

**TEATRO, (AUTO)BIOGRAFÍA Y AUTOFICCIÓN
(2000-2018). EN HOMENAJE AL PROFESOR
JOSÉ ROMERA CASTILLO**

Guillermo LAÍN CORONA y Rocío SANTIAGO NOGALES (eds.)

(Madrid: Visor Libros, 2019, 904 págs.)

Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018) en homenaje al profesor José Romera Castillo recoge las aportaciones expuestas, tras previa selección, en el XXVII Seminario Internacional y presencial del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (<https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html>)¹, que tuvo lugar en la sede de la UNED de Madrid, del 20 al 24 de junio de 2018. Este es el tercer tomo de los tres que constituyen el gran homenaje brindado al profesor Romera con motivo de su jubilación y el inicio de su período de emeritez como catedrático de Literatura Española de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Guillermo Laín Corona y Rocío Santiago Nogales, de su equipo de investigación, se han encargado de la edición tanto de este como de los otros dos volúmenes: *Cartografía literaria en homenaje al profesor José Romera Castillo* (Madrid: Visor Libros, 2018, 1234 págs.) y *Cartografía teatral en homenaje al profesor José Romera Castillo* (Madrid: Visor Libros, 2019, 864 págs.), que constituyen las dos primeras entregas del merecido tributo, consistente en una convocatoria abierta de estudios sobre literatura y teatro, tanto de España como de Hispanoamérica, así como de otros ámbitos, en los que el homenajeado es un referente internacional muy destacado. En la web del Centro de Investigación hay un apartado con todas las fases del “Homenaje al profesor José Romera Castillo”: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/homenaje_jose_romera.html. Asimismo, en Canal UNED puede verse la serie dedicada al profesor José

¹ Todos los enlaces que se citan en esta reseña han sido (re)consultados el 02/01/2020.

Romera Castillo: <https://canal.uned.es/series/5b964548b1111fc7048b456d>.

En el *Preámbulo* (págs. 13-23) del volumen que reseñamos, de manera paralela a los otros dos tomos, se explica la bipartición del homenaje, se ofrece una relación de los actos presenciales en el seno del XXVII Seminario Internacional (págs. 15-18) y se explica la publicación de los resultados de la convocatoria en tres volúmenes.

A continuación, y tras el *Apéndice* donde se aporta la relación de universidades / instituciones / investigadores y escritores participantes en los tres volúmenes, este tercero (cuyo índice puede verse en <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/indice30.pdf>), de la misma manera que los anteriores, aparece estructurado en dos partes: “Homenaje al profesor José Romera Castillo. *Laudationes*” y “Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018)”. Abre las *Laudationes* Olivia Nieto Yusta, una de sus discípulas, quien resume las numerosas actividades del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T), creado y dirigido por José Romera Castillo, que comprenden trabajos relacionados con el teatro y la literatura de los siglos XX y XXI, su enseñanza y su vinculación con el cine y las nuevas tecnologías. Una de las actividades más destacadas del SELITEN@T la constituyen los Seminarios Internacionales, entre los que destacan los dedicados al teatro, de cuya reseña se ocupa el Equipo del SELITEN@T. Elemento imprescindible de la difusión de estas investigaciones es la revista *Signa*, herramienta de la Asociación Española de Semiótica —creada también por el profesor—, fundada esta, la revista, en 1992 y dirigida por José Romera Castillo, muy vinculada al SELITEN@T en cuanto a su temática y objetivos, incluida en los índices de más prestigio internacional gracias a la exigente labor de selección y edición de los artículos, y sobre cuyos 27 años de andadura —29 mientras redactamos estas líneas— nos ilustran Clara Martínez Cantón y Guillermo Laín Corona en este volumen. Culminando las *laudationes*, Miguel Ángel Jiménez Aguilar, otro de sus discípulos, realiza un exhaustivo recorrido por la presencia del profesor en los *media*: entrevistas, reseñas, noticias, páginas en redes sociales, jurado de Premios literarios, los numerosos programas en TVE-2 y RNE-3 —que pueden verse y oírse en TVE a la carta y en Canal UNED—, tanto sobre escritores y dramaturgos como sobre su labor como destacado investigador, miembro de ocho Academias y de diversas Asociaciones científicas.

