

EL DIBUJO DEL ATLAS TEATRAL DE ESPAÑA
THE DRAWING OF THE THEATRE ATLAS OF SPAIN

Carlos Villarreal Colunga, Guillem Aloy Bibiloni, Antoni Ramon Graells

Resumen

Con motivo del proyecto “Cartografía teatral: España” se han dibujado una serie de mapas que, siguiendo unos criterios determinados, son el soporte gráfico de una investigación acerca de la relación entre teatro, arquitectura y ciudad. El resultado es un atlas interactivo accesible en la web del *Observatorio de Espacios Escénicos*.

Abstract

On the occasion of the project "Theatrical Cartography: Spain", a series of maps have been drawn which, according to certain criteria, are the graphic support for the research of the relationship between theatre, architecture and the city. The result is an interactive atlas available on the website of the *Observatory of Scenic Spaces*.

Palabras clave

Cartografía teatral, Atlas, teatro y ciudad, espacio escénico, mapa

Keywords

Theatrical Cartography, Atlas, Theatre and City, Scenic Space, Map

Figura 1. Cartografía teatral de Madrid, detalle del plano morfotipológico. Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R) en colaboración con el grupo de investigación "Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad" de la Universidad Politécnica de Madrid, 2018

«Solamente, a mi parecer, el edificio dramático puede dar una idea de teatro [...] Sean antiguos o modernos, es en el edificio desierto, donde entramos de repente, donde se puede acceder a una idea auténtica de teatro.»¹

Cartografía teatral: España

Realizar una investigación que explore en el conocimiento, la representación cartográfica y la difusión audiovisual del lugar teatral en la ciudad contemporánea es el reto que afronta el proyecto de investigación "Cartografía teatral: España"². El Atlas teatral interactivo resultante del trabajo se despliega en distintas escalas que abrazan las dimensiones territorial, urbana, arquitectónica y escénica del lugar teatral.

A escala territorial, la cartografía consta de una colección de mapas, históricos unos y de la situación contemporánea otros, que interpretan la relación del teatro y los teatros con la ciudad. A escala arquitectónica, la cartografía aporta un conjunto de fichas de las arquitecturas de los espacios escénicos, bien sean teatros, bien edificios reciclados para la actividad escénica. Y a la escala más propiamente teatral, la cartografía permitirá adentrarnos en alguno de los edificios para contemplar las obras que en ellos se han puesto en escena.

¹ Louis Jouvet. «Notes sur édifice dramatique». En: *Architecture et dramaturgie*. París: Flammarion, 1950

² En el desarrollo de este proyecto participan Antoni Ramon (UPC) como investigador principal, Carlos Villarreal (UPM), Guillem Aloy (UPC), Felisa de Blas (RESAD/UPM), Almudena López (RESAD), Juan Ignacio Prieto (UDC), Ricardo Flores (UPC), Josefina González (UVA), Francisco del Corral (UGR), Ekain Olaizola, Laia Montserrat (UPC) y Pol Puig (UPC).

El proyecto dibuja un Atlas interactivo que se ubica en la página web del *Observatorio de Espacios Escénicos*³ – sitio web que desde el año 2007 ha ido estructurando en diversas secciones documentación que atiende a la relación de las artes escénicas con la ciudad y la arquitectura– constituyendo un sistema de información apto para múltiples análisis e investigaciones.

Figura 2. Cartografía teatral de Barcelona, mapa sincrónico sobre vista aérea actual. Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R), 2018

La representación gráfica del sistema teatral urbano

La localización de los teatros en la trama urbana se debe a lógicas sociales, económicas y de crecimiento de la propia ciudad, aunque también puede ser fruto del azar. Su disposición nos permite interpretar el crecimiento de la ciudad en paralelo al de la creación de edificios teatrales y analizar su rol activo en el trazado urbano (Ramon, 2011).

Los teatros constituyen un patrimonio urbano indudable, en algún caso vivo, en otros amenazado y en muchos desaparecido. La cartografía que se dibuja muestra dos miradas, una sincrónica y otra, diacrónica. La mirada histórica de los mapas relaciona el patrimonio arquitectónico teatral con la evolución urbana.

Es, por tanto, mediante el dibujo en planta cuando un análisis morfológico puede ofrecer una visión en la que se muestre cómo el presente está constituido por una sucesión de posos del pasado, de lugares donde el teatro se estableció esplendorosamente durante un tiempo y que luego tuvo que ir abandonando, de pervivencias de arquitecturas teatrales históricas en activo, así como de salas de reciente construcción.

En algunas ciudades, afortunadas, descubrimos la existencia de un sistema teatral, de un conjunto establecido con una cierta estructura. En otras la aparición de los espacios escénicos no llega a constituir un sistema urbano propio (Ramon *et al.* 2018).

