

JOSÉ ROMERA CASTILLO (2025). *TESELAS TEATRALES ACTUALES*. EDICIONES INVASORAS

La nueva publicación del profesor José Romera Castillo, Catedrático emérito y honorífico en la Facultad de Filología de la UNED, Presidente de honor y fundador de la Asociación Española de Semiótica y de la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI, así como, especialmente, *alma mater* del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, SELITEN@T (cuyas actividades pueden verse en <https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/cursos/centro-investigacion-SELITENT.html>), nominado por la Academia de las Artes Escénicas de España al prestigioso premio Talía 2024, en su modalidad de «Difusión y divulgación del teatro español», ofrece a todos los amantes del arte dramático un detallado y riguroso trabajo sobre la realidad escénica en España en el primer cuarto del siglo XXI. Escrito desde el sentimiento que procura la sincera amistad y el diálogo profundo y continuo con dramaturgos, con estudiosos y con jóvenes investigadores del fenómeno teatral, el libro, tras un pórtico muy esclarecedor del profesor Romera, sobre la labor del SELITEN@T en el estudio del teatro, está estructurado en tres partes fundamentalmente: «Teatro del siglo XXI», «Dramaturgos» y «Apostillas teatrales». *Teselas teatrales actuales* se suma a la ya extensa nómina de libros publicados por Romera Castillo sobre teatro dentro de su extensa y fructífera labor investigadora como puede verse en su *curriculum vitae* (https://www.uned.es/universidad/inicio/dam/jcr:a5edb31d-f7ee-4c20-bd10-1c06cf831d09/CV_extenso_Jose_Romera.pdf), así como constituye una nueva pieza de particular interés, tanto por la elección de los temas tratados como por la perspectiva adoptada para su estudio, que a buen seguro colmará

la curiosidad de los estudiantes, el celo de los investigadores y la pasión de los aficionados y amantes del teatro en nuestros días.

El libro se abre con un brillante «Pórtico», *«Líneas de investigación teatral en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T)»* (pp. 7-67), donde el profesor Romera Castillo rememora la creación de la Asociación Española de Semiótica (AES), fundada en 1983 por su propia iniciativa, al tiempo que refiere el origen del Instituto de Semiótica Literaria y Teatral, creado en 1991 también bajo su impulso, y posteriormente renombrado Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, un hito de capital importancia para el desarrollo de los estudios de semiótica en España. Desde entonces, el SELITEN@T viene organizando Seminarios Internacionales, muchos de ellos centrados en el teatro actual -más de 25-, en los que han participado un gran número de investigadores y creadores que han abordado temas monográficos, hasta ahora, no tratados con la atención que merecen en España. Las actas de estos seminarios, editadas por Romera Castillo en Visor Libros y en Verbum, así como el resto de las publicaciones del Centro de Investigación están disponibles en la página de SELITEN@T (<https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/cursos/centro-investigacion-SELITEN/publicaciones.html>).

La primera sección del libro, «Teatro del siglo XXI», se centra en el estudio de una serie de temas que no han tenido tanto en España como en el hispanismo internacional la atención debida como la ecología, la gastronomía, la medicina, el deporte y otros temas, tanto en textos teatrales publicados y/o en espectáculos representados en los últimos años. El primer apartado, «Teatro y ecología» está estructurado en dos partes: en *«Naturaleza en la escena española actual»* (pp. 71-103), después de advertir que los problemas medioambientales no admiten dilación, señala Romera Castillo, que la mirada sobre el medio ambiente rebasa el campo de la ciencia y se extiende al de las manifestaciones artísticas, examinando una serie de propuestas teatrales al respecto, que completan lo estudiado en el XXXII Seminario Internacional, editado por J. Romera Castillo, *teatro, ecología y gastronomía en las dos primeras décadas del siglo XXI* (Madrid: Verbum, 2023). Le sigue el estudio sobre «El proyecto *Planeta vulnerable*» (pp. 105-120), donde se examina la propuesta escénica, originada en el Nuevo Teatro Fronterizo, creado por José Sanchis Sinisterra, que ha indagado, a través de sus cuatro ediciones, sobre el teatro ecológico

del siglo XXI, siendo su finalidad última la concienciación sobre la necesidad de proteger los espacios naturales a través de las experiencias dramáticas.

