

JOSÉ ROMERA CASTILLO, *Teatro de ayer y de hoy a escena*, Madrid, Verbum, 2020, ISBN: 978-84-1337-250-1, 439 pp.

Este valiosísimo e imprescindible volumen para cualquier investigador o curioso del teatro de nuestros días deja constancia de los estudios en torno al teatro que lleva realizando el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T) desde su fundación, en 1991 (cuyas actividades pueden verse en <<https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html>>), por su director, el profesor José Romera Castillo, autor del estudio que reseñamos.

Este Centro de Investigación es señero en su atención al teatro actual —como puede comprobarse en que la mayoría de sus Seminarios Internacionales están dedicados a este asunto—, fundamentalmente, porque al estudio de la literatura teatral se une el de las puestas en escena y la vida escénica. Esta consideración del teatro como producto cultural total que influye decisivamente en la sociedad es destacada por el propio José Romera Castillo: «El teatro tiene una presencia en la vida social y artística de un país, aunque desde siempre se habla de que está en crisis» (p. 77) y se concreta en Tesis de Doctorado, Memorias de Investigación o Trabajos de Fin de Máster, con el fin de subsanar el significativamente menor número de estudios dedicados a la representación y puesta en escena teatrales en orden diacrónico.

El volumen que reseñamos se compone de un «Prolegómenos» y dieciocho capítulos que refieren los estudios y diferentes iniciativas por parte del SELITEN@T y de su director, relacionados con el teatro en estas primeras décadas del siglo XXI, aunque también nuestro teatro áureo y el de los siglos XIX y XX. En «Prolegómenos» José Romera sitúa este estudio dentro de la línea de investigación del SELITEN@T dedicada al teatro: «La más vigorosa, sin duda, por los granados frutos que ha generado» (p. 45). Este ámbito de estudio cuenta como herramientas fundamentales la revista *Signa* y los Seminarios Internacionales. José Romera da sucinta noticia de veintiséis de ellos deteniéndose en los dos últimos: el número XXVII dedicado a su homenaje —G. Laín Corona y R. Santiago Nogales, eds., *Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018) en homenaje al profesor José Romera Castillo* (Madrid, Visor, 2019), que puede consultarse en su totalidad en: <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/homenaje_jose_romera.html>— y el XXVIII —*Teatro y filosofía en los inicios del siglo XXI* (Madrid, Verbum, 2019)—. Estos Seminarios «ocupan un lugar destacado en el panorama de la investigación semiótica literaria y teatral en España y fuera de ella, según ha sido reconocido por la crítica» (p. 26). Permítaseme añadir el XXIX Seminario Internacional, titulado: *Teatro y deportes en los inicios del siglo XXI*, y que tuvo lugar virtualmente a través de la plataforma Teams, los días 10 y 11 de diciembre de 2020 (cuya grabación puede verse en: <<https://canal.uned.es/series/5fd1f-9620c651a6bc2054213>>).

De este modo, la exhaustiva actividad del SELITEN@T en torno al hecho teatral total hace que este Centro de Investigación figure «entre los centros de investigación sobre la literatura y el teatro actuales más destacados dentro del hispanismo internacional» (p. 14), lo que le convierte en referencia para investigadoras e investigadores de este ámbito.

Después de estas consideraciones previas, los primeros seis capítulos están dedicados al teatro español desde el período clásico hasta la actualidad y parten de un recorrido bibliográfico a partir de los estudios sobre el período teatral que indica el epígrafe presentes en las obras del propio José Romera Castillo, en los Seminarios Internacionales, en el volumen correspondiente de los tres que componen el *Homenaje al profesor José Romera Castillo*, en la revista *Signa*, así como Tesis de Doctorado, Memorias de investigación o Trabajos Fin de Máster sobre la vida escénica en ciudades concretas de España, Europa y América; finalmente, se resaltan los proyectos de investigación que han sido reconocidos por nueve subvenciones conseguidas a través de concurso público.

Aparte de estas consideraciones comunes a todos los capítulos, podemos destacar determinados aspectos particulares. Así, el capítulo I, «Teatro clásico a escena», constituye una nutrida muestra de referencias a estudios realizados en el seno del SELITN@T acerca de la proyección de determinadas piezas del teatro áureo en la escena actual, con el ánimo de que sean utilizadas por los investigadores para contribuir a la construcción y a la puesta en evidencia de nuestro valioso patrimonio cultural. En cuanto al estudio de las puestas en escena, destaca la atención a la presencia de Lope de Vega en diversas ciudades de España. El capítulo 2 trata del teatro cervantino y su visibilidad en la España de hoy. Después de unas consideraciones sobre la falta de inversión pública en apuestas teatrales arriesgadas, se consignan espectáculos teatrales en torno a la efeméride cervantina que tuvo lugar en 2016, entre las que destacan las dedicadas al *Quijote* realizadas por Joglars y Ron Lalá, las versiones feministas como *Quijote, femenino plural*, de Ainhoa Amestoy o *Pingüinas*, de Fernando Arrabal, resaltando finalmente la importante presencia de obras cervantinas en la 39.ª edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. El capítulo 3 sobre los estudios en torno al teatro del siglo XIX destaca por su especial atención a la vida escénica de determinados lugares de España en la segunda mitad del citado siglo, con la especial mención de la presencia del teatro español en Lisboa.