Una primera aproximación al Atlas teatral es obtener una visión general, de conjunto, en que se puedan cuantificar espacios y desequilibrios territoriales, representando la totalidad de locales escénicos activos en un territorio y pudiendo en el futuro extenderse el estudio incorporando los espacios ya desaparecidos.

Así, el siguiente nivel de profundización en el dibujo de la cartografía teatral requiere la localización de los teatros, existentes y desaparecidos, en cada núcleo urbano. Un mapa sincrónico de todos los espacios registrados, de manera simultánea, y que nos permite identificar densidades producidas a lo largo del tiempo y posibles sistemas urbanos teatrales; u otros mapas en los que solo se contengan los espacios existentes sobre una cartografía histórica específica.

³ <http://espaciosescenicos.org/>

Una vez se localizan los espacios sobre la trama urbana se tiene la posibilidad de representar la ciudad en planta, a una escala de aproximación mayor, de modo que se puede profundizar en las cuestiones tipológicas específicas de la arquitectura teatral en relación con el parcelario de la ciudad.

Los esquemas territoriales, la localización de los teatros sobre la vista aérea contemporánea de cada ciudad, así como en la cartografía histórica y el mapa morfotipológico, configuran el soporte gráfico del Atlas teatral.

Se dejan para otra ocasión elaboraciones gráficas propias del dibujo de arquitectura como la descripción de los espacios tratados –secciones, axonometrías, etc.– que permitan el paralelo gráfico comparativo (Martínez y Muñoz, 2014) de los distintos espacios escénicos. Asimismo, se dejan para otra ocasión la realización de dibujos que puedan relacionarse con el espacio escénico y la escenografía (De Blas, 2006).

Identificación de los espacios escénicos

En primer lugar, para el dibujo de la cartografía teatral de una ciudad procedemos a la elaboración de una exhaustiva base de datos a partir de fuentes primarias –archivos, fondos– y fuentes secundarias –publicaciones sobre la historia del urbanismo y del teatro de la ciudad caso de estudio–. Por lo tanto, un estado previo al inicio de la investigación es la selección de archivos de la ciudad y la elaboración de una bibliografía específica sobre urbanismo, teatro y arquitectura.

La base de datos utilizada dispone de unos campos mínimos para poder dibujar las cartografías históricas, sincrónicas y morfotipológicas: nombre, dirección, año de inauguración y año de abandono / cambio de uso / desaparición; y unos campos óptimos para poder elaborar las fichas y poder interpretar la información: arquitecto, reformas, referencias bibliográficas, archivo, tipología, aforo, dimensiones de escenario y embocadura.

CÓDIGO	AÑO	NOMBRE	DIRECCIÓN	ARQUITECTO	REFORMAS (ARQUITECTO)	ABANDONO	CAMBIO DE USO	DESAPARICIÓN	REF BIBLIOGRAFICA	ARCHIVO	OBSERVACIONES
61	1898	Café Cantante Sevillano	calle San Pablo, 7					1899	(Blas Vega, 1987, p.66.)		
62	1899	Café concierto Vista Alegre	calle Génova esquina a doña Guiomar						(Blas Vega, 1987, p.66.)		en el que fue también ur hierros de Urquiza, dond el de San Fernando de 1
63	1900	Teatro Portela	Prado de San Sebastián. En lo que hoy ocupa las calles Conde de Cifuentes, Capitán Vigueras					1944	(Martínez Velasco, 2011, p.224) (Sentaurens, 1989, p.110)		Sentaurens dice 1890-15 Velasco dice 1900 y siqu actividad en 1943... hem parece que programa ha
64	1900	Café Sin Techo	Reyes Católicos esquina con Paseo Colón frente a Barranco del pescado						(Blas Vega, 1987, p.64...)		
65	1900	Café de los Carros	Plaza de los Carros						(Blas Vega, 1987, p.65.)		
66	1900	Teatro Rioja	calle Sierpes y Rioja, en el convento de Monjas Mínimas					1914	(Martínez Velasco, 2011, p.69.)		MARTÍNEZ VELASCO dio del Llorens estuvo este.
67	1906	Teatro Impenal	calle Sierpes, 25				1916-1927 cine; cierra; 1988 inaugura HASTA SU CIERRE	1999	(Martínez Velasco, 2011, p.145.)		inauguración inventada tiene una actividad vario se hace ahí la librería Be de 1927 a 1988 en ese l MISMO EDIFICIO EL DE 1962?
68	1914	Central Kursaal - Café - Gran Kursaal Internacional	donde Teatro Principal					1935	(Blas Vega, 1987, p. 94) (Martínez Velasco, 2011, p.175.) http://www.galeon.com/juliodominguez/2005b/kursaal.html		
69	1915	Teatro Llorens	calle Sierpes y Rioja, sobre solar de convento de Monjas Mínimas	José Esplai					(Martínez Velasco, 2011, p.69.)		MARTÍNEZ VELASCO dio que este en el mismo sit Teatro Rioja. COMPROB calón con 2 pisos de palc
70	1919	Ideal Concert - Concert Español	calle Calatrava, 24 y calle Fresas 16					1934	(Blas Vega, 1987, p.95.)		
71	1924	Teatro Coliseo de España - Cine Reina Mercedes - Teatro Reina Victoria		José y Aurelio Gómez Millán			1975				
72	1927	El Tronio	calle Sierpes, 35					1980	(Blas Vega, 1987, p.96)		donde Cabeza de Turco Europeo América, Café f dopera flamenca en 1929
73	1929	Cine Lumbreras							(Martínez Velasco, 2011, p.227)		
74	1929	Teatro Lope de Vega - Teatro Nacional Lope de Vega	Avenida de María Luisa, s/n	Vicente Traver	Victor Pérez Escolano			ACTIVO	(Martínez Velasco, 2011, p.73.)		MIRE
75	1929	Teatro La Alicantina	calle San Primitivo						(Martínez Velasco, 2011, p.238)		
76	1931	Coliseo España	Avenida de la Constitución,38	José y Aurelio Gómez Millán				1970	(Martínez Velasco, 2011, p.165.)		hoy poco queda en el ba hicieron dentro. Cáscara

