

JOSÉ ROMERA CASTILLO: *Teselas teatrales actuales*, Vigo, Ediciones Invasoras, 2025, ISBN: 978-84-18885-78-5, 388 pp.

JESÚS ÁNGEL ARCEGA MORALES
SELITEN@T (UNED)
chesusarcega@gmail.com

La obra *Teselas teatrales actuales* está estructurada en cinco grandes bloques: un «Pórtico», que detalla las líneas de investigación teatral en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T) (<https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/cursos/centro-investigacion-SELITENT.html>); «Teatro del siglo XXI», que aborda la relación del teatro con los grandes temas tratados en las tablas en este siglo, como la ecología, la gastronomía, las ciencias y ciencia ficción, la medicina, los deportes, la otredad, la inteligencia artificial y el teatro breve; el análisis de varios «Dramaturgos», como Ana Caro, Buero Vallejo, Gala o López Mozo; «Apostillas teatrales» sobre diversas temáticas, y se cierra la obra con las publicaciones del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T).

Hablar del prestigioso investigador y profesor, José Romera Castillo, es hacerlo del pionero de la semiótica en España. Fundó y presidió la Asociación Española de Semiótica, dirige el SELITEN@T y la revista *Signa*. Ha promovido nuevas metodologías de enseñanza de la lengua y la literatura, explorado sus vínculos con cine, televisión y tecnología. Es catedrático emérito de Literatura Española, romanista y semiólogo, con reconocimiento como crítico literario y teatral y académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España y académico correspondiente de las corporaciones de la Lengua Española en Chile, Estados Unidos, Puerto Rico y Filipinas, además de las Academias de Buenas Letras de Barcelona, Granada y Córdoba. En Filología Hispánica ha estudiado la literatura española y el teatro tanto en su vertiente textual como escénica, así como la historia y proyección internacional de la escena española.

El presente volumen se abre con un detallado corpus de las diferentes líneas de investigación del SELITEN@T con sus treinta y cuatro seminarios internacionales, que han abordado otros tantos temas vinculados al teatro, varios proyectos de investigación, numerosas tesis doctorales y los cuantiosos libros, ediciones, prólogos y artículos sobre teatro de Romera.

Tras el pórtico introductorio, el primer bloque «Teatro del siglo XXI» se estructura en seis partes: «Teatro y Ecología», «Teatro y Gastronomía», «Teatro y Ciencias», «Teatro y Medicina», «Teatro y Deportes» y «Teatro y Otros Temas».

En la primera sección, «Teatro y Ecología», Romera articula una introducción rigurosa al vínculo entre arte escénico y conciencia medioambiental. Partiendo de evocaciones personales traza la evolución del concepto de ecología desde su origen etimológico y científico hasta el surgimiento del ecologismo y del Antropoceno, fundamentando así el contexto teórico necesario para entender el teatro ecológico. El autor destaca el papel del SELITEN@T y su XXXII Seminario Internacional como catalizadores de este enfoque, y señala las primeras investigaciones sobre teatro y ecología en España, publicadas en *ADE-Teatro* en 1995. El capítulo ofrece una selección de montajes de diversos géneros españoles y de producciones internacionales representadas en España. Finalmente, el autor sintetiza las aportaciones de dramaturgos e investigadores presentadas en el seminario junto a estudios teóricos sobre crisis ecosocial, ecología cognitiva, teatro comunitario y ecocidio en América Latina. En la segunda parte de este primer bloque, examina el proyecto *Planeta vulnerable*, iniciativa de la Asociación Cultural Lanzambiental con asesoramiento de José Sanchis Sinisterra y el Nuevo Teatro Fronterizo, concebido como un laboratorio de dramaturgias inducidas para estimular la reflexión sobre crisis ecológicas.

Posteriormente, el segundo bloque, «Teatro y Gastronomía», ofrece un recorrido que sitúa la alimentación en el centro del discurso escénico, partiendo de una reflexión etimológica y cultural que enlaza la «ley del estómago» griega con la constitución de la gastronomía como disciplina académica en España. El autor plantea la inevitabilidad de rastrear la comida y sus símbolos en el teatro contemporáneo, tal como ya ocurría en el cine y la televisión. El texto repasa el uso de alimentos en la escena desde la Antigüedad hasta la Edad Media, donde bufones y trovadores amenizaban festines, pasando por el Siglo de Oro con Cervantes y Quevedo, que emplearon la gula y el hambre como motores narrativos y sociales, hasta llegar a Arnold Wesker o las propuestas caníbales de Francisco Morales Lomas y Angélica Liddell, que demuestran la potencia metafórica de la cocina como espejo de la deshumanización. El apartado culmina con las aportaciones del XXXII Seminario Internacional del SELITEN@T, estructuradas en un panorama (Pérez-Rasilla), intervenciones de creadores (Alonso de Santos, Amestoy, De Dios López), estudios sobre autores patrios e internacionales y casos hispanoamericanos.

