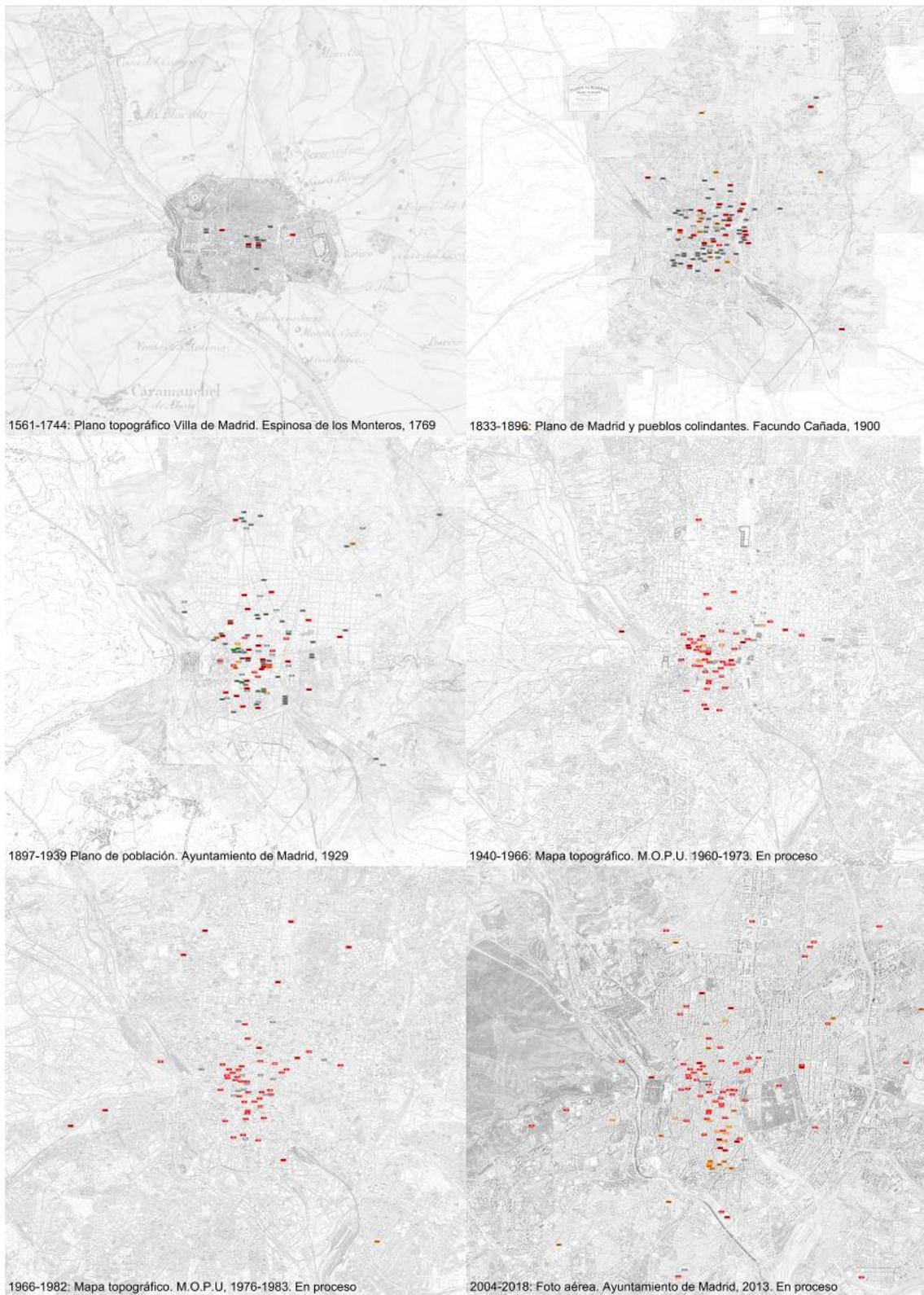


Figura 2. El lugar teatral de Madrid.Historia.