Figura 3. Detalle de la base de datos de Sevilla. Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R), 2019

Además, se recopila material gráfico como grabados, fotografías históricas o planos, ya que esta documentación nos permitirá posteriormente reconstituir gráficamente la planta de los teatros para la cartografía teatral morfológica. En paralelo, del mismo modo que se recopilan los datos de cada espacio escénico, se profundiza en el estudio de la propia ciudad, sus procesos socioeconómicos y su crecimiento urbano.

Disposición de los espacios escénicos en la ciudad. Mapa sincrónico y mapas históricos

Una vez se identifican los locales puede localizarse sobre una ortofoto actual los teatros de la base de datos. La codificación se realiza por orden de apertura de los espacios escénicos, siendo el 001 el primer espacio abierto identificado. Como se ha dicho, esto genera un mapa sincrónico: en un mismo documento puede verse todos los espacios que han existido –registrados– en la ciudad en todos sus períodos.

El mapa sitúa densidades diversas que, en una interpretación de la forma de la disposición de los teatros – el análisis morfológico antes mencionado– pueden llegar a identificarse con trazas, ejes o ámbitos concretos de la ciudad. Un código de colores nos permite diferenciar entre los teatros activos (negro), los teatros desaparecidos (rojo) y los teatros cerrados o abandonados, en peligro de desaparición (azul).

Con el objetivo de profundizar en la relación entre crecimiento urbano y actividad teatral, el paso siguiente consiste en establecer para cada ciudad unos períodos históricos que permitan hacer una lectura conjunta entre evolución de la ciudad y el teatro; una mirada histórica que relaciona el patrimonio arquitectónico teatral con la evolución urbana.

Para ello, se recopila la cartografía histórica que muestre la ciudad en épocas diversas, así como las investigaciones relativas a sus procesos de transformación urbana. Todas estas indagaciones nos permitirán, a su vez, la identificación de las causas de aparición de algunas de estas arquitecturas, así como el establecimiento de periodos temporales donde la historia urbana y del teatro en la ciudad es coincidente.

