

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

EL TEATRO IRLANDÉS Y EL ABBEY THEATRE

TESINA

QUE PARA OBTENER LA LICENCIATURA

EN

LITERATURA DRAMÁTICA Y TEATRO

PRESENTA

JUAN CARLOS ARAUJO BOYCE

ASESOR DE TESINA

DRA. NORMA ROMÁN CALVO

CIUDAD DE MÉXICO 2011

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

INDICE

Portada.....	Pag. 1
Índice.....	Pag. 2
Dedicatoria.....	Pag. 3
Agradecimientos.....	Pag. 4
Introducción.....	Pag. 5
Capítulo I: Irlanda.....	Pag. 8
Capítulo II: El Lenguaje en Irlanda.....	Pag. 12
Capítulo III: El Teatro Irlandés antes de “The Abbey”.....	Pag. 17
Capítulo IV: El Abbey Theatre.....	Pag. 24
Capítulo V: El Teatro Irlandés después de “The Abbey”.....	Pag. 32
Conclusiones.....	Pag. 35
Bibliografía.....	Pag. 39
Bibliografía consultada.....	Pag. 39
Consultas en línea.....	Pag. 40
Índice de imágenes.....	Pag. 42

DEDICATORIA

- A Goya, mi mamá. Te debo todo.
- A Edmundo, mi papá. Te extraño todos los días.
- A Aída y a Irma. Siempre están a mi lado.
- A Juan Pablo. Te amo.
- A Mundo y Valeria. Los necesito.
- A Pau, Willie y Matías. Los adoro.
- A Leticia. Siempre serás mi segunda madre.
- A Fernando, Andrzej, Alex, Seb, Darling, Bolo, Teru, Benja, Quique, Begoña, Coty, Eddy, Maru, Cris, Sal, Julie, Eva, Maribel, Karla, Elisa, Martha, Mariana, Ana, Bertha, Ruth, Daniel, Cecilia, Sherman, Karla, Claudia, Juan Gabriel, Johan, Adolfo, Lilian, Esteban, Lola, Artús, Laura, Anilú, Isis. Donde sea, cuando sea, como sea, sin preguntar.
- A Alejandro, Ricardo, Yoalli y Emilio. Gracias por su apoyo.

AGRADECIMIENTOS

No puedo agradecer más que a una sola persona por este trabajo. Aquella que nunca me ha dejado rendirme, aquella que siempre ha creído en mí. Mujer, maestra, mentora y amiga. Mi vida siempre será mejor por haberle dado entrada en mi trabajo y en mi corazón. Gracias a la Doctora Norma Román Calvo por todas y cada una de sus enseñanzas. Gracias Maestra por apoyarme, por regañarme, por empujarme y por nunca olvidarme. Gracias Norma por estar conmigo. Gracias y nunca me dejes.

INTRODUCCIÓN

El arte dramático, esa habilidad de transportar las emociones humanas al escenario para el deleite de un público, lo que conocemos actualmente como el teatro, ha sido una necesidad humana durante toda su historia y a lo largo de todo el globo terráqueo. Podemos encontrar expresiones escénicas desde las grandes metrópolis hasta las poblaciones más remotas del planeta. Los elementos teatrales en India son distintos a aquellos que se utilizan en Brasil, pero ambos siguen siendo teatro de igual manera. Asimismo, la manera en que el teatro surge en cada cultura va a ser de única y singular de cómo sucede en otros lugares. La necesidad de evangelización a culturas indígenas no tiene nada que ver con los honores a Dionisio que se realizaban en la antigua Grecia. El honrar a nuestros antepasados representando sus vidas pasadas como se estilaba en Japón no es propiamente lo que buscaban algunas tribus africanas a la hora de llevar a cabo sus diferentes rituales para la buena ventura de sus comunidades.

Cuando pensamos en las grandes capitales teatrales del mundo, de inmediato nos vienen a la mente diferentes países o ciudades. Londres, Nueva York, Madrid, Buenos Aires y por supuesto México. Sin embargo muchas veces la tendencia es a olvidar que estos grandes lugares no son únicos, ni tienen la exclusividad sobre el teatro.

Es por esta razón que en este trabajo me doy a la tarea de presentar los orígenes y desarrollo de la historia teatral de Irlanda, país del cual han surgido grandes escritores, actores y directores de teatro.

Al momento de pensar en Irlanda, puede ser que nos vengan a la mente imágenes de druidas o de duendes; imágenes de revolución religiosa o de ataques terroristas; traer a la mente a Irlanda nos puede remontar a muchas diferentes cosas, pero no necesariamente a una historia teatral rica y fructífera. Este es el

propósito de este trabajo, presentar la historia teatral que existe en esa pequeña isla a lado de Gran Bretaña.

Para poder entender el desarrollo teatral de cualquier país, es necesario dar un breve recuento del país que es objeto de estudio. Se necesita, para poder llegar a entender la expresión artística de algún lugar, el haber entendido el lugar en sí. Este será el objetivo del primer capítulo donde se dará un breve panorama de qué es Irlanda y cuál ha sido su historia.

Una vez presentado el país del cual hago mi estudio, será necesario analizar en breve su lenguaje que a fin de cuentas es la sangre misma de la expresión dramática y en el caso de Irlanda es particularmente importante para poder aclarar que hay una gran diferencia entre el inglés que se habla en los Estados Unidos o en Inglaterra al que se habla en Irlanda, expresión que tiene sus orígenes en raíces muy distintas. El segundo capítulo dará cuenta de este lenguaje.

La historia del teatro en Irlanda se divide en tres grandes momentos, mismos que presento en los capítulos tres, cuatro y cinco. Al momento de pensar en el teatro en México, es muy probable que vengan a nuestra mente imágenes del Teatro de la Ciudad, del palacio de Bellas Artes o incluso del Teatro de los Insurgentes. Una visita a Londres por un amante del teatro nunca estaría completa sin parar en el reconstruido teatro del Globo donde Shakespeare trajo a la vida sus grandes obras maestras. De igual manera, en Irlanda, propiamente en su capital, Dublín, existe un teatro que marca la historia teatral del país en definitiva, el Abbey.

El capítulo tres de este trabajo hablará del teatro en Irlanda antes de que esta piedra angular de la historia entrara en existencia. Desde los mitos escritos y perdidos hasta las obras de corte religioso o político que se escribieron en los siglos posteriores, este capítulo nos dará una clara idea de cómo se desarrolló el teatro irlandés hasta finales del siglo XIX.

Dentro del capítulo cuatro, se encontrará la historia de cómo se logró construir y desarrollar este teatro Abbey, quienes fueron los responsables de este sueño y por qué es que se considera tan importante en la vida teatral de su país.

Para poder dar fin a este trabajo, el capítulo cinco nos dará un breve recuento de qué es lo que ha sucedido en el escenario irlandés después del Abbey. Aunque este capítulo es breve, dará recuento de uno de los más grandes dramaturgos que ha dado el gran país de Irlanda, Samuel Beckett.

CAPITULO I

IRLANDA

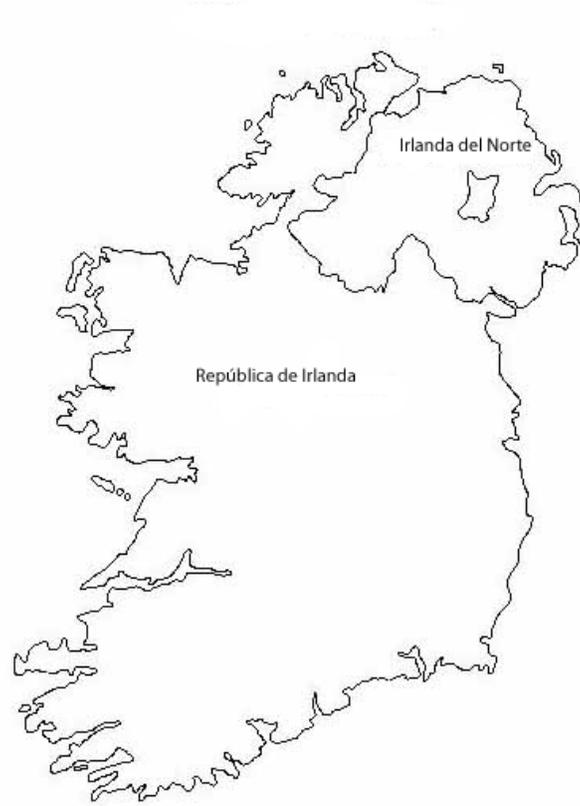

Fig 1. Mapa de Irlanda

La tercera isla más grande de Europa se encuentra al noroeste del continente Europeo y al este de la Gran Bretaña separada de ésta por el mar irlandés. Irlanda, también conocida como la Republica de Irlanda, cubre cinco sextos de la isla, el resto es Irlanda del Norte, país que sigue siendo parte del Reino Unido.

La historia de la isla siempre ha sido una de dominación y de conflictos tanto religiosos como políticos. Las primeras colonizaciones en la isla datan del año 8000 a.C. siendo que para la edad de hierro, entre los siglos VIII y I a.C., la población de Irlanda era predominantemente Celta. Esta época culmina con la

llegada de los galos en el siglo I a.C. quienes conquistaron la isla, dividiéndola en cinco reinados.

