

TEATRO, CIENCIAS Y CIENCIA FICCIÓN EN LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XXI

José ROMERA CASTILLO (ed.)

Madrid: Verbum, 2023, 364 pp.

ISBN: 9788413379340

La comunidad científica y especialmente los que nos dedicamos a los estudios teatrales damos la feliz acogida a un nuevo volumen editado por el catedrático emérito José Romera Castillo, que se suma a los anteriores trabajos, los cuales recopilan las 31 aportaciones científicas llevadas a cabo en el seno del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), fundado y dirigido por el mismo José Romera Castillo en 1991 (cuyas actividades pueden verse en <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html>). Esta nueva publicación titulada *Teatro, ciencias y ciencia ficción en las dos primeras décadas del siglo XXI*, patrocinada por la Academia de las Artes Escénicas de España, la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI, la Asociación Española de Semiótica, el Instituto del Teatro de Madrid y la UNED, se centra en el estudio de las relaciones de ámbitos aparentemente inconciliables, que, por el contrario, a finales del siglo XX y, sobre todo, a principios del XXI, revelan contactos interesantes en el conjunto de estudios que en el volumen se recogen, a raíz del XXXI Seminario Internacional del SELITEN@T, bajo el título anteriormente indicado. El Seminario se celebró en Madrid del 28 al 30 de junio de 2022 y proporcionó también la ocasión para los actos conmemorativos de los 50 años de la actividad académica y cultural de la UNED, en la que el legado del profesor José Romera Castillo se inserta.

El planteamiento del volumen editado en 2023 sigue el de los volúmenes precedentes, brindando a estudiosos y expertos de dramaturgias unos trabajos que, conjugando claridad y rigor científico, incrementan brillantemente con nuevas perspectivas el estudio y el debate sobre la escena teatral contemporánea.

Encabeza el volumen un estudio introductorio —“Líneas teatrales de investigación en el SELITEN@T: teatro y ciencia (+ficción)”—, a cargo del editor, en el que el académico traza la trayectoria, larga y provechosa, del SELITEN@T: mediante el acopio de información detallada se perfilan sus fases evolutivas, los temas monográficos de los

seminarios que organiza anualmente, desde 1991 hasta la actualidad, profundizando en la línea de investigación más fructífera que se centra en los estudios teatrales, tanto desde el punto de vista textual como desde el de la puesta en escena, que, como Romera Castillo subraya, están aportando resultados extraordinarios a la historia del teatro representado en España y a la presencia del teatro español en Europa y en América. De hecho, de los treinta y un seminarios celebrados hasta 2022, veintidós se centraron en la conjugación de lo teatral con otros ámbitos del saber y otras áreas artísticas (historia, poesía, cine, televisión, prensa, nuevas tecnologías, etc.), como puede verse en <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publiact.html>. Romera Castillo alude también a la importancia de otra actividad, llevada a cabo en el SELITEN@T, como es *SIGNA. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, fundada también por él, que se edita anualmente en formato impreso, electrónico y CD y que se encuentra alojada en prestigiosos repositorios (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Dialnet, y el repositorio digital de la UNED: <http://e-spacio.uned.es/fez/>), y que también puede leerse en <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/publisigna.html>. Tras examinar el largo y fructífero recorrido del centro, el profesor Romera reflexiona finalmente sobre el tema central del volumen, que no es otro que el de la interesante y creciente tendencia del teatro de acudir a los ámbitos de la ciencia y de la ciencia ficción, por lo que se estimó de sumo interés realizar un seminario al respecto.

Tras ese itinerario ofrecido con esmero por Romera Castillo, que da eficazmente cuenta de la riqueza de los trabajos impulsados por el centro y por su incansable fundador, el volumen da paso a los tres apartados en los que se distribuyen las contribuciones: el primero está dedicado a “Aspectos generales”; el segundo, a las “Dramaturgias sobre teatro español”, y, finalmente, el tercero, a “Otras dramaturgias”.

Abre el primer apartado “Una aproximación a las relaciones entre teatro y ciencia en la escena española del siglo XXI”, en la que Eduardo Pérez-Rasilla nos permite apreciar un documentado *excursus* sobre algunas tentativas teóricas que proponen el uso de metodologías científicas para la escritura y la representación teatrales. Después de un interesante recuento de publicaciones científicas en castellano muy relevante a finales del siglo XX y en estas primeras décadas del XXI, el autor profundiza muy acertadamente en algunas reflexiones teóricas acerca de las relaciones entre teatro y ciencia en la escena española, que encuentran un primer ejemplo en el libro *Nuevas dramaturgias. Los autores de fin de siglo en Cataluña, Valencia y Baleares*, publicado en 2000 por Ragué-Arias, pero que se conforman de manera muy relevante en el volumen *Escenarios del caos*, publicado en 2006 por Anxo Abuín, donde se explica cómo la literatura y las artes escénicas reciben la influencia de la teoría del caos, la teoría de las catástrofes, la entropía, etc. Muy provechosos son los planteamientos en torno a la identificación de las vinculaciones de estas teorías con unas creaciones teatrales del siglo XXI —entre otras, se recuerda *La colmena científica o El café de Negrín*, de José Ramón Fernández, un homenaje a las tertulias que tenían lugar en el laboratorio de Fisiología de la Residencia

de Estudiantes de Madrid— y que terminan con unos cuestionamientos sobre la responsabilidad ética de la ciencia expresada mediante unas obras objeto de análisis.

El estudio detenido de José Luis Sanz Estévez de los parámetros, las características y metodologías que definen el teatro y la ciencia arroja nueva luz sobre algunas interesantes posibilidades de fusión de los dos ámbitos; mientras el examen de las posibilidades de la puesta en escena de un texto de ciencia ficción, llevado a cabo por Juan José Fernández Villanueva, pone de relieve la exigencia de nuevos dispositivos dramáticos durante el proceso creativo.

