Obras de teatro español y su traducción en Liberec

Liana HOTAŘOVÁ
Universidad de Liberec, Rep. Checa

RESUMEN
El objetivo del siguiente artículo consiste en reflexionar sobre el peso de las obras de teatro de autores españoles en la ciudad de Liberec, al norte de la República Checa. Aunque esta ciudad está situada en la frontera con Alemania, el teatro provincial suele representar obras de autores mundialmente conocidos como son Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Lorca y otros, o autores que se habían inspirado en España.

Palabras clave: Teatro provincial, dramaturgo, ópera, producción literaria propia.

ABSTRACT
The aim of this paper is to reflect on the importance of the plays of Spanish authors in the city of Liberec, in the north of the Czech Republic. Although this city is located on the border with Germany, the provincial theatre has been performing pieces by world famous authors such as Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Lorca and others, as well as authors who have been inspired by Spain.

Keywords: Provincial theatre, playwright, opera, literary production.

Liberec, situada a cien kilómetros de Praga al norte de Bohemia, es una ciudad universitaria, que se caracteriza por su rica historia. No hace mucho tiempo que en el teatro provincial se estrenó la conocida ópera española *Carmen*. El teatro representa para los amantes de la cultura española uno de los primeros contactos con ella, y fue precisamente por esa razón que me planteé la siguiente cuestión: ¿cuántas posibilidades tienen los habitantes de esta pequeña ciudad de ver obras de teatro de autores españoles?

Históricamente siempre han existido lazos culturales muy estrechos entre la capital de Bohemia y España, pero una ciudad como la nuestra no goza de la misma situación. No solo fueron las razones históricas, sino también las geográficas las que favorecían el contacto con Alemania. Liberec, conocida también por su topónimo alemán Reichenberg, fue fundada en el siglo XIV en la frontera con Alemania. En el siglo XVIII se convirtió en uno de los centros industriales más importantes del Imperio austro-húngaro. Puesto que la mayoría de la población era alemana, después del surgimiento de la República Checoslovaca en 1918, los ciudadanos se seguían sintiendo más bien alemanes. Durante la Primera Guerra Mundial la ciudad se convirtió en la capital del "Deutschböhmen" y en la Segunda fue anexionada para formar parte del imperio de Hitler. Al ser derrotado este último, los alemanes se vieron forzados a exiliarse y la ciudad pasó a formar parte de Checoslovaquia.

Liana HOTAŘOVÁ. Obras de teatro español y su traducción en Liberec
Centro Virtual Cervantes

Liberec, sin embargo, había entrado en contacto con el español ya después de la guerra de los treinta años. En aquella época aumentó la tensión de los católicos contra los protestantes y los que se negaron a aceptar el establecimiento del catolicismo impuesto por los Austrias, tuvieron que abandonar el país y exiliarse en otro país europeo. En 1650, la orden de los jesuitas se trasladó a esta región con la intención de apoyar esta transformación social en Bohemia y, además, emprendió una intensa actividad religiosa en diferentes ámbitos sociales y políticos.

Los teatros de Praga, tanto por el hecho de estar situados en la capital de la República Checa, como también por su tradición cultural y artística, ofrecen muchas oportunidades para entrar en contacto con el teatro español. En los teatros praguenses se pueden ver no solo obras clásicas españolas o latinoamericanas, sino también obras de dramaturgos contemporáneos como Carlos Be, Mario Benedetti, Juan Mayorga, Sergi Pompermayer entre otros (Sloupová, 2006). Existe una amplia gama de obras traducidas y de adaptaciones de varios dramaturgos y escritores españoles que se han traducido al checo en diferentes épocas.

Sin embargo, en nuestro teatro provincial se suelen representar solamente obras de dramaturgos españoles clásicos. Puede que una de las razones sea que en las ciudades pequeñas la gente no preste tanta atención a las obras modernas y prefiera las obras clásicas, de dramaturgos mundialmente conocidos. En la lista de autores conocidos por el público de esta región, podemos encontrar nombres sobradamente célebres como Cervantes, Lope de Vega, Calderón o Lorca entre muchos otros.

Como en otros países, el Teatro Medieval de esta región se centraba, por un lado, en la representación al aire libre en plazas y calles, y por otro lado, en la realización de obras que escenificaban la historia católica. En todo caso, los actores no podían disfrutar de las mismas condiciones que ofrecen los teatros actuales y se veían obligados a aguantar el frío, la tempestad, la lluvia e incluso unas temperaturas que alcanzaban los veinte grados bajo cero. Los actores y actrices tuvieron que esperar la construcción del primer teatro a principios del siglo XIX.