Durante la mayor parte del Imperio Romano, a Irlanda se le conoció como Hibernia y es durante este periodo que nace la gran mitología y poesía antigua irlandesa, incluyendo el folclor relacionado con los druidas, una especie de sacerdotes ligados con el poder de la naturaleza y los poderes primarios de la tierra, así como con los duendes conocidos en tierras irlandesas como leprechauns¹, quienes entregan una olla llena de oro a quien logre llegar al final del arcoíris. La relación entre el Imperio Romano e Hibernia es poco clara ya que sólo existen algunos documentos al respecto, todos ellos de procedencia romana.

En el año 431 d.C. el obispo Palladius se dio a la tarea, bajo órdenes del Papa Celestino I, de llevar la palabra de Dios a Irlanda, pero es un año después, en 432 d.C., que San Patricio, misionero cristiano que llegaría a convertirse en el santo patrono de Irlanda, llega a la isla para lograr cristianizar a la población con enorme éxito, y así destituyó a los druidas como el poder religioso dominante.

A partir del siglo IX, oleadas de vikingos comenzaron a llegar a Irlanda, trayendo guerras constantes a este lugar con frecuentes ataques y pillaje a poblaciones locales. Más adelante, estos vikingos llegarían a establecerse en el país, construyendo ciudades como Dublin, Limerick y Waterford.

La entrada de Inglaterra a la historia de Irlanda se da en 1171, cuando el rey Enrique II de Inglaterra, bajo órdenes del Papa Adrian IV, decide reclamar la isla de Irlanda como territorio perteneciente a este reino. Los gobernantes de los distintos reinados irlandeses, tanto normandos como galos, cayeron ante la fuerza del poderío inglés, que sólo tuvo un declive en su presencia en Irlanda hacia el año 1348 cuando la peste negra llegó a la isla.

¹ Los leprechauns son duendes bebedores, traviosos y jugadores que buscan engañar a todo humano que cruza su camino. Cuando los vikingos daneses atacaron tierras irlandesas, se desarrolló la creencia popular de que los leprechauns guardaban el secreto de dónde enterraron el oro que se robaron. Fuente: Irelandseye.com

La conquista total de Irlanda por Inglaterra se dio en el año 1603 y trajo consigo el enorme problema religioso que ha asediado a este país durante siglos, llegando hasta nuestros días. La monarquía inglesa era netamente anglicana y se empezó a forzar esta creencia sobre la población irlandesa que era fervientemente católica. Esta situación trajo problemas políticos al parlamento irlandés donde, en distintos momentos de la historia, durante los siglos subsecuentes, se prohibía el voto a católicos o protestantes, dependiendo cual fuera la fuerza dominante en ese momento. En el año 1801 los parlamentos gubernamentales ingleses e irlandeses deciden unir al reino de Irlanda con Gran Bretaña.

La gran hambruna que comenzó en 1840 trajo la muerte de más de un millón de irlandeses y la emigración de otro tanto hacia distintas partes del mundo. De hecho, se reporta que la mitad de los inmigrantes a Estados Unidos en esa época llegaban de Irlanda.²

Los siglos XIX y XX vieron el nacimiento de nacionalismo irlandés sobre todo dentro de la población católica. Un deseo de emancipación del Reino Unido por parte de los irlandeses traería varias confrontaciones y rebeliones hasta culminar en fuerzas armadas durante las primeras dos décadas del siglo XX. En 1921 se logró un acuerdo entre Irlanda y Gran Bretaña, estableciendo dos estados, la República de Irlanda e Irlanda del Norte, el primero un país independiente de mayoría católica y el segundo aun siendo parte del Reino Unido y con una mayoría protestante. Sin embargo diferencias sobre fronteras y otras minucias en los acuerdos establecidos llevaron a la guerra civil irlandesa que concluiría hasta 1923. Una vez concluida esta guerra, los dos países, Irlanda e Irlanda del Norte, han logrado convivir en relativa paz, siendo el país del norte de mayor dominación protestante mientras que su contraparte al sur es católica.

² En el año 2005 se reportó, de acuerdo a la American Community Survey, que un total de 35 millones de norteamericanos (12% de la población total) tenían alguna ascendencia irlandesa. Fuente: U.S. Census Bureau.

Se puede llegar entonces a la conclusión de que todas estas conquistas y divisiones religioso-políticas pudieran tener un fuerte impacto sobre la imaginación cultural y artística del país, incluyendo el teatro que buscaría una identidad irlandesa para poder rescatar lo que se considera la herencia de un pueblo dividido.

CAPITULO II

EL LENGUAJE EN IRLANDA

Los idiomas, tanto el inglés como el irlandés o gaélico, como también se le conoce, así como su fusión, son piedras angulares dentro del teatro irlandés y dentro del trabajo de sus dramaturgos. Es por ello que resulta de suma importancia dar un marco histórico a esta situación.

El inglés-hipernio llamado también como “inglés de la Hibernia”³, hoy mejor conocido como el anglo-irlandés, es el idioma utilizado en Irlanda, resultado de la interacción entre los dos lenguajes. Aun cuando el inglés se había dado a conocer en ese país desde el siglo XII, no fue sino hasta el siglo XVI, durante la época de las grandes plantaciones de ganado y ovejas, que el idioma toma mucha mayor fuerza, más por una necesidad de los empleados por entender a sus empleadores colonizadores, que por gusto, y se estableció como idioma oficial en Dublín y en el área de Leinster mejor conocida como The Pale. La incorporación del inglés al resto del país fue lenta y, en ciertas zonas Gaélicas, no tan fácilmente aceptada, llegando a tardarse hasta ya entrado el siglo XIX para que el inglés se empezara a aceptar.

Ciertamente la relación entre ambos idiomas, inglés e irlandés, refleja la situación política que el país ha llevado con Inglaterra durante toda su historia. Durante el siglo XIV, se crearon los estatutos de Kilkenny, por Lionel de Antwerp (1338-1368), duque de Clarence, en un intento por detener el auge del gaélico, e impulsar el inglés como lenguaje oficial de Irlanda, imponiendo severos castigos y penas a aquellas personas que enseñaran, hablaran o intentaran aprender el lenguaje nativo. Estos estatutos creados ante un temor de un renacimiento cultural y lingüístico de todo lo irlandés fueron recibidos con gran desaprobación por las

³ La palabra “Hibernia” significa “Irlanda” en Latín, que quiere decir “Lugar muy remoto”. Esta palabra se cree que proviene de la palabra fenicia “Ibernae”. Fuente: Diccionario Merriam-Webster online.

clases populares y nunca se lograron imponer de forma contundente más que nada por una falta de autoridad para su imposición.

Sin embargo, la influencia anglosajona resultó más poderosa en el país y el inglés se empezó a mezclar claramente con el viejo irlandés, para llegar a formar en nuestros días una mezcla que, si bien es sumamente parecida al inglés británico en su ortografía y estructura gramatical, en su hablar y en sus expresiones sigue siendo muy distinta.

Actualmente el irlandés se considera una lengua antigua, con un número muy limitado de hablantes, cuyo estudio atrae únicamente a personas interesadas en las culturas irlandesas y celtas antiguas. El inglés-hipernio es el idioma oficial de Irlanda.

A nivel literario, un idioma siempre ha dependido de qué tanto los escritores hagan uso de su vocabulario, expresiones y estructuras para que éste se mantenga vivo. Una lengua muere a partir de que sus escritores la olvidan a favor de otra y es en este caso donde el irlandés sufre más y el inglés cobra fuerza. Pero gracias a los esfuerzos de varios autores, quienes mencionaré a continuación, preocupados por el rescate de sus raíces natales, es que el inglés-hipernio logra retomar un poco de las raíces de ese país y de su idioma original.

A finales del siglo XIX, el periodista, autor e historiador Standish James O'Grady⁴ (1846-1928) toma un especial interés en las antiguas leyendas e historias irlandesas y comienza a traducir y publicar varios libros que despertaron un interés y hasta pasión en las raíces nacionales por parte del pueblo que las había olvidado. Los volúmenes acerca del gran héroe Cuchulain son los que gozan de mayor aceptación. Al hacer estas traducciones y devolver estas leyendas al pueblo irlandés, O'Grady logra resurgir el interés en los héroes legendarios de los

⁴ Standish James O'Grady fue un autor, periodista e historiador irlandés reconocido por sus novelas históricas como *Finn and his Companions* (1891), *The Coming of Cuculain* (1894), y *Ulrick the Ready* (1896). Fuente: Britannica Online Encyclopedia.

mitos y las sagas irlandesas al mismo tiempo que devuelve un interés en el idioma mismo. A partir de estos textos se crea una especie de conciencia acerca de la existencia de la lengua irlandesa y la necesidad de restablecerla como lengua viva y hablada dentro del país.

