

LENGUA Y LITERATURA VASCA

El teatro en el sistema literario vasco peninsular

ARANTZAZU FERNÁNDEZ IGLESIAS. UNED

fernandezarantzazu@flog.uned.es

Recibido: marzo de 2011. Aceptado: abril de 2011.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo describir la estructura teatral del País Vasco peninsular como parte del sistema literario vasco. El análisis de los datos sociológicos que se aportan referidos al teatro puede ayudar a perfilar y evaluar más allá de la centralidad del género narrativo la salud de un sistema en vías de consolidación.

Palabras clave: sistema literario vasco, teatro vasco, sociología de la literatura.

Abstract: This article aims to describe the structure of the Basque drama in Euskadi as part of the Basque literary system. The sociological analysis of the data referred to Basque drama can help to shape and evaluate, beyond the centrality of the narrative, the health of a system that is not yet fully consolidated.

Key words: Basque Literary system, Basque drama, sociology of literature

EL TEATRO EN EL SISTEMA LITERARIO VASCO

El teatro ajeno a las pastorales ocupa una posición marginal en el sistema literario vasco peninsular. Ese lugar no tendría que suponer automáticamente una señal de fragilidad especial puesto que es el lugar que ocupa habitualmente el género en otros sistemas más consolidados. La cuestión —una vez admitido que el teatro en las sociedades postindustriales no ocupa un lugar central en el sistema— es saber si su posición es firme y está consolidada o no.

La suerte de la literatura vasca en general está indefectiblemente unida a la salud social del euskara. En el caso del teatro vasco la producción de teatro no tradicional en euskara parece presentar síntomas de una fragilidad que revelan que no han llegado a este género los síntomas de consolidación que claramente

se aprecian en la narrativa. El público potencial no es muy numeroso¹ lo que lastra la rentabilidad de los espectáculos y la edición de las obras, pero hay otros factores que habría que desentrañar para describir y diagnosticar la situación teatral vasca con mayor corrección. Una situación, en mi opinión, difícil, débil y bastante hermética que contrasta fuertemente con la salud de la que gozan las representaciones populares (pastorales) en el País Vasco continental.

El análisis de los datos sociológicos que se aportan en este artículo puede ayudar a perfilar y evaluar más allá de la centralidad del género narrativo la salud de un sistema en vías de consolidación pero antes de exponerlos creemos que es importante conceder unas líneas a la dicotomía que se vive en el sistema literario vasco y a aclarar algunas de sus características.

Cuando utilizamos la expresión «sistema literario» englobamos bajo su significado a los factores de mediación, recepción y recreación que conforman la estructura de lo literario. La existencia de sistemas literarios cuyo punto de sustento es una lengua minoritaria que se habla en zonas de tres administraciones diferentes debilita la sustentación del término «sistema» adscrito a una nación. La literatura es por definición un sistema universal, un engranaje en el que se insertan piezas a las que podemos denominar subsistemas. La convención por la que exponemos un subsistema literario como una entidad autónoma no es más que una simple estrategia metodológica. Sin embargo, el utilizar la expresión «sistema literario vasco», no nos libra de volver a encontrar dentro del mismo, subsistemas que contrastan con aquellos que ocupen la posición hegemónica en la producción cultural que estemos estudiando. Así ocurre, que en el campo de la literatura vasca la producción teatral en euskara de las provincias continentales sería marginal en un subsistema central y que el teatro en las provincias de administración francesa es un género popular canonizado en un subsistema periférico. De esta manera nos encontramos con que si en lugar de analizar las carencias del teatro vasco estudiáramos su éxito —no es este el caso de este artículo— habríamos de señalar las razones por las que las pastorales funcionan como un elemento de aglutinación social y por qué no ocurre así con el teatro en vasco a este lado de los Pirineos, a pesar de la consideración hacia la lengua vasca como factor identitario que garantiza la recepción de sus productos culturales.

EL TEATRO REPRESENTADO

En el País Vasco la pervivencia de las manifestaciones parateatrales ligadas al carnaval y la representación de las pastorales en las provincias continentales atraen tanto el fervor del público como la atención de historiadores de la literatura, etnólogos, antropólogos, folkloristas etc. El mantenimiento de estas representaciones son el resultado de su fuerte imbricación en la sociedad. Así, por ejemplo, el pueblo —o los pueblos— que organizan la pastoral, funcionan como estructura organizativa entregada al teatro durante los años en los que se prepara la misma.

¹ Téngase en cuenta que estamos hablando de una comunidad lingüística de unos 700.000 habitantes.

Hoy en día la edición de novelas ha fagocitado al resto de los géneros y este hecho se ha asimilado a uno de los rasgos culturales de la una sociedad moderna². Sin embargo, tanto la poesía de tradición oral como el teatro popular son los géneros que cuentan con mayor número de receptores de la producción en lengua vasca. Las pastorales, en la zona continental, junto con los concursos de bertsolaris (versificadores vascos que improvisan) en la zona peninsular, son las manifestaciones culturales «sociales» o «de masas» que se dan en el País Vasco³. La narrativa no es un fenómeno de encuentro social pero la improvisación y el montaje de las pastorales sí y conviene que no lo perdamos de vista cuando revisemos los datos concernientes al teatro profesional de la zona peninsular.

El género teatral en su vertiente tradicional goza de un interés por parte de la crítica que no se corresponde con la atención de la que carece el teatro de autor contemporáneo; de hecho, el género dramático no tradicional y el ensayo son objeto de muy pocos estudios críticos hasta el punto de que en los manuales de Historia de la Literatura Vasca ocupan un lugar escaso. La tendencia es tan clara que incluso aproximaciones de escuelas que abordan el hecho literario desde la perspectiva feminista o de género no advierten ni estudian la importancia de la presencia de las autoras teatrales o temas de sus campos de interés en la escena vasca⁴.

En mi opinión es digno de señalarse aquí con respecto a ese éxito de público —y ya refiriéndome al hecho dramático— que, por un lado, todo ese caudal de estudios sobre la dramaturgia tradicional no ha revertido en la existencia de una crítica académica consistente sobre el teatro de autor-a (tradicional o no) con la que cuentan los sistemas literarios consolidados.