Sumamente interesantes se demuestran algunos estudios que problematizan una cuestión nodal: la superación del conflicto entre lo teatral y lo mediático en la escena contemporánea post-pandémica, que está produciendo interesantes formas de hibridación. De hecho, gracias a la aportación de María Ángeles Grande Rosales, cabe la reflexión sobre los resultados de algunas formulaciones dramáticas híbridas y contaminadas, que confluyen en *tecnoteatro,s* en los que, como asegura la autora, la dimensión material y física de lo escénico encuentra su proyección en el ecosistema mediático, constituido por plataformas y redes. En la misma línea se coloca el estudio de Sergio Camacho Fernández, el cual, a la luz de elementos contextuales de peculiar relieve en nuestra condición post-pandémica, hace hincapié en la necesaria reconfiguración de los espacios, que, como dan cuenta otros estudios sobre el tema, contradice a la premisa misma del acto escénico. Además, el análisis de dos obras que, como recuerda el autor, han representado el modelo del género distópico en la ciencia ficción, *Brave new normal* y *Covid 19_94*, aporta una perspectiva novedosa, al insistir en la dinamicidad y permeabilidad de las artes escénicas y en la fructífera integración de la digitalización de las relaciones sociales.

Los trabajos que ocupan el segundo apartado, “Dramaturgias sobre teatro español”, despliegan análisis minuciosos y originales sobre las dramaturgias contemporáneas en el ámbito hispánico, pasando revista a los elementos constitutivos de las obras objeto de análisis: José Romera Castillo confiere merecida valoración a la aportación fundamental en ámbito experimental del Nuevo Teatro Fronterizo y a la labor de su propulsor, José Sanchis Sinisterra, dentro del proyecto *Dramaturgias inducidas*, a través del estudio de dos representaciones escénicas; Blanca Doménech Casares, una de las cinco dramaturgas convocadas por el Nuevo Teatro Fronterizo para la escritura colectiva del texto dramático de una de estas, *Pioneras (mujeres por la ciencia en España)*, examina las fases creativas hasta la publicación y la representación de la obra; Jorge García Fernández Arroita sigue el estudio sobre José Sanchis Sinisterra, centrándose muy acertadamente en el tratamiento dramático de lo metaficcional y lo metaliterario, a través del examen de *Casi (anillo de Moebius)*, y da cuenta de las problemáticas del lenguaje en su distintas emisiones (texto y escenificación), además de cuestionar, entre otros principios, la recursividad escénica y la singularidad del acto teatral; José Ramón Fernández nos brinda interesantes detalles sobre la exitosa recepción de su obra *La colmena científica* o *El café de Negrín*, cuya escritura se corresponde con un encargo a raíz de las celebraciones para los cien primeros

años de la Residencia de Estudiantes; Miguel Ángel Muro estudia cómo la misma obra logra poner en el escenario las teorías científicas de los primeros años del siglo XX; Jesús Ángel Arcega Morales investiga la capacidad divulgativa y testimonial del teatro en relación con obras teatrales del siglo XXI dedicadas a la figuras de los científicos Miguel Servet y Santiago Ramón y Cajal; Miguel Ángel Jiménez Aguilar presenta un estudio sobre otro gran dramaturgo dedicado a la investigación dramática, Juan Mayorga, mediante un análisis de *Angelus Novus* y *El Golem*, como ejemplificación del recurso de Mayorga a la ciencia y a la ciencia ficción para el planteamiento ético de un problema, que les confiere un enfoque utópico y/o distópico, pero que nos empuja a hacer una reflexión sobre lo mucho que la ciencia y la tecnología han influido e influyen en nuestros pensamientos y nuestras acciones; Sergio Santiago Romero examina con rigor los elementos fictocientíficos en *El Golem*, dedicando una última reflexión a la teoría del lenguaje y al conflicto filosófico entre ciencia y magia que en la obra emerge en toda su complejidad; y Ángel Esteban Monje presenta un estudio complementario a los dos anteriores, dando cuenta del estreno de *El Golem* en el Teatro María Guerrero, en cuyo montaje destacaron ejes fundamentales de las teorías filosóficas que van del transhumanismo al posthumanismo.

El último apartado, dedicado a “Otras dramaturgias”, enriquece el panorama español, brindándonos provechosas y generosas aportaciones sobre el tema. Nos resulta llamativo el estudio sobre tres obras catalanas de Ana Prieto Nadal, en las que algunas cuestiones científicas se ponen al servicio de la indagación sobre las relaciones humanas; el de Marina Sanfilippo, centrado en dos casos concretos de la escena teatral italiana contemporánea, en los que la representación de la vida de científicas muestra evidentes puntos de contacto con la narración de leyendas hagiográficas; Mariana Lima Muniz, examina la labor del Grupo Galpão dentro del cual Sílvia Gomez escribe *Partida de vóley à sombra de um volcão*, donde van de la mano el realismo mágico y la ciencia ficción; y, finalmente, Arthur Simon Zanella, analiza los procesos intersemióticos que intervienen en la creación de la figura de Nikola Tesla en la ópera *Les Éclairs*.

Por todo lo expuesto, el volumen editado por el profesor Romera Castillo con extraordinario esmero ofrece un abanico de nuevas contribuciones sobre el encuentro y la contaminación del teatro, la ciencia y la ciencia ficción en la escena contemporánea, mediante un análisis y evaluación amplios, representando, sin lugar a dudas, un hito de la investigación crítica del SELITEN@T, que, bajo la experta dirección del profesor Romera, sigue ofreciendo resultados excelentes.

Francesca Leonetti
Università degli Studi Roma Tre

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND).