

TEATRO Y POESÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

SUSANA M. TERUEL MARTÍNEZ

IES Licenciado Francisco Cascales (Murcia)

El teatro es el arte que va más allá de la escritura o de la representación teatral. Por ello, su estudio abarca muchas dimensiones y suscita numerosas líneas de investigación, complejas e interesantes. Muestra de ello es el libro *Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo*¹. Don José Romera Castillo, Catedrático emérito y profesor de la UNED, ha dirigido durante años el prestigioso Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T). Su jubilación ha sido motivo primordial de la celebración de una serie de acontecimientos que homenajean su impecable labor como profesor, director, investigador... El libro recoge las actas de un seminario internacional, que tuvo lugar durante los días 28 y 30 de septiembre de 2021, con motivo de la finalización como Catedrático emérito y el inicio de una nueva etapa del admirado profesor como Colaborador honorífico.

Además, este volumen posee un gran valor para todos los investigadores del género teatral, ya que contiene un resumen muy detallado de los rigurosos trabajos y estudios realizados por el SELITEN@T y por el propio Romera Castillo, pionero en la investigación de la escena dramática española, y de trayectoria brillante. Sorprenden los diversos temas relacionados con el teatro que trata y la visión tan amplia, profunda, fresca e innovadora que traza sobre las relaciones entre la dramaturgia y la poesía en sus 557 páginas.

Y no es para menos, ya que, como muy bien decía el poeta García Lorca a propósito de una entrevista en 1936, “el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera. El teatro necesita que los personajes que aparezcan en escena lleven un traje de poesía y al mismo tiempo que se les vean los huesos y la sangre”. En este libro, *Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor José Romera*

¹ Santiago Nogales, Rocío y De la Torre-Espinosa, Mario (eds.) (2022). *Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo*. Editorial Verbum, Madrid.

Castillo, cada rincón, cada detalle y cada manifestación artística y teatral quedan al descubierto, y son analizados con detalle y minuciosidad. Para ello, el volumen está formado por distintos capítulos, cuya lectura no tiene desperdicio para el lector que se siente atraído por la escena española.

En el inicio de este libro, aparecen recogidas las emotivas y agradecidas palabras de diversas personalidades que quieren homenajear al profesor José Romera Castillo: don Rubén Chacón Beltrán (decano de la Facultad de Filología de la UNED), doña Ana María Freire (directora del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura Comparada de la UNED), entre otros. El profesor José Romera Castillo pronuncia su “*Gratias, semper*”, para mostrar su gratitud y emoción, aunque somos nosotros, los lectores y amantes del teatro, los que debemos agradecer su gran trabajo y su magnífica trayectoria laboral. Además, nos hacemos una idea de la ardua labor llevada a cabo, durante años, por el Catedrático emérito José Romera Castillo, Presidente de Honor de la Asociación Española de Semiótica y fundador del Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED, a través de publicaciones, homenajes, seminarios internacionales, revistas como *Signa...* Todo ello da muestras de la enorme riqueza de nuestro teatro, así como de las diferentes ramas estudiadas por Romera Castillo y el SELITEN@T.

En el capítulo 1, “*Creadores a escena*”, los dramaturgos y poetas estudian la relación de la poesía y el drama en sus obras. Así, advertimos la “resonancia poética” que encontramos en los escenarios, como indica Alberto Conejero en “*Por un teatro poético*”. En “*Estrategias retóricas en escena*”, Lola Blasco Mena analiza las técnicas del lenguaje que utiliza en sus obras *Siglo mío, bestia mía* y *La confesión del Quijote*. El poeta Luis García Montero habla de la pieza teatral *Prometeo*, en la que se observa esa conexión estrecha con la poesía, como señala en “*Prometeo, su secreto y el tiempo*”. En “*Parir el poema perfecto. Las trampas del techo de cristal*”. Laura Rubio Gallego analiza *El techo de cristal. Anne & Sylvia*, basada en dos poetas norteamericanas. En “*El paso de los mundos sutiles en la lengua encarnada del teatro*”, Eva Hibernia comenta la utilización de la poesía para ir escribiendo su teatro, como se ve en *Los viejos maestros*, por ejemplo. En “*En la cabaña/In Der Hütte* (Cuando la palabra salva y mata)”, Enrique Bazo Varela habla de una obra en la que se funde lo épico, lo lírico y lo dramático.

En el capítulo 2, “*Panoramas*”, encontramos artículos que continúan indagando en la conexión entre poesía y teatro. Es el caso de “*Teatro y poesía en los creadores escénicos de la primera generación del milenio*”, en el que Eduardo Pérez Rasilla nos habla del teatro escrito en verso en nuestro siglo. Berta Muñoz Cáliz comenta las obras teatrales para niños estrenadas en España entre 2000 y 2021, en su artículo “*Los poetas como personajes de ficción en el teatro para niños del siglo XXI*”. Fernando

Romera Galán hace una revisión de los intentos de llevar a los escenarios la poesía actual y clásica, en “Puesta en escena de la poesía recitada. Últimas adaptaciones y espectáculos”. Las nuevas tendencias teatrales en Galicia y en el País Vasco, en las que se observa la heterogeneidad de manifestaciones, son estudiadas por Manuel F. Vieites, en “Teatro y poesía en Galicia en el siglo XXI”, y por Nerea Aburto, en “Una mirada a la poesía en el teatro vasco del siglo XXI”. En la ópera actual, aparece claramente la influencia de la poesía, como señala M.ª Pilar Espín Templado en “Poetas y poesía en la ópera del siglo XXI”.