Las reconstrucciones de la vida escénica arrojan interesantes datos como los aportados en los capítulos 4 y 5, que se ocupan de la presencia de figuras históricas en nuestro teatro de la segunda mitad del siglo XIX, en diversos lugares de España. De un lado, Fernán González y Guzmán el Bueno han sido protagonistas de varias obras, cuando ambas figuras fueron utilizadas como modelos ejemplarizantes o vehículos de ideas políticas, respectivamente; por otra parte, se estudia la figura del trovador medieval Macías, revivido por Larra, a quien le siguieron *El Trovador* de Antonio García Gutiérrez y la ópera *Il Trovatore*, de Giuseppe Verdi.

Cronológicamente, llegamos a los siglos XX y XXI, de los que se ocupan buena parte de las investigaciones de este Centro de Investigación. Los capítulos 6 al 9 se dedican a cuestiones generales; del 10 al 18 se ocupan de aspectos particulares como el metateatro, la diversidad sexual, los musicales, los Premios Max, las dramaturgias femeninas y la relación del teatro español con el hispanoamericano.

Así, en el capítulo 6, a la exhaustiva relación de investigaciones en el seno del SELITN@T sobre el teatro de los siglos XX y XXI, se le une la publicación de textos teatrales y las intervenciones de dramaturgas y dramaturgos actuales que han insertado piezas escénicas

en sus comunicaciones o que incluso han realizado alguna conferencia dramatizada. El capítulo 7 se especializa en el siglo XXI a través de pequeñas calas («Teselas de un mosaico teatral español en los inicios del siglo XXI»), de modo que obtenemos un panorama general dividido en diferentes aspectos, partiendo de la creación literaria teatral, a la que le siguen las diferentes modalidades de puestas en escena, públicas y privadas, fundamentalmente en Madrid (abril 2013) —compuestas por teatro histórico, femenino, de humor, musicales, nacional e internacional, entre otros—, así como la relación del teatro con la prensa, el cine, la televisión y las nuevas tecnologías. Por su parte, el capítulo 8 se ocupa de los espacios, considerando los creados en las propias obras por la escenografía y el sonido, también se mencionan los nuevos lugares teatrales, como los domicilios, que renuevan el teatro y lo hacen accesible a públicos renovados.

La atención a los premios teatrales en el capítulo 9 es la muestra de la concepción del profesor José Romera Castillo del hecho teatral como un fenómeno amplio que abarca tanto el aspecto literario como el espectacular, social y mediático. En este capítulo se mencionan los premios de la Fundación SGAE y los Max, centrándose en la edición de 2016 de estos últimos, en colaboración con la Academia de las Artes Escénicas de España (de la que José Romera es miembro numerario).

Los últimos ocho capítulos están dedicados a aspectos más concretos del teatro actual. Así, el 10 pone en evidencia la presencia del teatro español en Europa y viceversa, revelándose este arte teatral como un nexo más de unión entre España y el resto del continente. El capítulo 11 se dedica a las piezas metateatrales que se han podido ver en los escenarios madrileños —con autorreferencias al propio arte teatral, personajes-actores o incluso autores que actúan en sus propias obras, como el caso de *Los Gondra*, de Borja Ortiz de Gondra—; le sigue un repaso bibliográfico al tratamiento de este tema en *El teatro como recurso artístico, histórico y cultural en los inicios del siglo XXI* (José Romera Castillo, ed., Madrid, Verbum, 2017) y *El teatro como espejo del teatro* (Urszula Aszyk, José Romera Castillo et alii, eds. Madrid, Verbum, 2017), así como en los trabajos de la Dra. Pilar Jódar Peinado. Para paliar la todavía escasa visibilidad de nuestras dramaturgas en los teatros, el SELITEN@T dedica una parte de sus estudios teatrales —que se reseñan en el capítulo 12— a las piezas escritas por mujeres, que surgen, fundamentalmente, en el seno del proyecto *DRAMATURGAE*. Dentro de esta atención especial a las dramaturgas se encuentra el estudio de las creadoras argentinas, en el capítulo 13, que se insertan en el contexto del interés del SELITEN@T por el teatro hispanoamericano.