Después de estas *laudationes*, se incluye parte del *curriculum vitae* de José Romera² integrado por las publicaciones, Tesis de Doctorado y Memorias de Investigación sobre Literatura, Teatro y Nuevas Tecnologías (págs. 161-166). Para cerrar esta primera parte, “*Meus esse gratias semper*” —como en los tomos precedentes, *Cartografía literaria y teatral*—, del propio José Romera Castillo, agradeciendo las intervenciones laudatorias de amigos, entre quienes se encuentran creadores literarios, compañeros e instituciones diversas.

La segunda parte, “Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2018)”, de gran interés y novedad, se inserta en una de las líneas de investigación en las que el profesor Romera Castillo ha sido pionero y destacado cultivador en su examen en España. Se inicia con la sección “Aspectos generales”, que abre convenientemente Jerónimo López Mozo con su imprescindible aportación al estudio del teatro autobiográfico actual a partir del muestreo de su presencia en la escena del presente siglo. La aportación de López Mozo es un magnífico punto de partida a la experimentación con el concepto de *autoficción* que realizan Borja Ortiz de Gondra, destacado dramaturgo, y Pablo Iglesias Simón, director de la RESAD, en una intervención, en forma de amena conferencia dramatizada, en la que se repasan y ajustan postulados teóricos sobre este ámbito y sus relaciones con el teatro. Simone Trecca, destacado hispanista italiano, propone una clasificación del teatro bio- y autobiográfico a partir del análisis de obras de Antonio Tabares, Carlos Contreras y José Ramón Fernández. José Gabriel López Antuñano considera el teatro autorreferencial como un tipo de teatro autobiográfico o autoficticio que representa las vivencias del autor o sus opiniones sobre la sociedad que le rodea. Pilar Jódar Peinado propone que la metateatralidad es la estrategia fundamental de que se sirve la autoficción, basándose en el análisis de piezas de Borja Ortiz de Gondra, Antonio Rojano, Alberto Conejero y Lola Blasco, entre otros. Orestes Pérez Estanquero explora el elemento autobiográfico en eventos escénicos representados en Barcelona entre 2004 y 2012, donde los intérpretes no son actores sino *performers*, gente real. Alicia Blas Brunel y Ana Contreras Elvira ofrecen una caja de herramientas de investigación performativa

²Se trata esta de la tercera parte del *curriculum vitae* del profesor; las otras dos han sido publicadas en los restantes volúmenes del homenaje, aunque pueden consultarse las 240 páginas del *curriculum* completo en: https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/CurriculumVitae/CV_extenso_Jose_Romera.pdf.

sobre uno/a mismo/a y, a la vez, un método de análisis de espectáculos autobiográficos. José Antonio Pérez Bowie establece una tipología del teatro autoficcional a partir de un importante *corpus* de textos desde el período democrático, basándose en aspectos como el punto de vista, la duración del fragmento de vida representado o el grado de ficcionalidad, entre otros.

En el siguiente apartado, “Teatro biográfico”, se incluye una serie de artículos dedicados a figuras históricas y artísticas cuya biografía ha sido objeto de dramatización en los escenarios de principios del siglo XXI. Julio Vélez Sainz, director del Instituto del Teatro de Madrid, analiza *Azaña, una pasión española*, una selección de textos del propio escritor y presidente de la II República, con dramaturgia y dirección de José Luis Gómez (ayudado por Lino Ferreira) y *Unamuno: venceréis pero no convenceréis*, con textos del escritor, dramaturgia de Pollux Hernández, con dirección de Carl Fillion y J.L. Gómez, ambos de 2018, con producción del teatro madrileño de la Abadía, que trabajan la recuperación de la memoria histórica entre la biografía y el mito. María Jesús Orozco Vera se centra en algunos interrogantes de la biografía del Greco, en *Historia de un cuadro*, de Alfonso Zurro (2014). Miguel Ángel Jiménez Aguilar y Jesús Ángel Arcega Morales se ocupan de la presencia de Pablo Picasso y Luis Buñuel, respectivamente, en el teatro de principios del siglo XXI, diferenciando entre espectáculos basados en la biografía de cada uno o inspirados en sus obras pictóricas —además de las incursiones en el teatro del propio pintor malagueño, que comenta Jiménez Aguilar—.

