

EL TEATRO EN DEMOCRACIA: EL TEATRO DE JUAN MAYORGA

1. INTRODUCCIÓN: EL TEATRO EN DEMOCRACIA

Conviene recordar, ante todo, las particulares circunstancias que rodean al género teatral: pesan sobre él unos condicionamientos comerciales muy fuertes: predominio de locales privados, cuyos empresarios han de tener muy en cuenta los gustos del público que acude a sus salas (burgués, en su mayoría).

Consecuencias:

- en lo ideológico son escasas las posibilidades de un teatro que vaya más allá de la capacidad de autocrítica del público;
- en el terreno estético habrá fuertes resistencias ante las experiencias que se salgan de las formas tradicionales.

Por ello, los autores que -en lo ideológico o en lo estético- no respondan a las condiciones imperantes, se verán ante un penoso dilema: o claudicar o resignarse a que su producción quede relegada a la “lectura” minoritaria.

A partir de los años 70 se produce una transformación radical de la escena y la creación teatral en nuestro país. Dicha transformación, se debe fundamentalmente a la (tardía) entrada y asimilación de las siguientes influencias externas o **fuentes**.

- **Bertolt Brecht** (1898-1956) y su **teatro épico**. Este dramaturgo alemán produce la mayor parte de su obra desde el exilio en pleno apogeo del nazismo (1935-1945). Desde una perspectiva **dialéctica de la literatura**, Brecht plantea el **teatro como un instrumento de reflexión social**. Ello se consigue no solo mediante el tratamiento de temas sociales (la injusticia, la explotación, la alienación...) sino con un cambio radical en la concepción del propio espectáculo teatral. Frente al teatro dramático (burgués) que busca el entretenimiento del espectador ganándolo para la trama, haciendo que se identifique con los personajes, el teatro épico pretende mantenerlo alejado emocionalmente de la escena para que sea capaz de juzgar crítica y reflexivamente lo que sucede en ella. Para ello, Brecht recurre a lo que él llama “elementos distanciadores” como la utilización de máscaras, carteles que comentan la acción, tramoya al descubierto, ruptura de la intriga, sobreactuación de los personajes... Elementos que recuerdan al espectador que lo que está viendo es una

pieza teatral acerca de la que debe emitir un juicio, extraer unas conclusiones¹.

- **Artaud (1896-1940)** y su **teatro de la crueldad**. Este teórico, director y actor francés, formado en contacto con el Surrealismo, concibe el hecho dramático como **un ritual, una celebración** que invita o fuerza al espectador a liberarse **de inhibiciones y convencionalismos**. Artaud promueve **la supresión de los límites entre el escenario y el patio de butacas** y, en muchos de sus montajes, el espectador es “obligado” a participar. Otra idea revolucionaria de Artaud, muy presente en todo el teatro vanguardista posterior es el **rechazo a la primacía del texto**. **El teatro es mucho más que literatura**, el texto es sólo un elemento que el **director-creador** (como fue Artaud, cuya labor creativa nunca se plasmó en textos-obras en el sentido tradicional, sino en montajes escénicos y ensayos) toma como base, utiliza, modifica, destruye y combina con otros elementos (música, luces, danza, mimo, etc.) A partir de Artaud, en el teatro de vanguardia, **la figura del autor pierde importancia** y en contrapartida **la ganan el director, el actor y el grupo de teatro**. Son frecuentes los **montajes sin texto previo consolidado**, las improvisaciones basadas en unas líneas mínimas de acción, las creaciones colectivas.
- Es fundamental también en la creación del nuevo teatro la influencia del **Teatro del Absurdo**. Esta tendencia nace en Francia de la mano de **Eugene Ionesco (1912-1994)²** y **Samuel Beckett (1906-1989)** fundamentalmente. Desde el punto de vista temático, se caracteriza por los **enfoques existenciales** (la soledad, la incomunicación, el hombre perdido en un mundo absurdo, la vida vista como burla). Esta visión de la vida se formaliza a través del uso del **absurdo en escena**. **Se presentan situaciones ilógicas e incoherentes; se mezclan lo grotesco y lo trágico**; se utiliza un lenguaje absurdo: frases sin sentido, incoherencias, banalidades. **La idea es mostrar el absurdo de la existencia al espectador, no hablándole de ello, sino haciéndole sentirlo, materializándolo sobre las tablas**. Obras destacables de estos autores son **La cantante calva (1950)** de Ionesco y **Esperando a Godot (1953)**, de Beckett.

