

José Romera Castillo (ed.), *Teatro y marginalismo(s) por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI*. Madrid: Verbum, 2017. ISBN: 978-84-9074-586-1. 522 pp.

Bárbara Saiz Escobar¹

Teatro y marginalismo(s) por sexo, raza e ideología en los inicios del siglo XXI, aborda los temas tratados en la trayectoria del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T) de la Facultad de Filología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Madrid. El volumen se centra concretamente en las cuestiones estudiadas y expuestas en el XXVI Seminario Internacional sobre marginalismos por sexo, raza e ideología en el teatro actual que se celebró durante los días del 28 al 30 de junio de 2017 bajo la dirección de José Romera Castillo y con la colaboración de instituciones vinculadas al proyecto como la de la Academia de las Artes Escénicas de España, la Asociación Internacional de Teatro del siglo XXI, la Asociación Española de Semiótica, el Proyecto de Investigación TEAMAD y el Instituto del Teatro de Madrid.

El Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías (SELITEN@T) fundado y dirigido por el profesor, investigador y director del XXVI Seminario Internacional referido ha llevado a cabo diversos estudios relacionados con el teatro español clásico y contemporáneo y, especialmente, con aquellos motivos relativos a los marginalismos representados en el teatro del siglo XXI. Además, han desarrollado diferentes actividades teatrales como reconstrucciones de la vida escénica en España y la presencia de esta en Europa y América, publicación de textos teatrales y numerosos congresos internacionales que, junto a la serie de veintiséis Seminarios internacionales sitúan al Centro como uno de los focos de investigación de prestigiosa referencia en el hispanismo internacional. Su dedicación al teatro contemporáneo y sus marginalismos llevada a cabo en el conjunto de seminarios han sido editados y publicados, así como las publicaciones periódicas de los miembros del equipo de investigación en la revista *Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica*.

La edición de este volumen que recoge el XXVI Seminario Internacional, se divide en dos partes: “Marginalismos por opciones sexuales” y “Marginalismos por raza e ideología”. La primera incluye a su vez dos subapartados: “Gays y otros” y “Lésbico” y, la segunda, cuatro subapartados: “Aspectos generales”, “Dramatur-

gias femeninas”, “Dramaturgias masculinas” y, finalmente, “Teatro y Música”. Los epígrafes cuentan con la exposición de estudios de importantes dramaturgos y dramaturgas como Borja Ortiz de Gondra, Fernando J. López, Carmen Resino o Juana Escabias, entre otros y con aportaciones de destacados investigadores de la materia marginal y su representación en el teatro. Una materia que se vuelve principal en esta rica y oportuna publicación que recoge el último de los estudios del SELITEN@T.

La primera parte está encabezada por un prefacio de José Romera Castillo en el cual refiere al trabajo investigador que realiza el grupo SELITEN@T de manera general y, más concretamente en el XXVI Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías sobre *Teatro, (auto)biografía y autoficción (2000-2017)*. Por el cual agradece la colaboración de todos los investigadores participantes, la labor de los miembros del Centro como Francisco Gutiérrez Carbajo y Raquel García-Pascual, la coordinadora.

Después del prefacio informativo, comienza el primer subapartado de la primera parte del volumen. José Romera Castillo inaugura las ponencias contextualizando el XXVI Seminario Internacional. Titula su intervención “*World Pride Teatro Madrid 2017*”. A partir de este concepto, habla del teatro como espejo de lo que sucede en la propia sociedad y el papel de este para con el colectivo LGBTIQ. Dedicar su ponencia a una suerte de combinación entre el teatro y la sociedad actual; habla de algunas de las programaciones organizadas por la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid a propósito del *World Pride 2017* como, por ejemplo, el festival *Iguales* de Nave 73 que iban en aras de visibilizar, normalizar e integrar el colectivo. Concluye tras la exposición de la situación con la hipótesis general del volumen y de la convención: “Un colectivo que, en modo alguno debe estar en los márgenes, sino que, por el contrario, debe situarse en la más completa centralidad.”