El teatro de autor-a nos revela que el sistema vasco adolece de la falta de un corpus de estudios consolidado sobre el teatro contemporáneo⁵. La excepción la constituyen, además de algunos artículos puntuales, los escritos de A. María Labayen, los trabajos del profesor Patrizio Urkizu⁶, el artículo que la profesora

² Digo «moderna» y no «postmoderna.»

³ Para hacernos una idea: en la final del certamen de bertsolaris de Euskal Herria en la que resultó ganadora Maddalen Lujanbio (año 2009) asistieron a la cita 14.500 personas según datos del diario Berria el 15 de diciembre de 2009.

La pastoral *Xahakoa* de Keheille Kapot representada el 15 y 31 de julio y el 8 de agosto en Barkoxe (Zuberoa) en 2010 fue presenciada por más de 2000 persona según fuentes del citado diario. Hay documentación gráfica en <http://www.etxahun.org/> que nos puede ayudar a comprender este fenómeno cultural.

⁴ Cuando se escribió el libro *Breve historia feminista de la literatura española* (en lengua catalana, gallega y vasca) que coordinaba I. M. Zavala en los artículos dedicados a la literatura vasca no hubo ninguno dedicado a la literatura teatral. Cuando Ana Urkiza publicó *Zortzi idazle zortzi unibertso* no incluyó a ninguna escritora que dedicara su producción dramática a los adultos. Cuando I. Zaldúa y otros han hecho un esfuerzo por visibilizar la literatura *Queer* han olvidado reseñar la misma en el teatro. ¿Es que el teatro llama a descuido? Parece ser que sí.

⁵ Olaziregi M. J., «Euskal antzerki garaikideaz», *Lapurdum*, n.º8, p. 389

⁶ En la bibliografía final se citan los trabajos de P. Urquizu y M.J. Olaziregi, op; con respecto a los otros autores: Gil Fombellida M. K. (2004) *El teatro en Gipuzkoa-Antzerkia Gipuzkoan (1970-1986)*, *Michelena Artes Gráficas, Donostia.*, Azpiazu M. (2010), *Actividad Teatral Donostia-territaria (1950-1975)*, Kutxa Fundazioa-Fundación Kutxa, Donostia.

Mari José Olaziregi dedicó al teatro contemporáneo en la revista *Lapurdum* y la monografías que Mari Karmen Gil Fombellida y Mikel Azpiazu ha dedicado al teatro guipuzcoano y donostiarra respectivamente⁷. Además en 2011 Arantza Iurre ha publicado *La mujer en las artes escénicas en Euskadi. Siglo XX* y Pako Sodupe ha dedicado el tercer tomo de su obra dedicada a la literatura vasca de los años 50 al teatro.⁸

Fuera de este ámbito, aunque haya un puntual seguimiento de las actuaciones por la prensa y otros medios de comunicación, la valoración del espectáculo, la crítica al mismo, no existe como tal. Este hecho, en el sistema literario vasco, no es ajeno a otros géneros literarios cuando son analizados por los medios de comunicación y parece deducirse de un (exceso de) proteccionismo a un sistema que se sabe o intuye débil. Además habría que añadir aquí que la concepción del teatro como parte de la industria del entretenimiento —aunque sea en una levísima medida— no contribuye a mejorarlo ni a que sea valorado desde un punto de vista crítico.

Por otra parte el que el teatro —y mucho más el teatro popular— sea un género de éxito, puede ser interpretado como un fenómeno que nos da una pista del bajo grado de formación de los receptores, porque en definitiva está triunfando lo oral sobre lo escrito. Es cosa más que sabida que la lectura demanda un mínimo de preparación y costumbre en el lector, en este caso de «alfabetización», de la cual carecen las generaciones educadas en el franquismo o en el sistema educativo francés. Escuchar es más fácil que leer, mirar es más fácil que leer, e incluso representar, actuar en una pastoral, es más factible para una persona del entorno rural de Zuberoa que leer la novela de moda en los medios urbanos⁹.

Pero hay que añadir más datos a esta reflexión. Las pastorales «triumfan» porque son el resultado de los esfuerzos comunes, de la alianza social entre los habitantes de pequeñas poblaciones rurales. Es el teatro en estado puro de «función social» como cohesión de un grupo de iguales. Pero también debemos matizar ese «triumfan». El montaje de una pastoral supone tal tarea organizativa que el conseguir poner en pie un montaje en el que llegan a participar casi cien personas ya es un éxito en sí mismo. Además las gradas estarán llenas de espectadores el día de la representación, que triunfa las veces que se representa. Dos años de preparación que culminan en dos o tres representaciones a las que el público acude en masa. Evidentemente es un éxito, porque todos los participan-

⁷ Da cuenta de la relación de trabajos sobre el teatro vasco hasta el 2002 el siguiente artículo: Urquizu P. (2002) «Algunas investigaciones sobre el teatro vasco», *Oihenart* 19, p. 197-202.

⁸ Iurre A. (2010) *La mujer en las artes escénicas en Euskadi*, Getxo, Autoedición.
Sodupe, P. (2011) *50eko Hamarkadako Euskal Literatura.III. Antzerkia eta Hamarkadaren ikuspegi orokorra, Utriusque Vasconiae*

⁹ Esta idea dio como fruto el interés de desarrollar el teatro como instrumento en favor de la lengua. Resurrección María de Azkue (1864-1951) ya lo había dejado dicho: *Que para fomentar el culto al euskara creo que el medio más fácil y rápido es el Teatro. Ya en general nuestro pueblo lee poco y hay que suplir esa desidia con los recursos como los que ofrece el teatro popular como el de Ortuzar*. La cita aparece en Urquizu(2000: 387)

tes son aficionados, pero el triunfo sería calificado de «fracaso» si el montaje hubiera podido asumirse en las mismas condiciones por los profesionales. Pero, ¿son los puntos de vista profesionales los mejores para la evaluación de los hechos literarios en las lenguas minoritarias?¹⁰

El teatro es creación pero también es una profesión y un negocio. Cuando se habla de su crisis ¿se está hablando de falta de público? No lo creo.

Cada vez que asistimos a representaciones en euskara el teatro está lleno o razonablemente lleno. El asunto es que en el teatro profesional vasco —como ocurre con las pastorales— tiene un público fiel que acude a los montajes pero estos se mantienen tan sólo un par de días, tres funciones como mucho¹¹ en las ciudades. El teatro en vasco, ya lo hemos dicho, no es rentable y eso tiene sus consecuencias.