Partiendo de estas fuentes surge el denominado **teatro experimental o de vanguardia** cuyas **características esenciales** son las que enumeramos a continuación.

- **Temática crítica** y anti-dictatorial. Se critica la alienación, la falta de libertad.

¹ <https://www.youtube.com/watch?v=PPLcgRgqjh4>

² <https://www.youtube.com/watch?v=N6lIZS2BYec>

- **Se desecha el enfoque realista**, prefiriéndose los personajes simbólicos y la obra como parábola antes que como “mimesis” de un trozo de vida.
- Se recurre a géneros como **la farsa, el esperpento**, se da entrada a lo **onírico e irracional**.

- Se utiliza un **lenguaje poético** y transgresor, se rompe con el principio de “aptum” (adecuación del lenguaje a la extracción social del personaje) cuando se considera conveniente.

- Siguiendo las teorías de Artaud se da una gran **importancia al texto espectacular**: la música, las luces, los elementos de otros espectáculos como **el circo, la danza**. Se le da a la representación un **carácter de ritual** en el que se demanda la **participación del público**. El patio de butacas es también parte del espacio de actuación para los actores.

- La creación teatral se concibe como un **proceso de creación colectivo** en el que muchas veces no hay un autor sino un **grupo de teatro** que a través de la escritura, el debate, la improvisación y el ensayo llega al producto que finalmente presenciara el espectador.

- Así las cosas, podemos hablar en el panorama de las artes escénicas contemporáneas de **dos modos de producción teatral**: el **teatro de autor** en el que un escritor crea el texto que posteriormente será representado por una compañía y el **teatro independiente** en el que un grupo de teatro crea colectivamente el montaje.

- Por lo que se refiere al **panorama sociopolítico del teatro durante la democracia**, aparte del fin de la censura, lo más destacable es la adopción por parte de los gobiernos de **medidas proteccionistas** (creación del **Centro Dramático Nacional**, creación de **Escuelas de Arte Dramático**, restauración de antiguos teatros, **subvenciones a grupos** y compañías) que intentan frenar el dramático retroceso del teatro frente a otras formas de entretenimiento (cine, internet).

- Algunos **autores** importantes en el panorama teatral a partir de los años 70: **Francisco Nieva** y **Fernando Arrabal** (años 70); **Luis Alonso de Santos** y **Sanchis Sinisterra** (años 80); **Juan Mayorga** y **Paloma Pedrero** (90 a la actualidad, *Generación Bradomín*).

- Algunos grupos de teatro independiente: **Els Joglars** (Cataluña), **La Fura dels Baus**³ (Cataluña), **La cuadrada** (Sevilla), **Tábano** (Madrid), **Antroido** (Galicia), **Margen** (Asturias), **Teatro del Norte** (Asturias), **Animalario** (Madrid).

Proliferan, también, las salas de teatro innovador y joven. Un teatro valiente que apuesta por la combinación del texto con elementos escénicos innovadores, juegos

³ <https://www.youtube.com/watch?v=JXiehBTJNeA>

de luces, efectos de sonido... Aparecen salas del llamado **microteatro**⁴ (obras muy breves y de coste reducido que pretenden acercar el teatro como forma de ocio). A menudo la apuesta empresarial combina el espectáculo con refrescos o algo para picar. Algunas de estas salas son: *La casa de la portera*, *Microteatro por dinero*⁵, *El Esconditeatro* y *Microteatro Casi Gratis*.