En este teatro, construido con madera, se representaban obras, sobre todo, de autores alemanes, ingleses y rara vez de autores españoles. En su cartelera se ofrecían no solo dramas, sino también óperas. En 1786 fue estrenada *Una cosa rara* de Vincente Martín y Soler, un autor español-italiano que con su ópera tuvo en Viena muchísimo más éxito que las óperas de Mozart (Janáček, 2010, 21). Parece ser la única obra española representada en ese teatro a lo largo de su existencia.

A partir del siglo XIX, los espectadores adoraban las óperas, sobre todo de clásicos mundialmente conocidos, como las de Verdi, Puccini o Mozart y lo que cabe destacar, es que muchas de estas óperas se inspiran en temas relacionados con España. El primer teatro no duró mucho tiempo y como solía suceder con otros teatros de aquella época, fue consumido por el fuego. Los habitantes de la ciudad tuvieron que esperar hasta 1881, cuando fue construido el teatro de piedra. Liberec o en aquella época más bien Reichenbeg, era una de las ciudades más importantes del Imperio y, por ello, se merecía un teatro magnífico. Por esta razón, fueron invitados los célebres arquitectos vieneses, Ferdinand Fellner y Hermann Helmer, los cuales ya habían ga-

Liana HOTAŘOVÁ. Obras de teatro español y su traducción en Liberec
Centro Virtual Cervantes

nado mucha experiencia con la construcción de teatros, como el de Viena, Augsburgo, Kárlovy Vary o el teatro de Smetana de Praga. Para destacar todavía más la importancia del teatro, el telón es obra del joven vienés Gustav Klimt, que más adelante se convertiría en uno de los mayores representantes del modernismo. Este teatro construido en estilo neo-renacentista fue inaugurado a finales del siglo XIX y a partir del año 1923 se representaban obras no solo en alemán, sino también en checo.

En esta época, los dramaturgos españoles todavía no eran tan conocidos pero los temas ambientados en España, sobre todo de Andalucía, recibían una muy buena acogida por parte del público. Me refiero a óperas como *Carmen* de George Bizet, el tema del donjuanismo en la de *Don Giovanni* de Mozart, *El trovador* de Verdi, *El barbero de Sevilla* de Rossini o *Don Carlos* de Verdi. Para el público de aquella época, estos temas evocaban algo exótico, algo muy lejano, de un sabor de sol ardiente y pasión. Parecía un país tan lejano que cuando los checos tienen que referirse a algo desconocido lo denominan "pueblo español".

En 1824, la obra de Mozart, *Don Juan* y *el Rapto de Serailo* (también de tema exótico), por su éxito tuvieron que ser representadas veinticuatro veces (Janáček, 2010 39). No es de extrañar que el libreto de Lorenzo da Ponte, el de la ópera *Don Giovanni* de Mozart, tuviera una acogida tan buena por parte del público checo. El libreto se basó en varias fuentes pero sobre todo en la de Don Juan de Tirso de Molina y el argumento de la historia de un seductor siempre ha sido un tema muy apreciado por el público de doquier. Otro factor que influyó notablemente en la acogida de esta ópera fue que Mozart había escrito esta ópera para los checos, pues la compuso en uno de sus cuatro viajes a Praga. Además, el conocido músico proclamaba abiertamente su amor por el público praguense ya que decía ellos lo comprendían profundamente.

El libreto del *Trovador* de Giuseppe Verdi se basa en la obra del español Antonio García Gutiérrez. Esta obra, con un argumento marcadamente amoroso, cuenta la historia de amor de una mujer, en este caso una gitana, y un conde, con sus correspondientes sentimientos de amor, pasión y venganza. El libreto de *Don Giovanni* de Mozart, tiene los mismos rasgos que el de Verdi, pero con un incremento de la cantidad de mujeres que aparecen, debido a las incontables aventuras de faldas que experimenta el protagonista de la ópera. *El barbero de Sevilla* de Rossini, es una obra inspirada en la capital andaluza, donde los temas principales son el amor y la relación humana que tiene el señor con su criado. La obra *Don Carlos* es para algunos críticos una de las obras más grandiosas de Verdi. Su argumento gira en torno a la vida del príncipe del mismo nombre, infante de España, que se enamora de su madrastra, creándose una tragedia.