En la misma línea de la hipótesis se sitúan el resto de las comunicaciones del subapartado “Gays y otros”. Comenzando con Fernando J. López, dramaturgo, que basa su ponencia en “Activismo teatral y realidad LGTB: De

* Universidad Complutense de Madrid

Cuando fuimos dos a La edad de la ira". En la misma línea que la intervención del director del SELITEN@T de resaltar la relación directa del teatro con la sociedad, relación que otorga al teatro una capacidad activista y que permite dar visibilidad a colectivos marginales, situándolas en ese centro que refería José Romera Castillo. Así, la ponencia de Fernando J. López expone dos de sus textos que abordan la realidad del colectivo y lo sitúan en el papel protagonista con intención reivindicativa hacia la igualdad en la representación LGTB.

El dramaturgo Borja Ortiz de Gondra realiza en su ponencia "Tratamiento de la diferencia sexual y la lengua minoritaria en mi teatro" un recorrido por su trayectoria dramática que trata dos grupos marginados: la lengua minoritaria euskera y la homosexualidad. Muestra cómo su producción ha ido en favor de situar estos dos marginalismos en el centro, tratándolos en base al "derecho a la indiferencia". Su apuesta está en el centro, no en el marginalismo ya que consigue que estas dos realidades no sean el desencadenante del drama sino parte de la construcción del personaje o de la obra en general. Su novedad está en no situar la realidad marginal en el centro del drama lo cual resume perfectamente la intención de este volumen.

Antonio Castro Jiménez, miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España, presenta "La homosexualidad como conflicto dramático". Estudia una serie de textos dramáticos que incluyen conflictos relacionados con la homosexualidad en el siglo XXI. De nuevo, sigue esa línea que une teatro y sociedad para resaltar la capacidad que tiene el teatro de adaptarse. Su hipótesis es que el auge de la representación del colectivo acabará por ser un rasgo que define, pero no que determina al personaje que lo encarna, como defendía Ortiz de Gondra. La visibilidad máxima hará que termine por ser un conflicto dramático y no una temática.

Siguiendo con la representación, Miguel Ángel Jiménez Aguilar y Juan Carlos Romero Molina en "Sobre puestas en escena de teatro gay (2000-2017)", ofrecen un panorama general del teatro gay representado en Madrid durante esos años estudiando los autores y las obras en relación con su variado contexto histórico y literario. Juan José Montijano Ruiz concreta ese estudio de la representación en su ponencia estudiando el tratamiento del travestismo y la homosexualidad en un género teatral concreto: la comedia musical.

A partir de esta ponencia que habla también del travestismo los siguientes dramaturgos e investigadores introducen distintos motivos del panorama teatral LGTBIQ: Guillermo Laín Corona, trata los distintos grados de marginación que existen dentro del colectivo. Por ello, su estudio se centra en las representaciones teatrales de la transexualidad y la bisexualidad en la escena madrileña. Francisco Gutiérrez Carbajo, por su parte, trata las representaciones de la prostitución en obras de dramaturgos de nuestro tiempo, otro tema marginal cuyo centro se reivindica en la escena del siglo XXI con la mera intención de visibilizar. Susana Báez Ayala, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez continúa con la prostitución, específicamente el trato de la prostitución masculina en la obra *Giro negro*. Un motivo que

entronca diferentes marginalismos como el destacado por la investigadora: el cuerpo masculino como territorio de superioridad que conlleva un desplazamiento del cuerpo femenino.

El broche final del primer subapartado va en manos del fundador del proyecto de El Burdel a Escena, Dorian Adrián Gutiérrez Sojo. Expone su proyecto y el lugar que ocupan los marginalismos en ese espacio escénico que apuesta por un teatro "para unos personajes humanamente visibles." Es decir, reales y que visibilicen la realidad circundante sin marginalismos.

