

PAUTAS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL TEATRO ESPAÑOL Y SUS PUESTAS EN ESCENA

José ROMERA CASTILLO

(Madrid: UNED, 2011, 462 págs.)

Señeras e incontables son las aportaciones hechas a los estudios hispánicos por el profesor José Romera Castillo, Catedrático de Literatura Española de la UNED y director también del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, de la revista *SIGNA* y del Centro de Investigación Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T). En este volumen —valiosa fuente de materiales para los estudiosos del teatro español en cualquiera de sus vertientes, a la vez que culminación de una brillante y fructífera trayectoria— Romera Castillo da cuenta, con riguroso afán interdisciplinar y humanista, de los estudios teatrales realizados en el seno del Centro de Investigación que él dirige y lidera, y una de cuyas líneas básicas de investigación tiene como objeto el teatro, tanto desde el punto de vista de lo textual como de la puesta en escena.

El profesor José Romera Castillo cuenta con una dilatada trayectoria en los ámbitos de la investigación y la docencia. En términos cuantitativos, es autor de cerca de 20 libros y más de 200 artículos; es director de 35 tesis de doctorado e investigador principal de 6 proyectos de investigación sobre la reconstrucción de la vida escénica, subvencionados por los Ministerios de

Educación y Ciencia y Ciencia e Innovación; ha intervenido en cerca de 200 congresos, así como en 150 cursos, y ha impartido conferencias en diferentes universidades y entidades, tanto españolas como del extranjero. En términos cualitativos, es un reputado especialista en literatura y teatro —así como en las relaciones de ambas parcelas con las nuevas tecnologías—, considerado uno de los mayores expertos teatrales del hispanismo internacional.

En este volumen —cuyo contenido se inserta en las actividades del proyecto de investigación FFI 2009-09090, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación y también dirigido por Romera Castillo, y que se complementa con otra publicación suya, *Teatro español entre dos siglos a examen* (Madrid: Verbum, 2011)— Romera Castillo ofrece pautas de estudio del hecho teatral en España, desde el teatro áureo hasta el de nuestros días, así como repertorios bibliográficos básicos sobre los estudios realizados en el ámbito del SELITEN@T. Romera Castillo se propone, de este modo: “examinar una serie de aspectos, ligados al arte teatral en su conjunto [...] sobre el teatro y sus puestas en escena en España, fundamentalmente, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días, teniendo en cuenta su valor artístico, social y cultural, con el fin de proponer pautas metodológicas para su examen, así como repertorios bibliográficos básicos que pueden ser útiles para el estudio de técnicas y métodos de investigación teatral” (p. 18).

En el prólogo —«Se abre el telón»— Romera Castillo contextualiza las directrices de su labor investigadora teniendo en cuenta el giro copernicano acontecido en el siglo XX, a partir de grandes creadores como Stanislavski, Appia, Piscator, Brecht, Artaud, Gordon Craig, Grotowski o el Living Theatre, entre otros muchos, así como la revolución en el método y manera de abordar las propuestas escénicas, que ha acabado privilegiando un modelo de análisis semiótico.

El volumen consta de tres partes diferenciadas. La primera parte abarca los tres primeros capítulos, que remiten a los orígenes semióticos del Centro y plantean las líneas metodológicas seguidas.

En el capítulo primero, el profesor Romera Castillo presenta el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, explicando su vinculación histórica a la Asociación Española de Semiótica y otras entidades semióticas, y exponiendo sus principales líneas de investigación, esto es, la semiótica literaria y teatral y las nuevas tecnologías. Es interesante remarcar que el profesor Romera Castillo —auténtico pionero e impulsor de los estudios semióticos en España, sobre todo en el ámbito literario

y teatral— fundó en 1983 la Asociación Española de Semiótica (AES), y en 1991 el Instituto de Semiótica Literaria y Teatral, que en 1996 pasaría a llamarse Instituto de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías y a partir del año 2001 se integraría en el Instituto Universitario de Investigación de la UNED bajo la denominación de SELITEN@T.

El capítulo segundo versa sobre el Centro de Investigación y el teatro. Destacan los veintiún (hasta el momento) Seminarios Internacionales dedicados a diversos aspectos de la literatura, el teatro y las nuevas tecnologías; todos ellos son de referencia ineludible, tanto en España como fuera de ella, pero lo que interesa destacar aquí es que doce de los Seminarios fueron dedicados al estudio del teatro (texto y representación) y a sus relaciones con otros medios. Romera Castillo clasifica los estudios en: 1) bibliográficos; 2) panorámicos —tendencias escénicas, análisis de espectáculos teatrales, teatro breve—; 3) temáticos —teatro e historia, teatro y (auto)biografía, teatro y mujer, teatro de humor—; 4) los estudios que abordan las relaciones entre teatro y multimedia —prensa, novela, radio, televisión, cine— y 5) los estudios que versan sobre el teatro en distintas zonas de España. Por otra parte, la revista *SIGNA* se ha ocupado ampliamente del teatro en sus ediciones y reseñas de textos y en secciones monográficas; ha aportado perspectivas teóricas y repertorios bibliográficos, así como numerosos estudios sobre temas específicos vinculados al hecho teatral.

En el capítulo tercero, Romera Castillo expone la metodología utilizada para la reconstrucción de la vida escénica en los siglos XIX-XXI —una de las líneas más destacadas y novedosas del SELITEN@T—, desde el establecimiento de la cartelera hasta la sociología del hecho teatral, pasando por el estudio de la representación teatral y la recepción crítica de los espectáculos. A continuación se consignan las carteleras teatrales estudiadas en el ámbito español desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el siglo XXI en el Centro de Investigación, y se incluye asimismo una propuesta metodológica para el estudio del personaje en escena.