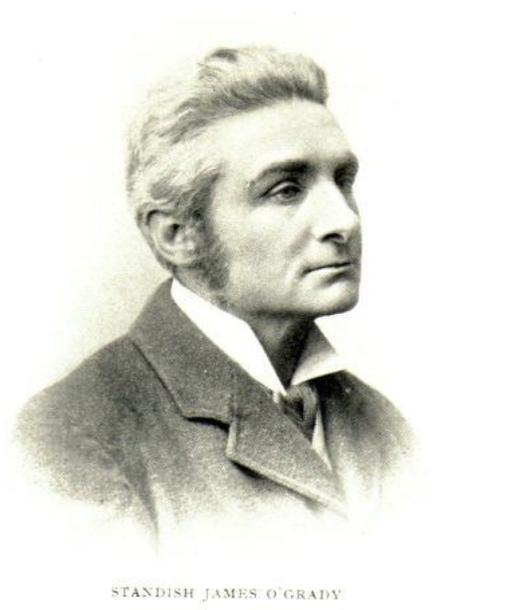

Fig 2. Standish James O' Grady

Motivado por este interés, en 1893 Douglas Hyde (1860-1949), político y erudito irlandés quien llegaría a ser el primer presidente de Irlanda en 1937, funda la Liga Gaélica con el propósito de impedir la muerte del idioma en los lugares donde todavía se hablaba, así como difundirlo en áreas donde ya había desaparecido. Gracias a esta liga y los esfuerzos de Hyde es que se consigue que el estudio del gaélico, la antigua lengua de Irlanda, fuese obligatorio en las escuelas públicas. La Liga Gaélica se hizo pronto enormemente popular y un entusiasmo por todo lo que fuese irlandés invadió el país, promoviendo nuevas expresiones literarias desde el cuento o la novela hasta la dramaturgia.

Sin embargo, resulta curiosa la decisión de algunos autores como Lady Gregory⁵ (1852-1932), John Synge⁶ (1871-1909) e incluso del mismo Hyde que optan por el inglés y no el gaélico como lengua escogida para sus obras y escritos. Esto se debe más que nada a una necesidad práctica de difusión para poder hacer llegar estas leyendas y estos cuentos más allá de las fronteras del país y así obtener el reconocimiento que estos autores buscaban, no para su gloria personal, sino para el beneficio de su cultura. Además se debe recordar que dentro del mismo país, el gaélico ya casi no se hablaba y, aun cuando se quería rescatar, lo importante fue la difusión de las ideas que se necesitaban expresar.

A modo de ejemplo, Lady Gregory, utilizó el inglés como lengua de elección para sus escritos, pero lo mezcló con expresiones y palabras propias de la gente común de campo, del lenguaje que ella aprendió al escuchar a sus vecinos en Gort y el estilo de hablar que recordaba a las historias que le contaba su nana de infancia, Mary Sheridan. El resultado era un texto en inglés, inteligentemente aderezado con diversas expresiones y palabras de irlandés, que daban un claro toque nacionalista al escrito.

William Yeats⁷ (1865-1939) comentó que el lenguaje que utilizaba era aquel que siempre escuchó hablar en el campo, a la gente común y corriente de su país, nunca utilizando, según él, más allá de dos o tres palabras que no le oiría decir a cualquier hombre con capacidad de leer el periódico. Sin embargo, al combinar frases y expresiones de diferentes regiones del país como Aran, Wicklow o Kerry, logró una riqueza lingüística deliciosa para el lector, que aun cuando lo que está escrito es inglés, uno no deja de sentir lo profundamente irlandés de sus textos.

⁵ Lady Gregory (1852-1932) fue una dramaturga e importante folklorista irlandesa. Aun cuando su trabajo como dramaturga fue de gran importancia, se le recuerda mucho más en su país por el rescate de la mitología irlandesa y sus aportaciones como productora teatral. Fuente: *Seven Short plays by Lady Gregory*.

⁶ John Millington Synge, dramaturgo irlandés que logra la fama mundial y pasar a la historia en tan sólo 6 años a partir de su primera obra teatral *In the Shadow of the Glen* (1903). Fuente: *A History of Irish Theatre*.

⁷ William Butler Yeats es considerado una de las principales figuras de la literatura del siglo XX y ganador del premio Nobel de Literatura en 1923. Fuente: *Irish Playography*.

Otros autores como George Bernard Shaw⁸ (1856-1950), Sean O'Casey⁹ (1880-1964) y Samuel Beckett (1906-1989) también proporcionaron importantes recursos lingüísticos para poder identificar a esa cultura como irlandesa.

⁸ Bernard Shaw fue un dramaturgo, crítico literario y defensor del socialismo a finales del siglo XIX y principios del XX. Es considerado una de las principales figuras del teatro del siglo XX. Su obra *Pygmalion* (1912) le valió el Premio Nobel de literatura. Fuente: Irish Playography.

⁹ Sean O'Casey fue un dramaturgo irlandés autoexiliado de Irlanda recordado por sus fuertes ideas políticas. Fue reconocido por el uso de un lenguaje y una visión altamente realistas de la vida en Irlanda, específicamente en Dublín. Entre sus obras más famosas que se hayan representado en el Abbey se encuentran *The Shadow of a Gunman* (1923), *Juno and the Paycock* (1924) y *The Plough and the Stars* (1926). Fuente: Irish Playography.

CAPITULO III

EL TEATRO IRLANDES ANTES DE “THE ABBEY”

La historia del teatro irlandés se inicia a partir de las tradiciones orales Gaélico-irlandesas que desafortunadamente se han perdido, a excepción de unos cuantos manuscritos. Esto se ha debido a la muerte del lenguaje irlandés a través de los años así como a la guerra y las conquistas, tanto vikingas como inglesas, de que ha sido víctima Irlanda, que se encargaron de destruir todo tipo de textos que pudieran existir relacionados con esa época.

No fue sino hasta el siglo XIV, en el año 1373, cuando un escriba llamado Adam Ó Cianáin transcribe y une en 22 folios lo que hoy en día se llama *El Libro de Fermoy* (*The Book of Fermoy*) que incluye el primer texto dramático irlandés conocido. Este texto se conoce como *El Coloquio entre Fintan y el halcón de Aquill* (*The Colloquy Between Fintan and the Hawk of Aquill*) y es un diálogo entre un hombre llamado Fintan y un halcón de la isla de Aquill, lugar que se creía se encontraba el fin del mundo. Este texto está dividido en segmentos de diálogo, a la usanza teatral, poniendo arriba de los diálogos del halcón la palabra “an t-én” que significa “el ave” en irlandés. Esta primera obra teatral es evidentemente de referencia pagana y no tiene ningún tipo de conexión con alguna obra de corte religioso y aun cuando se haya transcrito en el siglo XIV, no se tiene una clara fecha de cuando pudo haber sido escrito el original.

Fig. 3 Imágen del Libro de Fermoy

Podemos tomar este texto como el inicio de una historia que tardó varios siglos en tomar verdadera fuerza. Aun cuando Irlanda no tuvo un edificio teatral sino hasta el siglo XVI, el país siempre había tenido un fuerte número de representaciones que se pueden remitir hasta el siglo VII, las cuales se llevaban a cabo en las cortes o salones de los nobles. Una práctica común para el entretenimiento de la nobleza Gaélica era el contratar los servicios de artistas ambulantes de la época, mismo que podía consistir en escuchar a poetas que compusieran largos y complejos versos en el lenguaje de antaño o en el divertirse escuchando flatulencias producidas por cómicos.

A partir del siglo XIV podemos encontrar información de que en Dublín y en Kilkenny se realizaban dramas litúrgicos de los cuales sólo continúa uno en existencia, *Visitatio Sepulcri*, el cual fue representado en la iglesia de San Juan Evangelista, a unos pocos pasos del castillo de Dublín. La fecha de la representación se desconoce. De igual forma, procesiones cívicas conteniendo elementos claramente teatrales llegaron a entrar al castillo en celebraciones tales como la de Corpus Christi. Mientras tanto, existen registros durante toda esa época de grupos de artistas ambulantes que se dedicaban a entretener al pueblo con representaciones de las cuales ya no quedan nada hoy en día.

El primer evento bien documentado de una producción teatral en Irlanda se lleva a cabo en 1601 con la representación de la obra *Gorboduc*¹⁰(1561) ordenada por Lord Mountjoy (1563-1606), Lord interino de Irlanda, en el gran salón del castillo de Dublín. El tema de esta obra escrita por Thomas Norton (1532-1584) y Thomas Sackville (1536-1608), tratando el tema de un reino dividido descendiendo hacia la

¹⁰ *Gorboduc*, también llamada *La tragedia de Ferrex y Porrex*, es una obra inglesa de gran importancia debido a que es la primera escrita en inglés, que se conserva hasta nuestros tiempos, en verso blanco, permitiendo una mayor naturalidad en los diálogos que no se veían restringidos por reglas de rima o métrica. Se le considera, debido a su trama política, como la antecesora de *El Rey Lear*. Fuente: A History of Irish Theatre.

anarquía era perfecto para la época debido a su fuerte conexión con la realidad del país en ese momento.