Así, termina este "Gays y otros" en aras de visibilizar lo que se margina pero que existe en la sociedad por medio del teatro. El segundo subapartado, "Lésbico", comienza con Carmen Losa que comenta el contraste entre entorno y trama como recurso dramático utilizado en sus obras de tema lésbico *Chicas y Levante*. Un contraste que conlleva cambios en el planteamiento de la dramaturgia de tema lésbico estudiado por la dramaturga. Alicia Casado y Olivia Nieto Yusta realizan una recopilación de obras de teatro lésbico estrenadas en Madrid en los años del 2000 al 2017. En su recopilación se incluyen obras españolas, americanas y europeas y concluyen que la representación de estas en los escenarios madrileños, así como su tratamiento, indican que queda todavía mucho camino que recorrer en el Madrid tanto dramático como social. Eva García Ferrón, por su parte, estudia concretamente tres personajes de la obra de Emma Cohen, *Araña en bañera*. Tres personajes que son tres mujeres lesbianas que se enfrentan al marginalismo por orientación sexual logrando vivir altamente, motivo que estudia la investigadora de la Universidad de Alicante.

Por último, "Lésbico" lo cierran María Nieves Martínez de Olcoz y Francisco Javier Otero exponiendo su investigación de la puesta en escena de *Las primas, Melodrama a la Fassbinder* de Marco Antonio de la Parra. Centrándose en la representación de la feminidad y el cuerpo de la mujer, estudian toda la construcción de la representación de los diseños del cuerpo femenino en la dirección de la puesta en escena y sus limitaciones por el patrimonio sentimental y emocional que condiciona, a veces de manera negativa, su presencia.

Llegando a la segunda parte, "Marginalismos por raza e ideología", el dramaturgo Jerónimo López Mozo inaugura el tercer subapartado del volumen, "Aspectos generales" con "La voz de los marginados en el teatro español del siglo XXI", dedicando su exposición a su ilustre estudio sobre el marginalismo en la representación teatral en relación con los cambios sufridos por la sociedad española en los últimos tiempos. Para ello, ejemplifica el marginalismo en el teatro español actual a partir de sesenta textos dramáticos que visibilizan gran parte del marginalismo social existente en nuestra sociedad del siglo XXI: la clase media en decadencia, la inmigración, la discriminación laboral, las diversidades funcionales, tanto físicas como mentales, etcétera.

La siguiente intervención la lleva a cabo Monique Martínez Thomas que estudia el Teatro Aplicado como un caso de marginalidad ideológica, un teatro que enfoca su razón de ser fuera del propio teatro, en la socie-

dad. Beatrice Bottin se centra en el trabajo creativo de la compañía granadina Títeres desde abajo y sus proyectos ideologizados y comprometidos que dan cabida a la representación del marginalismo. Constanza Brncic coreógrafa y directora habla de la experiencia con el proyecto intergeneracional de creación escénica PI(E) CE y de la reflexión de las posibilidades que tienen el gesto y la palabra de comunicar lo real entre lo que se encuentran perspectivas diversas con el fin de invitar a la escucha y curar la marginalidad hacia lo diferente de la realidad propia.

“Dramaturgias femeninas”, el cuarto subapartado, se abre con Carmen Resino cuya comunicación se basa en el análisis de la marginación de los personajes de algunos de sus textos, centrando su atención en la automarginación que ejercen sus personajes como consecuencia de la propia marginación a la que están sometidos. En la misma línea, Juana Escabias analiza la violencia por motivos sexuales en una selección de cuatro de sus textos, exponiendo, además, análisis de otros investigadores sobre sus cuatro textos relativos a la cuestión. Pilar Jódar Peinado analiza la denuncia de la marginación que han sufrido las mujeres en la sociedad en general que realizan cuatro dramaturgas en sus textos y el tratamiento de ese marginalismo como afirmación. José Ignacio Lorente analiza la representación de lo íntimo en lo público de la escena que lleva a cabo Angélica Lidell, situando aquello que se ha marginado por sistema en el centro de la creación teatral.