El tercer apartado, «Teatro y Ciencias» examina la creciente relación entre teatro, ciencia y ciencia ficción en el siglo XXI, destacando su valor como herramienta de divulgación y reflexión crítica. Se revisan antecedentes históricos y estudios clave, junto a iniciativas recientes como el Nuevo Teatro Fronterizo, TeatrIEM o el proyecto «Alioth», que evidencian el interés por integrar saberes científicos en la escena. En el ámbito de la ciencia ficción teatral, se mencionan obras clásicas y adaptaciones, así como producciones españolas contemporáneas. El capítulo recoge también los resultados del XXXI Seminario Internacional del SELITEN@T. Finalmente, se destaca la labor de la revista *Signa* en el estudio de dicho tema. El apartado se cierra con una cartografía concisa y bien documentada del Nuevo Teatro Fronterizo bajo la dirección de José Sanchis Sinisterra, mostrando cómo su política de «dramaturgias inducidas» intentó incorporar temáticas científicas a la práctica escénica mediante encargos, residencias y colaboraciones institucionales. Se presentan como casos ejemplares el ciclo «Pioneras de la ciencia», la colaboración con TeatrIEM y el proyecto «La escena de Anaximandro». El texto constituye un repertorio útil y un punto de partida imprescindible para investigaciones posteriores sobre la teatralización del conocimiento científico, especialmente en lo referido a análisis formal, estudios de impacto y estrategias de sostenibilidad.

El siguiente apartado, «Teatro y Medicina», articula con solvencia una lectura semiótica y cultural de las pandemias que conecta la tradición teórica con un amplio repertorio histórico y las respuestas contemporáneas al COVID-19. La fundamentación teórica recoge referencias canónicas de la semiótica de la cultura y sitúa con precisión la pandemia como fenómeno ligado a la globalización y a continuidades históricas que condicionan la producción simbólica. El barrido histórico es riguroso y bien dosificado, desde los mitos y crónicas de la Antigüedad hasta las grandes máscaras literarias de la modernidad, lo que permite comprender la persistencia temática de la peste en la imaginación colectiva. La selección de obras y autores funciona como un mapa comparado de gran utilidad. El apartado teatral demuestra que el escenario ha sido tanto espacio de representación metafórica de la enfermedad como laboratorio de prácticas escénicas, con lecturas pertinentes de tragedias clásicas y piezas modernas que iluminan la relación entre contagio, violencia social y conflicto dramático. La documentación sobre el impacto del COVID-19 en las artes escénicas es exhaustiva en cuanto a iniciativas prácticas; el texto registra cierres, confinamientos, emisiones en *streaming*, salas virtuales y proyectos institucionales que sirven como modelos operativos. El reconocimiento del teatro *transmedia* y de los formatos híbridos audiovisual-teatral enfatiza la capacidad del campo

escénico para reinventarse y conservar innovaciones que han surgido en situación de emergencia. La compilación bibliográfica, incluidas ediciones colectivas y la propia producción investigadora del autor, convierte el capítulo en una herramienta pedagógica y de referencia para seminarios, programaciones culturales y líneas de investigación sobre teatro y salud.

«Teatro y Deportes» en los inicios del siglo XXI aborda con rigor la intersección entre teatro y deportes, tomando como eje el XXIX Seminario Internacional del SELITEN@T. Se destaca la conexión histórica entre cultura y deporte, así como los paralelismos estructurales entre práctica escénica y deportiva. Se analiza la presencia del deporte en la dramaturgia contemporánea, con especial atención al fútbol, el ciclismo y el boxeo, desde perspectivas estéticas, narrativas y territoriales. Otras disciplinas como el atletismo, el ajedrez y el boxeo se abordan en clave dramatúrgica, destacando obras que exploran la identidad, la migración, el conflicto ideológico y la memoria histórica.

El último bloque de este segundo apartado aborda tres temas. El primer asunto despliega una lectura amplia y bien articulada de la relación entre teatralidad y otredad, recorriendo marcos filosóficos clásicos y psicoanalíticos hasta ejemplos teatrales contemporáneos. Parte de una distinción clara entre realidad y ficcionalidad y sitúa el teatro como un espacio semiótico específico donde la palabra es uno de muchos signos y la comunicación se realiza en vivo.