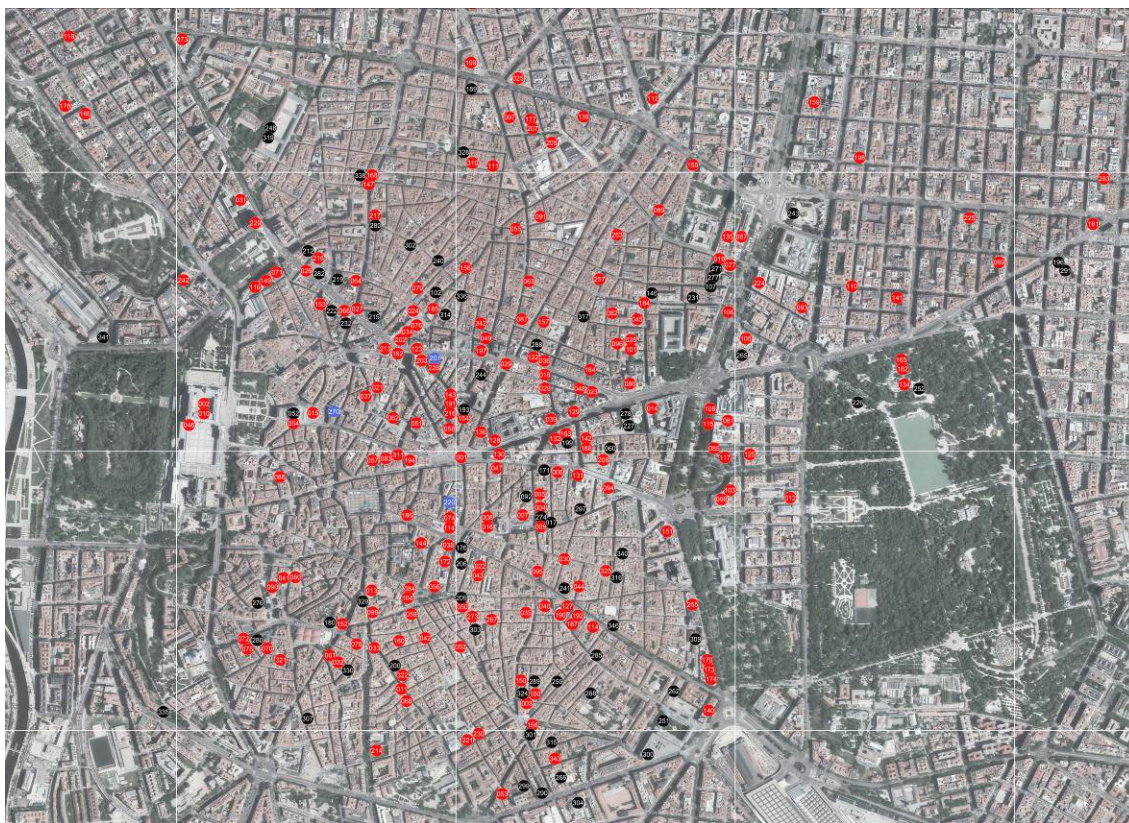

Figura 4. Detalle de la cartografía teatral de Madrid, plano sincrónico. Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R), 2018

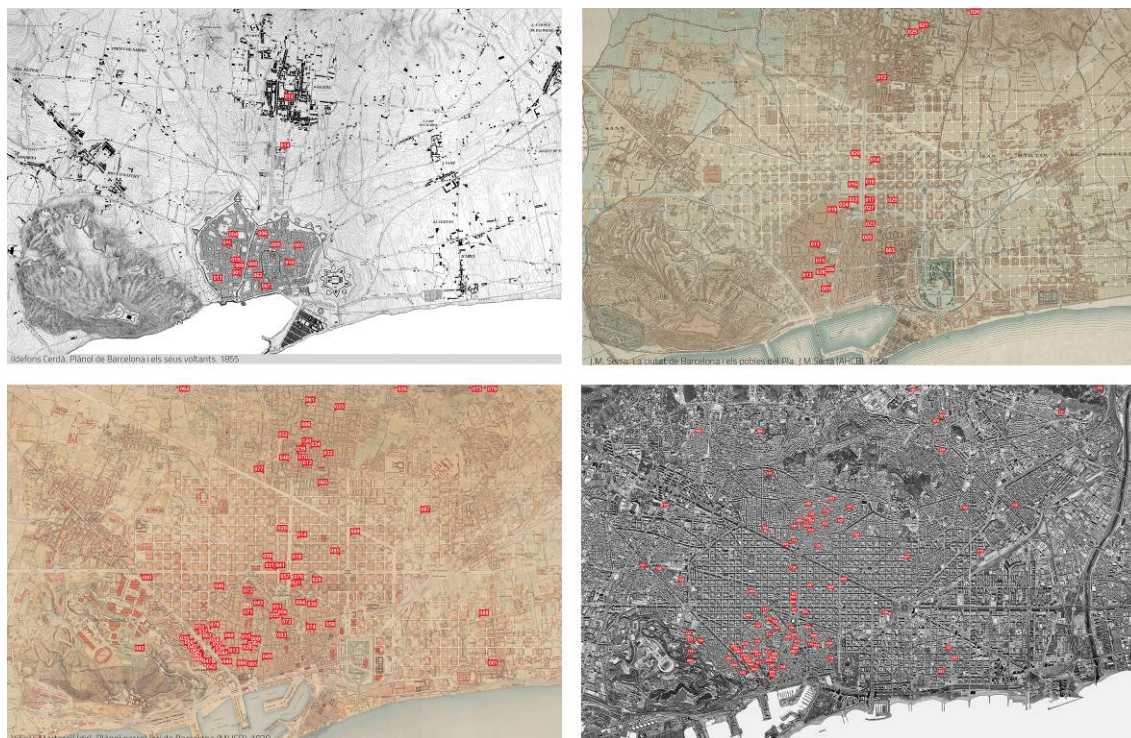

Figura 5. Planos históricos de Barcelona. Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R), 2018

La forma urbana y la arquitectura teatral. El plano morfotipológico

Junto a la cartografía histórica y a la documentación gráfica recopilada en la base de datos podemos dibujar sobre un plano parcelario actual las plantas de los teatros de una ciudad. Se le da, por tanto, al uso del dibujo como instrumento de investigación la capacidad de realizar una mirada morfotipológica al espacio del teatro de una ciudad (Ortega y Marín, 2006)⁴.