A estas intervenciones, les siguen cuatro análisis de cuatro obras que abordan lo marginal respectivamente; Cristina Ros Berenguer analiza *Siglo mío, bestia mía* de Lola Blanco, Premio Nacional de Literatura Dramática en 2016, donde trata las diversidades del marginalismo al que somete la sociedad y sus crisis al individuo. Carole Viñals estudia la obra de Carolina África, *Vientos de Levante*, donde se tratan la locura y la enfermedad terminal. Isabel Marcillas Piquer analiza la marginación de la mujer cómica y su reivindicación llevada a cabo por Patricia Pardo en su producción *Cul Kombat*. Por último, Mónica Molanes Rial aborda *Voaxa e Carmín* de Esther Carrodegas donde se visibiliza el marginalismo a consecuencia de la violencia institucional y social ejercida durante el Franquismo.

“Dramaturgias masculinas” se introduce con el análisis del espectáculo *Argelino, servidor de dos amos*, de Animalario, dirigido por Andrés Lima. Julio Vélez Sainz analiza la puesta centrándose en el tratamiento de la denuncia social. F. Javier Bravo Ramón estudia el proceso que realiza Juan Mayorga en *El cartógrafo* para conseguir comunicar la memoria de lo marginal. Siguiendo con la temática de la memoria, Martín Bienvenido Fons Sastre analiza los recursos dramáticos utilizados en

dos espectáculos teatrales para representar la memoria a partir del denominado *teatro posdramático*. Continúa el análisis del tratamiento de los distintos marginalismos en obras teatrales con Enrique Mijares Verdín que estudia las diferencias entre las diversidades tratadas en la obra *Blanco con sangre negra* de Alejandro Román: la racial, la ideológica... así como su proceso de creación a partir del *Guernica* de Pablo Picasso para representar esos motivos. Francisco Vicente Gómez, examina dos obras de Emilio Peña en las que se visibiliza el marginalismo potenciado por los abusos del poder. El subapartado se cierra con Giovanna Manola y su investigación sobre la labor del teatro de Joele Anastasi de situar en el centro aquello que se considera “diferente”. Trata temáticas como la violencia, la homofobia y la enfermedad.

El último y sexto subapartado se dedica a “Teatro y música” en tres intervenciones de tres estudiosos. Sergio Camacho Fernández, habla del marginalismo de la zarzuela por su identificación con el nacionalismo popular que todavía perdura en el siglo XXI y el reto que esto le supone. Nieves Pérez-Abad, reflexiona sobre la libertad y la autoafirmación a consecuencia de la marginalidad y el exilio interior en la figura de María Moliner en la puesta en escena de la ópera por Antonio Parera en 2016. Para concluir el volumen del XXVI Seminario Internacional, José Romera Castillo enumera una serie de actas publicadas de congresos del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías.

El compendio de estudios que se comprenden en el volumen editado por el director del SELITEN@T y que fueron comunicados en ese XXVI Seminario Internacional, suponen una exquisita fuente de consulta sobre la materia del marginalismo. Especialmente, el primer bloque, dedicado a “Marginalismos por opciones sexuales”, ofrece una perspectiva sobre los estudios teatrales LGTBIQ a partir de la importancia del teatro para conocer nuestra sociedad coetánea que no solo enriquece la investigación en ese ámbito, sino que aporta nuevos senderos de análisis de los diferentes marginalismos como los que ofrecen los estudios del segundo bloque: “Marginalismos por raza e ideología”. Vemos pues, en esta labor del Centro, un camino favorecedor para su propia propuesta expresada por José Romera Castillo de situar todo aquello condenado al margen en el foco, de visibilizarlo. Pues es justo eso lo que se consigue con la celebración de este XXVI Seminario junto a los anteriores: dar voz protagonista a lo que está en las sombras. Con la edición del volumen, estos estudios que visibilizan lo marginal, pueden ser objeto de consulta y potenciar la labor que ya está realizando la literatura dramática y el Centro de Investigación SELITEN@T aprovechando el contexto social que ofrece el siglo XXI y el teatro.