2. JUAN MAYORGA

2.1. Datos biográficos

Juan Mayorga nació en **Madrid** el 6 de abril de **1965**. Es licenciado en **Matemáticas** y **Doctor en Filosofía**. Su tesis doctoral versa sobre la **filosofía de la historia de Walter Benjamin**, pensador alemán de origen judío, que, como veremos, **es una de las fuentes fundamentales de su discurso dramático**. Tras completar estudios en varias universidades extranjeras (Münster, Berlín, París), Mayorga ejerce durante un tiempo como profesor de matemáticas en varios institutos en Madrid y Alcalá de Henares. Es entonces, cuando consolida su vocación teatral formándose con maestros como **Sanchis Sinisterra** y Marco Antonio de la Parra y co-fundando el colectivo teatral ***El Astillero***.

Entre 1998 y 2004 fue **profesor de Dramaturgia y Filosofía** en la **Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid**. Ha sido miembro de redacción de la revista teatral ***Primer Acto*** e impartido y conferencias sobre teatro y filosofía en España y Europa.

Su obra ha recibido cuantiosos premios, ha sido traducida a más de quince idiomas y representada en varios países. La obra que leeremos, ***El chico de la última fila***, fue llevada al cine por el director francés François Ozon obteniendo la **Concha de Oro** en el **Festival de Cine de San Sebastián** y el **premio del jurado a mejor guion**.

Su nombramiento como miembro de la **RAE** en 2018 (es el académico más joven a día de hoy) remata su fulgurante carrera.

2.2. Trayectoria

La intensa dedicación de Juan Mayorga al teatro abarca **treinta años de escritura** (su obra *Siete hombres buenos* data de 1989) e incesantes estrenos y se despliega en **tres facetas** complementarias: la de **autor**, la de **teórico/docente** y la de **director**.

- Como **escritor**, Juan Mayorga ha publicado más de **30 obras largas**; **25 piezas breves**, reunidas bajo el título genérico de ***Teatro para minutos*** y más de una decena de **adaptaciones de textos clásicos**

⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=2j1shQcGDu0>

⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=QawaPQdN6AA>

dramáticos (*La dama boba*, de Lope de Vega), narrativos (*Ante la ley* de Kafka) e incluso líricos (*Sonámbulo*, basado en *Sobre los ángeles* de Alberti). Hablaremos de sus obras extensas y su posible clasificación más adelante.

- Como **teórico**, ha escrito múltiples artículos y conferencias que se recopilan en el volumen de ensayos *Elipses* (2016). Una obra fundamental para entender su teatro y las preocupaciones filosóficas de las que este se alimenta.
- Finalmente, como **director**, fundará en 2011 *La loca de la casa*, una compañía creada para llevar a las tablas sus propios textos. La primera producción de *La loca de la casa* fue *La lengua en pedazos* (2010) una obra inspirada en la *Vida de Santa Teresa de Jesús* y de la que también procede el propio nombre de la compañía; parece ser que esta expresión de *la loca...* fue acuñada por la mística abulense para referirse a **la imaginación**, uno de los componentes esenciales del teatro según Mayorga.

2.3. El teatro de Juan Mayorga: teoría y práctica

De este triple ejercicio de la profesión teatral, se desprende una concepción del drama claramente formulada y fácilmente observable que se caracteriza por los rasgos que a continuación exponemos.