Como antecedentes a esta aproximación gráfica específica hay que citar el “*Architectonographie des Théâtres*” de París de 1837, dibujado por los arquitectos Alexis Donnet et Orgiazzi y Jacques-Auguste Kaufmann, donde con un relleno rojo se indican los teatros existentes en 1837 y en amarillo la antigua ubicación de los desaparecidos. Otro referente más cercano en el tiempo es la cartografía teatral contemporánea e histórica de Barcelona realizada por el Observatorio de Espacios Escénicos y publicada por el Museo de Historia de Barcelona MUHBA en 2013 (Aloy y Ramon, 2013).

⁴ Las investigaciones expuestas en *La forma de la Villa de Madrid*, con cuyo equipo se ha colaborado en el dibujo de la cartografía de Madrid, sientan unas bases metodológicas probadas para la reconstitución gráfica de estados ya inexistentes de la ciudad. Estas, orientadas a nuestros modelos de estudio, son perfectamente aplicables al dibujo de los teatros que nos ocupa.

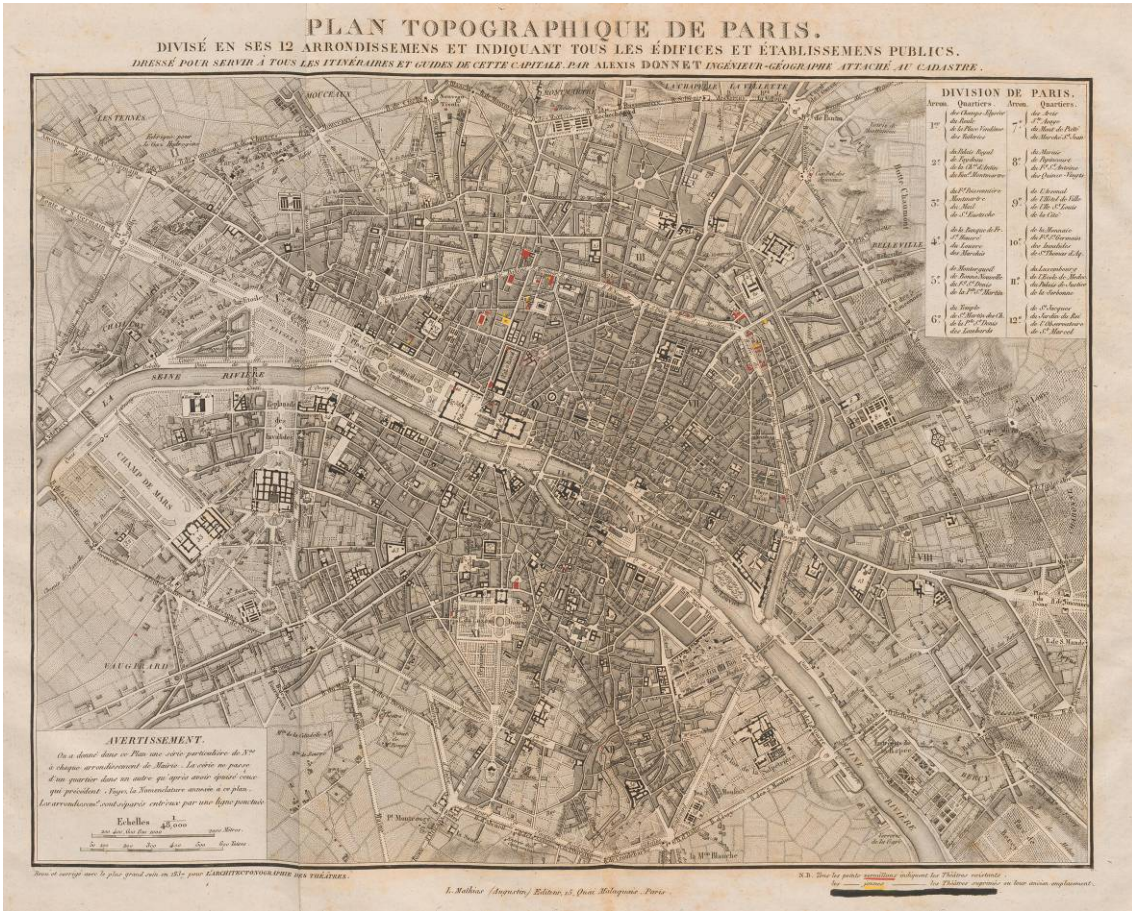

Figura 6. Alexis Donnet et Orgiazzi y Jacques-Auguste Kaufmann, *Architectonographie des Théâtres*, Paris: L. Mathias, 1837. ETH-Bibliothek Zürich.

