

ÍNDICE

PRÓLOGO	13
AGRADECIMIENTOS	15

INTRODUCCIÓN

LA DRAMATURGIA ESPAÑOLA ACTUAL: UN PANORAMA.....	19
EL TEATRO DE JUAN MAYORGA: MULTIPLICIDAD Y COMPLEJIDAD	23
El teatro y su sentido político	25
La Historia como desestabilización del presente.....	26
Las matemáticas y el teatro: precisión y estructura	28
Teatro y filosofía: un intercambio necesario e inevitable	30
Metateatralidad e intertextos.....	31
RECORRIDOS TEÓRICOS Y CRÍTICOS	33
Teorías sobre la adaptación.....	33
Juan Mayorga: la adaptación como traducción	36
El Teatro Comparado	41
La adaptación desde el punto de vista del Teatro Comparado: límites y tipologías	45
Dramaturgias de adaptación: modos y clasificaciones	48
Consideraciones para nuestro trabajo	51
Hacia una «dramaturgia de vínculo intertextual» como complemento	51
Ejes de nuestro trabajo: lo (intra)nacional y lo internacional. Modelos de territorialidad	59
Breve cartografía teórica	61

PRIMERA PARTE

LO (INTRA)NACIONAL

INTRODUCCIÓN: PARÁBOLA DE ESPAÑA Y EL UNIVERSO	65
DRAMATURGIAS DE VÍNCULOS INTERTEXTUALES.....	69
La Guerra Civil y el franquismo: un <i>tropos</i> de la memoria universal y propio ...	69
<i>Siete hombres buenos</i> (1989): primera articulación hacia lo universal	70
<i>El jardín quemado</i> (1996): una entrevista con el desconcierto de la Historia...	76
<i>El hombre de oro</i> (1997): una pregunta sobre el arte en tiempos de guerra.....	81
Del exilio a la inmigración: perspectivas complementarias para ver lo otro.....	84
<i>Animales nocturnos</i> (2003): una premática de la violencia.....	86
DRAMATURGIAS DE ADAPTACIÓN	95
Introducción: los clásicos de España	95
Adaptaciones genéricas	96
<i>Palabra de perro</i> (2003). Actualización teatral y política de Cervantes	96
<i>La lengua en pedazos</i> (2009). La palabra como subversión.....	101
<i>Sonámbulo</i> (2003). La poesía hecha voces	108
Adaptaciones poéticas	116
<i>Divinas palabras</i> (2006). El lenguaje intemporal de Valle.....	116
Lope de Vega y Calderón: cuatro ejemplos de adaptación clásica	121

SEGUNDA PARTE

LO INTERNACIONAL

LAS POÉTICAS DE LA GRECIA CLÁSICA COMO PARADIGMA	131
Introducción: una ontología esencial	131
Dramaturgias de vínculos intertextuales	132
<i>El crítico (si supiera cantar, me salvaría)</i> : ejemplo metateatral del <i>agón</i>	132
Huellas de la <i>Poética</i> de Aristóteles: teoría y práctica metadramática en <i>Himmelweg</i>	143
Dramaturgias de adaptación. Adaptaciones poéticas.....	148
<i>Fedra</i> (2007): <i>collage</i> y reactualización.....	148
La venganza en <i>Hécuba</i> (2013)	156

REVERBERACIONES DE LA CULTURA ALEMANA: LENGUA, FILOSOFÍA, HISTORIA, LITERATURA... TEATRO	163
Introducción: imbricaciones multidisciplinares	163
Dramaturgias de vínculos intertextuales.....	164
Filosofía: Walter Benjamin como ápice de los vínculos culturales	164
<i>Angelus novus</i> (1999): la catástrofe en constelaciones	174
<i>Quiero ser enjambre</i> (2009): las marcas en el discurso íntimo.....	180
<i>JK</i> (2009): intertextos biográficos para una mirada elíptica	183
Historia: mecanismos para la memoria en el <i>tropos</i> universal del Holocausto	186
Superposición temporal y perspectiva como estrategias en <i>Himmelweg (Camino del cielo)</i> (2002)	192
<i>El cartógrafo (Varsovia, 1:400.000)</i> (2010): representación de la verdad a partir de lo irrepresentable.....	198
<i>Job</i> (2004): la narración y el mito como intermediarios de la catástrofe ...	204
Literatura: el recurso de la animalización desde una óptica kafkiana	208
<i>Últimas palabras de Copito de Nieve</i> (2004): la jerarquía del espectáculo.....	213
La perspectiva histórica «a ras de tierra» en <i>La tortuga de Darwin</i> (2008)	219
<i>La paz perpetua</i> (2008) o la paradoja explícita del mundo.....	224
Dramaturgias de adaptación	230
Adaptación genérica: <i>Ante la ley</i> (2008). La fidelidad como reflejo de lo propio	230
Adaptaciones poéticas.....	238
<i>Natán el sabio</i> (2003). Lo que el tiempo aporta a los clásicos	238
<i>La visita de la vieja dama</i> (2000). La Justicia y las preguntas incómodas ..	244
Los múltiples niveles del traspaso en <i>Woyzeck</i>	249
APROPIACIONES DESDE RUSIA: HISTORIA, LITERATURA Y TEATRO	257
Introducción: Stalin, Spaski, Bulgákov, Dostoievski, Chéjov.....	257
Dramaturgias de vínculos intertextuales.....	258
Historia: el <i>agón</i> metateatral de la Guerra Fría en <i>Reikiavik</i> (2013)	258
Imbricación Historia-Literatura-Teatro: escamoteo y ostensión intertextual en <i>Cartas de Amor a Stalin</i> (2000)	264
Dramaturgias de adaptación	270
Adaptación genérica: <i>El gran inquisidor</i> (2005). El silencio en el espejo	270
Adaptación poética: el desafío Chéjov. Concentración y fidelidad en <i>Platónov</i> (2009)	277

RECORRIDOS POR EL TEATRO INGLÉS: ENTRE SHAKESPEARE Y EL ROYAL COURT DE LOS AÑOS NOVENTA	285
Introducción. Un mapa de circulación por Londres y el Royal Court.....	285
Sarah Kane: la conciencia del cuerpo.....	287
Pinter: la violencia y la confluencia entre realismo y absurdo	288
Dramaturgias de vínculos intertextuales.....	289
<i>Amarillo</i> (1998): elementos de un ejercicio como disparador	289
Dramaturgias de adaptación	292
Adaptación poética: <i>Rey Lear</i> (2008). Shakespeare y la experiencia humana	292
OTRAS RESONANCIAS	301
El resto de Europa: Francia e Italia. Filosofía, plástica y teatro	301
Reflexiones en paralelo al teatro chino: las nociones de traducción, originalidad y fidelidad desde el eje Oriente/Occidente	309
Argentina: entre Borges y el nuevo teatro de los años noventa.....	313
CONCLUSIONES	
UNA CARTOGRAFÍA DE TRÁNSITOS Y APROPIACIONES	325
TOPONIMIA Y PROYECCIONES TEMÁTICAS.....	327
TRÁNSITOS INTERNOS ENTRE MOTIVOS Y TÓPICOS.....	339
De las <i>dramaturgias de adaptación</i> a las <i>dramaturgias de vínculos intertextuales</i>	339
De los <i>vínculos intertextuales</i> a las <i>dramaturgias de adaptación</i>	342
SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS	347
Motivos e imágenes: mapas, fotografías, trenes, bibliotecas.....	347
Personajes: ángeles, poetas, ciegos, niños	350
BIBLIOGRAFÍA.....	353