Fig. 4. El castillo de Dublín

A partir de ahí se inicia una moda entre la nobleza y los adinerados del país de montar obras en salones privados, incluyendo el castillo, ordenadas por los oficiales de la época. Estas obras se representaban con propósitos políticos y eran consideradas de enorme peligro ya que generalmente sus representaciones desembocaban en pleitos de menor o mayor intensidad, debido a la enorme mezcla de personalidades presentes en esas funciones, yendo desde gobernantes irlandeses, pasando por nobles ingleses hasta comerciantes de ambas nacionalidades.

Propiamente lo que se conoce y se entiende como una representación teatral a la usanza moderna, en un teatro frontal a la italiana empieza en Irlanda hasta el siglo XVII con la entrada de la administración inglesa dentro de Dublín.

Es en Julio de 1633, con la llegada al gobierno del Lord teniente Thomas Wentworth, Conde de Strafford (1593-1641), que se intenta por primera vez

construir un teatro en Dublín. La idea de Wentworth era transformar la capital irlandesa en un reflejo del poder real de Inglaterra sobre la isla, por lo que se dio a la tarea de reconstruir parte del castillo de Dublín, establecer estrictos códigos de etiqueta en la corte y crear una alta sociedad irlandesa. El teatro tenía un papel de suma importancia dentro de sus planes ya que éste tenía un gran peso en la corte de Carlos I de Inglaterra y por consiguiente Wentworth sentía la necesidad de construir un teatro para su propia corte. Se cree, aunque no hay información exacta de este hecho, que el teatro abrió sus puertas por primera vez en 1637 y se encontraba en la calle de Werburgh a unos doscientos metros aproximadamente del castillo de Dublín y dentro de los límites de la ciudad.

Fig. 5 Retrato de Lord Thomas Wentworth pintado por Anthony van Dyck.

En el interior de las paredes de este teatro, se llevaron a cabo diversas representaciones, exclusivamente para el entretenimiento de la corte que se sentía especialmente privilegiada ya que los teatros en Inglaterra habían sido cerrados debido a la plaga que infestaba a la capital en ese entonces.

En el año 1642, como resultado de la guerra civil inglesa, muchos nobles y comerciantes se vieron forzados a huir de Dublín para establecerse en otras partes del país. Varios de ellos decidieron tomar residencia en Kilkenny y se

adhieren a una especie de corte que residía en esta ciudad, misma que tenía reputación por el gusto por las artes y una tradición hacia la representación dramática de la cual se tienen registros que datan hacia 1366 cuando el Arzobispo Thomas Minot prohibió “todo tipo de juegos y espectáculos” en terrenos de la iglesia.

Es aquí también donde se establece una compañía teatral que anteriormente trabajaba en Dublín y consiguen la publicación de la obra *A Tragedy of Cola's Fury, or, Lirenda's Misery* (1645) escrita por Henry Burkhead y que sería representada en diversas ocasiones. Es importante mencionar esta obra debido a su alto contenido político incendiario donde el nombre de la protagonista, Lirenda, es claramente un anagrama para el nombre del país en gaélico, Ireland.

No es sino hasta la ascensión de William de Orange (1650-1702) al trono de Inglaterra y de Irlanda en 1689 que se desarrolla un cambio de actitud en Irlanda, especialmente en Dublín en cuanto al teatro y se comienzan a construir nuevos espacios para la representación dramática incluyendo edificios como The Theatre Royal, Queen's Theatre y The Gaiety Theatre. Fueron en estos espacios donde dramaturgos irlandeses de la época como Oliver Goldsmith¹¹ (1730-1774) y Richard Brinsley Sheridan¹² (1751-1816) tuvieron oportunidad de presentar sus obras. Este auge daría vida teatral a Irlanda durante los siglos XVIII y XIX.

A medida que abrían más teatros y se creaba un público mucho más popular, se comenzaron a escenificar espectáculos de mayor diversidad, llevando a muchos teatros irlandeses a buscar asociaciones con sus contrapartes inglesas para poder tener en el escenario irlandés lo que se consideraría como un teatro de calidad.

¹¹ Oliver Goldsmith fue un escritor, poeta y físico anglo-irlandés mejor conocido por su novela *The Vicar of Wakefield* (1766), sus obras teatrales *The Good Natur'd Man* (1768) y *She Stoops to Conquer* (1771) y por el famoso cuento para niños *The History of Little Goody Two-Shoes*. Fuente: A History of Irish Theatre.

¹² Richard Brinsley Sheridan fue un dramaturgo y político irlandés mejor recordado por su obra *The School for Scandal* (1777) que es considerada hasta la fecha una de las mejores comedias costumbristas escritas en inglés. Fuente: A History of Irish Theatre.

De hecho se llega a pensar que para poder tener una carrera dentro del teatro irlandés, lo primero que un actor o un escritor tenía que hacer era salir de Irlanda y dirigirse a Inglaterra, propiamente a Londres, para poder estudiar y aprender ese arte. Durante más de doscientos años se considera que el mejor teatro irlandés se crea fuera del país, básicamente en Londres y todos sus grandes autores, desde William Congreve¹³(1670-1729) hasta George Bernard Shaw, tienen que ir a Londres para poder crearse un nombre propio

El siglo XIX trae a Irlanda logros dramáticos significativos y la aparición de grandes figuras literarias. Es la opinión de este autor que el más grande dramaturgo en salir de Irlanda, aun cuando su trabajo literario no se considere propiamente irlandés sino más bien inglés, es Oscar Wilde (1854-1900). Nacido en Dublín, Wilde deja una huella indeleble en el orgullo de Irlanda cuando en 1892 se convierte en el autor más popular de todo Londres con el estreno de *Lady Windermere's Fan* (1892). La relevancia e importancia de Oscar Wilde es reconocida, no sólo en el mundo del teatro irlandés o inglés, sino en el mundo teatral y literario en general. Sus obras se encuentran entre las más representadas y estudiadas en todo el mundo, entre las cuales *The Importance of Being Earnest* (1895) es la más reconocida de todas.

El único otro autor del siglo XIX que podría competir con el lugar que Wilde se ha ganado dentro de la literatura y teatro irlandés sería su contemporáneo George Bernard Shaw, quien nace en 1856 también en Dublín. Un autor totalmente distinto a Wilde en su estilo de escritura, Bernard Shaw se hace de un nombre por su trabajo de importante contenido político y social. Altamente influenciado por Henrik Ibsen¹⁴ (1828-1906), Shaw fue sumamente prolífico; sus obras completas

¹³ William Congreve fue un autor y poeta inglés que aunque nació en Inglaterra, fue educado toda su infancia en Irlanda. Su trabajo más recordado son sus obras cómicas tales como *The Old Bachelor* (1693) y *Love for Love* (1695). Fuente: A History of Irish Theatre.

¹⁴ Henrik Ibsen dramaturgo, director teatral y poeta noruego, es considerado como el padre del teatro moderno y uno de los fundadores del Modernismo en el teatro. Entre sus obras más importantes destacan A

lleenan 36 volúmenes, pero dentro del teatro sus obras más recordadas son ciertamente *Major Barbara* (1905) y *Pygmalion* (1912) , así como la obra que le vale el Premio Nobel de Literatura en 1924, *Saint Joan*.

Fig. 6 Oscar Wilde

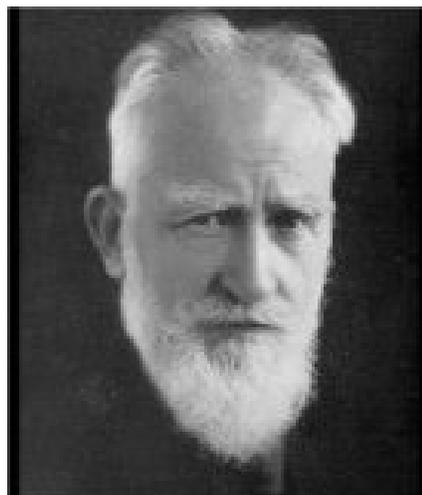

Fig 7. George Bernard Shaw

Durante los primeros años del siglo XX, a medida que el sentimiento de teatrales y algunos teatros locales empezaron a tomar un cierto interés en la escenificación de obras irlandesas dando como resultado que escritores, directores y actores locales comenzaran a emerger quienes buscaban un poco de la fama que creían estaba a su alcance. Este cambio en la mentalidad del teatro nacional permitió a los artistas irlandeses de todos los rubros teatrales que pudieran, por primera vez, aprender y desarrollar su trabajo, así como hacerse de un nombre y de una reputación dentro de Irlanda, sin tener que salir hacia Gran Bretaña o a los Estados Unidos para adquirir el conocimiento y la practica teatral que tanto necesitaban. Este último factor sería uno de tantos pequeños pasos que se tenían que dar para que el Abbey Theatre fuera una realidad.

Doll's House (1879), *Hedda Gabler* (1890) y *John Gabriel Borkman* (1896). Fuente: The Ibsen Society of America.

CAPITULO IV

EL ABBEY THEATRE

Fig. 8 El Abbey Theatre en 1904

El nacimiento del Abbey Theatre, también conocido como el National Theatre of Ireland, es un ejemplo de cómo muchas veces en la historia pareciera como si algo estuviera destinado a suceder. Un movimiento a la derecha o uno a la izquierda y tal vez nada hubiera sucedido, pero para el Abbey Theatre todas las piezas cayeron en su lugar y la historia del teatro irlandés nunca fue igual a lo que había sido hasta ese momento.

