

CARTOGRAFÍAS **FEMENINAS** MÁS ALLÁ DE LA ESCENA

PRODUCCIONES Y REPRESENTACIONES DE LAS MUJERES
EN EL IMAGINARIO TEATRAL (XVII-XX)

NÚRIA LORENTE QUERALT • MARIA MORANT GINER (eds.)

COMARES LITERATURA

NÚRIA LORENTE QUERALT
MARIA MORANT GINER
(eds.)

CARTOGRAFÍAS
FEMENINAS
MÁS ALLÁ
DE LA ESCENA

Producciones y representaciones
de las mujeres en el imaginario teatral
(XVII-XX)

GRANADA, 2025

COMARES LITERATURA

Fotografía de cubierta: *The new woman-wash day*, Underwood & Underwood, 1901.
Esta imagen está disponible en la United States Library of Congress's Prints and Photographs division.

Diseño de cubierta y maquetación: Miriam L. Puerta

© Las autoras

© Editorial Comares, 2025
Polígono Juncaril
C/ Baza, parcela 208
18220 • Albolote (Granada)
Tlf.: 958 465 382

<http://www.editorialcomares.com> • E-mail: libreriacomares@comares.com
<https://www.facebook.com/Comares> • <https://twitter.com/comareseditor>

ISBN: 978-84-1369-977-6 • Depósito Legal: Gr. 1061/2025

Impresión y encuadernación: COMARES

SUMARIO

INTRODUCCIÓN	1
<i>Núria Lorente Queralt</i>	
<i>Maria Morant Giner</i>	
EL TEATRO COMO ESPACIO DE ENCUENTRO: SOLIDARIDAD Y SOCIABILIDAD	
FEMENINA DETRÁS DE LA ESCENA DE ENTRESIGLOS.....	5
<i>Núria Lorente</i>	
Circulación cultural y tejido social en el teatro del Siglo de Oro	5
Entre la norma y la escena: itinerarios femeninos en la profesión teatral	9
La solidaridad en el oficio: valores, códigos y representaciones compartidas	16
Conclusiones	20
EL MUNDO TEATRAL DEL SEISCIENTOS: LA FIGURA DE LA AUTORA DE COMEDIAS	23
<i>Marina Aguilar Salinas</i>	
Más acá de la República de las Letras	23
Su función en la compañía	24
La identidad laboral de las autoras	29
La diferencia de clase en las autoras: mediadoras culturales	31
El cuerpo femenino en el tablado: autoras-actrices	33
Los usos gráficos de las autoras de comedias	36
Conclusiones	44
Anexo. Autoras de comedias	46
DE LA COLONIA A LAS REPÚBLICAS: UNA CARTOGRAFÍA DEL TEATRO	
LATINOAMERICANO ESCRITO POR MUJERES (SIGLOS XVII-XIX)	69
<i>Maria Morant Giner</i>	
Las pioneras: mujeres que escriben teatro durante el periodo colonial	71
Hacia la conformación de las nuevas naciones: el quehacer teatral en las nuevas repúblicas	74
Reflexiones finales	85

MAESTRAS EN EL AULA Y EN EL ESCENARIO. ESCRITORAS DE TEATRO PARA NIÑAS EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX EN ESPAÑA	87
<i>María de la Hoz Bermejo Martínez</i>	
Dos escritoras comprometidas con el teatro infantil: María del Pilar Contreras Rodríguez y Carolina de Soto y Corro	89
<i>Teatro para niños: un drama destinado a la educación de las niñas</i>	94
TRAZOS HISTÓRICOS EN LA DRAMATURGIA DE MUJERES CHILENAS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX: LA PARADOJA ENTRE LA EDUCACIÓN COMO DISPOSITIVO DE CONTROL Y LOS DESEOS DE EMANCIPACIÓN	103
<i>Lorena Saavedra González</i>	
<i>Patricia Artés Ibáñez</i>	
<i>Maritza Farías Cerpa</i>	
La escuela como escenario de tensiones entre domesticación y autonomía	109
A modo de cierre	115