— Quien escribe teatro en euskara no puede pretender vivir de ello.

— Los grupos profesionales han de montar el espectáculo en dos lenguas.

— A mayor grado de profesionalización, el número de obras que las compañías mantienen en cartel se escora hacia las obras en castellano.

— Los textos teatrales suelen iniciar una especie de «habanera de ida y vuelta» entre el euskara y el castellano muy bien explicada por Aizpea Goenaga en su obra *Literatura Dramatikoa* (2010) que además dificulta en ocasiones determinar la autoría del mismo.

— El amateurismo es una pieza clave para el desarrollo de la dramaturgia vasca.

— Los programadores apuestan por obras que son teatralmente hablando conservadoras.

— También se inclinan por los espectáculos de humor.

¹⁰ Viene a mi memoria una anécdota que creo que es ilustrativa de lo que quiero exponer aquí. A finales de los noventa en Islandia nos explicaron quién era considerado el mejor actor nacional en aquel momento. También nos indicaron que trabajaba en una conservera de pescado. En un país en el que el montante de la población total era aproximadamente el mismo que los habitantes de Donostia-SS, existían en la capital unas 16 salas teatrales con programación todos los fines de semana. Recuerdo el dato porque coincidía con el número de cines que contaba entonces la capital donostiarra. La profesionalización comienza cuando se funda el Teatro Nacional (1950) en Reykjavík. En 1973 uno de los grupos de Akureyri se profesionalizó. Aunque haya muy pocas compañías profesionales el entretenimiento teatral está garantizado por la cantidad de compañías aficionadas que hay.

¹¹ Esa es la media de las representaciones «exitosas» en el teatro Antzoki Zaharra de Donostia. El teatro en castellano tampoco prolonga más allá de esas funciones su presencia en la cartelera donostiarra durante el invierno. En las fiestas de Semana Grande las compañías comerciales de fuera del País Vasco llegan hasta una semana en cartelera. En Bilbao, también coincidiendo con las fiestas estivales, y el mismo tipo de compañías en gira, puede llegar a ofrecerse un mes de representaciones.

— Las traducciones al euskara desde otras lenguas están mediatizadas por la búsqueda del beneplácito comprobado del público¹².

EL TEATRO PARA LEER EN LIBROS

Los últimos datos¹³ de que disponemos acerca de la producción editorial vasca nos proporcionan una idea del peso y lugar que tiene la literatura dramática dentro del panorama general de los libros que han visto la luz en el año 2008 y 2009. Vamos a detenernos un momento en ellos para poder comprender mejor el sistema que es el marco en el que se inserta la dramaturgia vasca.

2008

De los 2573 títulos que se publicaron en euskara, la mayoría corresponden a los libros de enseñanza (con un 35% y un total de 872 libros). En segundo lugar están los libros de literatura infantil y juvenil (26 % con 645 títulos) y en tercer lugar está la denominada literatura para adultos (12% con 302 libros) en un total de 2.483 títulos publicados, de los cuales las novedades suponen un 70% frente a un 30% de reediciones.

Las traducciones representan un 40% de la producción total, con una pequeña tendencia al alza con respecto a las cifras de las tres últimas décadas.

La literatura dramática publicada supone un 3,5% de los títulos literarios, por debajo de la poesía (un 12%), es decir, apenas se publica¹⁴.

Los datos son similares al año siguiente en el que ya se han tenido en cuenta los libros digitales

2009

De un total de 2.342 títulos publicados, 747, un 32% corresponden al mundo de la enseñanza. La literatura que más se publica es la infantil y juvenil. En

¹² La productora Txalo ha puesto en cartel en euskara *Artea* de Yasmina Reza, *Ahuntza edo nor da Silvia* (La cabra o quién es Silvia) de E. Albee y *Baginaren elkarriketak* (Los monólogos de la vagina) entre otras. Son piezas que viene precedidas de un éxito de público antes de su explotación por parte de la citada empresa. Es lógico puesto que, como hemos dicho, el teatro es también un negocio. No se arriesgan con obras que tienen un éxito de crítica grande pero menor de público, como son las piezas, por poner un ejemplo, del navarro Alfredo Sanchol.

¹³ Torrealdai J. M., «Euskal Liburugintza 2008» in revista Jakin aldizakaria n.º 176 de enero-febrero de 2010 y «Euskal Liburugintza 2009» in revista Jakin aldizakaria n.º 182 de enero-febrero 2011.

¹⁴ En el periodo 1876-1935 el teatro era el género por excelencia de la literatura vasca ya que representaba el 48,3% de las publicaciones. En el año 2000 eran un 6,3% y todavía menos —un 3,5%— en el 2008. La literatura vasca cumple así con la característica de que en los sistemas modernos la literatura dramática ocupe un lugar no central. La cuestión es que esa marginalidad revela una situación de extrema debilidad.

2009 salieron al mercado 508 títulos lo que representaba un 22% de la producción total. La literatura para adultos representa un 16% de la misma con 380 títulos. Las novedades arroja la cifra de un 72,1% frente al 27,9 % de las reediciones.

Las traducciones han supuesto un 28% del montante total de obras nuevas en el mercado.

El género dramático supone un 3% de la totalidad de las obras literarias. Hay, por tanto, una pérdida de medio punto con respecto al año anterior.

En el diálogo que mantuvieron Yolanda Arrieta, Enkarni Genua y Aizpea Gonega acerca de la situación del teatro publicado en la revista Behinola¹⁵ de la editorial Erein la escritora y directora donostiarra reflexionaba sobre la falta de costumbre de leer teatro:

Argitaratzaileek ez dute interesa handirik erakusten antzerkiarekiko, ez? Zergatik? Errentagarria suertatzen ez delako? Merkaturik ez duelako?

Aizpea: Hori, editoreei galdetu beharko litzateke, baina saturazio handia dago liburuen merkatuan, ez da ohikoa antzerkia irakurtzen duen jendea topatzea. Esango nuke, poesia irakurtzen duen baino jende gutxiagok irakurtzen duela antzerkia¹⁶.