La sección de “Dramaturgias femeninas” se inaugura con el completísimo repaso que hace Antonia Bueno Mingallón a su labor como dramaturga. La hispanista italiana, Veronica Orazi, estudia la narración autobiográfica de Helena de Troya, Julieta y Teresa de Ávila, en las respectivas obras de Miguel del Arco, Sanchis Sinisterra y Juan Mayorga. La estadounidense Helen Freear-Papio considera *Variaciones sobre Rosa Parks* y *Eudy*, de Itziar Pascual, dentro del contexto del *teatro biográfico feminista*. La hispanista francesa, Beatrice Bottin, explora *Anatomía poética*, de Elena Córdoba, diario íntimo en línea que abarca el proceso de investigación en torno al propio cuerpo, mediante textos literarios, fotos y vídeos. Ricard Gázquez Pérez propone a Macarena Recuerda Shepherd como representante de los espectáculos autofccionales en los que sus creadoras se cuestionan el concepto de identidad a través de diferentes

disciplinas artísticas que incluyen la instalación o la fotografía. Paloma González-Blanch Roca estudia la adaptación teatral que realiza Ana Zamora, directora de Nao d'Amores, de la novela con rasgos autobiográficos *Penal de Ocaña*, de su abuela María Josefa Canellada. Ana Prieto Nadal se ocupa de *Claudia*, de la compañía La Conquista del Pol Sud, una obra testimonial y autobiográfica sobre los niños robados durante la Dictadura Argentina. El mexicano Enrique Mijares Verdín analiza la problemática relación de la dramaturga mexicana Concepción León Mora con su padre machista, en *Cachorro de león. Casi todo sobre mi padre*. A continuación, dos artículos que tratan de la artista escénica Angélica Liddell: el de la hispanista italiana, Silvia Monti, trata de *Monólogo necesario para la extinción de Nubila Wahlheim y extinción*, que une autorreferencialidad y autobiografía; y el trabajo de Patricia Úbeda Sánchez se ocupa de los diarios íntimos *Venecia* y *La novia del sepulturero*, expresiones escénicas del dolor corpóreo. De la misma artista, *Perro muerto en la tintorería: los fuertes* se une a *Los Gondra*, de Borja Ortiz de Gondra, en el trabajo de Mario de la Torre Espinosa, que destaca la vinculación de la autoficción con el compromiso ético.

Precisamente, *Los Gondra* es el asunto de dos trabajos más del siguiente apartado: "Dramaturgias masculinas". La hispanista francesa Carole Nabet Egger estudia este texto como la superposición del relato autobiográfico y ficcional con voluntad de convertirse en un paradigma de carácter universal; y Francisco Vicente Gómez la considera, junto con *La colmena científica o el café de Negrín*, de José Ramón Fernández, paradigmas de vidas cotidianas con capacidad para interpretar la existencia humana. José Ramón Fernández también es el objeto de estudio de la estadounidense Alison Guzmán, pero, en este caso, en su obra *J'Attendrai*, como ejemplo de lo que la investigadora ha denominado la *meta-postmemoria*. *J'Attendrai* es tratada asimismo por la hispanista francesa Antonia Amo Sánchez junto con *Gurs: una tragedia europea*, de Jorge Semprún. Se trata de dos obras de tema concentracionario donde el yo trasciende lo autobiográfico para adquirir una dimensión colectiva. Margarita Piñero Piñero explora la autoficción en el teatro de José Luis Alonso de Santos, presente desde sus inicios, para llegar a *En el oscuro corazón del bosque* (2009), donde la materia dramática es la reflexión del autor en torno al binomio verdad / vida. La estadounidense Eileen J. Doll habla de *El biógrafo amanuense*, de Jerónimo López Mozo y *Enemigo*

