TEATRO Y MARGINALISMO(S) POR SEXO, RAZA E IDEOLOGÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI

José ROMERA CASTILLO (ed.)

(Madrid: Verbum, 2017, 522 págs.)

Teatro y marginalismo(s) por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI, volumen editado por el Profesor y Académico José Romera Castillo, recoge los estudios presentados por prestigiosos investigadores y artistas del ámbito teatral hispano, tanto españoles como europeos, americanos y asiáticos, que fueron presentados en el marco del XXVI Seminario Internacional del SELITEN@T, el cual tuvo lugar del 28 al 30 de junio de 2017, en la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid, bajo la dirección del propio José Romera Castillo, con la colaboración de Francisco Gutiérrez Carbajo y la coordinación de Raquel García-Pascual. Además, dado su acrecentado prestigio, el Seminario contó en esta edición con la colaboración de la Academia de las Artes Escénicas de España (AAEE), la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI (AITS21), la Asociación Española de Semiótica (AES), el Proyecto de investigación TEAMAD y el Instituto del Teatro de Madrid (ITEM), instituciones vinculadas a la actividad del prof. Romera Castillo.

Desde 1991, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria,

Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), creado y dirigido por el propio José Romera Castillo, ha abordado numerosos asuntos relacionados con la literatura española, en general, y el teatro español representado dentro y fuera de nuestra fronteras durante los siglos XIX, XX y XXI, en particular, entre los que se incluyen los marginalismos, como el mismo Profesor expone en el prefacio del libro. Concretamente: la literatura española de los siglos XX y XXI; la escritura autobiográfica en España; las relaciones de la literatura y el teatro con el cine, la televisión, la prensa y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; la teoría de la literatura; la enseñanza de la lengua y la literatura; y sobre todo lo teatral, línea de investigación que el SELITEN@T ha desarrollado con mayor profusión, tanto desde el punto de vista textual (literario) como espectacular, referido tanto a la historia del teatro representado en España, como a la presencia del teatro español en Europa y América. Todo ello, junto con la edición de la prestigiosa revista *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*, dirigida también por José Romera Castillo.

El volumen se articula dos partes: "Marginalismos por opciones sexuales" y "Marginalismos por raza e ideología". La primera se divide en dos subapartados: "Gays y otros" y "Lésbico"; la segunda, en cuatro epígrafes: "Aspectos generales", "Dramaturgias femeninas", "Dramaturgias masculinas" y "Teatro y música".

José Romera Castillo abre la primera parte, para referirse a la celebración del *World Pride 2017*, que se desarrolló en Madrid por las mismas fechas. Tras la exposición de la evolución que ha experimentado la denominación del colectivo(s) LGTBIQ, describe algunas de las celebraciones organizadas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el festival *Iguales* de Nave 73 y el festival cultural de Madrid orgullo (MADO), entre otros. Al finalizar su exposición, el Profesor insiste en que el colectivo "en modo alguno, debe estar en los márgenes, sino que, por el

contario, debe situarse en la más completa centralidad", enfatizando que la universidad debe de estudiar en su seno estos ámbitos tan presentes en la sociedad de hoy.

El dramaturgo y profesor Fernando J. López, uno de los máximos exponentes de la visibilidad en los escenarios españoles, realiza un recorrido por su emblemática producción teatral, que ha emprendido siempre como un "poderoso instrumento activista", como "un retrato crítico tanto de todo cuanto se ha conseguido como de las fronteras que aún nos quedan por cruzar en el camino hacia la igualdad real", como dramatiza en sus obras *La edad de la ira*, *Los amores diversos* o *#malditos 16*.

El dramaturgo Borja Ortiz de Gondra realiza un recorrido por su producción dramática, a la que define como el "derecho a la indiferencia". Para el autor de *Los Gondra (una historia vasca)* (2015), la condición sexual del dramaturgo no define su escritura, como tampoco lo debe hacer la inclusión de un tipo de personaje u otro en las obras, ni siquiera la temática que estas abordan. La relación del autor no solo con la homosexualidad, sino también con la lengua vasca hacen de su producción una de las más novedosas y de necesaria inclusión en un volumen como este.

