

**TEATRO Y POESÍA EN LOS INICIOS DEL SIGLO XXI.
EN RECONOCIMIENTO A LA LABOR
DEL PROFESOR JOSÉ ROMERA CASTILLO**

Rocío SANTIAGO NOGALES y Mario de la TORRE-ESPINOSA (eds.)

Madrid: Verbum, 2022, 557 pp.
ISBN: 9788413377773

Las ponencias de la XXX edición del Seminario celebrado anualmente en la UNED, organizado por el SELITEN@T¹, constituyen el excelente volumen aquí reseñado, que añade un nuevo eslabón a una larga tradición de estudios del teatro último iniciada por el director del Centro, el profesor José Romera Castillo, en reconocimiento a cuya labor está consagrado el libro. En él se recogen aportaciones de enorme trascendencia, en torno a las relaciones entre poesía, dramaturgia y escena, de destacados estudiosos, poetas, dramaturgos, críticos, etc., confirmando la vocación a la interdisciplinaridad que caracteriza tanto la institución anfitriona como los encuentros que organiza².

El volumen se abre con una sección “*In honorem*” en la cual se deja constancia de la ingente cantidad de reconocimientos y homenajes que la figura del estudioso ha merecido, entre congresos, seminarios, actos, publicaciones, etc., así como del Premio de Investigación filológica “Profesor José Romera Castillo” y del legado otorgado por este a su Universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). A continuación, tras un exhaustivo repaso de las actividades llevadas a cabo por el SELITEN@T en sus treinta años de andadura, y de la revista *Signa*, se recogen los testimonios institucionales de la UNED, de la Facultad de Filología, del Departamento y del SELITEN@T, seguidos del agradecimiento del homenajeado.

Las contribuciones con las que los participantes en el Seminario rindieron homenaje al profesor Romera Castillo se organizan en cinco apartados, cada uno de los cuales supone una perspectiva determinada de exploración de las relaciones entre teatro y poesía. El primero de ellos, “Creadores a escena”, reúne interesantísimas aportaciones de

¹ Cuyas actividades pueden verse en: <https://www2.uned.es/centro-investigacion-SELITEN@T/index2.html> [15/04/2022].

² Una grabación completa del Seminario puede verse en: <https://canal.uned.es/video/61716654b6092303fb7ed694> [20/05/2022].

escritores y escritoras pertenecientes a distintas generaciones y a diversos contextos de creación. Alberto Conejero, dramaturgo y poeta, apuesta en su texto (tal como lo hace en su propia escritura) “Por un teatro poético” (pp. 79-85), y por una razón poética en el teatro, explorando cómo, a lo largo del tiempo, ha venido variando y tensándose el sistema de relaciones entre las dos formas de expresión, sin que ello supusiera nunca, ni siquiera durante las épocas de realismo más radical, una ruptura. La dramaturga Lola Blasco Mena se adentra en la exposición de algunas “Estrategias retóricas en escena” (pp. 87-98), recordando, en primer lugar, que el pensamiento aristotélico considera la retórica como una de las formas de conocimiento y de acceso a la verdad, entroncando, por consiguiente, con lo ético y moral. En segundo lugar, aplica dicha perspectiva a dos obras suyas, *Siglo mío, bestia mía* (2019) y *La confesión del Quijote* (2018). El siguiente ensayo se debe al poeta y profesor de literatura Luis García Montero, que interviene sobre “Prometeo, su secreto y el tiempo” (pp. 99-117): tomando como punto de partida la pieza *Prometeo*, un encargo de José Carlos Plaza para el Festival de Mérida 2019, el autor reflexiona sobre cómo se relacionan los dos lenguajes a la hora de realizar trasvases de uno a otro.

A continuación, comparten sus reflexiones y experiencias en torno a las sinergias poético-teatrales tres creadores (aún) más jóvenes, a saber, Laura Rubio Galletero (“Parir el poema perfecto. Las trampas del techo de cristal” [pp. 119-131]), a partir de su texto dramático *El techo de cristal. Anne & Sylvia* y de la obra poético-biográfica de las poetas Anne Sexton y Sylvia Plath (1932-1963), protagonistas de la pieza; Eva Hibernia (“El peso de los mundos sutiles en la lengua encarnada del teatro” [pp. 133-143]), quien propone la presencia de lo poético en su propia escritura como una forma de apropiación encaminada a aumentar el abanico de percepciones y texturas propias del teatro; Enrique Bazo Varela (“*En la cabaña / In der Hütte* (cuando la palabra salva y mata)” [pp. 145-154]), sobre motivos poéticos y dramáticos que vertebran *En la Cabaña / in der Hütte* de QY Bazo (es decir, el autor del artículo y su hermano).

