

TEATRO Y MEDICINA EN EL PRIMER CUARTO DEL SIGLO XXI

José ROMERA CASTILLO (ed.)

Madrid: Verbum, 2024, 620 pp.

ISBN: 97884113683-9

El volumen *Teatro y medicina en el primer cuarto del siglo XXI*, editado por el profesor José Romera Castillo, catedrático emérito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es fruto del riguroso trabajo de investigación sobre el teatro hispano del siglo XXI llevado a cabo bajo su dirección y supervisión por Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), fundado por él en 1991, a través de los seminarios internacionales anuales que viene realizando desde su creación, como puede verse en su página web: <https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/cursos/centro-investigacion-SELITENT>.

El estudio del teatro contemporáneo ha sido un pilar fundamental de dichos seminarios desde su fundación en 1991, en general, y de los seminarios internacionales (33 hasta el momento), en particular, cuyo objeto de análisis se ha centrado en las tendencias escénicas de finales del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, planteadas desde diferentes temáticas y puntos de vista: el análisis de los espectáculos, los textos dramáticos, los jóvenes creadores, el personaje teatral femenino, el teatro breve, teatro y música, teatro y nuevas tecnologías, teatro, autobiografía y autoficción, teatro y filosofía, teatro y música, teatro y deportes, teatro, ecología y gastronomía o teatro, ciencia y ciencia ficción, etc. Todas estas áreas, que han sido estudiadas por especialistas nacionales e internacionales y publicadas en diferentes volúmenes, han proporcionado un extenso campo de indagación respecto a las artes escénicas del primer cuarto del siglo XXI, especialmente. Una investigación innovadora y profunda que, además de los seminarios y libros especializados que ha generado, ha dado lugar a la creación de la Asociación Internacional Teatro Siglo XXI (AITS21), cuyo presidente de honor es el Dr. Romera Castillo, dedicada a las culturas teatrales hispánicas e iberoamericanas.

Teatro y medicina en el primer cuarto del siglo XXI representa un eslabón más en esta prolífica trayectoria científica, en este caso ahondando en una temática de plena actualidad como es la medicina, las enfermedades y los conflictos sanitarios como material dramático en la escena actual y que se concreta en una serie de apartados que

pasamos a exponer a continuación. Un estudio introductorio del profesor Romera Castillo abre el volumen, exponiendo el recorrido investigador del SELITEN@T durante sus 33 años de existencia, un primer apartado de aspectos generales sobre la temática tratada, un segundo apartado sobre el teatro y la pandemia del Covid-19, un tercero sobre teatro y salud corporal y un cuarto sobre teatro y salud mental, así como, finalmente, un último apartado sobre presentaciones de libros publicados tanto por el SELITEN@T como por la AITS21.

En el apartado de aspectos generales destacamos los interesantes capítulos del dramaturgo Ernesto Caballero y de los profesores Eduardo Pérez-Rasilla, de la Universidad Carlos III, y Miguel Ribagorda Lobera, de la Universidad Camilo José Cela. Caballero explora las relaciones entre medicina y teatro desde su dimensión terapéutica que ya se daba en la Antigua Grecia, destacando la importancia de la sanación emocional desde la catarsis y el ritual del *phármakon* y aplicando esta curación y purificación ante los conflictos sociales en obras dramáticas como *El médico de su honra* de Calderón, *El enemigo del pueblo* de Ibsen o *La ronda* de Schnitzler. Pérez-Rasilla, por su parte, describe las diferentes tendencias teatrales del siglo XXI que versan sobre la enfermedad, el dolor y la fragilidad corporal, la locura y la medicina plasmadas en las obras de dramaturgos como José Sanchis Sinisterra, Antonio Álamo, Denise Despeyroux, Elena Córdoba, Lucía Carballal o Carolina África. Finalmente, Miguel Ribagorda aborda el tema desde una perspectiva diferente e innovadora: la del teatro como forma artística para la mejora de la salud. Dicha vertiente de estudio la conecta directamente con los avances neurocientíficos actuales relacionados con la empatía, la regulación emocional y la reducción del estrés que nos provocan los acontecimientos escénicos como artes de lo vivo, en contraposición del consumo excesivo de las redes sociales a través de las pantallas vinculado a la *hipersocialidad* actual.

El siguiente apartado dedicado al Teatro y el COVID-19 aporta diversas reflexiones sobre la multiplicidad de propuestas teatrales que provocó la pandemia global. Una situación de caos mundial que dio resultados artísticos diversos con obras innovadoras que experimentaban con el lenguaje teatral y las nuevas tecnologías debido a la situación de confinamiento. El profesor Romera Castillo abre el apartado con un capítulo en el que aborda las pestes, epidemias y pandemias y cómo el mundo artístico, principalmente el literario, tomó postura ante ellas, presentando a partir de un exhaustivo marco histórico las diferentes iniciativas teatrales que se dieron durante el confinamiento de 2020 y las dramaturgias que provocaron. El director del Instituto del Teatro de Madrid (ITEM) Julio Vélez presenta un estudio sobre la versión de *La lámpara maravillosa* de Valle-Inclán, llevada a cabo por la compañía Grumelot, propuesta postpandémica durante las fases de desconfinamiento que combinaba lo inmersivo y presencial con lo distanciado e interactivo a través de pantallas. El dramaturgo Julio Fernández, por su parte, aborda el análisis de dos obras colectivas, *De los días sin abrazos* y *Sen(o)fobia*, publicadas por la editorial Invasoras en 2020 desde una mirada postpandémica y el dramaturgo Antonio César Morón presenta la catarsis del yo en la dramaturgia post-Covid, aplicándola a dos