Madrid

1561-1745 Teatros sin fachada: corrales de comedias y salas de corte

En la segunda mitad del XVI se producen en Madrid los cambios que van a marcar su desarrollo urbano y el de sus teatros: la capitalidad y la otorgación del monopolio de explotación de las representaciones a los hospitales. Las dos primeras salas permanentes se situarán en la calle de la Cruz en 1579 y en la del Príncipe en 1583, en el barrio de los cómicos o de las Letras; fronterizos, junto a la cerca del arrabal, donde los pagos y controles son menores. Sin tener fachada reseñable a la calle, estos locales crecerán en aforo y en número de representaciones hasta la mitad del siglo XVIII, cuando se transforman en coliseos. La afición a las comedias es tal, que con Felipe III la corte construye su propio corral en palacio, junto al Juego de Pelota, al que seguirá el Coliseo del Buen Retiro, ya con las novedades escenotécnicas importadas de Italia.

1745-1833 Coliseos y Sitios Reales

La fuerte campaña de la curia en contra del teatro, que durará desde la muerte de Felipe IV hasta finales del s. XVIII, produce un estancamiento en la construcción de nuevas salas. Los coliseos asociados a los Sitios Reales son prácticamente los únicos que se levantan. Al del Buen Retiro en Madrid se le sumarán a finales del s. XVIII los de la Granja de San Ildefonso, Aranjuez, El Pardo y de San Lorenzo del Escorial.

1833-1898 Las ideas liberales y el ocio urbano

Es el periodo de mayor apertura hacia las ideas liberales. Los espectáculos se fomentan como uno de los grandes pasatiempos. La villa deja de ostentar el monopolio de la producción teatral, y durante la segunda mitad del siglo la pujante burguesía se vuelca al eje Prado-Recoletos donde se instalan gran número de teatros de verano y teatros circo que perduran hasta el final de siglo. En paralelo, los nuevos teatros de mayor entidad como el Teatro Real (1850) o la Zarzuela (1856), que aprovechan los espacios vacantes y los dejados por las desamortizaciones, convivirán con los teatros populares, repartidos homogéneamente por la ciudad y dedicados fundamentalmente al género chico.

1898-1939 Búsqueda de identidad moderna, del cinematógrafo a la guerra civil.

Es un periodo vital, de crecimiento y renovación constante sobre todo hasta los años veinte, que supone, que, en 1913, Madrid cuente con 48 espacios escénicos que sobreviven sin ninguna ayuda económica. Una industria del ocio que florece sustentada en las tendencias democratizadoras de la sociedad. El acceso de las clases medias y trabajadoras al teatro se generaliza y se abren salas en los barrios. Sin embargo, el grueso de los teatros se encuentra en el centro, ocupando los solares vacantes producto de las desamortizaciones. La calle Atocha, Lavapiés o la Latina y la Gran Vía se convierten en nuevos lugares teatrales.

1939-1965 Supervivientes

Tras firmar el final de la guerra, gran parte de los teatros madrileños fueron incautados y muchas compañías se disolvieron. Todo ello, unido a la crisis económica de la posguerra y la competencia del cinematógrafo, provocó una reducción importante de espacios teatrales y una paulatina conversión de teatros en cines.

1966-1975 Teatro universitario: Ensanche y salas alternativas

Los años sesenta y primeros setenta del siglo XX suponen un nuevo resurgir de la actividad teatral madrileña. El proceso de conversión de espacios del periodo anterior invierte su tendencia. En los setenta se recupera también el espectáculo de los cafés teatro. El recién nacido Teatro Independiente asume el compromiso de hacer un teatro más comprometido y oponerse estéticamente al teatro comercial del momento.

1975-1983 Rehabilitaciones de los teatros del XIX. Fin del teatro independiente.

Tras la muerte de Franco, la primera transición, desde 1975 a 1982 fue una época fértil en el ámbito teatral con alrededor de 35 teatros y 5 salas alternativas en funcionamiento. En el terreno institucional se crean los Centros Dramáticos Nacionales, que suponen el inicio de la época de

mayor renovación teatral en el ámbito cultural madrileño. A partir de aquí el modelo se torna conservador e irrumpen los musicales. No obstante, desde el 2004 asistimos puntualmente a nuevas inversiones públicas, nuevos emprendedores y nuevos públicos.