- **Teatro complejo.** El teatro de Mayorga es un **teatro complejo** que asume **multitud de influencias** entre las que, simplificando mucho, podríamos destacar la de **Walter Benjamin** (a nivel temático-filosófico); la de los **clásicos, Brecht** y **Sanchis Sinisterra** (a nivel textual) y la del **teatro pobre** de **Jerzy Grotowski** (a nivel de dirección y puesta en escena).
- **Teatro intertextual.** En relación con la citada complejidad, nos encontramos ante un **teatro intertextual** y **polifónico** en el sentido más amplio de la palabra: muchas de **sus obras se basan o inspiran en otras obras consagradas por la tradición** (tal es el caso de sus adaptaciones o de piezas como *La lengua en pedazos*, *Hamelin*); en otras, **los personajes citan o aparecen inmersos en la creación de otros textos** (*El chico de la última fila*, *Cartas de amor a Stalin*); finalmente, todas sus obras históricas, son intertextuales por definición, e intentan rescatar el texto, la voz de los vencidos a menudo sepultada bajo el discurso de la historia oficial (*Siete hombres buenos*, *Himmelweg*).

- **Teatro narrativo.** Otro rasgo muy significativo, novedoso y meritorio del teatro de Mayorga es su **narratividad**. Todas sus obras presentan una **densidad narrativa pocas veces lograda en teatro anteriormente**, piénsese, por ejemplo, en *El chico de la última fila*. Este aspecto, naturalmente, está relacionado con la intertextualidad y la presencia de personajes que narradores, anteriormente mencionada. Frente a la renovación teatral emprendida en preguerra por Lorca y Valle con un **teatro poético**, la renovación de Mayorga en el siglo XXI viene de la mano de un **teatro narrativo**. Un teatro que es **capaz** (y aquí se encuentra su principal novedad) **de llevar a las tablas el perspectivismo propio de la novela contemporánea**.
- **Teatro meta-teatral.** Al igual que el teatro fronterizo de su maestro Sanchis Sinisterra, el de Mayorga se interroga constantemente acerca de los **límites entre realidad y ficción**. Para ello, **es frecuente que nos encontremos junto al personaje que narra, al personaje que interpreta** (tal es el caso de Claudio en las redacciones de *El chico de la última fila* que presentan formato dialogado o el caso de toda la obra de *Himmelweg*).
- **Teatro histórico.** Como hemos anticipado, muchas de las obras que el autor ha escrito son de carácter histórico. El período de preferencia es la **primera mitad del siglo XX** y el lugar, **Europa (el Holocausto, la Guerra Civil, el estalinismo, la Guerra Fría...)**. A diferencia del teatro histórico al uso, el de Mayorga no se dedica simplemente a recrear el pasado sino a reflexionar sobre él como fuente de preguntas acerca del presente en el que vivimos. En este sentido, su teatro es heredero del teatro histórico de **Buero Vallejo**.
- **Teatro filosófico.** El autor concibe su pensamiento filosófico y su teatro como una misma cosa. El teatro es para él la manera de dar cuerpo y compartir sus inquietudes filosóficas. **Al igual que la filosofía, sus obras no pretenden dar respuestas al público sino plantearle preguntas que el propio espectador ha de responder**. Es, en este sentido, un **teatro mayéutico** (recuérdese la presencia recurrente de Sócrates en *El chico de la última fila*), no un teatro de sermón o de tesis. Es un teatro **agitador de conciencias**, que pretende **convertir al espectador en un crítico y el patio de butacas en una asamblea** (véase otra vez la influencia de Brecht). Por consiguiente, también **es un teatro político en el sentido originario de la palabra** porque, al generar asamblea y discusión, genera comunidad, “**polis**”.

