

Teatro de ayer y de hoy a escena

JOSÉ ROMERA CASTILLO

Madrid, Verbum, 2020, 439 pp.

En el crisol de encrucijadas analíticas proyectadas sobre el género teatral y las construcciones dramáticas partiendo del texto como eje hermenéutico con sus componentes pragmáticos, materiales literarios, y procesos creativos hasta su puesta en escena con sus códigos semióticos, ámbitos sociológicos, coordenadas técnicas y parámetros artísticos, en *Teatro de ayer y de hoy a escena*, José Romera Castillo ofrece un conjunto de dieciocho estudios articulados sobre la innovadora línea de trabajo de la representación escénica y del teatro —entendido como espectáculo integral—. Así, con este ambicioso trabajo, Romera se propone abrir nuevas proyecciones sobre puestas en escena de piezas teatrales desde la tradición clásica a la actualidad, plantear renovadoras propuestas para el análisis de los montajes dramáticos, analizar claves y horizontes exegéticos alumbrados por la traslación desde el texto a la representación, y promover investigaciones sobre el estudio del teatro como soporte

patrimonial y cultural del ámbito literario, artístico y social.

Contextualmente, el volumen se incorpora al amplio y misceláneo muestrario de iniciativas, actividades congresuales, estudios, publicaciones y proyectos de investigación impulsados desde la dirección del Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías extractadas en el repertorio bibliográfico que inaugura el libro.

En el primero los trabajos acopiados, “Teatro clásico a escena”, Romera Castillo despliega una extensa bibliografía comentada sobre contribuciones propias o incentivadas desde su equipo de investigación al estudio del teatro clásico, tanto desde la óptica del texto como referente literario, como desde la perspectiva de la representación y las repercusiones de la fiesta teatral. Además de brindar críticas y estudios sobre puestas en escena de autores y textos auriseculares, se modulan apostillas bibliográficas sobre investigaciones relacionadas con temáticas específicas como el hu-

mor, lo metateatral, o el erotismo, y sobre entrelazamientos dialógicos del teatro con otras modalidades artísticas como el cine, la música o la televisión. El trabajo se abrocha con un significativo muestrario de publicaciones sobre reconstrucciones de la vida escénica del Siglo de Oro, anotaciones de fuentes relacionadas con las principales obras y dramaturgos áureos llevados a las tablas en diferentes enclaves de la geografía nacional y americana en un intervalo temporal extendido desde mediados del siglo XIX y el presente.

Aparte de sazonar cada uno de los capítulos con sustantivas referencias bibliográficas, anotaciones críticas actualizadas sobre una amplia galería de aspectos literarios, culturales, artísticos, escenográficos y/o sociológicos sobre textos, autores, actores/actrices, dirección escénica, técnica y representaciones, cada uno de los títulos suministra relevantes referencias cualitativas o cuantificadoras sobre la dramaturgia nacional. Datos sobre frecuencia de público, economía, cartelería y tipologías teatrales de mayor éxito en el tercer lustro del siglo XXI en Madrid, prologan una disertación centrada en la revisitación del teatro de Cervantes —aleado al de Shakespeare—, con motivo de la conmemoración del IV centenario

de la muerte de ambos escritores universales. Se glosan y compendian los montajes de Adolfo Marsillach y los de Els Joglars, bajo la dirección de Albert Boadella, con sus inherentes pretensiones de actualizar los clásicos para visibilizar la pérdida de valores, la insensatez de la condición humana como espejo en el que mirarse para mejorar la sociedad; y los de Ron Lalá, con sus versiones iconoclastas y propuestas desenfadadas. A su lado, se comparten referencias sobre (re) creaciones escenográficas de tres entremeses en el Teatro de la Abadía; la amplia programación desplegada sobre tramas cervantinas en el Festival de Teatro Clásico de Almagro; las versiones dramatizadas de *Rinconete y Cortadillo* y de *El cerco de Numancia*; la producción sobre *El retablo de Maese Pedro* en el Teatro Real; la adaptación del Quijote en clave feminista, con el título *Quijote. Femenino plural*; y el transgresor montaje *Pingüinas*, ideado por Fernando Arrabal bajo la dirección de Juan Carlos Pérez de la Fuente, con el que pretendió rescatar y rendir homenaje a “las cervantas”, el misceláneo grupo de mujeres que rodearon al Príncipe de los ingenios en su trayectoria vital.