El capítulo 3, “Del Siglo de Oro al Siglo XXI”, conecta el teatro y la poesía con el Siglo de Oro. “En las palabras mágicas. Un itinerario personal en torno al verso en escena”, Álvaro Tato analiza cómo los clásicos del Siglo de Oro y la poesía forman parte de su dramaturgia. En “Éxtasis poético-teatrales en tiempos de intemperie”, Ana Contreras Elvira comenta varias piezas teatrales escritas por ella, como *Esta divina prisión* o *Prisiones del alma*, en las que se aprecia la poesía mística. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús están muy presentes en nuestros escenarios, como demuestran Lourdes Bueno Pérez, en “El lado humano de lo divino: poetas místicos a escena”, y Ana Suárez Miramón, en “Teresa de Jesús en el teatro del siglo XXI”. Lope de Vega continúa también siendo una fuente de inspiración en el teatro, según indica Julio Vélez Sainz en “El Fénix a escena: parámetros de la representación de Lope de Vega poeta en el siglo XXI”.

En el capítulo 4, “Del siglo XX a los escenarios españoles”, se advierte la importancia de poetas del siglo XX, como los de la generación del 98 y los de la generación del 27, en la escena actual. Es el caso del artículo de Francisco Javier Díez de Revenga, “Los del 27 a escena”, que habla de la trascendencia de García Lorca, Cernuda, Aleixandre, Alberti, María Moliner o María Zambrano en el teatro. García Lorca es el verdadero protagonista de muchas obras teatrales, tal y como señalan Emilio Peral Vega, en “Federico García Lorca. Las mil caras (contemporáneas) de un personaje”, María Ángeles Grande Rosales, en “Itinerario escénico de *Poeta en Nueva York*”, y Manuel Lagos Gismero, en “La poesía se echa a bailar: el verso de Federico García Lorca hecho danza”. Además de la figura lorquiana, Antonio Machado constituye un gran pilar en la dramaturgia de nuestros días, según indican José Vicente Peiró Barco, en “Poetas en el teatro valenciano del siglo XXI: Antonio Machado y Lorca”, Eszter Katona, en “Federico García Lorca y Antonio Machado en dos dramas de hoy (Alberto Conejero: *La piedra oscura*; Antonio Miguel Morales Montoro: *La Milonga del destierro y los días azules*)” y Jesús Ángel Arcega Morales, en “La senda hasta los hermanos Machado de la Compañía Teatro del Temple”. Jaime Gil de Biedma o los Panero en la escena son estudiados por María del Mar Mañas Martínez en “Gil de Biedma sube a Escena: único argumento de la obra en

las dimensiones del teatro” y Javier Huerta Calvo en “Los Panero y sus máscaras: *Carta al padre*”.

El capítulo 5, “... Y más en la escena de hoy”, hace énfasis en el lenguaje poético y la poeticidad del teatro de muchos dramaturgos actuales. Eso se aprecia en los artículos de Miguel Ángel Jiménez Aguilar (“Teatro y poesía en la dramaturgia de Alberto Conejero”), José Luis González Subías (“La intensidad poética del teatro de Alberto Conejero en *Todas las noches de un día* y *La geometría del trigo*”), Mario de la Torre-Espinosa (“*Esta breve tragedia de la carne*: una performance escénica de Angélica Liddell sobre Emily Dickinson”), Beatrice Bottín (“La poesía del cuerpo en *El Lamento de Blancanieves*, de Olga Mesa”), Ana Prieto Nadal (“Lirismo y humor en el teatro de Paco Zarzoso”), Jorge Dubatti (“Poesía performativa y teatro de la poesía en la Argentina: análisis a partir de la producción de Alejandro Urdapilleta”). Finalmente, en el capítulo 6 “Cierre del Homenaje”, César Oliva pone el broche de oro con su original artículo “Varios don Ramones en don Ramón”, en el que analiza los diferentes estilos de Valle-Inclán, siempre asociados a sus distintas apariencias físicas.

En definitiva, *Teatro y poesía en los inicios del siglo XXI. En reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo*, muestra la estrecha relación entre los escenarios y el género lírico. Además, no sólo traza todas las líneas de investigación del SELITEN@T y comenta aspectos innovadores de la escena española, sino que proporciona cuantiosas referencias bibliográficas, que ofrecen un panorama muy completo, brillante y profundo del teatro español de nuestros días. Asimismo, podemos conocer la exhaustiva labor investigadora y la aplaudida trayectoria llevada a cabo por don José Romera Castillo y el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías de la UNED. Por ello, este libro supone un descubrimiento para el lector, que puede palpar la esencia dramática y puede explorar las riquísimas teselas que componen nuestro teatro. Estamos ante un reconocido y merecido homenaje a don José Romera Castillo, que, con su dedicación plena, ha dejado una profunda huella en nuestro teatro más contemporáneo.