INTRODUCCIÓN

NÚRIA LORENTE QUERALT

MARIA MORANT GINER

El presente volumen, titulado *Cartografías femeninas más allá de la escena: producciones y representaciones de las mujeres en el imaginario teatral (siglos xvii–xx)*, se inscribe en una línea de investigación crítica que, desde los estudios culturales y de género, viene proponiendo una relectura profunda de las prácticas teatrales en tanto espacios no sólo estéticos, sino también profundamente imbricados en los sistemas de representación, regulación y disputa del orden social. El título del libro alude de forma explícita a su propósito: pensar la escena teatral más allá de sus límites visibles, interrogando los márgenes, los dispositivos y los sujetos femeninos que han intervenido en su configuración histórica y cultural, aun cuando su presencia haya sido históricamente desdibujada, silenciada o relegada a esferas consideradas subalternas. La elección del término cartografía, en consecuencia, no responde a un criterio meramente poético, pues remite a la voluntad metodológica de trazar un mapa que visibilice recorridos, desplazamientos, zonas de tránsito, y redes de sociabilidad protagonizadas por mujeres en relación con el hecho escénico. No se trata, por tanto, de ofrecer un repertorio de figuras notables, ni una historia lineal de ascenso femenino en el teatro, sino de reconstruir, desde una perspectiva relacional e interseccional, las condiciones históricas de posibilidad para la agencia cultural de las mujeres en contextos teatrales diversos y a menudo complejos.

El arco temporal propuesto, que se extiende desde el siglo xvii hasta mediados del siglo xx, permite observar tanto los desplazamientos en las formas de participación femenina en el ámbito teatral como la persistencia de determinados mecanismos de exclusión y control que han modelado históricamente los modos en que las mujeres accedieron a la escena, ya fuese como espectadoras, actrices, autoras, empresarias teatrales o pedagogas. Por otro lado, la selección geográfica, que parte de los contextos peninsulares para posteriormente incorporar el ámbito latinoamericano, responde a la voluntad de articular una mira-

da transnacional que tienda líneas de convergencia y de diferenciación entre los procesos de institucionalización teatral en diversas latitudes, siempre atravesadas por la variable de género.

En lo que respecta a la estructura de los capítulos, esta se ordena conforme a un criterio cronológico, lo cual permite asistir a la progresiva transformación de las prácticas teatrales femeninas, desde los primeros gestos de visibilidad profesional en el Siglo de Oro hasta las escrituras escénicas de vocación pedagógica y emancipadora en la primera mitad del siglo xx. El ordenamiento de los capítulos obedece también a una lógica genealógica, en la medida en que cada contribución, desde su particular enfoque, se inscribe en una constelación de saberes, archivos teatrales y metodologías que permiten reconstruir las tramas históricas y culturales de la agencia femenina en el campo teatral, contribuye a enriquecer el análisis comparativo y a destacar las especificidades de cada caso.

El libro se abre con el capítulo *El teatro como espacio de encuentro: solidaridad y sociabilidad femenina detrás de la escena de entresiglos*, a cargo de Núria Lorente Queralt (Universitat de València), quien propone una revisión crítica del teatro del Siglo de Oro español desde una perspectiva que privilegia las formas de sociabilidad femenina articuladas en el seno del oficio escénico. El capítulo enfatiza la importancia de las redes afectivas, profesionales y simbólicas que las mujeres construyeron para sostener su participación en un ámbito marcado por la precariedad, la sospecha moral y la regulación institucional. La autora analiza con rigor las formas de solidaridad que emergieron entre actrices, autoras y colaboradoras teatrales, en un contexto de progresiva profesionalización del oficio y de consolidación de un imaginario colectivo en torno a la escena.

El segundo capítulo, *El mundo teatral del Seiscientos: la figura de la autora de comedias*, firmado por Marina Aguilar Salinas (Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED), se adentra en la compleja y a menudo invisibilizada figura de la autora-empresaria durante el siglo xvii. A partir de un corpus documental nutrido, la autora traza una tipología de autoras —viudas, coautoras, autoras de título, dramaturgas conventuales— y analiza las tensiones entre la autoría reconocida y la autoría ejercida de facto. El capítulo ofrece una relectura de la autoría femenina en el teatro áureo, no sólo como categoría literaria, sino como posición laboral, jurídica y simbólica, profundamente condicionada por las normas de género, la clase social y la competencia gráfica. Se examinan también las múltiples funciones desempeñadas por estas mujeres dentro de las compañías teatrales y su rol como mediadoras culturales en un circuito teatral profundamente masculinizado.