Teselas de teatro breve actual sintetiza con precisión tres teselas complementarias que articulan investigación institucional, respuesta pandémica y compromiso ecológico, ofreciendo documentación abundante y una orientación programática para el estudio del teatro breve. La primera tesela, centrada en SELITEN@T, pone en valor la capacidad del centro para consolidar el campo a través de seminarios internacionales, revista indexada, dirección de tesis y ediciones teatrales, y reúne panoramas críticos y teóricos que muestran la pluralidad de enfoques y autorías en la dramaturgia breve. La segunda tesela, dedicada al COVID-19 y la transmedialidad, combina un marco semiótico con un inventario de prácticas: reconversión a plataformas y salas virtuales, proyectos de *streaming* institucionales y antologías de confinamiento, además de formatos híbridos que integran lenguajes teatrales, audiovisuales y televisivos. La tercera tesela aborda la ecología y la ecoficción mediante antologías y piezas representativas que tratan contaminación, pérdida de biodiversidad y justicia alimentaria, proponiendo al teatro breve como espacio de experimentación ética y estética y abriendo agendas sobre contenidos y sostenibilidad escénica. Finalmente, «Literatura y teatro en la aldea global con la Inteligencia Artificial al fondo» articula con precisión una doble operación: rendir

homenaje personal e intelectual a Juan Carlos Rodríguez y ofrecer un aparato teórico operativo que conecta la historia crítica de la literatura y el teatro con los desafíos contemporáneos de lo tecnológico. La estrategia de las teselas funciona como principio organizador y permite alternar memoria íntima, genealogía disciplinar y argumentación teórica sin pérdida de coherencia. La reconstrucción de la figura y la obra de Juan Carlos Rodríguez articula con tino filiaciones teóricas y efectos prácticos en la crítica española. La exposición de sus principales libros y tesis, su lectura marxista althusseriana y el testimonio de Luis García Montero sitúan su producción como motor de renovaciones críticas y como eje que liga teoría, historia y compromiso intelectual en la España contemporánea. La sección sobre IA y teatro combina ejemplos temáticos y prácticos: dramaturgias que ponen la IA en el centro de la ficción, montajes con actores robot y herramientas algorítmicas que intervienen en diseño, iluminación y gestión de audiencias. El capítulo destaca por su erudición comunicada con claridad pedagógica, por su equilibrada mezcla de rigor teórico y ejemplos empíricos y por su capacidad conectiva entre tradición crítica y problemas contemporáneos.

El apartado llamado «Dramaturgos» reivindica con acierto la figura de Ana Caro de Mallén, destacando su origen granadino recientemente documentado por Juana Escabias. Posteriormente, arranca con recuerdos biográficos y escolares que arraigan la admiración por Calderón y sitúa a Ignacio Amestoy tanto como mediador teatral como estudioso riguroso. La introducción de Amestoy, organizada en dos partes, ofrece una síntesis biográfica y un comentario pormenorizado de las ocho piezas seleccionadas por la Biblioteca Castro, agrupadas en ejes: dramas históricos, comedias de enredo, dramas filosóficos y piezas religiosas/trascendentales, que facilitan la lectura panorámica sin sacrificar la especificidad de cada texto. El siguiente dramaturgo estudiado es Antonio Buero Vallejo, analizando el volumen actas del Curso Internacional celebrado en octubre de 2000 y editado por Mariano de Paco y Francisco Javier Díez de Revenga, que reúne a un ramillete de especialistas que combinan rigor académico y tono afectivo en torno a la figura de Buero Vallejo. Los estudios incluidos ofrecen contribuciones relevantes en tres direcciones complementarias: la reconstrucción biográfica y contextual; la exploración de géneros menos estudiados; y el análisis dramatúrgico y semántico. Tras este autor, Romera Castillo estudia el autobiografismo de Antonio Gala y los materiales extraliterarios que sostienen su creación. A partir de su cercanía personal, su experiencia como espectador y su labor investigadora, analiza obras clave, identifica la presencia de diarios inéditos, epistolarios y un extenso caudal de entrevistas en prensa, radio y televisión, y

reivindica la edición crítica y el estudio riguroso de esos materiales. Destaca además el uso del humor como instrumento ético y crítico, la presencia de la música y el musical en su obra, el enraizamiento histórico, que desmitifica los grandes mitos, y concluye situando a Gala como autor prolífico, popular y discutido cuya obra exige edición crítica, estudio de su meta-poética teatral y análisis de sus cruces con medios y géneros.

Por último, el capítulo dedicado a Jerónimo López Mozo ofrece una semblanza afectuosa y rigurosa del dramaturgo, destacando su papel como renovador del teatro español y su compromiso con la escena desde la escritura, la crítica y la investigación.

El capítulo «*Apostillas teatrales*» constituye una valiosa contribución al estudio del teatro contemporáneo desde una perspectiva interdisciplinar, crítica y comprometida. A través de una serie de bloques temáticos, el autor traza un recorrido por los vínculos del teatro con la ecología, la gastronomía, la pandemia, el deporte, la inteligencia artificial y la figura de Mariano de Paco, articulando una reflexión plural sobre el papel del arte escénico en la sociedad actual.

Cierran el libro las cuantiosas e imprescindibles publicaciones del SELITEN@T, que Romera dirige desde hace un cuarto de siglo.

En definitiva, *Teselas teatrales actuales* es una obra imprescindible para cualquier investigador del teatro, pues proporciona un abundante caudal bibliográfico centrado en el teatro presente y con la rigurosidad y amenidad a las que nos tiene acostumbrados el granadino José Romera Castillo.