En el verano de 1897 el renombrado escritor William Butler Yeats decidió pasar un tiempo visitando a su amigo Edward Martyn¹⁵ (1859-1923), quien vivía en Tullira,

¹⁵ Edward Martyn, nacido en Galway, Irlanda, fue un político activista cultural y dramaturgo inglés, miembro de la última generación de la familia Martyn de Tullira, una de las antiguas tribus de Galway. Fuente: A History of Irish Theatre.

un condado de Galway. Se cuenta que durante un día lluvioso, durante esa visita, Martyn llevo a Yeats a visitar al viejo Conde Florimond de Basterot (1836-1904) quien vivía en ese entonces en Duras, condado de Clare. Casualmente, en ese mismo día, Lady Gregory también visitaba al Conde, ya que ella tenía una residencia no muy lejos de ahí, en Coole Park.

Fig. 9 Lady Gregory

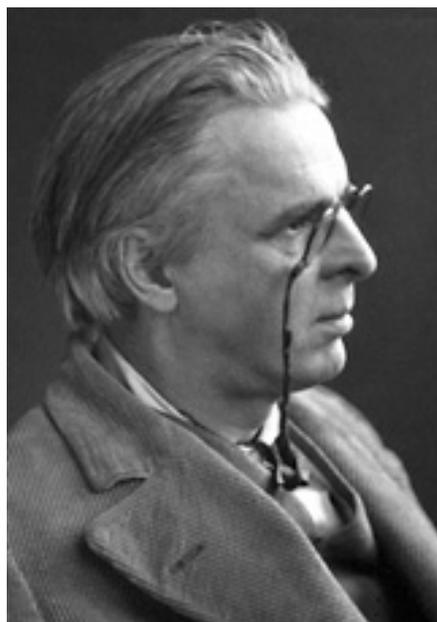

Fig. 10 William Butler Yeats

En esa visita Edward Martyn, platicando con el Conde, mencionó todas las dificultades que estaba teniendo para poder producir y montar sus obras de teatro en Irlanda o en Inglaterra y que próximamente iría a Alemania para encontrar gente que estuviera interesada en ese país. La plática continuó y pronto se desvió a temas que no interesaban ni incumbían a Yeats o a Lady Gregory por lo que decidieron retirarse a una antesala dentro del lugar. Lady Gregory nunca había tenido, hasta ese momento, ningún interés en el teatro o mostrado alguna inclinación por las artes dramáticas. Yeats, quien vivía para el teatro y para las artes dramáticas, motivado por la plática que recientemente habían escuchado ambos, comenzó a hablar del tema.

Durante esta plática, Yeats habló sobre dos obras escritas por Martyn, *The Heather Field* (1898) y *Maeve* (1899), así como de su propia, *The Countess Kathleen* (1899) que nadie en Londres se interesaba en poner en escena, a lo que Lady Gregory expresó que era una verdadera pena el que no hubiera un teatro irlandés donde tales obras se pudieran representar. De un momento a otro una

idea lanzada al aire pasó a ser una posibilidad real durante el transcurso de una simple plática.

Es de esa conversación precisamente que Lady Gregory se motiva y toma acción para intentar recolectar y asegurar una cierta cantidad de dinero para poner el proyecto en movimiento. Hay que expresar aquí, ciertamente, que la primera garantía económica que se pone para mover todas las piezas viene, precisamente de Lady Gregory, quien da enseguida el segundo paso, redactando, con ayuda de Yeats y de Martyn, una carta para solicitar avales, donaciones y contribuciones monetarias dirigida a gente de todo tipo de creencias, posiciones y valores, que, en palabras de la carta misma, “estuvieran cansadas de ver la malinterpretación de Irlanda en los escenarios mismos del país”. En esta carta proponían la creación de una nueva escuela de literatura dramática en Irlanda donde se pudiera mostrar al mundo, y a los irlandeses mismos, que su país era algo más que bufonadas sino un lugar de idealismo, de héroes y de mitos milenarios. Las influencias y los conocidos dentro del mundo social de Lady Gregory fueron una pieza clave para que esta carta pudiera tener resultado, ya que fue dirigida a más de trescientos de sus más “íntimos amigos”. Es así que de un sueño que tenía Yeats de tener un teatro irlandés, nació el Abbey Theatre.

Propiamente lo que nació de ese encuentro fue el fugaz Irish Literary Theatre, fundado en 1899 por Lady Gregory, Yeats y Edward Martyn, con la ayuda de George Moore¹⁶ (1852-1933). Con el dinero de Lady Gregory, lo primero que hace el grupo es rentar un pequeño teatro y, con un pago de 25 libras, fuerte cantidad en esa época, tener un aval para conseguir el teatro por tres años. Las primeras obras que se escenifican dentro de este grupo fueron *The Heather Field* de Martyn y *The Countess Kathleen* de Yeats, la cual ocasionó una fuerte controversia debido a su temática.¹⁷ Esta compañía teatral sin mucho éxito buscó más adelante presentar obras irlandesas ya fuera en antiguas salas de conciertos o incluso en el Gaiety Theatre¹⁸. El principal logro de este grupo fue la aceptación de la crítica

¹⁶ George Moore fue un renombrado filósofo irlandés así como novelista y dramaturgo. Gracias a él junto con otros filósofos de la época, volvió la universidad de Cambridge el centro de la filosofía analítica. Fuente: Irish Writers Online.

¹⁷ La controversia se generó debido a la decisión que toma la Condesa Catalina, personaje central de la obra, de vender su alma a demonios con tal de evitar que su gente venda la propia por un pedazo de pan. Fuente: A History of Irish Theatre.

¹⁸ El Gaiety Theatre abrió sus puertas el 27 de Noviembre de 1871 en la capital de Dublin por los hermanos John y Michael Gunn en busca del mejor espacio para el entretenimiento musical y dramático. Su visión estaba más enfocada en el éxito comercial que en el artístico o cultural. Es el teatro de mayor tiempo en

ante el trabajo que realizaron, aun cuando tuvieran un muy limitado interés con el público de la época.

Realmente fueron tres elementos los que se juntaron para que el Abbey Theatre pudiera pasar de un sueño a la realidad. El primero fue justamente este grupo llamado Irish Literary Theatre, donde las bases para lo que se buscaba ya estaban cimentadas. El segundo elemento fue el trabajo de los hermanos William Fay (1872-1947) y Frank Fay (1870-1931), dos actores y productores quienes, tras tener carreras por separado dentro del ámbito teatral, se juntan en Dublín para formar la compañía teatral “W.G. Fay’s Irish National Dramatic Company”, la cual se centraba en la formación y desarrollo de un talento actoral de procedencia irlandesa. En abril de 1902 esta compañía presentó un repertorio de obras en la iglesia de Sta. Teresa de la calle Clarendon, que incluía *The Countess Kathleen* de Yeats ante un público compuesto, más por miembros de la clase trabajadora, que por la típica clase media que visitaba los teatros de la época. Esas presentaciones contaron con un enorme éxito comercial que motivaron la creación del Abbey. Finalmente, el tercer elemento fue la presencia en Dublín de Annie Elizabeth Fredericka Horniman¹⁹ (1860-1937). Horniman había ya tenido experiencia anterior en el mundo del teatro debido a que se había involucrado con la producción de la obra de Bernard Shaw *Arms and the Man* (1894) en Londres en 1894. Cuando llega a Dublín en 1903, se convierte en la secretaria, sin goce de sueldo, de Yeats y decide ayudarlo haciendo los vestuarios para la presentación de su obra *The King’s Threshold* (1903) por el solo gusto de hacerlo.

Motivados por el éxito comercial de las presentaciones en la iglesia de Sta. Teresa, Yeats, Lady Gregory, Martyn y John Millington Synge, quien se había unido al grupo, deciden fundar la Irish National Theatre Society en 1903, esta vez con la ayuda financiera de Horniman. En un principio las presentaciones de las obras teatrales de esta sociedad se dieron en Molesworth Hall pero cuando el Hibernian Theatre of Varieties localizado en la calle de Lower Abbey Street y el edificio adyacente localizado en la calle de Marlborough quedaron disponibles tras que el departamento de bomberos cerrara el Hibernian debido a riesgos de

Dublin con producciones ininterrumpidas y se mantiene a la fecha como el principal foro de Dublin para espectáculos, óperas, danzas y obras teatrales. Fuente: A History of Irish Theatre.

¹⁹ Annie Elizabeth Fredericka Horniman fue una mujer inglesa acaudalada gracias a los negocios familiares realcionados con el té. No sólo ayudó a fundar el Abbey Theatre sino también el Gaiety Theatre de Manchester. Siempre fue muy reconocida por su manera extravagante de vestir así como por fumar en público, cosa que era tremendamente escandalosa en esa época. Su padre fue el fundador del Horniman Museum en Londres. Fuente: Oxford Dictionary of National Biography.

seguridad, Horniman y William Fay acordaron en comprar y remodelar el espacio para poder acomodar las necesidades del grupo.