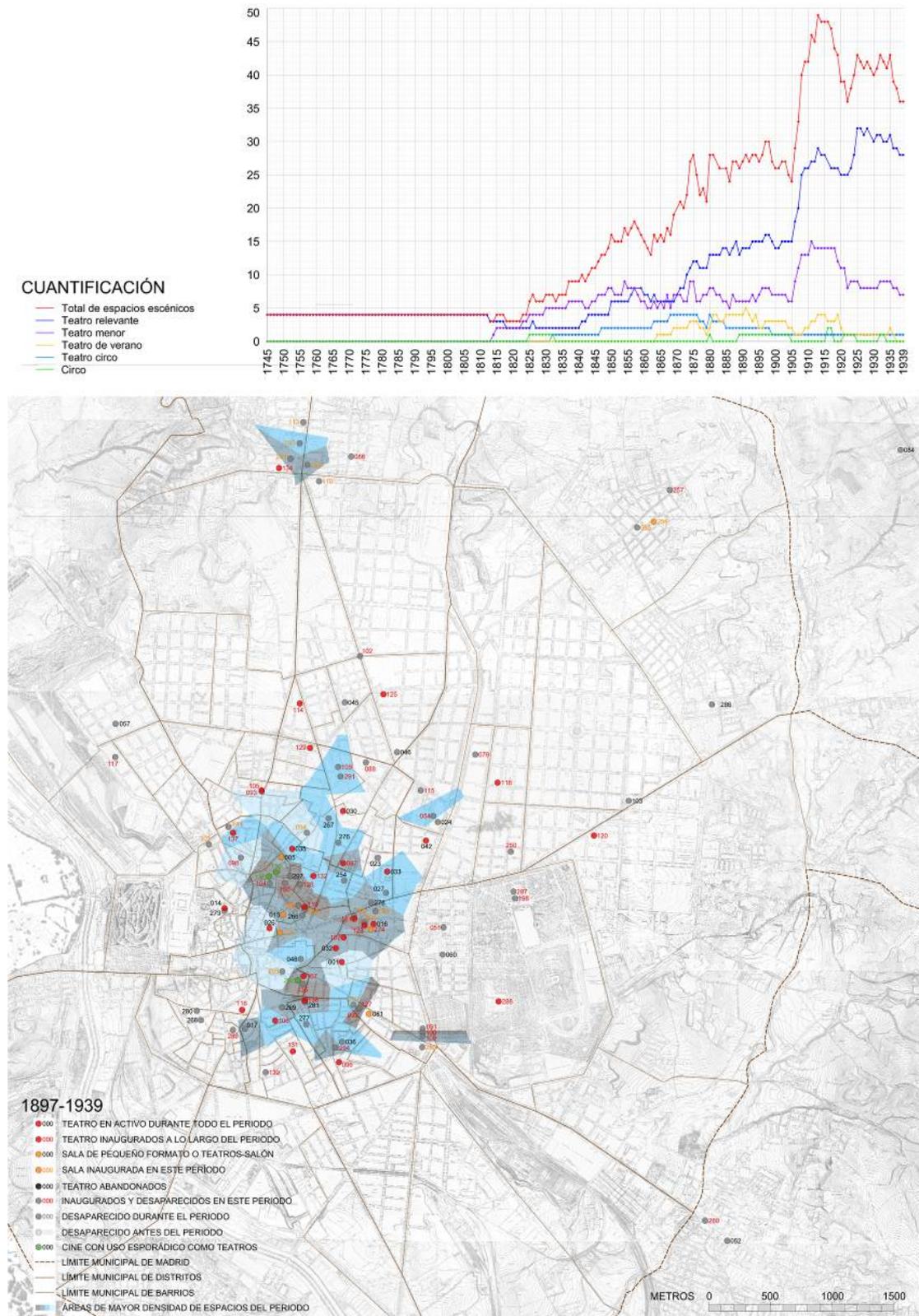


Figura 3. El mapa teatral de Madrid. Cuantificación según tipo de teatro hasta 1939 y densidad de 1897 a 1939.