Antonio Castro Jiménez, de la Academia de las Artes Escénicas de España, autor del estudio *Homosexualidad y teatro en España* (2017), realiza una síntesis rigurosa de los textos dramáticos españoles en el siglo XXI que han abordado conflictos relacionados con la homosexualidad y el lesbianismo, clasificándolos temáticamente en aquellos que tratan la violencia de género, por una parte, y, por otra, el SIDA, la atracción entre personas del mismo sexo y edades distintas, la aparición de la redes sociales en las tramas, o el lesbianismo. Como conclusión, Castro Jiménez advierte de la necesidad y/o conveniencia de justificar la inclusión de acciones y personajes gays en las tramas, a raíz del previsible y lógico agotamiento del género en los escenarios de todo el mundo.

El Grupo de investigación del SELITEN@T realiza un extenso trabajo colectivo, dirigido por el profesor José Romera Castillo, en el que ofrece un panorama general del teatro gay y lésbico representado en Madrid entre 2000 y 2017. Concretamente, Juan Carlos Romero Molina y Miguel Ángel Jiménez Aguilar se ocupan del primero, así como Alicia Casado y Olivia Nieto Yusta del segundo, cada uno en el apartado correspondiente. En estos ingentes estudios, los investigadores parten de numerosas fuentes digitales e impresas y, tras la relación de las obras representadas, aportan valiosa información sobre los autores y las obras reseñadas, en su contexto histórico y literario.

En esta misma línea de rigor, el teatro trans y bi en la escena de Madrid (2000-2017) queda recogido y analizado por el profesor de la UNED Guillermo Laín Corona, así como el tema de la prostitución, por parte del también profesor de la citada universidad y Académico de la AAEE, Francisco Gutiérrez Carbajo. Y el también Académico Juan José Montijano Ruiz, de la Universidad de Granada, aborda el travestismo y la homosexualidad en la comedia musical.

Todos estos estudios, hasta ahora reseñados, forman un corpus muy necesario y completo para conocer la realidad de la escena que ha abordado todas estas formas diferentes de marginalismos en el teatro español del siglo XXI.

Susana Báez Ayala, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (México), se refiere a los marginalismos y el homoerotismo en una obra concreta, *Giro negro*, de Enrique Mijares. Doriam Adrián Gutiérrez Sojo describe el espacio escénico conocido como El Burdel a Escena, ubicado en el centro de Madrid, el cual funciona como laboratorio de creación teatral desde 2013.

Por lo que respecta al teatro con tema lésbico —además del panorama anteriormente citado de Nieto y Casado—, Carmen Losa, por su

parte, comenta su obra dramática, centrándose en el contaste entre entorno y trama como recurso dramático, con especial incidencia en sus dramas *Chicas* y *Levante*. Eva María Ferrón, de la Universidad de Alicante, estudia el marginalismo por orientación sexual en tres de los personajes femeninos que protagonizan *Araña en bañera*, de la dramaturga Emma Cohen. Y María Nieves Martínez de Olcoz y Francisco Javier Otero García centran su atención en la que denominan "Gramática del cuerpo y representación de la feminidad en el cuaderno de dirección de *Melodrama a la Fassbinder* (2012-2017)", del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra.

Ya en la segunda parte, "Marginalismos por raza e ideología", encontramos un estudio introductorio, tan interesante como necesario, del siempre lúcido dramaturgo Jerónimo López Mozo, quien se ha convertido en un imprescindible colaborador del Seminario, a raíz de los estudios fundamentales que ha presentado en sus diferentes ediciones, en torno al teatro español en los siglos XX y XXI. En esta ocasión, define y caracteriza el marginalismo reconocible en el teatro español actual, nada menos que a través de una setentena de textos dramáticos.