Después de compendiar un amplio repertorio de trabajos sobre

el teatro del siglo XIX a través de nutridas referencias a publicaciones de carácter monográfico, contribuciones sobre obras y autores repartidas en diversos agrupamientos textuales, además de hemerográficos y apostillas sobre la vida escénica y montajes dramáticos de piezas de este particular período en algunas ciudades españolas, el cuarto de los capítulos se centra en el registro escénico de dos personajes medievales: Fernán González y Guzmán el Bueno como ejemplos de recuperación del pasado histórico nacional por medio del drama histórico, y de las recreaciones de episodios y protagonistas singulares de la historia patria representadas en los escenarios. Sobre la figura del fundador de Castilla, Fernán González, se abocetan los pocos datos disponibles de las representaciones que acomodaron Mariano José de Larra y Pedro Calvo Asensio en colaboración con Juan de la Rosa; mientras que del fundador de la casa de Medinaceli, Alonso Pérez de Guzmán —partiendo del gesto heroico y de la inquebrantable lealtad de este personaje medieval—, se repasan las puestas en escena de algunas de las dieciséis piezas teatrales decimonónicas basadas en su figura, así como gestas con interesantes anotaciones sobre número

y frecuencia de representaciones, compañías, lugares de representación, programa completo del día, anécdotas y curiosidades, etc. Continuando esta misma estela, en el quinto de los epígrafes se vinculan el drama *El trovador* (1836) de Antonio García Gutiérrez, y su refundición en verso adaptada por G. Verdi en *Il trovatore* (1853), con el fin de aportar informaciones sobre huellas de las representaciones y cultura y sociología teatral de la historia de amor y venganza del trovador medieval, en vertientes similares a las antes aludidas.

A partir del capítulo sexto, la investigación se centra en análisis de representaciones de los siglos XX y XXI. Siguiendo el modelo del primero de los capítulos, Romera Castillo brinda un dilatado y profundo repertorio bibliográfico sobre autores, obras, estudios, cartelera, escenografías, dramaturgias femeninas, nuevos creadores, tendencias escénicas actuales, líneas temáticas dominantes, teatro y otras modalidades artísticas, que, sobre este particular lapso, han sido objeto de estudio desde el Centro de Investigación SELITEN@T.

Como muestra del horizonte escenográfico del momento, se ofrece una interesante panorámica de la cartelera teatral con respecto

a algunos de los principales recintos teatrales madrileños públicos en 2013, con el fin de trazar las teselas del mosaico escénico actual para determinar que, al lado de montajes de clásicos áureos de siempre, despuntan las aportaciones femeninas en las tablas, con nombres como los de Carol López y Amparo Climent. En definitiva, el interés por el teatro de signo histórico o historicista y el de carácter biográfico, el renovado gusto por temáticas humorísticas como vías de evasión, y eróticas como muestras de libertad escénica, ejemplos de teatro breve y de teatro foráneo, e interacciones dramáticas con modalidades escénicas musicales o con otras variedades artísticas, mediáticas y culturales como goznes esenciales de la dramaturgia actual.

La investigación reserva uno de sus capítulos al análisis de espacios escenográficos singulares, como signos de la continua (re) adaptación y renovación de los locales dramáticos en el seno de las sociedades postmodernas. Platós televisivos, un coche en movimiento que acogía tanto a actores como a público, domicilios particulares, oficinas y bares, y salas alternativas como “La casa de la portera” y “La pensión de las pulgas”, constituyen ejemplos recientes que vienen a

acreditar la constante búsqueda de nuevos públicos y escenarios desde los que generar la alquimia mágica y la catarsis que toda representación promueve.