Espacio, Tiempo, Teatro



Figura 2. Síntesis del mapa teatral de Barcelona

Espacio. Tal como se ha avanzado, los mapas teatrales de Madrid y Barcelona dibujan formas diversas: puntos, líneas, áreas, que unidas configuran la geometría de los respectivos sistemas teatrales. Así, en una síntesis no exenta de tendenciosidad, en Barcelona las estructuras lineales de la avenida del Paralelo, la Rambla y el Paseo de Gracia se articulan formando un cuerpo que en uno de sus extremos se amplía con el área teatral de Gracia.

En Madrid, con el dibujo de los lugares teatrales en marcha, se prevén las estructuras lineales del eje Prado-Recoletos, Gran Vía y los primeros tramos de la calle Alcalá y la calle Atocha con en barrio de las Letras entre estas. En torno a la cuales aparecen otras zonas que se corresponden con algunas de las plazas del centro histórico de la ciudad tales como la plaza del Rey, de la Opera, de la Cebada, de Lavapiés o la del Carmen y, más periféricas, otras zonas de intensidad teatral en Embajadores o Chamberí.

Tiempo. El atlas relaciona el patrimonio arquitectónico teatral de una ciudad con su evolución urbana. Muestra como el mapa teatral contemporáneo de una ciudad está constituido por la pervivencia de arquitecturas del pasado en activo y por nuevas salas; por una sucesión de huellas del pasado, de lugares donde el teatro se estableció esplendorosamente durante un tiempo y que tuvo que abandonar.

Remitiéndonos a los casos de Barcelona y Madrid, en lugares donde el teatro tuvo una presencia destacada, hoy todavía quedan rastros de su paso. En Barcelona, una memoria débil, más presente aún en La Rambla. Perdida, irrecuperable, en el paseo de Gracia y en la plaza de Catalunya. Intentando renacer en el Paralelo, eso sí, transfigurada.

En Madrid, con el anclaje impercedero en el Teatro Español, que ocupa el mismo solar desde la fundación de los primeros teatros permanentes de la ciudad hace más de cuatro siglos. El eje escénico ya desdibujado del ocio urbano decimonónico en el Paseo del Prado; o la convivencia aún patente entre el cinematógrafo y el teatro en la Gran Vía y Alcalá en Madrid.

La relación del teatro con la ciudad traza una historia de encuentros y desencuentros a lo largo de la cual el teatro parece intuir el crecimiento y las transformaciones urbanas. Contemplar la cronología de los teatros situada en la trama urbana permite captar un transcurso temporal que muestra la capacidad urbanizadora de la actividad teatral en la ciudad moderna.

Teatro. A la narración del decurso histórico habría que sumar la del discurso artístico, y más concretamente la reflexión acerca del vínculo entre una idea de teatro y el espacio urbano. Conocerlo es indispensable para poder comprender la posición de un teatro en la ciudad.

Una propuesta singular y significativa que nace del discurso artístico personal, del teatro del arte, se visualiza en el Teatro de la Abadía de Madrid, en el popular barrio de Chamberí, donde desde 1995 José Luis Gómez se instala en la antigua capilla de un internado con una configuración sorprendente de dos naves convergentes que se integran en el espectáculo. Un templo sacro reciclado en templo laico.

En un texto fundamental para entender la cualidad arquitectónica de los espacios escénicos, Antoine Vitez establecía dos categorías de teatros: los refugios y los edificios (Vitez 1972). Si la capilla del internado fue el refugio que abrigó el Teatro de la Abadía, también lo fueron unas naves del antiguo Hospital de la Santa Cruz en Barcelona para la compañía La Perla 29.

Ahí, el “espacio vacío”, diáfano, bajo los arcos de diafragma y las bóvedas de crucería de la nave se llena de teatro en cada puesta escena. El espacio colabora a engendrar la obra teatral tal como la entiende Oriol Broggi, director de La Perla: el fruto de un proceso de creación colectiva de técnicos, directores, actrices y actores. El teatro deviene una Bauhaus, una casa de constructores.