En esa conversación E. Genua se planteaba la necesidad de que se aumentara el número de publicaciones teatrales infantiles como una manera de crear afición teatral desde la infancia:

Enkarni: Dударik gabe argitaratzaileei ez zaie errentagarria egiten. Horregatik, nire ustez mimatu behar dugu haurrentzat idazten den haur antzerkia. Txikitatik ikasi behar dute antzerkia irakurtzen eta antzerkia maitatzen¹⁷.

TEATRO PARA LEER EN REVISTAS ESPECIALIZADAS

En el primer tercio del siglo XX el teatro vasco había sido recogido por Antonio María Labayen en la primera etapa de la revista *Antzerti*. En el año 1932 publicaron el primer número en el que se daba a la luz una obra de T. Alzaga. Pu-

¹⁵ «Hitz eta Pitz Yolanda Arrieta Aizpea Goenaga eta Enkarni Genua» in BEHINOLA n.º 16 diciembre 2007.

¹⁶ Trad.: Los editores no muestran gran interés en el teatro, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque no resulta rentable? ¿Porque no hay mercado?

Aizpea: Eso habría que preguntárselo a los editores pero hay una gran saturación en el mercado de libros, tampoco es muy habitual encontrar a gente que lea teatro. Diría que es menor el número de gente que lee teatro que el que lee poesía.

¹⁷ **Enkarni:** No hay duda de que a los editores no les resulta rentable. Por eso tenemos, en mi opinión, que mimar el teatro que se escribe para los niños. Tienen que aprender desde pequeños a leer teatro y a apreciarlo.

dieron editar treinta y cinco ejemplares hasta que el proyecto quedó definitivamente truncado por al pérdida de la guerra y la salida al exilio de los intelectuales y artistas. En 1982, bajo el auspicio del Gobierno Vasco y como una de las actividades de la escuela de Arte Dramático, se retomó su publicación hasta 1985. Entre los dos periodos vieron la luz una totalidad de 72 obras de teatro de 47 autores. Entre ellos sólo tres mujeres: Tene Mujika, de la que se publicaron *Gabon* (*Antzertia* n.º 46, 1935) y *Gogo Oinazeak* (n.º 34, 35, 36, 1934), Enkarni Genua quien en coautoría con su marido, figura como la autora de las obras que aparecen en el monográfico dedicado a las marionetas¹⁸ y Henriette Charansson de la que Labayen tradujo *Separation* bajo el título *Berezi* (*Antzerti* n.º 31, julio de 1934).

Otra de las iniciativas con las que se contó durante unos años fue la pequeña colección de teatro de la editorial Susa en la que vieron la luz once ejemplares entre los años 1985-1991¹⁹.

Hasta la fecha no existen iniciativas similares a éstas. La revista *Artez* y el periódico y portal de las artes escénicas *Artezblai*²⁰ son junto con la editorial de este último mismo nombre el único anillo especializado en el género teatral que publica textos en vasco con continuidad.

TEATRO EN LA RED

Hoy en día la digitalización nos permite acceder a la lectura de textos a través del portal del actor de Maskarada Mikel Martínez www.teatro-testuak.com/ donde se visualizan tanto obras escritas en castellano como en euskara. A esta última lengua se le dedica el apartado «Euskaraz sortuak» (Creados en euskara) donde las piezas contemporáneas son todas de escritores masculinos²¹.

LA SUBVENCIÓN TEATRAL DE EUSKADI

Existen convocatorias anuales para subvenciones en el campo del teatro. Las dotaciones que proporcionamos corresponden a las convocatorias de 2010:

— creación de texto teatrales	42.000 euros
— formación de profesionales del teatro	133.057 euros
— producción	828.500 euros (importe global)
— difusión teatral	128.160 euros

¹⁸ *Antzerti* n.º 60 (1983)

¹⁹ Los autores vascos que vieron publicadas sus obras fueron: M. Legasse, I. Uria con Mikel Antza, X. Mendiguren, G. Irigoien, Imanol Elias. Sus obras se pueden leer en <http://www.susa-literatura.com/cgi-bin/susa.pl?lib=katanterki>, portal de la editorial.

²⁰ La dirección del portal es <http://www.artezblai.com/artezblai/> (3 de mayo 2011)

²¹ Se puede comprobar en la URL citada que las obras que menciono son de Patxo Telleria, Jokin Oregi, Xabier Mendiguren, Kepa Gallego, K. Izagirre en colaboración con Eneko Olasagasti y Daniel Landart. En la sección «Itzulpena» (traducciones) sí figuran tres autoras: Maite Agirre, Aizpea Goenaga y Yasmina Reza.

Además la organización de festivales y la de los espectáculos de calle (Kale Anterkia Bultzatuz) cuentan con convocatorias específicas. En el año 2000 se habían alcanzado la cifra de 84 millones de pesetas dedicada al ámbito teatral, de los cuales 25 millones se dedicaban a la formación profesional (Olaziregi 2003:398). Las dotaciones se han incrementado en el montante general pero son más bajas en lo que se refiere a la formación lo cual actúa en detrimento del futuro del sector, de su pervivencia.

LA RED DE TEATROS VASCOS SAREA

Cuenta con dieciocho años de existencia. Engloba a 51 teatros²² que tienen como objetivo «promover una programación estable de calidad e interés». Los últimos datos que existen sobre la asistencia del público nos revelan que en 2006 hubo 1453 funciones a las que asistieron 431.688 espectadores. El 83% de la programación corresponde al teatro; las compañías que actuaron en la red de teatros de Euskadi en la misma fecha fueron en un 59% procedentes de la CAV, un 35% de otras autonomías y un 7% del extranjero. El 60% de la programación fue en castellano, un 6% se trataba de espectáculos sin texto y un 33% fueron espectáculos en euskara. Hay que tener en cuenta que un tercio de la programación total es infantil y mayoritariamente en vasco lo que nos lleva a una cifra de teatro vasco adulto en torno al 15%.