En *De la Colonia a las repúblicas: una cartografía del teatro latinoamericano escrito por mujeres (siglos xvii–xix)*, María Morant Giner (Universitat de València, UV) traslada la mirada al espacio latinoamericano, donde las mujeres dramaturgas articularon sus prácticas en un contexto marcado por las transiciones políticas, los procesos de independencia y la construcción de los Estados nación. El

capítulo reconstruye la genealogía de las escritoras teatrales desde el periodo colonial hasta los albores de las repúblicas, subrayando tanto las continuidades con el modelo peninsular como las especificidades derivadas de la coyuntura latinoamericana. La autora examina el modo en que las pioneras del teatro escrito por mujeres intervinieron en los discursos fundacionales de las nuevas naciones y cómo sus obras problematizaron la inscripción del sujeto femenino en los relatos patrióticos, civiles y modernizadores.

El cuarto capítulo, *Maestras en el aula y en el escenario. Escritoras de teatro para niñas en las primeras décadas del siglo xx en España*, de María de la Hoz Bermejo Martínez (Universidad de Alcalá, UAH), despliega una indagación sobre la dramaturgia infantil escrita por mujeres que, desde una práctica pedagógica comprometida, aspiraban a transformar la cultura escolar y la educación femenina. A través del estudio de las figuras de María del Pilar Contreras Rodríguez y Carolina de Soto y Corro, la autora analiza cómo el teatro infantil se convirtió en un instrumento de intervención cultural, pero también en un espacio de disputa simbólica en torno a la formación de las niñas como futuras ciudadanas. El capítulo plantea una reflexión sobre el cruce entre la escritura escénica, la pedagogía y la militancia feminista, subrayando el carácter performativo de la educación teatral.

El volumen se cierra con el capítulo *Trazos históricos en la dramaturgia de mujeres chilenas en la primera mitad del siglo xx: la paradoja entre la educación como dispositivo de control y los deseos de emancipación*, escrito por Lorena Saavedra González, Patricia Artés Ibáñez y Maritza Farías Cerpa, pertenecientes al Núcleo de Investigación y Creación Escénica (NICE). Este estudio se focaliza en el caso chileno, donde las dramaturgas, en el contexto de un sistema educativo ambivalente, desplegaron estrategias textuales que interrogaban los modelos normativos de género, a la vez que esbozaban horizontes de emancipación. Las autoras analizan cómo las obras teatrales escritas por mujeres revelan una tensión entre el mandato de domesticación social que imponía la escuela y el impulso de subversión que alentaba el teatro como forma expresiva. A través de una metodología que articula historia, estética y teoría de género, este capítulo invita a pensar el aula como un espacio performativo de resistencia.

En su conjunto, el volumen propone una reflexión crítica sobre la producción y circulación de saberes escénicos protagonizados por mujeres, desbordando los límites convencionales de la historiografía teatral. Frente a los discursos que han tendido a excluir o reducir la presencia femenina en el ámbito teatral, los trabajos aquí reunidos apuestan por una reconstrucción situada, compleja y plural de las formas de agencia cultural de las mujeres en la escena iberoamericana. Así, estas cartografías femeninas que van más allá de la escena tratan de interpelar los modos en que construimos el conocimiento histórico y los relatos culturales que lo sustentan.

Cartografías femeninas más allá de la escena propone una mirada innovadora y necesaria sobre la historia del teatro desde una perspectiva de género y estudios culturales. Lejos de ser una simple historia lineal o un listado de figuras femeninas destacadas, este volumen traza un mapa complejo y dinámico que visibiliza las múltiples formas en que las mujeres han intervenido en el mundo teatral.

El libro despliega un enfoque original que va más allá de la escena visible para explorar las redes, desplazamientos y dispositivos que han permitido la agencia cultural femenina en contextos teatrales diversos, desde el Siglo de Oro hasta mediados del siglo xx. Su alcance transnacional, que conecta el ámbito peninsular con el latinoamericano, aporta una perspectiva comparativa valiosa que revela tanto convergencias como particularidades en los procesos de institucionalización teatral atravesados por el género. A través de un orden cronológico y una metodología relacional e interseccional, el lector y la lectora se sumergen en la transformación gradual de las prácticas teatrales femeninas: desde los primeros gestos de visibilidad profesional hasta las propuestas escénicas pedagógicas y emancipadoras del siglo xx.

En suma, este libro invita a replantear el modo en que construimos el conocimiento histórico y cultural sobre el teatro, abriendo espacio para una narrativa plural y compleja que reconoce las voces y experiencias femeninas como fundamentales para comprender el imaginario escénico iberoamericano.

ISBN 978-84-1369-977-6

9 788413 699776