A continuación, en «Teatro y gastronomía», se estudia el ámbito de «*Mensa* en la escena española actual» (pp. 121-136), donde se explora la relación entre gastronomía y teatro, observando las experiencias escénicas del siglo XXI en las que la gastronomía tiene una función esencial, bien como elemento potenciador del realismo de la representación, bien como elemento que sirve para caracterizar a los personajes que aparecen en escena.

El siguiente apartado, «Teatro y ciencias», consta de dos entradas: en «Teatro, ciencias y ciencia ficción en los inicios del siglo XXI» (pp. 137-154), el profesor Romera examina la importancia de una serie de textos/espectáculos en los que el teatro ha tratado de los dos ámbitos en nuestro siglo, que, sin duda, completa los resultados del XXXI seminario internacional del SELITEN@, editado por J. Romera Castillo, *Teatro, ciencias y ciencia ficción en las dos primeras décadas del siglo XXI* (Madrid, Verbum, 2023) —que puede verse en Canal UNED XXXI Seminario internacional del Seliten@T— así como en «El Nuevo Teatro Fronterizo y la ciencia» (pp. 155-172), examina la fundamental aportación al tema por parte del mencionado institución y su director, José Sanchís Sinisterra, a través de un conjunto de dramaturgias inducidas que ponen a prueba la capacidad creativa de jóvenes dramaturgas adscritas al proyecto (Lucía Vilanova, Eva Redondo, Blanca Doménech, María Velasco y Yolanda Pallín); además, estudia la labor del «Grupo de Teatro de Base Científica» (TEATRIEM), formado en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por investigadores de distintas disciplinas y especialidades, siendo su objetivo principal incrementar la cultura científica y la divulgación de la ciencia en España.

El apartado «Teatro y Medicina» consta de un capítulo titulado «Teatro y *COVID-19*» (pp. 173-197), en el que el profesor Romera trata, en primer lugar, de la presencia de la enfermedad en la narrativa y en el teatro de todos los tiempos. En efecto, según comenta el profesor, la peste, las epidemias y las pandemias han producido en las sociedades males terribles que la pintura, la música, la literatura o el teatro de todos los tiempos han sabido plasmar en sus representaciones. Como muestra, enumera una larga serie de relatos épicos o novelísticos, desde la *Ilíada* de Homero hasta la última novela de Philip Roth, *Némesis*. Asimismo —y

es lo importante del estudio—. examina una serie de textos y puestas en escena donde el COVID tuvo presencia muy significativa en la creación, los modos de hacer teatro como en la recepción. Una vez más, este estudio de Romera Castillo amplía los resultados de XXXIII seminario internacional del SELITEN@, editado por el mencionado profesor como *Teatro y medicina en el primer cuarto del siglo XXI* (Madrid: Verbum, 2024).

En el apartado «Teatro y deportes», con un solo apartado, «Teatro y deportes en los inicios del siglo XXI» (pp. 199-217), se advierte que las relaciones entre el teatro y el deporte son múltiples y variadas puesto que unas veces la conexión se establecen por las analogías existentes entre sus elementos (escenario-estadio, jugador-actor, entrenador-director); otras, la relación entre teatro y deporte se produce a través de los planes educativos que incitan a la práctica del deporte activo mediante motivadoras representaciones escénicas; y también se manifiesta en la vigencia y la actualidad que los temas deportivos tienen en los escenarios nacionales e internacionales de nuestra época. Trabajo que, de nuevo, completa lo estudiado en otro de los seminarios del SELITEN@T, editado por J. Romera Castillo, *Teatro y deportes en los inicios del siglo XXI* (Madrid: Verbum, 2021) (las sesiones completas están disponibles en Canal UNED - Teatro y Deportes en los inicios del siglo XXI).