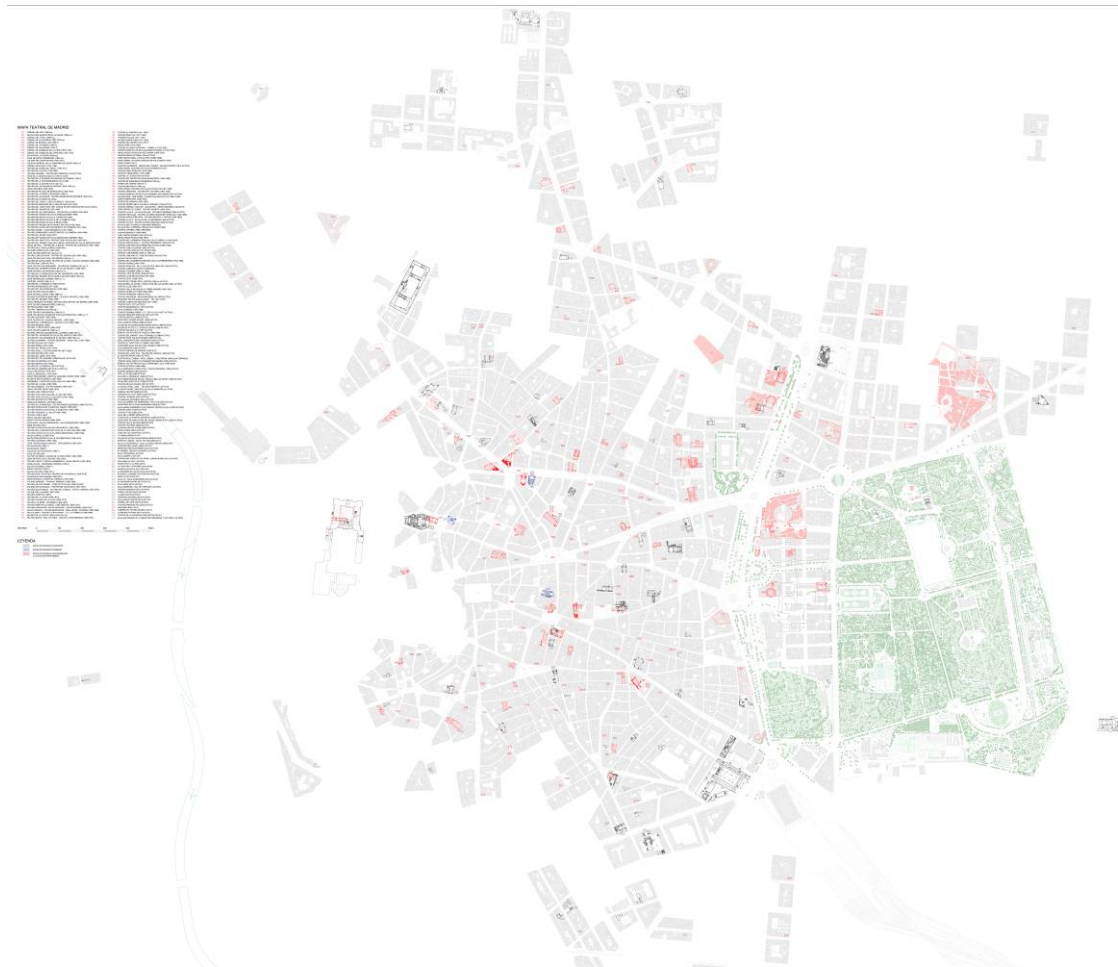

Figura 7. Cartografía teatral de Madrid, plano morfológico. Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R), en colaboración con el grupo de investigación "Dibujo y Documentación de Arquitectura y Ciudad" de la Universidad Politécnica de Madrid, 2018

Para la cartografía, y siempre que sea posible, se dibuja cada edificio con la planta de distribución del nivel más representativo. Con este fin, si se posee la documentación planimétrica del edificio, el dibujo de la planta de un teatro existente sobre el parcelario puede adaptarse fácilmente en la parcela que ocupa. Es en los teatros desaparecidos donde aumenta la dificultad derivada de los cambios en la trama urbana.