proyectos propios: *Teatro de alarma* y *Los oráculos y la epojé*. Márkel Hernández de la Universidad de Granada estudia la producción del Centro Dramático Nacional *La pira*, compuesta por nueve obras teatrales breves que se representó a través de su retransmisión en directo vía *streaming*, reflexionando sobre la relación del convivio presencial y el tecnovivio digital, siguiendo los conceptos desarrollados por diversos investigadores. En la misma sintonía, el profesor Niel Diago de la Universidad de Valencia analiza la obra de Maribel Bayona y Jerónimo Cornelles *1Km²*, también compuesta durante el confinamiento.

El apartado sobre el teatro y la salud corporal presenta aportaciones como la de la dramaturga Inmaculada Alvear, que analiza su obra *Paraíso* sobre la interesante temática de los trasplantes de corazón y la posible transferencia de recuerdos y emociones del donante al receptor o el trabajo de la dramaturga Lucía Miranda y Giuseppe Verastegui que presenta el proyecto *Yo cuento*, laboratorio teatral interdisciplinario que combina el arte y la salud transformando el entorno hospitalario a través del juego teatral. También cabe señalar los estudios sobre obras dramáticas y puestas en escena concretas que se adentran en esa temática desde diferentes miradas. Es el caso del trabajo de Carmen María López sobre la obra *Vudú (3318) Blixen*, de Angélica Liddell, desde las coordenadas del teatro posdramático, el de Beatrice Bottin sobre *El peso del cuerpo* de Victoria Szpunberg que plantea el cuerpo en una situación de dependencia, el de Maria Angelica Giordano sobre el teatro de Laura Forti o las aportaciones de Miguel Ángel Muro sobre *La última cena* de Ignacio Amestoy y Manuel Lagos Gismero sobre la versión musical de *El médico*.

El último apartado del volumen nos adentra en la temática del teatro y la salud mental, perspectiva de gran importancia actualmente que ha dado lugar a que dramaturgos y directores de escena pongan sobre las tablas en el último cuarto de siglo propuestas escénicas relevantes. Es el caso de la dramaturga y profesora de la Universidad Carlos III, Lola Blasco, que ella misma nos examina su obra *El teatro de las locas*, estrenada en el Centro Dramático Nacional. A dicha aportación le sigue una lúcida reflexión del profesor Julio E. Checa Puerta, de la misma universidad, sobre la obra de Blasco. Los siguientes estudios de este apartado se centran en el examen de otras piezas dramáticas donde la salud mental tiene un papel protagonista, como el estudio de Yue Wang sobre la obra teatral de Sanchís Sinisterra *Lejana: diarios de Alina Reyes*, el de David Navarro sobre *LEAR (Desaparecer)* de la compañía Los Números Imaginarios o el de Begoña Gómez sobre *Órgia* de la compañía andaluza La Rara. Desde otro punto de vista, el dramaturgo Marcos Gisbert Ferri nos habla de su obra *Rojo* y, para finalizar, encontramos el estudio de la profesora Marina Sanfilippo sobre dos obras vinculadas a la memoria del manicomio romano de Santa Maria della Pietà: *La pecora nera* de Ascanio Celestini e *I quaderni di Lia Traverso* de Carlotta Piraino.

Para acabar, el volumen contiene las presentaciones de los libros: *Teatro, ecología y gastronomía en las dos primeras décadas del siglo XXI*, editado por José Romera Castillo y publicado por la editorial Verbum a finales de 2023, que contiene las actas del XXII Seminario internacional del Centro de investigación de Semiótica Literaria, Teatral y

Nuevas Tecnologías (el SELITEN@T), celebrado en la sede de la UNED, en Madrid, del 23 al 25 de junio de 2023; *Migraciones en el teatro del Siglo XXI*, editado por Jesús Peris Llorca, y publicado por la editorial LIT Ibéricas, en 2023, que recoge los resultados del III Congreso de la AITS21, celebrado en la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universitat de València del 15 al 17 de abril de 2019; y *Las artes escénicas como patrimonio del ámbito hispánico. Siglo XXI*, publicado en Peter Lang, en 2023, y editado por Beatrice Bottin, directora del IV Congreso Internacional de la AITS21, en homenaje al prof. José Romera y al SELITEN@T, celebrado en la Université de Pau et des Pays de l'Audour, los días 12 al 14 de octubre de 2022.

De nuevo, el volumen *Teatro y medicina en el primer cuarto del siglo XXI* constata el excelente trabajo científico que se lleva a cabo desde el SELITEN@T dirigido sabiamente por el profesor Romera Castillo y que, sin duda, será un libro de referencia a la hora de abordar el estudio de esta temática.

Martín B. Fons Sastre
Universidad Loyola Andalucía

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