Por último, el apartado «Teatro y otros temas» está conformado por tres perspicuos artículos: en el primero, «Teatralidad y otredad» (pp. 219-235), Romera Castillo muestra, por un lado, que los monólogos de Segismundo, en *La vida es sueño*, son una manifestación de la alteridad, de la presencia del otro en el texto dramático, y, por otro, desarrolla el concepto de *alteridad hipnótica* o desdoblamiento mediante el análisis de una obra de Juan Mayorga, *El mago* (2018). En el segundo, «Teselas de teatro breve actual» (pp. 237-252), describe el vasto panorama sobre esta modalidad de teatro en nuestros días y valora los trabajos presentados al XX Seminario Internacional del SELITEN@T, editado por Romera Castillo, *El teatro breve en los inicios del siglo XXI* (Madrid: Visor Libros, 2011), señalando que el confinamiento por el COVID-19 ha propiciado un lenguaje teatral transmedia, en el que se mezclan diversos lenguajes para crear un lenguaje dramático apto y válido para las redes sociales, donde, gracias al *streaming*, el número de representaciones breves, que se representan en ausencia, crece cada día.

Cierra este apartado, el capítulo sobre «Literatura y teatro en la *aldea global* con la inteligencia artificial al fondo» (pp. 253-303), resultado de

una conferencia que el profesor Romera Castillo impartió en el Palacio de La Madraza, Universidad de Granada, en la Cátedra de Juan Carlos Rodríguez. Después de glosar el reconocimiento al profesor, se adentra en el tema de la inteligencia artificial, que tanta importancia tiene tanto en la vida cotidiana como en las creaciones artísticas en general, sin adherirse a tanto a los *apocalípticos* como a los *integrados* (según la denominación de Umberto Eco), tras examinar la importancia que toda nueva tecnología tiene en las creaciones del arte, propone el papel positivo que IA puede tener en la literatura y el teatro como una herramienta más para sus creaciones y para sus estudios. Una vez más. El profesor Romera Castillo se convierte en pionero en este tipo de investigaciones tan importantes en el futuro, que, además, constituye un adelanto del XXXIV seminario internacional, dirigido por él, celebrado del 25 al 27 de junio de 2025, *Literatura, teatro e inteligencia artificial* (que se publicará en Verbum, a fines de 2025).

La segunda parte del volumen, «Dramaturgos», está consagrada a cinco destacados dramaturgos: la primera, «Ana Caro, una dramaturga granadina del Siglo de Oro» (pp. 307-308), en la que se confirma el origen granadino de esta dramaturga del siglo XVII, siguiendo la tesis de Juana Escabias que ha editado recientemente su obra dramática. En el siguiente, «Un Calderón esencias, de Ignacio Amestoy» (pp. 309-321), el profesor Romera Castillo presenta y comenta el libro de un amigo, a la par que fecundo dramaturgo y destacado crítico del teatro, quien en su libro esboza una breve biografía de Calderón de La Barca, y estudia dos de sus dramas históricos, dos comedias de capa y espada, dos dramas filosóficos, un drama religioso y un drama trágico (puede verse la presentación íntegra del libro en <https://www.youtube.com/watch?v=F7kcX57PMbO>). En «Antonio Buero Vallejo, dramaturgo universal» (pp. 323-330) reseña la importancia de este creador, recogida en el volumen del mismo título, editado por Mariano de Paco y Francisco J. Díaz Revenga, que recoge las Actas del Curso Internacional de la Universidad de Murcia (2000) dedicado a Buero Vallejo, seis meses después de su fallecimiento. En «Antonio Gala entre bambalinas» (pp. 331-351) estudia lo autobiográfico en Gala, una línea de investigación en la que el profesor Romera Castillo ha sido conspicuo pionero, para adentrarse en la teoría galiana sobre la literatura y el teatro (especialmente), ambos aspectos desarrollados en libros suyos como *Con Antonio Gala. Estudios sobre su obra* (Madrid: UNED, 1996) y el reciente

ensayo, *Gala a escena* (Vigo: Ediciones Invasoras, 2024), además de sus numerosas ediciones de artículos y ediciones de varias de sus obras. En «Antonio Gala: escritor por destino, famoso y discutido» (pp. 353-354), escrito con motivo del fallecimiento del dramaturgo, plantea la dicotomía entre el escritor por vocación y el escritor por destino (como fue su caso, según él mismo) —para ampliar puede verse Canal UNED - Con Antonio Gala. Estudios sobre su obra—. En »Jerónimo López Mozo a examen» (pp. 355-360) se hace una breve semblanza, escrita desde el afecto sincero y amical tras el óbito del dramaturgo en 2024, en la que subraya que su faceta de estudioso y crítico de teatro, tanto en su dimensión textual como espectacular, engrandece y complementa su faceta de autor dramático, al tiempo que reconoce y agradece su colaboración asidua y enriquecedora en muchos de los Seminarios Internacionales dedicados al teatro, recordando que SELITEN@T, en su labor editorial, publicó de Jerónimo López Mozo *Dos obras de teatro, Combate ciegos y Yo maldita india...* (Madrid: UNED, 2000), con edición del profesor Romera.

La tercera sección, «Apostillas teatrales», está compuesta por nueve interesantes notas que aclaran temas, ya tratados con anterioridad, o referidos a otros nuevos, siempre con un fin divulgador y didáctico. «Ecología y teatro actual» (pp. 363-364) y «Gastronomía y teatro» (pp. 365-366) se encuadran en el XXXII Seminario Internacional del SELITEN@T, que se celebró en Madrid, entre el 28 y el 30 de junio del 2023, bajo la dirección de Romera Castillo, para estudiar la presencia de la naturaleza y la alimentación en las propuestas escénicas de nuestro tiempo. «Teatro y Coronavirus-19» (pp. 367-368) y «Teatro, pandemias y salas virtuales.» (pp. 369-370), se insertan en el radio de acción del XXXIII Seminario Internacional SELITEN@T entre el 25 y 27 de septiembre de 2024, sobre teatro y Medicina; «Literatura, teatro y deporte» (pp. 371-372), «Fútbol y teatro» (pp. 373-374) y «Fútbol femenino y teatro» (pp. 375-376) se alinean con el XXIX Seminario Internacional del SELITEN@T, celebrado en línea (*online*) debido al COVID-19, para abordar la huella del deporte en el teatro actual. «Inteligencia artificial, literatura y teatro» (pp. 377-379) se anticipa al tema del XXXIV Seminario Internacional del SELITEN@T, celebrado en Madrid entre los días 25 y 27 de junio del 2025. Finalmente, en «Mariano de paco a examen» (pp. 381-382) se hace un breve perfil biográfico de un estudioso del teatro español, catedrático de la Universidad de Murcia, y amigo

muy cercano, con quien el profesor Romera Castillo ha compartido muchas y provechosas experiencias.

Se remata el volumen con «Publicaciones del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, teatral y Nuevas Tecnologías» (pp. 383-386) en el que se constata la lista completa de las actas de los 34 encuentros científicos, más otras publicaciones (37) —todas ellas publicadas—, así como los 34 números de la revista *Signa*, fundada y dirigida por José Romera Castillo (<https://revistas.uned.es/index.php/signa>).

En conclusión, cabe afirmar que *Tejelas teatrales actuales* es un volumen de gran interés para los estudiosos, los investigadores y los interesados en conocer en profundidad facetas importantes del teatro de los últimos 25 años en España, no sólo porque informa sobre las actividades pormenorizadas del SELITEN@T, institución que ha dedicado enormes esfuerzos para el conocimiento y la divulgación del teatro en nuestro país, sino también porque presenta, en breves pero ricas pinceladas, una erudita lista de temas (antes poco estudiados), así como una galería de reconocidos autores dramáticos, escrita bajo un enfoque académico y riguroso, pero no exenta de la emoción y el afecto que ponen de manifiesto una profunda y prolongada relación de amistad que el profesor Romera Castillo ha sabido mantener tanto con obras/espectáculos de aplaudidos dramaturgos, como con minuciosos investigadores y distinguidos críticos del fenómeno teatral. Por lo tanto, *Tejelas teatrales actuales* es una obra seria, rigurosa y amena, creada por uno de los investigadores del teatro español actual más importante en el panorama nacional e internacional del hispanismo, quien presenta, con este excelente y nuevo trabajo, un libro provechoso, de entretenida lectura, y muy recomendable para aquellos que quieran adentrarse en las dramaturgias representadas o publicadas en España en este primer cuarto del siglo XXI.

Carlos Cuesta Coscollá

