

Cómo citar este trabajo: Rafael M. Mérida Jiménez (2025). Reseña de *De la representación a la representatividad. Disidencias del deseo en el teatro español y brasileño (siglos XX y XXI)*, Claudio Castro Filho / Paola Bellomi (eds.), Lausanne: Peter Lang, 2023. *Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades*, 14, pp: 1-4.. <https://doi.org/10.46661/relies.11942>

Reseña de *De la representación a la representatividad. Disidencias del deseo en el teatro español y brasileño (siglos XX y XXI)*, Claudio Castro Filho / Paola Bellomi (eds.), Lausanne: Peter Lang, 2023.

Review of *De la representación a la representatividad. Disidencias del deseo en el teatro español y brasileño (siglos XX y XXI)*, Claudio Castro Filho / Paola Bellomi (eds.), Lausanne: Peter Lang, 2023.

Rafael M. Mérida Jiménez

Universidad de Lleida
rafaelmanuel.merida@udl.cat
ORCID: 0000-0003-0854-2309

Resumen

Análisis de los volúmenes 48 y 49 de la colección "Romania viva" (Peter Lang). Una obra de indudable interés en torno a las representaciones y auto-representaciones de las "minorías" sexuales en el teatro español y brasileño contemporáneo de las últimas décadas.

Palabras clave: teatro; minorías sexuales; Brasil; España

Abstract

An analysis of volumes 48 and 49 of the 'Romania viva' series (Peter Lang). This work offers valuable insight into the representations and self-representations of sexual 'minorities' in contemporary Spanish and Brazilian theatre over the past decades.

Key words: theater; sexual minorities; Brasil; España

La colección “Romania viva” (Peter Lang) ha incorporado, como volúmenes 48 y 49 de la serie, sendos títulos de indudable interés en torno a las representaciones y auto-representaciones de las “minorías sexuales” en el teatro español y brasileño contemporáneo de las últimas décadas: *De la representación a la representatividad. Disidencias del deseo en el teatro español y brasileño (siglos XX y XXI)* y *Entre el cuarto oscuro y la utopía “queer”. Sexualidades no normativas en el teatro español contemporáneo*. Como puede deducirse, ambas compilaciones, editadas por Claudio Castro Filho (Universidad de Granada) y Paola Bellomi (Universidad de Siena), abordan un universo temático y autorial que a lo largo de las últimas décadas ha adquirido una notable presencia en la escritura teatral y en los escenarios ibéricos y latinoamericanos.

Un total de veinte capítulos certifica la variedad estética e ideológica de las fuentes primarias y la diversidad de las teorías y metodologías que pueden iluminarlas. Una cualidad que conviene destacar, ya de entrada, es que en ambos volúmenes participan creadores y creadoras procedentes de España y Brasil: en *De la representación...*, Rosa M. Isart, Marco Magoa y Renata Carvalho; en *Entre el cuarto oscuro...*, Antonio Miguel Morales, Javier Liñera, Albert Tola y Laura Freijo... De hecho, a priori, podría antojarse que hubiera sido más acertada opción dedicar un libro independiente a estos testimonios y otro a los trabajos de corte académico; sin embargo, coincido con las bondades de la decisión finalmente adoptada, también por la extensión de algunas aportaciones. El diálogo entre unas piezas y otras resulta mucho más sugerente.

Esto es así, en el caso de *De la representación...*, porque, por ejemplo, el capítulo de Laetitia Rovecchio –“(Re)apropiarse del cuerpo: identidades y cuerpos transgéneros en el teatro contemporáneo” (pp. 63-78)– analiza creaciones sobre las que tratará Rosa M. Isart –“Apuntes de una visibilización LGBTIQ+ en la creación escénica catalana contemporánea (2000-2020)” (pp. 79-100)–, como las de Marc Rosich. Por cierto, el teatro en lengua catalana está presente en ambos volúmenes. Además de los capítulos citados de Rovecchio e Isart, adquiere protagonismo en *Entre el cuarto oscuro...*, en los capítulos de Isaías Fanlo –“Cuartos oscuros, barras de bar, pistas de baile y otras utopías queer en el teatro español contemporáneo” (pp. 95-114)–, donde se analiza una obra de Josep Maria Miró y dos de Guillem Clua, y en el co-escrito por Yasmina Romero Morales y Ana Isabel Hernández Rodríguez –“*De generacions* de Isabel Franc: el humor subversivo como resistencia” (pp. 138-151)–.