- **Teatro pobre.** Los montajes propuestos por el Mayorga director se hacen eco de las ideas del **teatro pobre** del polaco **Jerzy Grotowski** que, en medio de la apoteosis de sonidos, luces y escenografía del teatro experimental, planteaba, ya en el 68, **la necesidad de una vuelta a los orígenes** en dramaturgia. Una dramaturgia que reduce el teatro a sus **tres elementos esenciales e imprescindibles: el texto, el actor y la imaginación del público**. Paradójicamente, esta reducción del teatro a sus mínimos redundante en el enriquecimiento de la obra. Así, por ejemplo, la supresión de la escenografía permite un **manejo mucho más libre de los espacios** que dependen únicamente de las palabras de los actores y la imaginación del espectador (un ejemplo claro de ello lo vemos en *El chico de la última fila*). Otro ejemplo muy significativo de esta **riqueza en la pobreza** es el de *El Cartógrafo*, escrita por el autor en 2010 y estrenada por *La loca de la casa* en 2016. En el montaje de Mayorga, los doce personajes del texto son interpretados por dos únicos actores (Blanca Portillo y José Luis García Pérez) que, en un momento de la representación, dejan de interpretar y hablan como José Luis y Blanca aportando datos reales acerca del Holocausto (nótese el “elemento distanciador” brechtiano). Esta solución tan minimalista **enriquece y realza las virtudes fundamentales** que hemos atribuido al teatro de Mayorga materializándolas en el escenario: **la polifonía** (muchas voces hablando a través de dos cuerpos), **la intertextualidad**, **la meta-teatralidad** y su exploración de los límites de **realidad y ficción**. Escenográficamente, el montaje se desarrolla en un escenario desnudo, únicamente poblado por unas sillas, dentro de un cuadrilátero trazado con cinta adhesiva por los propios actores al comenzar la representación. Hay que decir que **esta tendencia de Mayorga a un teatro pobre se ha visto acentuada desde que en 2011 dio el salto a la dirección**. Ello se percibe **en las reediciones de sus obras**, en las que **se suprimen acotaciones e indicaciones** de versiones anteriores, probablemente con la intención de plantear el

texto
como
algo

mucho más abierto al trabajo creativo del director, **entendiendo que el texto escrito es un comienzo que debe ser completado por director, actores y público.**

- **Temas del teatro de Mayorga.** Para terminar, recopilamos algunos de los temas más presentes en la obra del dramaturgo. Probablemente, el tema central de la obra de Mayorga sea **el ejercicio del poder, la violencia y la manipulación del hombre sobre el hombre**. Un tema que se manifiesta, en ocasiones, a través de piezas históricas centradas en momentos trágicamente memorables de la historia de Europa (*El cartógrafo* y *Himmelweg* hablan del holocausto; *Siete hombres buenos* y *El jardín quemado* de la Guerra Civil; *Reikiavik* habla de la Guerra Fría). En otros casos, a través de piezas ambientadas en la actualidad del momento (*El chico de la última fila*, *últimas palabras*

de copito de nieve). Otro de los grandes temas de Mayorga serían **las relaciones y entre lenguaje, realidad y ficción**, en palabras de Walter Benjamin, **la influencia del lenguaje y de la cultura sobre los cuerpos**, la obra que hemos leído es un ejemplo clarísimo de esta temática, también ***El traductor de Blumenberg***. Finalmente, dos

motivos o recursos temáticos de los que hace uso frecuente Mayorga en sus obras son: **el desdoblamiento** de actores y personajes (***El cartógrafo***, ***Himmelweg***, ***Reikiavik***, ***El chico de la última fila***, ***el gordo y el flaco***) y el **extrañamiento del punto de vista** sobre los hechos. Son varias las obras en las que alguno de los personajes es un animal (***La tortuga de Darwin***, ***Últimas palabras de copito de nieve***) o un humano con una mirada atípica o dislocada (***Intensamente azules***, ***El mago***).

- Como conclusión de todo lo dicho se desprenden dos posibles **clasificaciones del teatro** de Juan Mayorga. Una, basada en criterios formales, que diferenciaría: 1) versiones de otros textos. 2) piezas largas. 3) piezas breves (***Teatro para minutos***). Otra, basada en criterios temáticos, que diferenciaría las piezas de **inspiración histórica** (con sus posibles subdivisiones): ***La lengua en pedazos*** (2010), ***El cartógrafo*** (2010), ***Reikiavik*** (2013); de las piezas de **inspiración actual**. ***El chico de la última fila*** (2006), ***El mago*** (2018), ***Intensamente azules*** (2017).