Estudio morfológico, panorámica histórica y conocimiento del proyecto artístico son, pues, aproximaciones complementarias con las que dibujar una cartografía teatral, una colección de mapas que representan rasgos diversos del hecho teatral y de los edificios que lo abrigan.

Con esta lógica relacional, y a partir de una colección de mapas, históricos unos y de la situación contemporánea otros, se quieren explicar los vínculos del teatro y los teatros con la ciudad. El papel que ha jugado, juega, y puede jugar, el teatro en el devenir urbano, la estructuración del territorio y la construcción de una comunidad.

Bibliografía

General

- Canella, Guido. 1966. *Il Sistema teatrale a milano : struttura del sistema dei trasporti e tendenza insediativa*. Bari:Dedalo.
- Charle, Christophe.2008. *Théâtres en capitales. Naissance de la société du spectacle à Paris, Berlin, Londres et Vienne*. Paris: Albin Michel
- Fernández, Ángel Luis. “Arquitectura teatral (1950-2000)”, 2002: <https://core.ac.uk/download/files/639/25072154.pdf>
- Harvie, Jen. 2009. *Theatre and the City*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- Henderson, Mary. 2004. *The City and the Theatre: The History of New York Playhouses: a 250 Journey from Bowling Green to Times Square*. Nueva York: Back Stage Books.
- McKinnie, Michael. 2007. *City Stages: Theatre and Urban Space in a Global City*. University of Toronto Press.
- Vitez, Antoine. 1978. “L’abri ou l’édifice”, en *L’architecture d’aujourd’hui*, 199, monográfico Les lieux du spectacle, Christian Dupavillon (ed.), octubre, p. 24 y 25.

Barcelona

- Albertí, Xavier, I Eduard Molner (eds.). 2012. *El Paral·lel 1894-1939. Barcelona I l’espectacle de la modernitat*. Barcelona: CCCB, Diputació Barcelona.
- Curet, Francesc. *Història del teatre català*. 1967. Barcelona: Aedos.
- Fàbregas, Xavier., *Història del Teatre català*. 1978. Barcelona: Editorial Millà.
- Ramon, Antoni. 2007. “Cartografía teatral: guía de dibuix i lectura”, (*Pausa*). 26. p. 12-19.
- Ramon, Antoni, y Raffaella Perrone. 2013. *Teatres de Barcelona. Un recorregut urbà*. Barcelona: Albertí
- Ramon, Antoni. 2015. “Cités du théâtre”, “Cartographie théâtrale de Barcelona: temps et espace”, *théâtre public*. 215 p. 57-65.
- Tierz, Carme, y Xavier Muniesa. 2013. *Barcelona ciutat de teatres. 1597-2013*. Barcelona: Viena edicions.

Madrid

- AA. VV.: *Cuatro siglos de teatro en Madrid: Museo Municipal, Teatro Albéniz, Teatro Español, Teatro María Guerrero*. Madrid; Consorcio para la Organización de Madrid Capital Europea de la Cultura [Catálogo de exposición], 1992
- Del Moral Ruiz, Carmen: *El género chico. Ocio y teatro en Madrid (1880-1910)*. Madrid: Alianza Editorial, 2004
- Fernández Muñoz, Ángel Luis: *Arquitectura teatral en Madrid. Del corral de comedias al cinematógrafo*. Madrid: Avapiés, 1989
- Hormigón, Juan Antonio: "De los Corrales a la Gran Vía" *Metrópolis n°83*, 2011, Cuaderno central pp. 68-71.
- Martínez Olmedilla, Augusto: *Los Teatros de Madrid. Anecdotario de la farándula madrileña*. Madrid:
- Oliva, Cesar: *Teatro español del siglo XX*. Madrid, Síntesis, 2002.
- Oliva, César: *La última escena. Teatro español de 1975 a nuestros días*. Madrid: Cátedra, 2004.
- Sainz de Robles, Federico Carlos: *Los antiguos teatros de Madrid*. Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1952
- Velasco Zazo, Antonio: *Panorama de Madrid. Los teatros*. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez, 1948