interior, de José Sanchis Sinisterra, que problematizan la imposibilidad de reconstruir la propia vida debido a las inconsistencias de la memoria. La también estadounidense Jerelyn Johnson considera las obras biográficas de Mayorga: *Cartas de amor a Stalin*, *Himmelweg*, *La lengua en pedazos*, *Reikiavik* y *El sueño de Ginebra*, como teatro histórico en el que se reflexiona sobre la visión de los vencidos. Anxo Abuín González nos traslada a la danza con *Una tirada de dados*, la conferencia-*performance* del bailar Israel Galván, en la que este cuestiona el concepto de identidad asociada a un lugar. Nerea Aburto González estudia en *Lu eta Le* —producida por Ados Teatrea, con texto de Bernardo Atxaga— la relación de los artistas vascos Lourdes Iriondo y Xabier Leteren con la muerte. José Vicente Peiró Barco se fija en el teatro valenciano, especialmente, en El Pont Flotant, quienes dramatizan sus experiencias personales para acercarse al público, y en Javier Sahuquillo, que aparece como personaje en su propia obra *La capilla de los niños*. Francisco Javier Otero García se ocupa de *Tres poemas dramáticos*, de Pablo Fidalgo Lareo, testimonio de la memoria de su familia. La mexicana, Susana Báez Ayala, nos lleva a otras latitudes con la biografía de los hermanos Revueltas, artistas mexicanos, a quienes Enrique Mijares —citado anteriormente— dedica *Cuarteto. Un aire de familia*.

Bajo el epígrafe de “Otros ámbitos”, la destacada hispanista francesa, Isabelle Reck, estudia las piezas autoficcionales francesas de Py, Richter y Khatib, en las que se mezcla la historia individual y la colectiva. Ana Zamorano estudia los elementos autobiográficos en *Una habitación propia*, de Virginia Woolf, versionada por Marta Ruiz, y de otras adaptaciones de las obras de la escritora británica. Marina Sanfilippo se ocupa del ámbito italiano, analizando *Conversación con Primo Levi*, de Mercedes Lezcano y *Primo*, de Jacob Olesen, donde el escritor turinés aparece como personaje. José Ignacio Lorente Bilbao descubre en *Moeder*, de la compañía belga Peeping Tom, la reflexión íntima acerca de la maternidad que el proceso de duelo por la desaparición de la madre provoca. Julia Nawrot se interesa por la autobiografía danzada que constituye el *Tríptico*, del bailarín polaco Mikolaj Mikolajczyk, basado en la crisis personal sufrida a raíz de una grave lesión.

En el apartado que se dedica a “Otros formatos escénicos”, María Victoria Soriano García analiza lo biográfico o autobiográfico de las óperas de Osvaldo Golijov y Wolfgang Rihm, representadas en el

Teatro Real de Madrid, como muestra de la renovación de este género en los inicios del siglo XXI. Por su parte, Manuel Lagos Gismero aporta numerosas referencias a zarzuelas y musicales anglosajones estrenados en nuestro país, de 2000 a 2017, inspirados en personalidades del arte y en sus obras. Finalmente, Juan José Montijano Ruiz se dedica a los espectáculos arrevistados, a los relacionados con la copla y a los cuplés, basados todos ellos en biografías de clásicos del género.

Cierran este tomo, como colofón del homenaje, las palabras del propio José Romera Castillo, pronunciadas el 22 de junio de 2018, precedidas por la presentación de Francisco José Gutiérrez Carbajo. A continuación, la *Tabula gratulatoria* (págs. 881-883) de este volumen en la que figuran 102 colegas y amigos del hispanismo internacional, relacionados con el teatro, de las 40 instituciones / publicaciones y 232 colegas y amigos en total que aparecen en los otros dos volúmenes (https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/pdf/tabula_gratulatoria_homenaje_romera.pdf). Le siguen las publicaciones del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, los índices de los volúmenes precedentes (el I y II) y la relación de las actividades en homenaje al profesor.

En definitiva, un magno homenaje y una exhaustiva recopilación de las aportaciones del profesor José Romera Castillo en consonancia con su absoluta y escrupulosa dedicación al ámbito del hispanismo, del que es una muy destacada figura y una señera referencia internacional.

Pilar Jódar Peinado
Academia de las Artes Escénicas de España