En el conjunto de observaciones, catalogaciones e indagaciones sobre las posibilidades analíticas del género dramático, hay espacio para examinar la trascendencia e impacto de los premios Max de las Artes Escénicas en su XIX edición, y glosar interesantes aportaciones sobre los procedimientos de selección de las obras, categorías premiadas y nominaciones de 2016, completadas con exégesis sobre los valores dramaturgicos, aspectos técnicos, humanos, escenográficos, y apreciaciones socio-culturales y literarias de los montajes nominados y premiados. Por otro lado, se reserva lugar para bosquejar algunas de las relaciones transnacionales en materia teatral entre España y Europa a través de la revisión de montajes, obras y personajes como Don Juan, y de iniciativas lideradas por asociaciones, academias, compañías, festivales teatrales y centros de investigación, parte de cuyos objetivos son los de tender puentes en torno al hecho teatral nacional en conexión con otros países del viejo continente. Y, en paralelo, se aportan relevantes exploraciones

sobre el molde dramaturgico del metateatro y el juego especular de lo teatral en el propio espacio escénico, a través de la inclusión de los creadores como personajes de sus obras (*Pedro de Urdemalas y Jardiel, un escritor de ida y vuelta*), por medio de la presencia en escena de los autores de los textos (*Los cuentos de la peste*), o convirtiendo la vida de un escritor dramático en materia ficcionalizada del espectáculo (*Mujeres que se atreven y Ne-fertiti & Piii*).

Manifiesto es el interés del redactor del volumen por dramaturgias femeninas, así como por montajes, protagonismo y representatividad de la mujer en el panorama teatral actual. Los capítulos doce y trece abordan una amplia panoplia de referentes bibliográficos relacionados con la presencia y papel de las mujeres en el espectro dramático nacional y argentino (respectivamente), a través de asientos que registran aspectos textuales, creativos, técnicos, documentales, temáticos, culturales, tecnológicos y escenográficos que vienen a acreditar la fuerza teatral femenina española en el umbral del siglo XXI, así como las notables contribuciones de dramaturgas argentinas como Griselda Gambaro, Susana Torres Molina, Diana Raznovich y María

Florencia Bendersky al arte dramático contemporáneo.

A las temáticas de “Teatro y homosexualidad: el World Pride Madrid” y de “Teatro y erotismo: Sex o no sex” se dedican sendos capítulos del libro. En el primero se analiza una muestra de los espectáculos teatrales desarrollados en el entorno del World Pride Madrid, como *La edad de la ira*, de Nando López; *Los amores oscuros*, adaptación de la novela de Manuel Francisco Reina; *Lacura*, de Bibiana Monge; *Trinidad*, de Ana Fernández Valbuena; *Petra y Carina*, de Mar Gómez Glez; *Extremófilos*, de Luis Fernando de Julián; o *Jódete y crece*, de Juan Pablo Cuevas, entre otras obras e iniciativas dramáticas y librecas. Todos estos espectáculos no sólo trataron de hacer visibles las diversas opciones integradoras de los colectivos LGTBIQ, sino que, más allá de la visibilidad y de la reivindicación de la diferencia, invitaban a reflexionar sobre los prejuicios que existen a la hora de amar, a ver con distintas ópticas el mundo, a cantar las heterodoxias y respetar el amor en libertad en cualquiera de sus formas y, en definitiva, a alzar la voz y exigir la aceptación de la identidad diferente o diferenciada de cualquier ser humano. Al lado de los vínculos del teatro actual

con referentes relacionados con la homosexualidad, se diserta sobre la presencia de la temática erótica en los escenarios del nuevo milenio. Después de un somero recorrido por fuentes actuales que se han ocupado de la cuestión, Romera Castillo rastrea tejedumbres eróticas, sexuales y amorosas con nudos gordianos próximos como los del dolor, la muerte, la transgresión o la escisión en dramaturgas como Laila Ripoll en *Atra Bilis (Cuando estemos tranquilas...)* y *Santa Perpetua*; Paloma Pedrero en *Los ojos de la noche*; Angélica Liddell y María Folguera; y en autores como Jerónimo López Mozo, Raúl Hernández Garrido y José Moreno Arenas para concluir que esta temática, además de tener una presencia normalizada en las tablas, es empleada para “sacar de la sombra temas y personajes que, a la vez que salen a luz con normalidad, abren su espacio para zaherir conservadoras ideologías y realismos históricos afortunadamente trasnochados”.