LA FORMACIÓN TEATRAL EN EUSKADI

Es obligatorio al tratar de la formación teatral en Euskadi hacer referencia a la Academia de Lengua y Declamación o Euskal Iztundea que desde el Conservatorio de Donostia, bajo la dirección de Toribio Alzaga primero y de María Dolores Agirre después, formó a un grupo de aficionados durante dos épocas: la primera desde su creación en 1915 hasta 1936 y la segunda desde 1952 hasta 1982. La existencia de esta escuela garantizaba los estrenos de una o dos obras al año, previo acuerdo con el ayuntamiento donostiarra, su entidad patrocinadora. Los estudios que en ella se realizaban estaban enfocados según constaba en sus estatutos tanto a la enseñanza del euskara como al aprendizaje de las técnicas interpretativas²³.

²² Es la cifra que proporciona el Dpto. de Cultura del Gobierno Vasco en su página web. Corresponde al año 2006.

²³ ¿Cuál es el origen de la Escuela de Lengua y Declamación Vasca? (...) le diré que debido al entusiasmo de un grupo de personas fervorosas que hoy día me acompañan, pudimos inaugurar la cátedra de la Declamación Vasca el día 1 de febrero de 1915. (...) aun siendo el vascoence la lengua natural del País, cada uno la aprendía a su modo, sin seguir un ritmo gramatical que impidiera la filtración en nuestra lengua de palabras extrañas (...)

— ¿Cómo formó usted a los actores para el teatro vasco? El punto de donde radican todas nuestras instituciones, como hace unos momentos le decía, es la Cátedra de Declamación Vasca; luego se creó la clase de lengua que, fusionada con la primera, constituye al actual Escuela de Lengua y Declamación de la Lengua Vasca.

En 1983 de la mano el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco se inauguró el Antzerti Zerbitzua (Servicio teatral) que supuso la existencia de una escuela de rango superior para el aprendizaje de las artes teatrales en cuatro años y que ha formado a gran parte de los profesionales vascos hoy en activo. Además de las escuelas de Donostia, Bilbao y Vitoria Gasteiz, el Antzerti Zerbitzua publicó la revista *Antzerti*²⁴ y una publicación trimestral llamada *Antzerti Berezia* desde 1982 hasta 1986.

Desde que se cerró el Antzerti las demandas para que hubiera una escuela superior de artes escénicas no han cesado. Es una evidencia que los actores y actrices vascos —además de los bailarines— se forman en escuelas no oficiales que generalmente no imparten educación sobre otras facetas del arte teatral (escritura, dirección, luminotecnia etc.) y de que éste es un hecho que trae sus consecuencias en la producción y creación del teatro vasco. El 24 de abril de 2006 el Parlamento Vasco aprobó una proposición de ley apoyada por todos los partidos del espectro político por la cual se le demandaba al Gobierno la creación de un centro superior para el año 2007-2008. Actualmente hay una plataforma integrada por profesionales del sector que reclaman el cumplimiento de lo pactado.²⁵ Hay que recordar que el «Fomento de la Educación Artística» es la séptima línea de actuación del Plan Estratégico del Departamento de Cultura, Juventud y Deporte en la que se afirma que éste colaborará con la Universidad del País Vasco en la creación de la Escuela de Artes Escénicas.

Por ahora (julio 2011) lo que la Universidad del País Vasco ofrece desde su facultad de Bellas Artes es un título de postgrado que faculta a quien lo apruebe como «especialista en Artes Escénicas». También existe una escuela de Interpretación de Pamplona que ofrece «estudios de Arte Dramático», amparada por el Gobierno de Navarra y las escuelas o talleres de teatro que imparten enseñanzas no regladas y que cubren el vacío académico que hay en el País Vasco. Entre esas escuelas privadas destacan por su trayectoria la Antzerki Eskola Getxo y la Antzerki Eskola de Basauri, El taller de Teatro de Ermua-Eibar, El Taller de Artes Escénicas de Vitoria-Gasteiz y la escuela TAE en Donostia.

No hay —por ahora²⁶— ninguna escuela similar a la RESAD, ningún instituto como el ÍTEM de la Complutense de Madrid bajo el auspicio de una universidad ni nada parecido al Institut del Teatre de Barcelona.

Tampoco nos constan talleres especializados en escritura dramática como los de, por poner un ejemplo, la sala Beckett de Barcelona.

In Ezpeleta, La Noticia, 11-03-1926 citado en Labayen A. M. (1965) *Teatro euskaro. Tomo II*, Auñamendi, San Sebastián.

²⁴ La revista Antzerti está digitalizada hoy en día en la URL <http://antzerti.armiarma.com/>

²⁵ La reivindicación se explica en el artículo de Irene Berro «Arte eszenikoan eskola sortzeko urratsak egiteko garaia da». *Berria*, 26-02-2011.

²⁶ Hasta la actualidad (mayo 2011) Eszenika, El instituto Superior de Artes Escénicas del País Vasco, tiene la sede inaugurada y una previsión de ponerse en marcha para finales del 2011.

LAS ASOCIACIÓN DE ACTORES PROFESIONALES

El Euskal Aktoreen Batasuna contaba con 420 miembros en marzo de 2004. Desde este sindicato que surgió para defender los derechos de actores y actrices del País Vasco dan a conocer su trabajo en una especie de casting virtual al que se puede acceder desde su página web.²⁷ No existe —en lo que yo sé— una asociación de directores como la Asociación de Directores de Escena España (ADE), ni ninguna asociación de mujeres dramaturgas vascas asimilable a las Marías Guerreras.

LA ASOCIACIÓN DE GRUPOS AMATEURS EATAE

Fue fundada en 1995 para fortalecer el teatro de aficionados por medio del establecimiento de un circuito para sus actuaciones así como cursos de formación para sus actores. En 2004 contaba con seis grupos miembros: Ekekei, Ereintza, Gilkitxaro, Goaz, Goizeko Izarra y Lakrikun. Son grupos que actúan exclusivamente en euskara.

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS TEATRALES

La asociación de empresas de producción escénica del País Vasco, ESKENA, inició su andadura hace ya quince años. Nació con la intención de mejorar la estructura teatral para conseguir condiciones más propicias para el desarrollo de las artes escénicas. Forman parte de ella 24 grupos vascos²⁸.