Este diálogo resulta muy interesante en *De la representación...* porque, más directamente, el trabajo de Claudio Castro Filho –“‘Mi cuerpo siempre llega antes’: manifiesto y transmutación en el teatro de Renata Carvalho” (pp. 159-173)– se concentra en una autora y actriz como Carvalho, quien en “Arte y representatividad” (pp. 175-192) amplía “la comprensión de los temas que atraviesan la representatividad trans/travesti por medio de la mirada de una travesti *del* y *en el* teatro; una mirada no solo artística, sino también científica, la de una transpóloga” (p. 175). También porque la panorámica de Manoel Levy Candejas –“De desviante a liberador: la pluralidad identitaria LGBTIQ+ en el teatro brasileño contemporáneo” (pp. 133-158)–, que se inicia a mediados del siglo pasado de la mano de autores como Plinio Marcos y Nelson Rodrigues, supone una excelente antesala del análisis de Juliana Jardim sobre dos textos travestis de Ave Terrena –“La memoria trenzada entre lo oral y lo mural” (pp. 193-202)– compuestos en 2016 y 2017.

El contrapunto entre creadores y creadoras e investigadores e investigadoras también se repite en *Entre el cuarto oscuro...*: tras las reflexiones de Antonio Miguel Morales sobre la importancia de los personajes femeninos en sus obras –“Lesbos y Tánatos” (pp. 19-32)–, nos encontramos con el capítulo de Eszter Katona en donde analiza una de ellas –“Dos dramas sobre ‘el amor oscuro’. *La piedra oscura* de Alberto Conejero y *Anatomía de un vencejo* de Antonio Miguel Morales Montoro” (pp. 33-51)–. Tras “Los cuerpos periféricos en el centro de la creación”, de Javier Liñera (pp. 53-63), podemos leer la investigación de Bellomi sobre “El triángulo rosa en el teatro español concentracionario español actual” (pp. 65-88), en donde se aborda *Barro rojo*, de Liñera.

Como he dejado entrever, en ambos volúmenes conviven capítulos que se concentran en el estudio de una obra concreta con aquellos que muestran una voluntad más panorámica. Así, *De la representación...* se abre con el trabajo de Anita Fabiani –“La importancia de llamarse Jacinto” (pp. 17-45)– sobre una pieza nada menos que de Jacinto Benavente, *De muy buena familia*, donde brilla la crítica a las masculinidades más convencionales a la altura de 1931, y prosigue con la aproximación de Alessia Faiano sobre “D. J. (1986), de Jerónimo López Mozo: el mito de Don Juan y la homosexualidad” (pp. 47-61). Al revés, capítulos como algunos de los ya citados o el que cierra *Entre el cuarto...*, de Gabriela Cordone y Marie Rosier, sobre “Lesbomaternidades en el teatro español: entre legitimidad y estereotipos” (pp. 153-182), ofrecen cartografías muy generosas para quienes deseen adentrarse en algunos de los ejes temáticos fundamentales de esta nueva producción.

Inevitablemente, con muy pocas excepciones, ambos volúmenes privilegian las textualidades teatrales más apegadas a la escritura dramática tradicional, en detrimento de aquellas otras modalidades que por su propia naturaleza performativa o efímera carecen de un soporte impreso. No debe sorprendernos, pues la mayoría de los investigadores/as proceden del ámbito de los estudios filológicos, literarios y, en menor medida, culturales. Por otra parte, se trataría de un reto interdisciplinario que no se encuentra entre los objetivos mayores de ambas compilaciones. No puede exigirse todo; sí desear que en futuras publicaciones sea una órbita que vaya incorporándose a la par de su importancia.

Los acechos críticos de ambos volúmenes varían mucho en lo que atañe a sus metodologías y a sus bases teóricas. La dispersión es una buena muestra de la pluralidad y una excelente metáfora para constatar el peso muy relativo que ejercen las teorías queer en el ámbito de los estudios teatrales hispánicos aquí publicados. Parece como si el “obscénico cuir” con el que se titula el prólogo de *Entre el cuarto oscuro...* fuera más una “macroetiqueta” identitaria (p. 11), favorecedora de la heterogeneidad hacia lo “híbrido y fluido” (p. 12), que un concepto destinado a dinamitar los binomios patriarcales o la homonormatividad. En todo caso, como resulta explicitado, el objetivo del primer volumen “se centra en la reflexión sobre el teatro LGBTIQ+, sobre la representación del cuerpo y de las subjetividades y, asimismo, sobre las experimentaciones estéticas de corte interseccional que enfocan lo marginal o centrífugo desde lugares dichos periféricos, dando visibilidad a alteridades y discursos de resistencia silenciados en la configuración del canon” (p. 11). Tal vez sean demasiados propósitos simultáneos, aunque no quepa duda de que los logros de ambos libros serán semillas que seguirán fructificando, a pesar de los tiempos convulsamente neoconservadores en los que vivimos.