Coincidiendo con la celebración del *World Pride* en Madrid, en junio de 2017, el SELITEN@T dedicó su XXVI Seminario Internacional a *Teatro y marginalismo(s) por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI* (Madrid, Verbum, 2017), como forma de poner de relevancia la integración que estas realidades necesitan completar todavía. Junto a la mencionada actividad, este capítulo 14 da cuenta de espectáculos y festivales relacionados con la visibilización de las mujeres y de diferentes realidades sexuales. Aspecto este último, el sexual, que requiere capítulo aparte, como podemos apreciar en el siguiente apartado, al que se dedica el XXI Seminario Internacional *Erotismo y teatro en la primera década del siglo XXI* (Madrid, Visor Libros, 2012), así como a la atención que merece este tema por

parte de determinados dramaturgos y dramaturgas cuyos trabajos en torno al erotismo en el teatro quedan consignados.

Los dos siguientes capítulos se ocupan de la música en el teatro —aspecto al que el SELITEN@T dedicó su XXIV Seminario Internacional (*Teatro y música en los inicios del siglo XXI*, Madrid, Verbum, 2016)— y de los musicales. El 16 da cuenta del interés de José Romera por el escritor Antonio Gala, plasmado en sus numerosos estudios sobre el cordobés, algunos de los cuales tratan la música en su producción literaria, centrándose en sus cinco obras de teatro musical —donde se incluye la atención a las dos comedias musicales: *Carmen*, *Carmen* y *La truhana*—. El capítulo 17 justifica su atención a los musicales por su impacto económico en las ciudades donde se representan y su éxito popular —a pesar de su elevado precio—, lo que hace que hayan consolidado su colonización ideológica. Tras la mención al XXIV Seminario Internacional del SELITEN@T sobre las relaciones entre el teatro y la música —citado más arriba—, se reseñan otros estudios que aparecen en *Cartografía teatral en homenaje al profesor José Romera Castillo* (Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales, eds. Madrid, Visor Libros, 2019), así como da noticia de webs españolas y extranjeras con información sobre musicales, empresas multinacionales y españolas y los musicales de más éxito que producen unas y otras —entre los que están *El rey león* y *Priscila, reina del desierto*, respectivamente—. Finalmente, José Romera se detiene en la cartelera madrileña de un período concreto de 2014, donde reseña los espectáculos de teatro musical y musicales que se podían ver por esas fechas.

El último capítulo reflexiona sobre diferentes aspectos del arte teatral: pone de relevancia la puesta en escena, por lo que el dramaturgo queda relegado a uno más de los emisores múltiples que constituyen un espectáculo teatral; llama la atención sobre la representación de mitos literarios en la escena actual, como la *Celestina* y el *Quijote*, pero fundamentalmente, *Don Juan*; reseña de manera importante la Tesis de Doctorado, dirigida por el profesor Romera, del Dr. Miguel Ángel Jiménez Aguilar sobre la vida escénica de Málaga en la primera década del siglo XXI; y finaliza con un ameno y curioso paseo por piezas teatrales relacionadas con el agua, fundamentalmente a partir del siglo XIX.

Sintetizando: era necesario un volumen que recopilara y pusiera de relieve la investigación que sobre el teatro lleva a cabo el profesor Romera así como lo realizado en el SELITEN@T, Centro de Investigación integrado por numerosos investigadores e investigadoras del ámbito tanto nacional como internacional. Solo de esta manera se deja constancia de la riqueza y heterogeneidad del trabajo realizado en torno al teatro en su vertiente literaria y espectacular, lo que lo hace imprescindible para quien se adentre en el actual género dramático, con la particularidad de que, a la literatura teatral, se le une la importante investigación sobre la vida escénica y las puestas en escena, sin duda una parcela de interés pionera y que cada vez está adquiriendo más importancia en los estudios teatrales. Como fundador y director de este Centro de Investigación está el autor de este libro, el profesor José Romera Castillo, Catedrático Emérito de Literatura Española de la UNED y figura señera y de incuestionable referencia en el hispanismo internacional (como puede verse en: <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf>), cuya trascendencia queda consignada en este libro, que constituye una tesela más que se une a las numerosas y rigurosas investigaciones del mencionado profesor,

volumen que se completa con otra publicación suya más reciente: *Calas en el teatro español actual* (Salobreña, Granada, Alhulia, 2020).

M.ª Pilar Jódar Peinado

Academia de las Artes Escénicas de España