ARTEKALE

Es una entidad cuya intención fundacional es ser un espacio de encuentro y reflexión para aquellos que trabajan en el teatro de calle. Pertenecen a este colectivo la gran parte de las compañías que ofrecen este tipo de espectáculos en el País Vasco²⁹. Ante la influencia de la crisis económica en el sector, el Gobierno Vasco aprobó una orden en julio de 2010 por la cual se destinaba una partida de 130.000 euros para el programa «Kale antzerkia bultzatuz» (Desarrollando el te-

²⁷ <http://www.actoresvascos.com/>

²⁸ Ados Teatroa, Agerre Teatroa, Ez dok hiru-Bikoteatroa, Gaitzerdi Teatroa, Golden Apple Quartet, Gorakada, Hika Teatroa, Hortzmuga, Julio Perugorria, K Producciones, Kanpingags, Kukubiltxo, Maskarada, Panta Rhei Antzerkia, Pikor Teatro, Porpol Teatro, Simulacro Teatro, Tanta-taka, Taun-Taun, Teatro Paraíso, Tentazioa, Traspasos, Txalo y Vaivén. Su web es <http://www.eskena.com/idiomas.php>

²⁹ Hortzmuga Teatroa (Bizkaia), Gaitzerdi Teatro (Bizkaia), Kukubiltxo Antzerki Taldea (Bizkaia), Panta Rhei Producciones (Araba), Oihulari Klow (Gipuzkoa), Tokia Theatre (Lapurdi) Deabru Beltzak (Bizkaia), Lagunarte (Lapurdi), Ganso&Cia (Bizkaia), Trapu Zaharra (Gipuzkoa), Azulkillas (Bizkaia), Simulacro Teatro (Bizkaia), en la Lona (Bizkaia), Pikor Teatro (Araba), La Tirili (Araba), Antzezkiuzuna Ginol Taldea (Bizkaia) y Turukutup (Araba)

atro de calle) en régimen de subvenciones a aquellas entidades que organizan programaciones de teatro de calle.

FESTIVALES TEATRALES

La existencia de festivales teatrales ayuda a la consolidación del teatro en dos sentidos: dan trabajo a los profesionales y sirven además de escaparate para el mismo. Aparte de esto, el público educa su mirada ante las producciones que suelen ser más arriesgadas que en la programación de la red de teatros vascos.

Las jornadas de teatro de Getxo organizadas por el Aula de Cultura del Ayuntamiento se centran en la producción vasca —tanto en español como en euskara— y viene a ser el festival más importante para la exhibición de la misma. En 2010 se ofrecieron 11 espectáculos diferentes, cifra que nos da una pista de la producción en el País Vasco de esa temporada. De ellos cinco fueron obras en lengua vasca, otras cinco en castellano y hay una que no reseña la lengua en su ficha (Éxodo).

Los Azpeitiko Euskal Antzerki Topaketak (Encuentros de Teatro de Azpeitia) son un referente para los aficionados al teatro en euskara. Ya son veinticinco años los que ha cumplido este festival en el que se ofrecen espectáculos exclusivamente en lengua vasca. La primera edición en 1982 contó con las representaciones de seis grupos de aficionados pero con los años los profesionales han encontrado su hueco en la programación. El promotor original de esta iniciativa fue *Antxieta*, el grupo de teatro *amateur* de este pueblo guipuzcoano. Da una idea de la precariedad en que se mueve la dramaturgia en euskara el saber que las representaciones son en el frontón³⁰ y que las demandas de contar con un teatro no han sido atendidas hasta hoy.

La Antzerki Astea (Semana de Teatro) de Deba ha celebrado su XXIV edición en el año 2010. La mayoría de los montajes a los que hay oportunidad de asistir son de aficionados con alguna sesión dedicada al teatro profesional. Organizado por el grupo Goaz de Deba y el Departamento de Cultura del mismo municipio es otro de los festivales dedicados exclusivamente al euskara.

En el resto de festivales del País Vasco es difícil determinar cuál es el espacio que se dedica a las producciones en euskara pero en general es un lugar cuantitativamente marginal si lo comparamos con el espacio que ocupa en los dos festivales que hemos comentado líneas mas arriba.

El decano del resto de festivales es el Festival Internacional de Vitoria-Gasteiz que celebrará su XXXVI edición en 2011. Por los escenarios de esa ciudad han pasado —y pasan— las compañías internacionales más renovadoras de la escena teatral.

³⁰ Desde que el único cine-teatro que había en el pueblo fue derribado.

En la misma ciudad se celebra desde el 2005 el Kaldearte, festival de teatro de calle que en su edición de 2010 contó con la participación de 25 compañías. De ellas dos —Kolektibo Monstrenko y Hortzmuga— eran vascas.

El municipio guipuzcoano de Eibar organiza unas jornadas teatrales que ya han alcanzado en 2010 su 33 edición. Intentan ofrecer espectáculos convencionales y de vanguardia o de «minorías». De los diecinueve montajes que se pudieron ver este año tres fueron de compañías vascas. Estas ofrecieron un espectáculo en castellano y dos en euskara³¹.

En la comarca guipuzcoana del Goierri el «Antzerki Garaia» ha celebrado en 2011 su decimoséptima edición en Beasain y Ordizia. En la programación la presencia del euskera alcanza un 50% de las representaciones.

El Bilboko Zirkuitoa-Circuito de Bilbao organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento se viene celebrando hace ya once años con la intención de llevar el teatro a los barrios bilbaínos. De las siete compañías con las que se confeccionó el programa en 2010 tan sólo dos —Mama Crea y Transhumantes & La novia— ofrecieron su montaje en euskara.

También en la capital bilbaína cuentan con un festival de calle, el Bilboko Kalealdia-Festival de Teatro y de las Artes de la Calle, que celebró su XI edición en junio de 2010, con representaciones de 20 compañías extranjeras y españolas. Esa edición fue dedicada al circo experimental.

Además, en esta ciudad, cuentan con Bilboki, el festival dedicado a obras de pequeño formato en euskara organizado por el Café Bar Bilbao y los euskaltegis (academias para el aprendizaje del euskara) de la Parte Vieja de la ciudad. En 2010 han dado a conocer dos obras: *Herio heroi* (La muerte héroe) de O. Guillan y *8 begi* (Ocho ojos) del grupo Gilkitxaro.