El segundo apartado del volumen se titula “Panoramas” y recoge contribuciones de destacados especialistas cuyo objetivo es acotar el fenómeno estudiado dentro de unos límites que pueden ser generacionales, genéricos o geográficos. El trabajo de Eduardo Pérez-Rasilla (“Teatro y poesía en los creadores escénicos de la primera generación del milenio” [pp. 157-172]) se centra en la producción de dramaturgos nacidos entre 1974 y 1985, como Lola Blasco, Nieves Rodríguez, María Folguera, Carlos Contreras, Minke Wang, Pablo Fidalgo o *La tristura*, recalcando su empleo del verso libre o del versículo, así como de figuras poéticas de posición, repetición, amplificación y apelación, al servicio, muy a menudo, de un teatro de memoria y testimonio. Berta Muñoz Cáliz (“Los poetas como personajes de ficción en el teatro para niños del siglo XXI” [pp. 173-193]) se apoya en la base de datos de *Estrenos de Teatro* del CDAEM, para dar cuenta de los montajes de teatro infantil que giran alrededor de poetas. Fernando Romera Galán (“Puesta en escena de la poesía recitada. Últimas adaptaciones y espectáculos” [pp. 195-205]) explora distintas estrategias de puesta en escena de textos poéticos, tanto contemporáneos como clásicos, desde la tradición de los recitales, hasta las más

experimentales experiencias de *slam poetry* o recitales competitivos. Manuel F. Vieites (“Teatro y poesía en Galicia en el siglo XXI” [pp. 207-220]) y Nerea Aburto González (“Una mirada a la poesía en el teatro vasco del siglo XXI” [pp. 221-233]) ofrecen un panorama de las relaciones entre poesía y teatro dentro de los confines de dos áreas geográficas distintas, Galicia y País Vasco, respectivamente. M.ª Pilar Espín Templado (“Poetas y poesía en la ópera del siglo XXI” [pp. 235-248]) aporta una interesante mirada al universo de la ópera moderna, reseñando seis creaciones estrenadas durante los primeros tres lustros del milenio y basadas en textos poéticos o figuras de poetas, desde Cervantes hasta Neruda y Lorca.

Los dos apartados siguientes reparten los contenidos sobre la base de la época a la que pertenecen originalmente las obras o las figuras de poetas reelaborados desde la escena actual. “Del Siglo de Oro al siglo XXI” reúne trabajos del dramaturgo Álvaro Tato (“Las palabras mágicas. Un itinerario personal en torno al verso en escena” [pp. 251-264]), quien reflexiona, a partir de su propia trayectoria teatral, sobre la vigencia del teatro en verso, y Julio Vélez Sainz (“El Fénix a escena: parámetros de la representación del Lope de Vega poeta en el siglo XXI” [pp. 307-320]), quien da cuenta de las principales puestas en escena sobre la figura de Lope de Vega, centrándose especialmente en dos recientes producciones —*Cenizas de Fénix* (2019) de Daniel Migueláñez y *Lope y sus Doroteas* (2020) de Ignacio Amestoy— que constituyen, según el estudioso, un paso hacia un nuevo paradigma de teatro como investigación. Interesantísimo, en esta sección, el núcleo de contribuciones que se ocupan de las relaciones de la escena de hoy con la poesía mística (y los poetas místicos): pueden leerse, al respecto, los escritos de Ana Contreras Elvira (“Éxtasis poético-teatrales en tiempos de intemperie” [pp. 265-277]), Lourdes Bueno Pérez (“El lado humano de los poetas místicos a escena” [pp. 279-292]) y Ana Suárez Miramón (“Teresa de Jesús en el teatro del siglo XXI” [pp. 293-306]).