Sin embargo, las dinámicas de cambio de la propiedad en la ciudad suelen tener unas variaciones más lentas que los cambios de la edificación que contiene cada parcela, por lo que, si tomamos las lindes actuales como el mejor punto de partida, puede realizarse la reconstitución gráfica de los teatros de los que se tenga información suficiente. En esta labor de reconstitución del pasado el dibujo deviene un instrumento fundamental que aporta conocimiento de estados ya inexistentes de la ciudad y sus teatros.

Se tienen en cuenta todos los cambios de parcelario, alineaciones, proyectos urbanos del ámbito a estudiar, de modo que de manera rigurosa se corresponda el dibujo del pasado con el de la ciudad presente. Aquí es de nuevo esencial el apoyo de la cartografía histórica y la documentación gráfica y de archivo recopilada en la base de datos.

Esta aproximación morfológica nos permite ver en detalle la evolución de la ocupación teatral de determinadas zonas de la ciudad. Por ejemplo, el Paral·lel de Barcelona, donde podemos ver la densidad de espacios teatrales que se han situado en esta avenida. El código de colores nos permite, al igual que en la ortofoto sincrónica, detectar los espacios desaparecidos, existentes y en riesgo, además de su configuración y tipología de planta arquitectónica.

Figura 8. El Paral·lel: Detalle de la cartografía teatral de Barcelona, plano morfológico Autores: proyecto de investigación "Cartografía teatral: España" (BIA 2016-77262-R), 2018

Exposiciones: “Cartografía teatral: Barcelona, Madrid” y “Un paseo por la escena”

Los primeros resultados de la investigación se han centrado en las ciudades de Barcelona y Madrid, donde se exhibieron las cartografías teatrales en la exposición: “Cartografía teatral: Barcelona, Madrid”⁵. La exposición consistía en visualizar la relación existente entre ciudad y teatro a tres escalas diferentes, según la metodología descrita:

- Planos sincrónicos de cada ciudad, donde sobre una base de ortofoto y a una escala de 1:6000 se situaban todos los teatros (actuales, desaparecidos y en riesgo) de cada ciudad.
- Planos morfotipológico de cada ciudad a escala 1:2000, donde se dibujaban las plantas de los teatros en el parcelario actual.
- Por último, una selección de fotografías, todas ellas tomadas desde un punto de vista central, donde se realizaba una selección de diez teatros de Madrid y diez de Barcelona⁶.

⁵ La exposición, comisariada por Guillem Aloy, Felisa de Blas, Almudena López, Antoni Ramon y Carlos Villarreal, tuvo lugar en el Institut del Teatre de Barcelona del 27 de septiembre al 18 de octubre de 2018 y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid del 3 de diciembre de 2018 al 18 de enero de 2019.

⁶ Fotografías realizadas específicamente para la exposición. Laura van Severen realizó las fotografías de los espacios de Barcelona y Ernesto Serrano los de Madrid.

El avance de la investigación está aportando algunas cartografías teatrales fruto del estudio de A Coruña, Sevilla, San Sebastián, Almagro, Mérida o Córdoba, que se exhibieron en la exposición “Un paseo por la escena”⁷ con motivo de la Cuatrienal de escenografía de Praga 2019, que mostraba una selección de escenografías de los últimos cuatro años (2015-2019) mediante fotografías sobre atriles que nacían en las plantas de los teatros donde se estrenaron, en un despliegue de hexágonos que formaban un suelo a modo de planta urbana escalada.

Figura 9. Exposición “Un paseo por la escena” en el Instituto Cervantes de Praga, 2019

⁷ La exposición fue comisariada por Ángel Martínez Roger y organizada por el Ministerio de Cultura y Deporte, INAEM, AC/E, AECID, RESAD e Instituto Cervantes. Hasta la fecha se ha expuesto en el Instituto Cervantes de Praga del 6 al 16 de junio de 2019, posteriormente en el Festival de Teatro Clásico de Almagro del 5 al 28 de julio de 2019 y del 6 de noviembre al 22 de diciembre en el Teatro Valle-Inclán CDN de Madrid.