Antzerkiaren Maiatza (El Mayo del teatro) es el festival que se viene celebrando desde 1984 en Hendaya (Francia) por iniciativa del grupo profesional Chimères quien ofrece representaciones en vasco y francés para algunos de sus montajes durante sus giras. En mayo 2010 participaron en el mismo 13 compañías; el único espectáculo que consta con un título en euskara es *Batteleku Batean* del coreógrafo donostiarra Mikel Aristegui. En 2011 de los espectáculos que representaron las ocho compañías que concurrieron a esa edición tan sólo uno, *Karrikan* aparece con un título en euskara en la programación y se trata del grupo de danza *Kukai*.

FERIAS

Dferia es la muestra de teatro para profesionales que organiza Donostia Kultura. En 2010 ofreció 15 espectáculos en dos días en lo que fue su XVI edición. El balance que hacen los organizadores es que el sector teatral (incluida la danza) está sufriendo claramente los efectos de la crisis. En la última edición se

³¹ *Euskerazetamol* de Ez dok Hiru y *Babiloniako Loreak* de Antzerkiola Imajinarioa.

acreditaron 172 personas entre distribuidores, productores y periodistas y las salas tuvieron una ocupación del 68%. No se han proporcionado datos de cuántos espectáculos se han vendido. En Dferia el programa no recoge espectáculos en euskara. Los grupos vascos que participan aprovechan para dar a conocer la versión castellana de las obras que representan. Así, por ejemplo, el grupo Hika representó, tras su andadura en vasco, *El viaje de mi padre* de Arantxa Iturbe y Agurtzane Intxaurreaga.

Las dimensiones de esta feria poco tienen que ver con la Feria catalana que se celebra en Tárrega. Proporcionar aquí unos pocos datos sobre la misma creo que puede ayudar a comprender el abismo que separan las prácticas en torno al teatro en Cataluña o en Euskadi. La feria de Tárrega nació en un momento en el que había una eclosión de grupos de teatro catalanes³² que avanzaban hacia la profesionalización o eran ya profesionales³³. Els Comediants asumió la iniciativa de organizar una feria en 1985 que ha ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en una feria de reconocido prestigio internacional. En 1990 un patronato municipal se hizo cargo de la gestión de la misma con un equipo profesional que se dedica —además de a organizar la feria— a dar a conocerla en los grandes encuentros y festivales internacionales para conseguir que los agentes teatrales vengan a comprar y vender espectáculos al mercado de Tárrega. La universidad de Lleida realizó un par de estudios sobre el impacto económico y de público de la feria y concluyó que suponía un impacto económico para la región de unos 3.000.000 de euros al año³⁴. Según datos del informe de la citada universidad asistieron a los espectáculos del año 2000, 107.941 personas. En la actualidad el proyecto Meridians es el que junto a otras ocho ferias europeas *tiene como objetivo materializar la producción conjunta de tres espectáculos* y promocionarlos en los festivales de los miembros.

Además desde el año 2010 existe ESCENIUM, un encuentro del sector teatral al que acuden profesionales ligados al mundo del teatro en cualquiera de sus facetas. Se define como un foro y un mercado que pretende servir al sector tanto como vía de reflexión como de promoción comercial. Se trata de un nuevo encuentro que ha surgido gracias al acuerdo marco que han firmado el Gobierno Vasco, la Diputación de Bizkaia junto con el Ayuntamiento de Bilbao y la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública. Es pronto para evaluar su andadura y poder evaluar la incidencia del teatro vasco en este acontecimiento.

EUSKAL HERRIKO ANTZERKIZALE ELKARTEA (EHAZE)

Hemos dejado para el final de esta descripción del teatro vasco a la asociación de aficionados al teatro en euskara (EAZE) de reciente creación porque las

³² Comediants, fundada en 1978.

³³ Els Comediants surgió en 1978, Vol Ras en 1980 además de La Vella Dixieland o El Tricicle. La Fura dels Baus y La Cubana también son de principio de los años 80.

³⁴ Estos datos están extraídos de los dossiers para la prensa que ofrece la organización de la feria en su página web. Consúltesen en: <http://www.firatarrega.cat/es/dossiers> (última visita en mayo 2011)

opiniones que vertieron en la entrevista que concedieron a O. Gillan en el semanario ARGIA³⁵ viene a resumir la situación del teatro escrito en euskara ajeno a las pastorales hasta hoy. Llevados por la preocupación que se deduce de ese estado han decidido constituirse en una asociación que tenga en cuenta al aficionado como agente activo del hecho teatral³⁶.

El principal asunto de su preocupación es que el teatro es *erdalduna* (es decir de otra lengua que no es el euskara). Lo expresan claramente: *Sentitzen dugun arazoa da, antzerkia, izatez, nahiko erdalduna dela*³⁷. Haciendo la salvedad de los espectáculos de las pastorales del País Vasco continental hacen hincapié en que las manifestaciones teatrales para adultos desde los años 60 no son en lengua vasca: las representaciones en euskara representan sólo un 18 % de la programación. Además, el 80% de la misma son espectáculos infantiles.

ÚLTIMAS REFLEXIONES

Los trabajos de los especialistas en teatro habrían de constituir por fuerza la base sobre la que se sustente cualquier investigación en el campo de la dramaturgia vasca en las dos últimas décadas y ser la palanca desde la cual se pudiera ir construyendo un corpus teórico sobre el teatro contemporáneo vasco. La falta de estudios académicos y la debilidad de la crítica pública que hemos reseñado descubre que el sistema literario vasco tiene una importante laguna en la mediación, factor que normaliza la vida literaria en una sociedad moderna.

El teatro vasco no adolece hoy en día de la falta de infraestructuras de la que adolecía hace treinta años, cuenta con un buen número de compañías profesionales³⁸ que han aumentado la producción teatral pero venden menos que antes, porque son más para repartir en el negocio. Al debilitarse la economía de los grupos tienen que realizar un mayor esfuerzo por competir por su cuota de mercado —y por las subvenciones— y se tiende a ofrecer más espectáculos en castellano que en euskara para poder ofrecer mayor número de representaciones, exportar y sobrevivir. La actriz y directora Garbi Losada decía³⁹ que tras el catalán o el madrileño, el teatro que más demandan los programadores es el de los grupos vascos (en castellano) pero no hemos encontrado datos fehacientes que nos hagan saber cuántas obras originalmente escritas en lengua vasca han sido trasvasadas a otros sistemas literarios. La transferencia de obras escritas originalmente en euskara a la lengua española o francesa es una investigación que habría que abordar.