A continuación, Monique Martinez Thomas, de la Université Jean-Jaurès, de Toulouse, estudia el Teatro Aplicado como un caso de marginalidad ideológica. Beatrice Bottin, de la Universiad de Pau et des Pays de l'Adour, aborda el trabajo creativo de la compañía granadina Títeres desde abajo. La directora y coreógrafa Constanza Brnčič, junto con el dramaturgo Albert Tola, describen el proyecto intergeneracional de creación escénica PI(E)CE, centrándose en la relación entre palabra y cuerpo, en institutos del barrio del Raval de Barcelona.

En cuanto a las "Dramaturgias femeninas", en primer lugar, dos escritoras se refieren a su quehacer: Carmen Resino trata de marginación y autoexclusión en sus últimas obras; así como Juana Escabias alude a la violencia por motivos sexuales presente en su obra. A lo que siguen

estudios de varios investigadores. Pilar Jódar Peinado, de la Universidad de Salamanca, analiza varias "figuras femeninas marginadas por la cultural patriarcal en cuatro dramaturgas españolas del siglo XXI", concretamente Laura Rubio, Inge Martín, María Velasco y Mar Gómez Glez. José Ignacio Lorente, de la Universidad del País Vasco, analiza las que denomina "aflicciones de la palabra" en *You are my destiny*, de Angélica Liddell. Cristina Ros Berenguer, de la Universidad de Alicante, aborda el estudio de *Siglo mío, bestia mía*, de Lola Blasco, Premio Nacional de Literatura Dramática 2016. Carole Viñals, de la Universidad de Lille (Francia), analiza *Vientos de Levante*, de Carolina África; así como Isabel Marcillas Piquer, de la Universidad de Alicante, la obra *Cul Kombat*, de Patrícia Pardo. Por último, Mónica Molanes Rial, del ITEM, indaga en la "violencia institucional social como forma de marginalismo durante la dictadura franquista en *Voaxa e Carmín*, de Esther Carrodeguas".

Con respecto a las "Dramaturgias masculinas", Julio Vélez Sainz, del ITEM y UCM, analiza con profusión el espectáculo *Argelino, servidor de dos amos*, de Animalario, con dirección de Andrés Lima. En la misma línea, F. Javier Bravo Ramón, del SELITEN@T, estudia *El cartógrafo*, de Juan Mayorga; Martín Bienvenido Fons Sastre, de ESADIB, los espectáculos *Experiència Queli* y *Frontera*, de dos laboratorios de creación escénica; Enrique Mijares Verdín, de la Universidad Juárez de Durango (México), *Blanco con sangre negra*, de Alejandro Román; y Giovanna Manola, de la Università degli Studi di Catania, el teatro de Joele Anastasi.

En el apartado "Teatro y música", Sergio Camacho Fernández, de la University of Nottingham Malaysia Campus, trata de la zarzuela como un fenómeno social e identitario de plena vigencia en el siglo XXI; y Nieves Pérez-Abad, de la Universidad de Murcia, realiza un estudio pormenorizado de la ópera *María Moliner*, de Antonio Parera. El volumen se cierra con una relación de las publicaciones del SELITEN@T, desde la

edición de las Actas de su primer Congreso en 1992.

Estamos, por lo tanto, ante una importante tesela de estudios, que, unidos a los dieciséis Seminarios internacionales anteriores, tanto por su novedad, al centrarse en el examen de unos aspectos individuales y sociales de la realidad de hoy –que, por otra parte, la universidad española hasta ahora se había mantenido al margen–, como por la rigurosidad en el análisis de los autores y obras tenidos en cuenta, en los tres ámbitos, van configurando con precisión el *retrato* del teatro español del siglo XXI, especialmente, hecho que configura a este Centro de investigación, de la sabia mano del profesor Romera, como la mayor entidad del hispanismo internacional en su discernimiento en el seno de la sociedad, la universidad y la teatralidad de hoy.

Miguel Ángel Jiménez Aguilar
Academia de las Artes Escénicas de España
SELITEN@T / AITS21