El 11 de mayo de 1904 la sociedad decide aceptar el regalo y ofrecimiento de Horniman para poder hacer uso de los edificios, quedando todos los papeles a nombre de Lady Gregory, quien tendría la función de administradora, ya que Horniman no era residente de Irlanda. William Fay fue nombrado el gerente del teatro, con la responsabilidad de entrenar a los actores recién integrados a la compañía. El hermano de Yeats, Jack²⁰ (1871-1957), fue el encargado de pintar retratos de todos los miembros de la sociedad para que fueran colgados en el vestibulo del teatro y también se comisionó a Sarah Purser²¹ (1848-1943) para diseñar vitrales para ese mismo espacio.

El 27 de diciembre de 1904 el Abbey Theatre abre sus puertas al público y el telón se levanta por primera vez. El programa de esa noche abarcó tres obras cortas de un solo acto: *The Countess Kathleen* y *On Baile's Strand* (1903) de Yeats y *Spreading the News* (1904) de Lady Gregory. De acuerdo a escritos dejados por la misma Lady Gregory con respecto a lo que sucedió esa noche, menciona que se comentó, entre el público asistente, que *Spreading the News* había sido la más gustada de las tres obras presentadas debido a su ligero y delicioso humor. Esa noche Lady Gregory brilló de orgullo e hizo el éxito del Abbey propio, aunque nunca había esperado que una de sus obras se presentara en el programa de esa primera noche, aun cuando el honor se lo hubiera ganado en definitiva. Sobre el hecho llegó a comentar incluso que una ocasión triunfal como la que había vivido esa noche le bastaba para poder considerar una alegría el haber vivido. Por otro lado, Horniman no pudo estar en el día de estreno del Abbey ya que tenía negocios y obligaciones pendientes de regreso en Inglaterra, desde donde seguiría ayudando durante algunos años más al Abbey, no sólo con financiamiento, sino también promoviéndolo, organizando publicidad y agendando giras para la compañía teatral tanto en Londres como en el resto de Inglaterra.

²⁰ Jack Butler Yeats fue un pintor irlandés mejor reconocido por sus paisajes y sus vistas marítimas irlandesas. Se le considera notable su manejo libre del pincel. Fuente: Oxford Dictionary of National Biography.

²¹ Sarah H. Purser fue una pintora irlandesa que se ganó la reputación como la retratista de la sociedad irlandesa, aun cuando su mejor trabajo no estaba en los retratos sino en su labor por las artes irlandesas, ya que promovió el regreso de los pintores irlandeses a Irlanda para la exhibición de sus obras. Fuente: World Wide Art Resources.

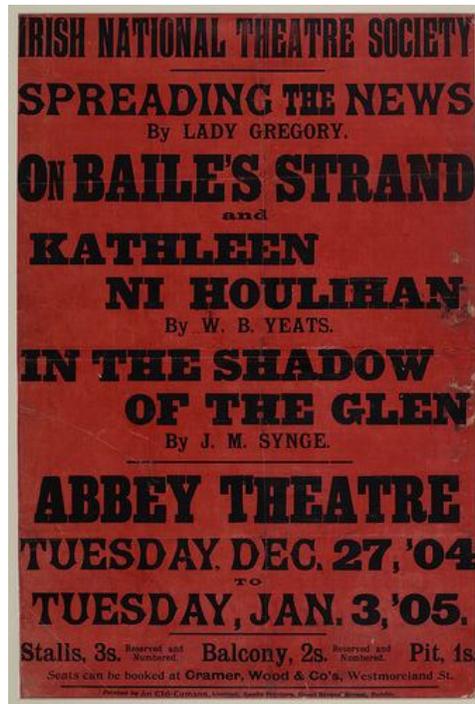

Fig. 11 El poster original de la noche de estreno del Abbey Theatre.

En la segunda noche de presentaciones, se hizo un pequeño cambio al programa, reemplazando *The Countess Kathleen* de Yeats por *In the Shadow of the Glen* de Synge, alternando ambas obras funciones durante los siguientes cinco días.

El éxito del Abbey Theatre fue casi inmediato entre el público y fueron verdaderas multitudes las que llenaron el teatro noche tras noche garantizando un gran éxito popular para la compañía. Una de las grandes ventajas con las que contaban era la presencia de Synge quien en ese entonces era altamente reconocido y considerado como uno de los dramaturgos más importantes de la lengua inglesa. Y no fue el único. Durante esos primeros años, y aun, los que faltaban por venir, grandes autores tuvieron la oportunidad de montar sus obras en el Abbey. Entre ellos podemos mencionar a George Bernard Shaw, Oliver St. John Gogarty²² (1878-1957), Padraic Colum²³ (1881-1972), F.R.Higgins²⁴ (1896-1941) y

²² Oliver St. John Gogarty, también conocido por el seudónimo Gideon Ousley, fue un poeta, autor, dramaturgo, atleta, político y reconocido conservador irlandés, quien sirvió como inspiración para el personaje Buck Mulligan en la novela *Ulises* de James Joyce. Fuente: Irish Playography.

²³ Padraic Colum fue un prolífico escritor irlandés quien a lo largo de su vida publicó más de 50 libros de poesía, ficción, teatro, libros para niños entre otros. Fue uno de los autores base del Abbey Theatre en sus inicios. Fuente: Irish Playography.

Lennox Robinson²⁵ (1886-1958), todos ellos grandes figuras de la dramaturgia irlandesa.

En el año de 1924, Yeats y Lady Gregory decidieron ofrecerle el Abbey Theatre al gobierno como un regalo al pueblo irlandés. Aun cuando el gobierno rechazó la oferta, al año siguiente el Ministro de Finanzas Ernest Blythe²⁶(1889-1975) decidió otorgar un subsidio al Abbey Theatre por 850 libras anuales, convirtiéndolo en el primer teatro subsidiado por el gobierno en el mundo de habla inglesa. En ese entonces, el subsidio ayudó al teatro a no caer en bancarrota, aunque no lo salvó de muchos problemas financieros posteriores. Cabe mencionar que este subsidio continúa a la fecha.

Desde entonces, el teatro ha tenido altas y bajas. Ha sufrido de escándalos y de remodelaciones. Ha vivido y ha muerto en diversas ocasiones. Desde el enorme escándalo que provocó el estreno de la obra de Synge *The Playboy of the Western World* en enero de 1907, la cual causó grandes disturbios y la intervención de la policía²⁷, hasta la ruptura entre el Abbey y Horniman en 1909 tras serias diferencias entre la administración y la mujer que daba todo el dinero²⁸. Desde el casi cierre del teatro debido al toque de queda durante la guerra anglo-irlandesa y la guerra civil que ésta desencadenó y que sobrevivió el Abbey gracias a las obras de Sean O'Casey, hasta el incendio que destruyó el edificio el 17 de julio 1951 y que forzó a la compañía a mudarse de residencia hasta el 18 de julio de 1966 en que el nuevo edificio reabrió sus puertas.

²⁴ F.R. Higgins fue un poeta y dramaturgo irlandés. Estuvo a cargo de la mesa directiva del Abbey Theatre en 1935. Fuente: Irish Playography.

²⁵ Lennox Robinson fue un poeta, dramaturgo, director y productor teatral irlandés. Estuvo involucrado con actividades del Abbey Theatre desde 1909 hasta su muerte en 1958. Fuente: Irish Playography.

²⁶ Ernest Blythe fue un activo miembro de la liga Gaélica y siempre luchó por el revivir el irlandés como lenguaje y fue el director del Abbey Theatre de 1941 a 1967. Fuente: A History of Irish Theatre.

²⁷ Estos disturbios se dieron a causa del escándalo de los asistentes a la función por la temática referente a parricidio y a la referencia de prendas íntimas femeninas dentro del texto. Fuente: The Guardian.

²⁸ De acuerdo a cálculos de Horniman, ella declaró haber invertido un aproximado de 10,350 libras en el Abbey Theatre desde que abrió sus puertas, aproximadamente un millón de dólares en nuestros días. Fuente: A History of Irish Theatre.

Fig. 12 El Abbey Theatre actualmente

Durante todo el siglo XX, el Abbey sirvió como una especie de invernadero y tierra fértil para muchos dramaturgos y actores irlandeses quienes buscaban espacios para poder crecer y desarrollarse. Esto ayudó a que el teatro irlandés cobrara notoriedad y divulgación por Europa y el resto del mundo ya que permitió que se crearan figuras famosas que lograban trascender las fronteras de la isla. Además, a través de su programa de giras por el extranjero, incluyendo Inglaterra, Europa e incluso los Estados Unidos, el Abbey también ha tenido una importante participación dentro de la industria turística de Irlanda, atrayendo a muchos turistas a las tierras irlandesas.

CAPITULO V

EL TEATRO IRLANDES DESPUÉS DEL ABBEY

El Abbey Theatre consiguió grandes cambios en el teatro irlandés de su época y logró causar olas que llevaran inspiración y motivación a las imaginaciones de muchos artistas de Irlanda durante el siglo XX.