Desde el otro eje se analizan los trasvases “Del siglo XX al siglo XXI”, con una presencia preponderante de los poetas de la Generación del 27, y, entre ellos, con protagonismo casi absoluto de García Lorca, como no deja de advertir Francisco Javier Díez de Revenga (“Los del 27 a la escena” [pp. 323-344]) al proponer su panorama, que abarca, además del granadino, representaciones referidas a Vicente Aleixandre, Luis Cernuda y Rafael Alberti, entre otros. Atestigua la amplitud y variedad de la presencia de Lorca como personaje teatral en la escena del siglo XXI Emilio Peral Vega (“Federico García Lorca: las mil caras (contemporáneas) de un personaje” [pp. 345-355]), quien recalca, sin embargo, la tendencia a mostrar a un Lorca depurado de las contradicciones que caracterizaron su biografía. María Ángeles Grande Rosales (“Itinerario escénico de *Poeta en Nueva York*” [pp. 357-371]) y Manuel Lagos Gismero (“La poesía se echa a bailar: el verso de Federico García Lorca hecho danza” [pp. 373-391]) exploran la apropiación de textos poéticos lorquianos desde el escenario, con especial atención a las formas expresivas de la intermedialidad y la danza. Menos obvia, quizá, la dramatización de otra figura de peso de la poesía del siglo XX, la de Antonio Machado, que queda rastreada (a veces al lado de la del granadino) en los escritos de José Vicente Peiró Barco

(“Poetas en el teatro valenciano del siglo XXI: Antonio Machado y Lorca” [pp. 393-406]), Eszter Katona (“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*)” [pp. 407-428]) y Jesús Ángel Arcega Morales (“La senda *Hasta los hermanos Machado* de la compañía Teatro del Temple” [pp. 429-445]), quienes destacan o atestiguan, desde distintas aproximaciones y entre muchas otras consideraciones de interés, la vinculación de Machado con el tema (y con la memoria) del exilio. Cierran la sección los trabajos de María del Mar Mañas Martínez (“Gil de Biedma sube a escena: el único argumento de la obra en las dimensiones del teatro” [pp. 447-459]) y Javier Huerta Calvo (“Los Panero y sus máscaras: *Carta al padre*” [pp. 461-474]), que dan cuenta de la presencia escénica de estos personajes minoritarios (a nivel teatral).

En el último apartado se reúnen las aportaciones sobre algunos protagonistas de la escena actual en su relación con la poesía. La escritura dramática de Alberto Conejero constituye el argumento de los artículos de Miguel Ángel Jiménez Aguilar (“Teatro y poesía en la dramaturgia de Alberto Conejero” [pp. 477-487]) y José Luis González Subías (“La intensidad poética del teatro de Alberto Conejero en *Todas las noches de un día y La geometría del trigo*” [pp. 489-496]): en ambos sobresale el reconocimiento de la especial hibridación de los dos lenguajes en la producción del autor, característica de toda su trayectoria. Mario de la Torre-Espinosa (“*Esta breve tragedia de la carne*: una performance escénica de Angélica Liddell sobre Emily Dickinson” [pp. 497-510]) destaca como la obra de Liddell surge de una impelente necesidad de expresión del yo, lo que vincula su proceso creativo con lo más profundo de la poesía lírica. Beatrice Bottin (“La poesía del cuerpo en *El lamento de Blancanieves*, de Olga Mesa” [pp. 511-522]) analiza el montaje de Olga Mesa como dispositivo escénico-filmico en el que los cuerpos-operadores de las actrices crean en directo una película, materializando la poesía de Robert Walser. Ana Prieto Nadal (“Lirismo y humor en el teatro de Paco Zarzoso” [pp. 523-534]) pone de relieve el lirismo, mezclado a un punto de ironía que roza lo absurdo, que vertebra en general la obra de Paco Zarzoso y que, en su última producción, se manifiesta incluso en la disposición textual de sus piezas. Finalmente, Jorge Dubatti (“Poesía performativa y teatro de la poesía en la Argentina: análisis a partir de la producción de Alejandro Urdapilleta” [pp. 535-544]) propone una nueva tipologización de los acontecimientos teatrales vinculados con lo poético, a partir de una perspectiva filosófica: la “poesía performativa” y el “teatro de la poesía”.

El homenaje se cierra con una contribución de César Oliva sobre “Varios don ramones en don Ramón” (pp. 547-553), en la cual se recorren las distintas estéticas atravesadas por la escritura de Valle-Inclán, acompañadas de sus metamorfosis fisionómicas a lo largo de su vida.

Los estudios que se reúnen en este volumen, en reconocimiento a la labor del profesor José Romera Castillo, ofrecen una mirada necesaria, urgente, desde perspectivas interdisciplinarias, exactas y circunscritas, de la relación siempre existente entre al teatro

y la poesía, rastreándola en la escritura dramática y la escena últimas. El libro se presenta, entonces, como todos los de la serie, como una lectura imprescindible y una obra de referencia para quienes quieran comprender a fondo el teatro contemporáneo a través de dicho prisma.

Simone Trecca
Università degli Studi Roma Tre

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND).