

Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón. Área de práctica escénica

Emilio MÉNDEZ

Durante los Siglos de Oro, al autor novohispano Juan Ruiz de Alarcón se le considera un importante nexo entre la cultura de la metrópoli y la Nueva España, por ello y con el fin de profundizar y vitalizar los estudios sobre la obra dramática y la vida del escritor, se creó en septiembre de 1998, la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón, en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras. La doctora Margarita Peña y el maestro José Luis Ibáñez fueron nombrados coordinadores de esta Cátedra que funciona en dos áreas respectivamente: la de la investigación filológica, histórica y literaria, y la de la práctica y exploración escénica. En esta última, se busca propiciar exploraciones escénicas y contactos “extraordinarios”, tanto con textos cercanos al autor novohispano del siglo XVII y sus contemporáneos, como con aquellos que en tiempo y forma le son más distantes y diferentes.

En casi diez años de actividad, el área coordinada por José Luis Ibáñez, ha ofrecido diversos cursos, ciclos de lectura, conferencias y conversaciones. La primera actividad programada¹ se tituló *Pedro Calderón de la Barca 1600-1681. El príncipe constante y La hija del aire (partes I y II)*, una serie de lecturas, comentarios y conversaciones en el marco de los cuatrocientos años del natalicio de Calderón de la Barca. Posteriormente, en el 2001, se llevó a cabo un ciclo de lecturas de la edición de sonetos recientemente publicada por Antonio Alatorre con el título *Fiori di sonetti* (Flores de sonetos). A partir de entonces el área escénica de la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón ha ofrecido los siguientes cursos: *Shakespeare y Lope de Vega (Mudarse por mejorarse y Fuenteovejuna)*; *Las cuevas y Salamanca. Magia, ciencia y poder, Leonores, Fedras y Jimenas* (T. S. Eliot, Racine, Alarcón, Corneille, Lope de Vega, sor Juana, Guillén de Castro), *Agraciados, desgraciados y agradecidos I, II y III* (Calderón de la Barca, Shakespeare y sor Juana), *“Las firmezas de Isabela” de Góngora, Impostura y compostura* (Alarcón, Lope de Vega y Góngora), *Ruiz de Alarcón y sor Juana. Tiempo, espacio y acción en sus escenarios, Cervantes y Ruiz de Alarcón, Palabras mayores* (Alarcón, Cervantes y Shakespeare), *Industria, suerte y razón de Estado* (Lope de Vega, Shakespeare y Alarcón), *Antes y después de Ibsen I y II*.

¹ En el año 2000, al regreso de la huelga de 1999.

Esta Cátedra mantiene, además, un contacto académico con la Universidad Hebrea de Jerusalén, a través de la Asociación Mexicana de Amigos de la Universidad Hebrea. Gracias a este contacto han visitado la Facultad de Filosofía y Letras tres distinguidas profesoras de dicha institución: Ruth Fine, Ilana Pardes y Ziva Amishai-Maisels. Las profesoras abrieron la atención a nuevas consideraciones sobre diversos temas: la relación entre Cervantes y Borges, la lírica en el “Cantar de los cantares”, así como Chagal y el teatro judío.

En el marco de los cursos se han abierto varias oportunidades de conversar con distintos ponentes. Entre los visitantes que han compartido sus consideraciones y reflexiones con los participantes de estas actividades se encuentran los profesores universitarios: Emma Julieta Barreiro, Axayácatl Campos, Miguel Capistrán, Carmen Galindo, María Elena Galindo, Óscar Armando García Gutiérrez, Pável Granados, David Huerta, Margarita Peña, Nieves Rodríguez, José Rubén Romero Galván y Germán Viveros. También han participado profesionales de distintos ámbitos del teatro como: Dora Alonso, David Antón, Marcial Dávila, Alberto Mayagoitia, Patricia Morán, Marcela Rodríguez y Aurelio Tello.

El repertorio que se ha puesto en actividad ha sido variado. Entre las obras del canon alarconiano que se han explorado escénicamente se encuentran *La cueva de Salamanca*, *Mudarse por mejorarse*, *Siempre ayuda la verdad*, *Ganar amigos*, *La crueldad por el honor* y *La verdad sospechosa*. Se ha abierto el cotejo escénico con textos de autores contemporáneos de Ruiz de Alarcón como Miguel de Cervantes y su *Rufián dichoso*; de Calderón de la Barca, *Darlo todo y no dar nada*; de Lope de Vega, *Carlos V en Francia*, *El villano en su rincón* y *El castigo sin venganza*, así como *El divino Narciso* y *Los empeños de una casa* de sor Juana Inés de la Cruz. Igualmente, la Cátedra Extraordinaria ha propuesto la confrontación escénica de dichos autores y textos con Shakespeare en obras como *Medida por medida*, *El rey Lear*, *Coriolano* y *Hamlet*, entre otras. La práctica escénica con *Fedra* de Racine y *El Cid* de Corneille ha permitido enlazar con el teatro en lengua francesa. Además, se ha trabajado con textos de otros momentos de la historia de la literatura dramática como *La casa de Bernarda Alba* y *Bodas de sangre* de Federico García Lorca, *Esperando a Godot* y *Final de partida* de Samuel Beckett, *Hedda Gabler* de Henrik Ibsen, *Fires in the Mirror* (Fuegos en el espejo) de la estadounidense Anna Devereaux Smith y *Heroes* (Héroes) del canadiense Ken Mitchell, las dos últimas en versiones al español producidas en el taller de traducción que conduce la maestra Emma Julieta Barreiro en el Colegio de Letras Modernas.

La Cátedra Extraordinaria ofrece dos ámbitos de participación: el del lector o filólogo y el del actor o practicante en el escenario. Para tal efecto el espacio se divide en dos alas, de modo que el participante expresa el área en que quiere activarse tan sólo con tomar asiento en una de las dos secciones. Este procedimiento se plantea para “sacar”, lo más pronto posible, el texto de la página para empezar a palpar su funcionamiento escénico.