Este periodo de nacimiento y crecimiento del Abbey logró como consecuencia que se empezara a escribir más teatro en Irlanda, e interesadamente, en irlandés. En 1928 se estableció el An Taidhbhearc, un teatro dedicado exclusivamente a montar obras en irlandés y ese mismo año también abre sus puertas The Gate Theatre que logra traer obras de toda Europa al escenario irlandés. Ambos teatros han dado crédito en sus antecedentes al Abbey como inspiración para su creación. Adicionalmente, en 1944 The Lyric Theatre es fundado por Austin Clarke²⁹ (1896-1974), quien basa toda su estructura hasta 1951 en aquella que el Abbey estableció.

A mediados de los años 50 del siglo XX se crea The Damer Theatre, mejor conocido en irlandés como Amharclann an Damer. En este recinto se produjeron un número de obras, tanto profesionales como académicas, siempre en irlandés y fue en este teatro donde Brendan Behan³⁰ (1923-1964) estrenó su obra más reconocida, *An Giall* en 1958.

²⁹ Austin Clarke es considerado el más importante poeta irlandés después de Yeats. Su mayor contribución a la poesía fue el rigor que siguió al escribir poesía en inglés siguiendo los parámetros establecidos por la poesía antigua irlandesa. Fuente: Oxford Dictionary of National Biography.

³⁰ Brendan Behan fue un escritor que logró fama en su país natal, Irlanda, debido a su enorme habilidad para escribir en inglés como en irlandés. La canción *The Auld Triangl*, que aparece en su obra *The Quarre Fellow* (1954) ha sido grabada en numerosas ocasiones por varios grupos musicales folclóricos irlandeses. Fuente: Irish Playography.

Durante el resto del siglo XX siguieron apareciendo un importante número de dramaturgos como Denis Johnston³¹ (1901-1984), Hugh Leonard³² (1926-2009), Tom Murphy³³ (1935-) y Thomas Kilroy³⁴ (1943-). Sin embargo, el lugar de oro entre los dramaturgos irlandeses del siglo XX lo tiene sin discusión Samuel Beckett.

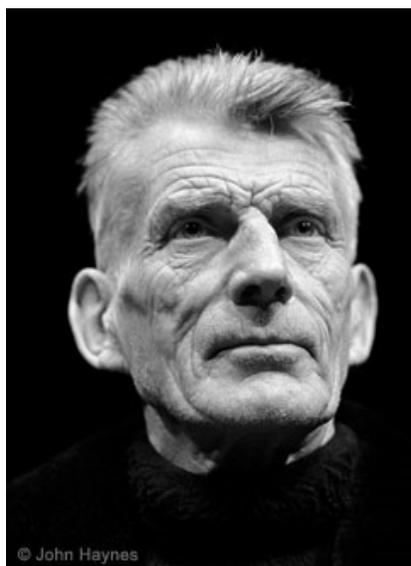

Fig. 13 Samuel Beckett.

³¹ Denis Johnston además de ser un dramaturgo y comentarista irlandés, fue reconocido por su trabajo como cantinero tanto en Irlanda como en Inglaterra. Sus obras principales son *The Old Lady Says No* (1929) y *The Moon in the Yellow River* (1931). Fuente: Irish Playography.

³² Hugh Leonard fue un autor, dramaturgo y ensayista irlandés. Escribió para el periódico *The Sunday Independent* hasta el año 2006 una columna satírica de gran fama llamada *The Curmudgen*. Su obra más famosa, *Da* (1978) le dió en Nueva York los premios Tnoy, Drama Desk y New York's Critics' Circle. Fuente: Irish Playography.

³³ Tom Murphy ha escrito más de 25 obras teatrales y ha recibido numerosos premios de parte de la comunidad teatral irlandesa, incluyendo uno por su trayectoria como escritor. En el 2001 el Abbey Theatre presentó una retrospectiva de su trabajo. Entre sus obras destacan *A Whistle in the Dark* (1961) y *The Sanctuary Lamp* (1975). Fuente: Irish Playography.

³⁴ Thomas Kilroy es un dramaturgo irlandés quien trabajó como editor de las obras que se presentaban en el Abbey en el año 1977. En 1988 fue nombrado el director de la compañía teatral Field Day y en 2004 recibió el ESB/Irish Times Theatre Award por su trayectoria como escritor. Fuente: Irish Playography.

Beckett, alumno y asistente de James Joyce³⁵ (1882.1941) en su juventud, logró ser un reconocido novelista y poeta antes de convertirse en uno de los exponentes más importantes del teatro del absurdo con su obra *En Attendant Godot* (1949). Esta obra, junto con su segundo trabajo dramático *Endgame* (1957) lo llevaron a ser considerado como el primer autor post-modernista del siglo XX. En 1969 recibió el premio Nobel de Literatura y en 1984 fue elegido Saoi de Aosdána, considerado el más alto honor que se le puede dar a un artista en Irlanda.

Resulta interesante, sin embargo, mencionar que Beckett nunca presentó sus obras en el Abbey Theatre. Tras haber tenido una distinguida carrera universitaria en el Trinity College de Dublin, Beckett recibió la oportunidad de irse a trabajar a Paris, donde pasó la mayor parte de su vida. De hecho, la mayoría de sus obras, incluyendo *Godot*, no fueron escritas en inglés sino en francés, para más adelante ser traducidas al inglés.

A partir de los años setentas y hasta la fecha han surgido, alrededor de toda Irlanda, diferentes compañías teatrales que han tratado de rivalizar con el Abbey. Entre ellas se encuentran Focus Theatre, Project Theatre Company y Red Kettle. Ninguna ha logrado destronar al Abbey como máximo espacio teatral en el país, aun cuando han servido como escuela y lugar de formación para muchos de los grandes actores irlandeses que trabajan en los escenarios en nuestros días.

³⁵ James Joyce es considerado como uno de los más importantes escritores del siglo XX. Sus novelas más importantes son *Portrait of the Artist as a Young Man* (1916) y *Ulysses* (1922). Aun cuando mostró un ávido interés en el teatro de joven, sólo escribió una obra de teatro, *Exiles* (1918). Fuente: *Ulysses* by James Joyce.

CONCLUSION

Al terminar esta tarea que me he dado de investigar sobre el teatro irlandés, considero que los grandes escenarios londinenses, venecianos, neoyorquinos, madrileños y, por qué no, mexicanos son lugares maravillosos y mágicos que han visto puestas en escena inspiradoras, el surgimiento de grandes personajes y han escuchado diálogos incomparables. Pero resulta maravilloso descubrir que son sólo la punta del iceberg. El mundo es un lugar enorme lleno de riquezas que esperan a ser descubiertas y esto se debe a que el mundo está lleno de seres humanos a punto de explotar con sus deseos de expresar aquello que llevan adentro de sus seres.

Es por esto que el adentrarme al teatro de Irlanda ha sido un viaje único donde uno se puede dar cuenta de que en todos los rincones del mundo hay una necesidad por subir a un escenario y compartir con un público lo que se tiene que decir sobre una patria, sobre un gobierno, sobre una sociedad o sobre lo que uno siente en el interior de su corazón.

Textos antiguos, mitos legendarios, idiomas perdidos y rescatados, grandes soñadores y grandes escritores. Todo esto y más han logrado que Irlanda sea un país con una rica tradición escénica hoy en día.

Qué envidia poder soñar con encontrarse algún día con una Lady Gregory o con un Yeats que no sólo sueñen sino que actúen para que los sueños se vuelvan realidad. Qué admirables fueron los deseos de Edward Martyn o los de George Moore por rescatar y revivir las raíces del lenguaje que creó un país. Qué agradecimiento a aquel país que nos ha regalado un Bernard Shaw, un Beckett y un Oscar Wilde. Qué delicia y qué honor ha sido adentrarse en el mundo del teatro irlandés y darse cuenta de que la riqueza del mundo se encuentra en todos lados y hay que seguir buscándola por todo el globo terrestre.

Durante el transcurso de este trabajo me adentré en un país del cual no tenía mucho conocimiento. Es por ello que a lo largo del primer capítulo mostré un poco

de lo que es Irlanda como territorio, como país, como cultura y su historia. Encontré un lugar donde las invasiones, los mitos y leyendas, la guerra y la religión, su gente e incluso su localización geográfica la han llevado a ser lo que es hoy día. Como en cualquier otro país del mundo, Irlanda es el resultado de su historia a través de los años y en consecuencia de esto es que su teatro se desarrolló como lo hizo.

El segundo capítulo me llevo a la historia del lenguaje que se habla en la isla y con ello pude compenetrarme aún más en cómo se desarrolló Irlanda a un nivel socio-cultural. Esto me permite entender las necesidades de expresión de diferentes autores irlandeses, el deseo nacionalista que motivó a revivir ciertas tradiciones y creencias en ellos. El entender el lenguaje y el desarrollo de este en un país permite el entender aún más la literatura que surge del mismo.

