

PRESENTACIÓN

TERESA LÓPEZ-PELLISA

Universidad Autónoma de Barcelona

teresa.lopez@uab.cat

MATTEO DE BENI

Università degli Studi di Verona

matteo.debeni@univr.it

Cuando desde las artes escénicas abordamos el tema de lo fantástico, nos preguntan: ¿pero existe el teatro fantástico? De hecho, lo fantástico parece encontrar su hábitat natural en la narrativa, sin embargo para este monográfico nos interesaba analizar su función y características en el ámbito teatral. El objetivo de este número es, por consiguiente, ofrecer una serie de trabajos que sirvan para ampliar la bibliografía y los estudios académicos en torno a este área de investigación, demostrando así que lo no mimético, los fantasmas, los monstruos, lo inquietante y lo imposible, no son algo anecdótico en las artes escénicas contemporáneas. Hemos partido del concepto de lo fantástico en textos –palabra que, al tratar de teatro, hace falta considerar en su sentido amplio, para abarcar también los textos-espectáculo– donde se plantea un conflicto entre lo posible y lo imposible, en un mundo similar al nuestro. Y de ahí, que dejáramos de lado categorías vecinas como el *fantasy*, lo maravilloso o la ciencia ficción, a no ser que la obra analizada creara un conflicto entre estos géneros o modalidades.

La elección de los siglos xx y xxi responde a la existencia de trabajos previos sobre lo fantástico entre el xviii y el xix, baste con pensar en los estudios que abordan la llamada comedia de magia o el drama gótico. Por lo tanto, en este monográfico nos interesaba destacar las manifestaciones más contemporáneas desde el punto de vista teórico, temático y dramático, para continuar con la línea marcada por el monográfico coordinado por Paola Ambrosi, «Modalidades de lo fantástico teatral» (número 4 de la revista

Pygmalion, 2012), el libro *Lo fantástico en escena. Formas de lo imposible en el teatro español contemporáneo* (2012) de Matteo De Beni o *La meraviglia e la paura. Il fantastico nel teatro europeo (1750-1950)*, editado por Nicola Pasqualicchio en 2013, volumen que reúne los trabajos presentados en el coloquio internacional homónimo de Verona de 2011.

Los trabajos que componen el presente monográfico recorren el período que va desde principios del siglo xx hasta la primera quincena del siglo xxi, con el análisis teórico de obras y dramaturgos italianos y españoles, sin olvidar el estudio de propuestas escénicas y representaciones. El monográfico se abre con el artículo «Il fantastico nella drammaturgia italiana del primo Novecento» de Nicola Pasqualicchio, que aborda los aspectos fantásticos del teatro de los años diez y veinte en Italia y, en concreto, las figuras de Enrico Annibale Butti, Luigi Antonelli e Massimo Bontempelli; el estudio se lleva a cabo teniendo en cuenta las influencias muy diversas que se aprecian en obras de los dramaturgos mencionados, y en particular en la dramaturgia de Butti: Edgar Allan Poe, lo gótico, el simbolismo y el interés por el ocultismo, tan presente en la época en cuestión. Los otros dos trabajos dedicados al teatro italiano se consagran ambos a las propuestas escénicas más recientes, pero desde perspectivas críticas distintas. En «Performare il perturbante. Una proposta di definizione del fantastico teatrale contemporaneo a partire dall'*unheimlich* di Freud», Monica Cristini analiza el llamado «teatro posdramático» –y, en concreto, las realizaciones de la Società Raffaello Sanzio, de Fanny & Alexander y del Teatro Valdoca– a la luz del célebre ensayo de Freud «Das Unheimliche» (1919), recurriendo también a materiales fotográficos que ayudan al lector a entender los aspectos plásticos y performativos de los espectáculos analizados. Por su parte, el trabajo de Mariastella Cassella («Il fantastico della materia: il teatro della Raffaello Sanzio») comparte con el artículo anterior su interés por las propuestas de la Società Raffaello Sanzio, pero se centra en otra vertiente del teatro de este grupo, a saber, el tratamiento que le da al cuerpo humano y animal en sus espectáculos; para llevar a cabo su detallado examen, Cassella trae a colación aspectos como el *cyber*, lo «postorgánico» y la incorporación al cuerpo de elementos robóticos o no humanos.

Los dos artículos que siguen se centran en el panorama teatral español. Luisa García-Manso con su artículo «Los fantasmas en el teatro de Itziar Pascual: memoria y construcción identitaria» nos ofrece un interesante análisis de la obra de la dramaturga y el uso de la *ghost story* para reflexionar sobre la memoria histórica, la identidad individual y colectiva y el tratamiento de episodios traumáticos vividos por la España del siglo xx, como la Guerra Civil, la

dictadura franquista y el exilio republicano. De este modo, el fantasma se convierte en un trasunto de un pasado conflictivo y nos plantea reflexionar sobre cómo se ha resuelto ese conflicto en la actualidad. Laetitia Rovecchio con su artículo «Reescribir la fantasía: *Frankenstein* de Angélica Liddell» recorre la obra de la dramaturga para centrarse en el tema del monstruo en esta versión para marionetas del texto de Mary Shelley.

Para cerrar el monográfico, contamos con el trabajo «Teatralidad y elementos fantásticos en las casas de terror» de Miguel Carrera. Se trata de una aportación teórica que abre una nueva línea de investigación en torno a las posibilidades teatrales, escénicas y performativas de las casas de terror de los parques de atracciones, con una novedosa y original propuesta de estudio de la vertiente fantástica y terrorífica a través de este tipo de espectáculos de «teatro de calle» y de diversión de feria.

Cabe destacar, además, que los trabajos reunidos en este monográfico, si bien pertenecen a áreas lingüísticas determinadas –la castellano-española y la italiana–, se abren hacia diferentes ámbitos, al tener en cuenta aspectos como la *ghost story*, los cuentos de Poe, lo *unheimlich*, las casas de terror –que arraigan en la cultura popular anglosajona–, o un mito moderno como *Frankenstein*, que, a partir de la célebre novela tardo gótica británica (1818), se ha vuelto transnacional y transcultural. Asimismo, también la bibliografía acotada garantiza la incorporación de aportes críticos procedentes de culturas y momentos históricos distintos de los de los textos teatrales analizados (Freud, Rank, Caillois, Todorov, Jackson, etc.), aunque no faltan referencias a especialistas italianos y españoles, como Ceserani y Roas, entre otros. Por lo tanto, en realidad, el abanico de referentes culturales que en este monográfico se abarcan es más amplio de lo que podría parecer a primera vista y rebasa las fronteras de las áreas ibérica e italiana.

Al respecto del «horizonte cultural» que los estudios aquí reunidos manejan, otro dato a destacar es que la mencionada presencia de hipotextos e influencias procedentes de la tradición de lo fantástico en las obras y autores estudiados no se limita a la agregación de tópicos y situaciones trilladas, sino que están presentes relecturas y desviaciones propias de la contemporaneidad.

En suma, estos seis trabajos ofrecen un recorrido por algunas de las manifestaciones más relevantes de lo fantástico contemporáneo en el teatro. Tal y como demuestran las reflexiones aquí convocadas, es incuestionable la vitalidad que tiene lo fantástico en las artes escénicas y el interés que está despertando paulatinamente en el ámbito académico, en el que cada vez se

presta mayor atención a los temas y motivos de lo fantástico en las obras y el medio teatral, y se analizan las producciones de los dramaturgos desde la perspectiva teórica de lo fantástico, lo cual representa una novedad frente a otras metodologías de investigación de más largo recorrido.