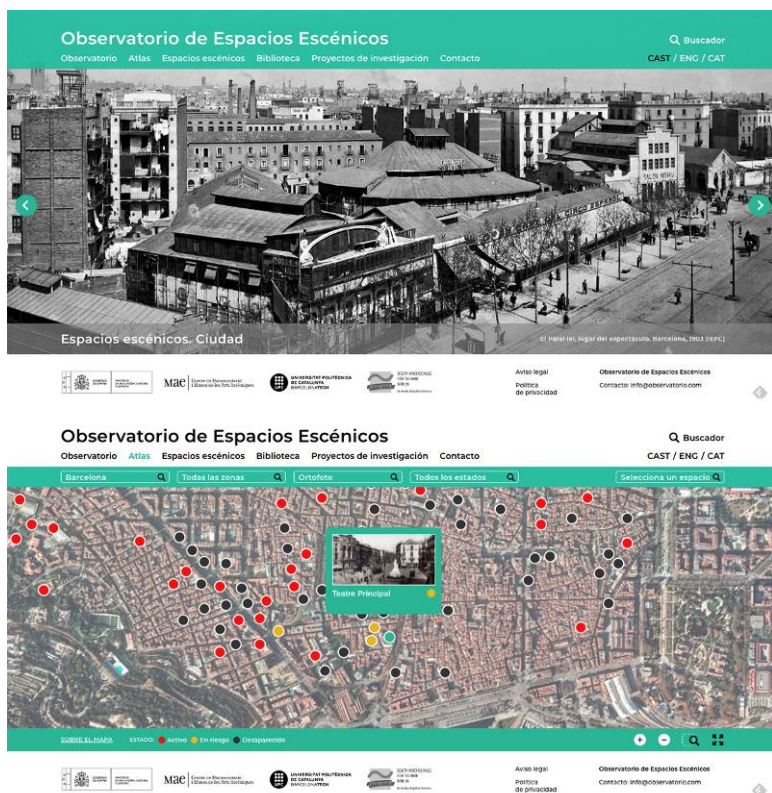

Figura 10. Visualización del Atlas en la web del Observatorio de Espacios Escénicos, 2019

Soporte gráfico para la difusión y la investigación

La elaboración de las cartografías se está ampliando a varias ciudades del Estado, siguiendo el mismo método descrito, y cuya previsión es que estén visibles y consultables en la página web del Observatorio de Espacios Escénicos. Diversos grupos de trabajo pertenecientes al equipo de investigación están trabajando en el estudio de Sevilla, A Coruña, Bilbao, San Sebastián, Valencia y Palma.

La representación gráfica para una exposición –donde la escala es importante para la información y lectura de los dibujos, el tamaño final del documento y la visión de conjunto– y la representación gráfica para una plataforma digital –donde podemos hacer zoom a las zonas de estudio que nos interesen y disponer de más capas de información gracias a los menús desplegados– adquiere connotaciones narrativas y de dibujo distintas.

A pesar de ello, y en cuanto a contenido se refiere, las cartografías elaboradas son un soporte que permite la profundización e interpretación temática o por ámbitos para la generación de conocimientos en torno a las relaciones entre el teatro y la ciudad, con el dibujo como instrumento de análisis protagonista.

El atlas resultante del proyecto, ya que es una colección de cartografías teatrales donde se representa el lugar del teatro de cada ciudad, es también una gran base de datos de las diferentes formas y tipologías con que la arquitectura acoge al teatro. Una representación gráfica de la relación entre la ciudad, la arquitectura y el espacio escénico.

REFERENCIAS

Aloy Bibiloni, G., Ramon Graells, A. 2013: “Teatres/BCN”, *Guies d’història urbana de Barcelona del Museu d’Història de Barcelona*, n. 12
[https://ajuntament.barcelona.cat/museuhistoria/sites/default/files/12%20Guia%20Teatres_0.pdf]

De Blas Gómez, F. 2006: “El espacio como dimensión dinámica”, *EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica*, 11, pp. 126-131
[<https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/10321/10058>]

Martínez Díaz, Á. y Muñoz de Pablo, M. J. 2014: “El paralelo. Bosquejo de un método gráfico”, *EGA: revista de expresión gráfica arquitectónica*, 23, pp. 80-91.
[<https://polipapers.upv.es/index.php/EGA/article/view/2172/2791>]

Ortega Vidal, J. y Marín Perellón, F. J. (coors.). 2006: *La forma de la villa de Madrid. Soporte gráfico para la información histórica de la ciudad*. Dirección General de Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura y Deportes, Comunidad de Madrid y Fundación Cajamadrid, Madrid.
[<http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM002423.pdf>]

Ramon Graells, Antoni. 2011: “El deambular barceloní dels espais escènics”, *Barcelona Metròpolis*, n. 83, Barcelona: Ajuntament de Barcelona, pp. 52-57. [<http://espaciosescenicos.org/El-deambular-barceloni-dels-espais-escenics-Antoni-Ramon>]

Ramon Graells, A., De Blas Gómez, F., López Villalba, A., Villarreal Colunga, C. 2018: “Cartografía teatral. Una aproximación a partir del estudio del lugar del espectáculo en Barcelona y Madrid”. En Monclús Fraga, F. J. (ed. lit.), Díez Medina, C. (ed. lit.): *Ciudad y formas urbanas: perspectivas transversales*.