Entrando a lo que es la columna vertebral de este trabajo, el teatro, el tercer capítulo me llevó a conocer y entender el nacimiento del teatro en Irlanda. Conocer cómo surge un primer texto teatral hasta por qué un gran escritor como Oscar Wilde decidió salir de su país para lograr su fortuna me llevaron a pensar en la historia del teatro en general en diferentes épocas desde el teatro griego, pasando los tiempos de Moliere o Shakespeare hasta llegar a un Arthur Miller o un Tennessee Williams. Me di cuenta que la expresión teatral es una necesidad artística humana y no importa como sean las circunstancias propias de cada lugar, de alguna manera surgirá el teatro para expresar lo que la gente lleva dentro de sí misma. Ya fuera con flatulencias en algún salón o con obras bien montadas en la corte del palacio de Dublín el teatro tenía que surgir en Irlanda, fuera como fuera.

Irlanda, como todos los países, desarrolló a lo largo de su historia una cierta personalidad, un cierto color. Este sabor característico que tiene Irlanda eventualmente iba a tener que llegar a expresarse en algún edificio apropiado que se pudiera llamar un Teatro Nacional. El cuarto capítulo se enfocó en hablar de este lugar mejor conocido como The Abbey Theatre. El cómo una plática entre Yeats y Lady Gregory dio el inició a todo, la recolección del dinero para abrir el

lugar, los problemas y escándalos que surgieron resultado de algún montaje u otro, todo esto y más me dan fuerza para echar a andar mi imaginación acerca de todo lo que se puede lograr cuando se dan las circunstancias correctas con la gente adecuada. Sin embargo, algo que me resulta interesante también es haberme enterado que como en todas las historias de la vida real, no todo fue fácil y por supuesto surgieron peleas y problemas que, a fin de cuentas, contribuyeron a que el Abbey Theatre sea lo que es hoy día, el teatro más importante de Irlanda.

Finalmente, el quinto capítulo habló sobre cómo se desarrolló el teatro en Irlanda una vez que el Abbey tomó forma y fuerza en Dublín. Encuentro maravilloso el saber de tantas compañías teatrales que surgieron por todo el país gracias al éxito que tuvo el Abbey en sus inicios. Resulta fascinante pensar que grandes mentes literarias han surgido de ese país como fueron Joyce y Beckett. *Esperando a Godot* se escribió en Francia, sí, pero la mente que la produjo se crió en Irlanda. Eso es algo que me sorprendió conocer pues no lo sabía. Realmente lo que me dejó el quinto capítulo de este trabajo fue un enorme deseo de visitar Irlanda, no sólo para conocer sus paisajes o sus palacios, sino también y en definitiva para conocer su teatro.

Lo único que me queda por decir es que este trabajo es sólo el inicio de lo que espero llegue a ser una maravillosa aventura donde seguiré adentrándome más y más en el mundo del teatro irlandés y de sus protagonistas, buscando leer, entender y más adelante traducir textos teatrales que espero puedan servir de inspiración y de enseñanza para todo aquel que encuentre en este maravilloso país una fuente de grandeza teatral. Este es el inicio de un proyecto que pienso continuar durante mi maestría, donde voy a presentar a una autora irlandesa, piedra angular en su historia, Lady Gregory. Una vez que me he empapado de la historia del teatro de este país, pienso continuar traduciendo siete obras de esta dramaturga y hacer un análisis sobre estas mismas. Las obras serán *Spreading the News*, *Hyacinth Haley*, *The Rising of the Moon*, *The Jackdaw*, *The Workhouse Ward*, *The Travelling Man* y *The Gaol Gate*. Espero este trabajo pueda ser de utilidad para quien así lo necesite. México tiene una fuerte carencia de libros que

hablen sobre el teatro en Irlanda. Cada granito cuenta. Cada nueva aportación nos acerca un poco más a ese país. Yo quiero ser parte de esa aportación.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Consultada:

- Chambers, E.K. (1923), *The Elizabethan Stage*, Oxford, Clarendon Press.
- J. Reynolds, Corina (1983), *Teatro Irlandes*, Madrid, Editora Nacional.
- Morash, Christopher (2002), *A History of Irish Theatre*, Cambridge, University Press.
- Wilde, Oscar (1999), *Collins Complete Works of Oscar Wilde*, Glasgow, Harper Collins.
- Gregory, Lady (2005), *Seven Short Plays by Lady Gregory*, New York, Kessinger Publishing.
- Ryan, B. Philip (1998), *The Lost Theatres of Dublin*. The Badger Press.
- Gregory, Lady (2008), *Our Irish Theatre – A Chapter of Autobiography*, Kindle Edition, Oak Grove.
- Joyce, James (2006), *Ulysses*, Kindle Edition, Public Domain Books.

Consultas en línea:

- Gaiety Theatre, Irish Theatre in Dublin (consulta: enero 2009):
<http://www.gaietytheatre.ie/index.php/about-gaiety/history/78>
- Ireland, History of Ireland (consulta: marzo 2009):
<http://www.iol.ie/~dluby/ireland.htm>
- College Cork University, The Colloquy between Fintan and the Hawk of Achill (consulta: marzo 2009):
<http://www.ucc.ie/celt/published/G109001/index.html>
- Jones's Celtic Encyclopedia, The book of Fermoy (consulta abril 2009):
<http://www.maryjones.us/jce/fermoy.html>
- Royal Irish Academy, Irish Script on Screen (consulta: abril 2009):
http://www.isos.dias.ie/master.html?http://www.isos.dias.ie/libraries/RIA/RIA_MS_23_E_29/english/index.html?ref=http://www.maryjones.us/jce/fermoy.html
- A Hiberno – English Archive, The History of Hiberno-English (consulta: abril 2009): <http://www.hiberno-english.com/history.htm>
- History of the Irish, History of the Irish language (consulta: abril 2009)
<http://www.irishlanguage.net/irish/history.asp>
- American Community Survey, U.S. Census Bureau (consulta: Mayo 2009):
<http://www.census.gov/acs/www/>
- Abbey Theatre, Behind the Scenes, A History (consulta: abril 2009):
http://www.abbeytheatre.ie/behind_the_scenes/article/history/
- Irish Fairies, Leprechauns (consulta: abril 2009):
<http://www.irelandseye.com/animation/explorer/leprechaun.html>

- Irish Theatre Institute, Irish Playography (consulta Enero 2011):
<http://www.irishplayography.com/index.asp?la=en>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=9785>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=10009>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=8727>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=10765>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=6292>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=11090>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=8727>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=7653>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=7307>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=2225>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=3733>
<http://www.irishplayography.com/search/person.asp?la=en&PersonID=4414>
- Merriam-Webster Online, Dictionary and Thesaurus (consulta Mayo 2009):
<http://www.merriam-webster.com/>
- The Ibsen Society of America (consulta Enero 2011):
<http://www.ibsensociety.liu.edu/>
- Britannica Online Encyclopedia, Standish James O'Grady (Irish Author) (consulta Enero 2011):
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/425893/Standish-James->

OGrady,

<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/272061/Annie-Horniman>

- Irish Writers Online, George Moore (Consulta Enero 2011):
<http://www.irishwriters-online.com/georgemoore.html>
- World Wide art resources, Sarah Purser (consulta Abril 2009):
http://wwar.com/masters/p/purser-sarah_h.html
- The Guardian, The Playboy of the Western World (consulta Enero 2011):
<http://www.guardian.co.uk/stage/2003/apr/16/theatre.samanthaellis>

Indice de Imágenes:

- Fig. 1. CAIN Web Service, Outline map of Ireland (consulta Enero 2011).
<http://cain.ulst.ac.uk/images/maps/map5.htm>
- Fig. 2. O'Grady, Hugh Art (1929) *Standish James O'Grady The Man & The Writer – a memoir by his son*. The Talbot Press Limited.
- Fig. 3. Royal Irish Academy, Library (consulta Mayo 2009)
<http://www.ria.ie/library/special-collections/manuscripts/book-of-fermoy.aspx>
- Fig. 4. Archiseek, Architecture news & Discussion (consulta Enero 2011)
<http://archiseek.com/2010/1830-garden-front-dublin-castle/>
- Fig. 5. Wikipedia, the free encyclopedia, Thomas Wentworth, 1st Earl of Strafford (consulta Enero 2011)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Wentworth,_1st_Earl_of_Strafford
- Fig 6. Wilde, Oscar (2003) *Complete Works of Oscar Wilde*, (CollinsClassics). Harper Collins, UK.
- Fig. 7. El Poder de la Palabra, George Bernard Shaw (consulta Enero 2011)
<http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1466>
- Fig. 8. Abbey Theatre, Amharclann Na Mainistreach, imagen de archive (consulta Enero 2011):
http://www.abbeytheatre.ie/behind_the_scenes/article/history/
- Fig. 9. Wikipedia, the free encyclopedia, Lady Gregory (consulta Enero 2011) http://es.wikipedia.org/wiki/Lady_Gregory
- Fig. 10. Nobel Prize, William Butler Yeats, Biography (consulta Enero 2011)
http://nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1923/yeats-bio.html
- Fig. 11. Flickr.com, Opening night at the Abbey (consulta Enero 2011):
<http://www.flickr.com/photos/nlireland/4571878933/>

- Fig. 12. Wikimedia Commons, File, Abbey Theatre Exterior (consulta Enero 2011): http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abbey_Theatre_exterior.jpg
- Fig. 13 Beckett International Foundation (consulta Enero 2011): <http://www.beckettfoundation.org.uk/>