La segunda parte del volumen, conformada por los capítulos cuarto, quinto y sexto, se ocupa de las reconstrucciones de carteleras y de la vida escénica en España, auténtica especificidad del SELITEN@T, que ha asumido la encomiable tarea de subsanar las carencias existentes en relación con la historia de las obras que fueron contempladas en los escenarios por nuestros antecesores, con «aportaciones que se caracterizan por estar insertas en un amplio grupo de trabajo, diseñado con rigor y minuciosidad, sobre la semiosis de todos los componentes que articulan la representación en diferen-

tes lugares de España y del extranjero, preferentemente durante los siglos XIX (segunda mitad) y siglos XX y XXI» (p. 105).

El capítulo cuarto se ocupa, de modo general, de las puestas en escena de obras áureas en diversas ciudades de España en la segunda mitad del siglo XIX. Romera Castillo establece las carteleras teatrales tenidas en cuenta, a tenor de las ocho ciudades estudiadas, y los autores del Siglo de Oro español cuyas obras se representaron en esas ciudades durante ese período: Calderón de la Barca, Lope de Vega, Francisco de Rojas Zorrilla, Agustín Moreto y Tirso de Molina.

El capítulo quinto está dedicado al estudio de las obras de Lope de Vega en algunas carteleras de provincias españolas (1900-1936). Se especifican las carteleras teatrales tenidas en cuenta, en este caso de cinco ciudades (Albacete, Alicante, Logroño, Pontevedra y Segovia), y, a continuación, los trece títulos de las obras lopescas representadas en los años del siglo XX anteriores a la guerra civil española.

El capítulo sexto tiene por objeto el estudio de las actualizaciones *multimediales* o *intermediales* del teatro clásico español. Así, Romera Castillo se refiere a las investigaciones realizadas por el SELITEN@T (Seminarios, revista *SIGNA* y otros) sobre teatro áureo español en relación con las adaptaciones realizadas para el cine y la televisión; la triple relación teatro-novela-cine, y la relación del teatro con la prensa y las nuevas tecnologías, «configurando un retrato de la vigencia cultural en nuestra sociedad de obras de los dramaturgos áureos tanto en los escenarios como en otros lenguajes y formatos» (p. 199).

El capítulo séptimo está íntegramente dedicado a las puestas en escena de la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Romera Castillo analiza, desde una perspectiva semiótica, algunas de las realizaciones de esta compañía, como es el caso de *La Celestina* y del *Don Juan*. Después, a propósito de los *Sainetes* de Ramón de la Cruz y su puesta en escena por la CNTC, reflexiona sobre las versiones y actualizaciones de clásicos y sobre la metateatralidad, y ensalza el «exquisito trabajo de orfebrería» (p.241) realizado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Componen la tercera parte los capítulos octavo, noveno y décimo. El capítulo octavo versa sobre teatro y puestas en escena (siglos XVIII y XIX), a partir del estudio de las carteleras de numerosas ciudades, y de algunos de los autores más representados en aquella época, como es el caso del español Manuel Bretón de los Herreros y del francés Alexandre Dumas, hijo. En este ca-

pítulo Romera Castillo también refiere, describe y contextualiza los estudios sobre el teatro representado en España a fines de siglo, en el año 1898 y colindantes.

El capítulo noveno trata del teatro y las puestas en escena durante los siglos XX y XXI. Romera Castillo aborda, en primer lugar, la presencia en las carteleras del género lírico, a través de la figura de Ruperto Chapí y de otros compositores destacados; a continuación trata la cuestión del teatro *vivo*, y también la del teatro *nuevo*, y enumera exhaustivamente todos los estudios realizados por el SELITEN@T sobre dramaturgos y dramaturgas de los siglos XX y XXI, como también los estudios que relacionan el teatro con el cine, la televisión y otros medios.

El título del capítulo décimo, «Más adferas para la investigación teatral», viene motivado por el símil que, en el número 100 de la revista *ADE-Teatro* y con motivo de este centenario, el propio Romera Castillo aplicaba a la prestigiosa revista y que reproduce: «cual azulejo pequeño y cuadrado que se usaba en frisos y pavimentos, junto con otras revistas dedicadas al mundo de Talía, [*ADE-Teatro*] constituye una referencia inexcusable a la hora de tomar el pulso a la situación teatral de nuestros días tanto en España como fuera de ella» (p. 437). Las adferas del capítulo décimo son las innumerables actividades llevadas a cabo por el SELITEN@T y que componen un mosaico muy completo, policromo y matizado: congresos, cursos, conferencias, tesis de doctorado, memorias de investigación, cursos de Tercer Ciclo —dentro del Máster en Formación e Investigación Literaria y Teatral—, cursos de extensión universitaria y cursos de corta duración. Romera Castillo destaca también la importancia y provecho de las publicaciones de *ADE-Teatro*, así como el impulso que la Casa de América —desde la revista *Cuadernos Escénicos* y desde la colección «Teatro Americano Actual»— ha dado al estudio del teatro iberoamericano.

En este volumen —fuente inagotable y referencia ineludible para investigadores y docentes de los ámbitos temáticos expuestos— el profesor Romera Castillo teje reflexiones y tiende puentes a través de la revisión y compilación rigurosamente exhaustiva del ingente corpus —referenciado, comentado y actualizado— de actividades de investigación realizadas por el SELITEN@T en torno al hecho teatral. El volumen deviene así epítome y colofón de fructíferos empeños, de la meritoria labor realizada por el Centro de Investigación, que ha explorado y explora, con brillantes resultados, el hecho teatral en sus múltiples facetas y manifestaciones. ¡Que siga su impulso!