A partir de la comparación de los elementos comunes de las óperas mencionadas, se puede afirmar que todas las óperas tienen en común rasgos, que aparentemente atraen el público no solo del teatro provincial sino de todo el mundo. Todas ellas se sitúan en la España medieval, comparten el argumento amoroso y no faltan la pasión, los celos, la venganza e incluso la muerte.

Otra obra de historia de amor y pasión llevada recientemente a la escena del teatro provincial de esta ciudad es el ballet de Manuel de Falla titulado *El amor brujo,* estre-

Liana HOTAŘOVÁ. Obras de teatro español y su traducción en Liberec
Centro Virtual Cervantes

nada en España en 1915, y originalmente escrito para Pastora Imperio, una excelente bailarina de flamenco. Está ambientada en un barrio gitano de Sevilla y se inspira en la magia y el folclore andaluz. Trata sobre la historia de amor de Candela y Carmelo, donde el público puede compartir las experiencias de la gitana Candela, emocionarse con su amor por Carmelo y estremecerse con el espíritu de su novio muerto. La pieza más famosa de toda la partitura del compositor Manuel de Falla es el baile del fuego que se suele considerar uno de los mejores números de ballet compuestos hasta el día de hoy.

El gran poeta, prosista pero sobre todo dramaturgo, Federico García Lorca es uno de los autores más populares del teatro de nuestra región. Su *Casa de Bernarda Alba* fue llevada a la escena por primera vez en 1946, y después de un intervalo de casi cuarenta años se volvió a escenificar en 1980, en 1996 y en 2006. Existen tres traducciones de esta obra y se considera la más representativa de un autor español. La temática gira en torno a un argumento más bien universal que español. Es una tragedia donde aparecen temas como la muerte, el amor, la envidia y los celos. Cuenta la historia de Bernarda, una mujer mala, autoritaria y machista, que tiene cinco hijas, las cuales se disputan el amor de un chico, Pepe el Romano. Bernarda Alba para proteger a sus hijas intenta matar a Pepe el Romano pero no lo consigue y una de las hermanas, pensando que su madre había causado la muerte de su amado, se suicida. Parece que esta inmortal obra literaria contiene el dramatismo y la profundidad de la tragedia, que por lo visto suele lograr una buena acogida. Otra de sus obras más conocidas es *Yerma*, que fue llevada al escenario en 1973 y en 1987. Cabe señalar que en ambas ocasiones las traducciones corrieron a cargo I. Vadlejchová y Z. Kaloč.

Federico García Lorca es, sin duda, uno de los dramaturgos más conocidos provenientes de España pero existe otro dramaturgo, nacido unos cuantos siglos antes, que es considerado uno de los más célebres de todas las épocas. Me refiero a Miguel de Cervantes cuya aparición en el escenario provincial tuvo que esperar hasta el siglo XX. Aunque no sea el tema que nos ocupa en este escrito y, por ello, no tiene sentido explayarse en ello, hay que ponerse la pregunta de por qué razones no se representó su *Quijote* mucho antes si a partir del siglo XVII ya existían más de ocho versiones de la traducción de su novela en alemán y, además, los dramaturgos ingleses, italianos, franceses y alemanes la representaban desde la época de la aparición de los actores ambulantes.

El tema de Don Quijote, sin embargo, inspiró a muchos escritores checos para una producción literaria propia. Un drama del poeta checo Viktor Dyk (s. XIX) *Zmoudření Dona Quijota*, "Don Quijote entra en razón" se considera como uno de los dramas simbólicos de la literatura checa más importantes donde don Quijote llega a entrar en razón perdiendo sus ilusiones, lo que más tarde significaría la muerte. Los acontecimientos de la Guerra Civil a mediados de los años 30 en España, representaban la lucha de don Quijote por los ideales actuales. Muchos de los intelectuales izquierdistas ayudaron a defender la república contra el fascismo tanto con las plumas, como las las armas. Las ideas de Cervantes y de Don Quijote fueron durante la Segunda Guerra Mundial bastante actuales. El 16 de enero de 2002, después de 400

Liana HOTAŘOVÁ. Obras de teatro español y su traducción en Liberec
Centro Virtual Cervantes

años de su primera edición, *Don Quijote* fue proclamado el mejor libro de todos los tiempos, después de la Biblia. Los héroes de Cervantes se convirtieron en los representantes con más influencia incluso a día de hoy. *Don Quijote* apareció, por primera vez, en esta adaptación del ya mencionado Viktor Dyk en el teatro provincial en 1963. No fue hasta el 1984 cuando se estrenó la versión de Mijáil A. Bulgakov *Don Quijote*, traducido por Alena Morávková.

Otro autor clásico imprescindible del teatro español es Lope de Vega. Su *Fuente Ovejuna* fue representada en Liberec por primera vez en 1921 y más adelante en 1945, la traducción realizada por Jan Fischer se sigue escenificando hasta hoy día. El mismo traductor es autor de otra obra de Cervantes que suele gozar de una muy buena acogida del público, la *Discreta enamorada,* llevada al escenario por primera vez en 1954. En 1955 fueron estrenados el *Tejedor de Segovia* de Juan Ruiz de Alarcón y la *Dama Duende* de Calderón de la Barca. Calderón, uno de los dramaturgos barrocos más representativos del teatro español fue traducido al checo en más de una ocasión. Y ello provocó que cada vez que su *Dama duende* apareciera en el escenario, en 1955, 1968 y 1986 respectivamente, las versiones corran a cargo de un traductor diferente. No hay que olvidarse del último autor representado en nuestro teatro provincial y este es Alejandro Casona. Su *Dama del alba* fue *presentada* al público en 1958.

Para concluir el escrito me gustaría dedicar unas cuantas palabras a una de las obras más bien acogidas por el público de esta ciudad, la cual no podía ser otra que la ópera *Carmen*. El autor del libreto Prosper Mérimée y la música del compositor Georges Bizet llegaron a crear una obra excelente, de historia muy poco común. Su originalidad fue otro de los atributos para que esta ópera se convirtiera en una de las obras maestras más famosas del mundo operístico. En la lista de las óperas de Bizet podemos encontrar unas 30 obras, una cifra considerable para una persona que murió a la edad de treinta y seis años. Sin embargo, para los checos es una ópera que representa España, lo exótico, misterioso y enigmático. Bizet dedicó mucha atención al motivo del destino, contando el de un chico vasco, desafortunadamente enamorado cuyo amor lo lleva hasta el cadalso. Bizet se inspiró al conocer la bailarina de un club de noche que más tarde se convirtió en su amiga. A esta gitana, sin ninguna moral que solo apreciaba la libertad, la admiró toda su vida. Esta ópera fue presentada en 1964, 1979, 1989, 1999 y por última vez en 2010. Como ye hemos comentado anteriormente, cada vez que reaparece en el escenario, la traducción está hecha por un autor diferente.

Es de sorprender con qué frecuencia suelen aparecer obras teatrales de autores españoles en esta pequeña ciudad provincial. Aunque en la mayoría de veces se trata de dramaturgos clásicos, pues un teatro de estas dimensiones no se puede permitir estrenar obras que no le interesen al público. Puede que por su situación geográfica o por miedo a las novedades, los amantes del teatro prefieran lo conocido, lo comprobado por el tiempo. Sin embargo, el teatro ofrece obras desde los autores como Cervantes, Lope de Vega, Calderón, Alarcón, Lorca, Falla u óperas cuyos compositores o autores de libretos se habían inspirado en España. Y es que como dice el famoso

Liana HOTAŘOVÁ. Obras de teatro español y su traducción en Liberec
Centro Virtual Cervantes

dicho español, no hay que olvidar que los checos saben muy bien que más vale lo bueno conocido que lo malo por conocer.

Liana Hotařová

Referencias bibliográficas

JANÁČEK, J., *Čtení o německém divadle v Reichenbergu.* Liberec: Nakladatelství RK 2010.
KARPAŠ, R., *Kniha o Liberci.* Liberec: Dialog 2004.
PACLT, J., *Slovník světových skladatelů.* Praha: Supraphon 1972.
RON, V., *O starém divadle v Liberci.* Liberec: Dialog 1994.
SLOUPOVÁ, J. – Šnajperková, S. Listy z AURA-PONTU. In:
http://www.aura-pont.cz/Dokumenty/Listy%20z%20Aura-Pontu/lap2006_1.pdf (1/2006)
VONDRÁČEK, J., *Dějiny českého divadla.* Praha: 1959.

Liana HOTAŘOVÁ. Obras de teatro español y su traducción en Liberec
Centro Virtual Cervantes