El conjunto de trabajos se completa con dos aportaciones articuladas sobre entrelazamientos interdiscursivos entre teatro y música. A las pródigas investigaciones del crítico sobre la obra de Antonio Gala, se suma una nueva aportación en la que se analiza el eje vertebrador de

la música en sus piezas dramáticas, no sin antes abocetar brevemente el impacto de esta en la esfera lírica del autor cordobés. Los exámenes vertidos sobre obras como ¡Suerte, campeón!, *Spains strip-tease*, *Carmen Carmen*, *La Truhana* y *Cristóbal Colón*, *El veredicto*, *Café cantante* o la ópera *Cristóbal Colón*, vienen a (de) mostrar la importancia del diálogo interartístico entre teatro y música en la producción dramática galiana, para colegir que ambas artes salen reforzadas en la creación de estas tipologías de espectáculos teatrales.

Antes de abrochar el volumen, Romera Castillo no se muestra ajeno a la trascendencia de los musicales en España. Después de perfilar un sintético esbozo bibliográfico, y de registrar un conjunto de bases de información desde los que obtener datos sobre esta modalidad, tributa unas consideraciones al respecto desde la perspectiva del impacto económico que estos espectáculos escénicos generan a través del análisis de la empresa Stage Entertainment España, dirigida por Julia Gómez Cora, por ser capital en la implantación, expansión y afianzamiento del género musical en nuestro país; y de SOM Produce, con espectáculos como *El rey león*, *Sister Acts* y *Mamma Mia!*, en el primer caso, y *Priscilla, reina del desierto* y *Cabaret*,

en el segundo, que son atendidos en sus facetas técnicas, financieras, comerciales y socio-culturales.

El telón de la escenificación metódica desarrollada a lo largo de dieciocho jornadas, se cierra con una serie de heterogéneas apostillas centradas en asuntos como el concepto de autoría, y el juego de emisores y (re)creadores existentes alrededor del texto dramático; la pervivencia en el teatro actual de mitos nacionales ejemplificados en montajes de figuras como las de *Don Quijote*, *Don Juan*, *Carmen* y *La Celestina*; una breve semblanza de la actividad teatral en Málaga entre 2000 y 2010, en el que se ofrecen datos sobre recintos teatrales en funcionamiento, cartelera teatral que vio la puesta en escena de 1685 obras, autores y obras representadas, compañías, recepción crítica y otros aspectos relacionados con la sociología teatral; para acabar con una reflexión sobre la presencia del agua como eje referencial dramatúrgico en títulos y manifestaciones teatrales como *Agua, aceite y gasolina* de E. J. Poncela, *De esta agua no beberé* de Andrés de Claramonte, pasando por *Ojos de agua*, un monólogo basado en *La Celestina*, de Fernando de Rojas, la zarzuela *Agua, azucarillos y aguardiente* y el espectáculo *Barolosolo: el tiempo del agua*.

En definitiva, la dilatada y fructífera trayectoria investigadora de José Romera Castillo incorpora un nuevo y relevante título a la colección de estudios proporcionados por el crítico granadino a título personal, aunque intrínsecamente ligados a la dirección del Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías. Los estudios del arte de Talía desde el punto de vista de lo textual y, principalmente, desde la matriz del teatro como espectáculo y arte escénico, amplían sus márgenes científicos con un nuevo eslabón que, además de brindar un amplio y sustancial corpus bibliográfico, escenográfico, temático y analítico para conocer el mundo de la escena española actual, despliega nuevas vías de investigación en el ámbito de la representación. El presente volumen reconstruye un anchuroso panorama sobre la historia teatral contemporánea, que trasciende las exégesis tradicionales sobre autorías y textos, en pos de indagar sobre los componentes, ámbitos y ejes neuronales que envuelven la vida escénica, así como sobre los referentes, fundamentos y factores que articulan las puestas en escena.

Blas Sánchez Dueñas
Universidad de Córdoba