³⁵ Guillan O., «Antzerki zaleak mugimenduan», ARGIA, 2247, 10-10-2010

³⁶ *Hemen daukagun programazio eskeman ikuslea agente pasiboa da, kontsumitzaile hutsa. EHAZEren bidez lortu nahiko genukeena da agente aktiboa izatea, berak ere gaitasuna izan dezala eskatzeko zer nahi duen.*

³⁷ Traducc.: El problema que sentimos es que el teatro, de ser, es bastante «erdaldun».

³⁸ Agerre teatroa, Ados teatroa, Hika, Ez dok Hiru, Antzerkiola Imajinarioa, Hortzmuga, Tanttaka, Pikor teatroa, Kukubiltxo, Txirenitak...

³⁹ Euskonews&media 07-12-2010

Los grupos se alejan de los espectáculos teatrales de vanguardia porque sólo les llevan a la precariedad económica. Cuando en 1998 Ander Lipus (Iñigo Ibarra, Marquina, 1971) fundó el Antzerkiola Imajinarioa creía que iba a ser posible vivir de un teatro vanguardista y en euskara: *Uste genuen antzerki mota horretaz bizi hal genuela. Baina ikusi dugu ez dela posible. Ez behintzat hemen*⁴⁰.

Los espectáculos han de buscar un equilibrio entre la calidad artística, la innovación teatral, el riesgo dramático-literario y la supervivencia en taquilla y así es muy difícil que se den propuestas tan arriesgadas como, por ejemplo, las de Angélica Liddell o textos como los que escribe Lluïsa Cunillé.

No existe un centro de documentación teatral ni una compañía de teatro estable oficial. Tampoco hay una programación estable en euskara. El sistema vasco no garantiza la conservación de textos ni de espectáculos⁴¹ como lo hace el Centro Dramático Nacional con los espectáculos que produce. En definitiva, no parece existir interés por parte de las instituciones por hacer del teatro en vasco una marca característica de la cultura vasca y es pronto todavía para evaluar los resultados de Pabellon n.º 6 inserto en el ZAWP, el Proyecto de las Fábricas de Creación de Zorrozaurre (Bizkaia) en el que las instituciones autonómicas han aplicado el modelo de las Fábricas de creación de Barcelona, del Matadero madrileño, el Artsadmin londinense y la Fiche la Belle de Mai de Marsella entre otros.

BIBLIOGRAFÍA

Apalategi, U. (2005) «Iparraldeko azken aldiko literatura euskal literatur sistemaren argitan (eta viceversa)», *Lapurdum*, 10, pp. 1-18

Accesible en: <http://lapurdum.revues.org/32>

Aldekoa I. (2004) *Historia de la Literatura Vasca*, Erein, Donostia.

Even-Zohar I. (1999) «Factores y dependencias en la cultura. Una revisión de la teoría de los polisistemas» in M. Iglesias Santos (comp.), *Teoría de los Polisistemas*. Arco Libros, Madrid. pp. 23-52

— (1999) «Planificación de la cultura y mercado» in M. Iglesias Santos comp.,

Teoría de los Polisistemas, Arco Libros, Madrid. pp. 71-96

Egaña I. (coor.) (2010) *Desira desordenatuak. Queer irakurketak (euskal) literaturaz*, Utrisque Vasconiae, Donostia.

Gil Fombellida M. K. (2004) *El teatro en Gipuzkoa-Antzerkia Gipuzkoan (1970-1986)*, Michelena Artes Gráficas, Donostia.

⁴⁰ *Hegats* n.º 40. Traducción: Creíamos que podríamos vivir de ese tipo de teatro. Pero hemos aprendido que no es posible. Aquí por lo menos no.

⁴¹ Los únicos que se graban son las pastorales. Se pueden adquirir en DVD o verlas en alguna emisión de la televisión vasca ETB.

- Iglesias M. (1999) «La Teoría de los Polisistemas como desafío a los sistemas literarios» in M. Iglesias Santos (comp.), in *Teoría de los Polisistemas*, Arco Libros, Madrid. pp. 9-23
- Kortazar J. (1990) *Literatura Vasca en el siglo XX*, Etor, Donostia.
- Labayen A. M. (1965) *Teatro euskaro*. Tomo II, Auñamendi, San Sebastián.
- Olaziregi M. J. (2003) «Euskal antzerki garaikideaz», *Lapurdum*, 8, pp. 389-426
Accesible en: <http://lapurdum.revues.org/1167>
- (2000) «The basque literary system at the gateway to the new millennium», *Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urquijo*, 34, vol.2, pp. 413-422
- Rekondo H. (coord.) (2011), «Euskal Antzertia, monografikoa», *Hegats*, 40.
Accesible en: www.idazleak.org/fitxategiak/dokumentuak/idazleak/.../dokumentua37.pdf
- Guillan O., «Antzerki zaleak mugimenduan», *ARGIA*, 2247, 10-10-2010
- Iurre A. (2010) *La mujer en las artes escénicas en Euskadi. Siglo XX. Teatro*, Aranzazu Yurre, Getxo.
- Torrealdai J. M. (2010) «Euskal Liburugintza 2008», *Jakin*, 176.
— «Euskal Liburugintza 2009», *Jakin*, 182.
- Urkiza A. (2006) *Zortzi Unibertso zortzi ikasle*, Alberdania, Irun.
- Urquizu P. (1996) *Historia del teatro vasco*, Orain, Donostia.
— (dir.) (2000) *Historia de la Literatura Vasca*, UNED, Madrid.
— (2002) «Algunas investigaciones sobre el teatro vasco», *Oihenart*, 19, pp. 197-202.
— (1990) «Antzertia 1980-1990» *Jakin*, 61.
- ANÓNIMO (2007) «Hitz eta Pitz Yolanda Arrieta, Aizpea Goenaga eta Enkarri Genua», *BEHINOLA 16*
Accesible en: <http://www.galtzagorri.org/euskara/behinola/16?p=1>
Acceso a datos del Departamento de cultura del País Vasco relativos a las actividades teatrales generales:
<http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-5357/eu/>
- Colección de Estadísticas y Estudios Culturales:
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/keb_publicaciones_estad_estudi/es_publicac/publicaciones.html

