Presentación

Gabriela Cordone

Université de Lausanne

El pasado 6 de mayo de 2011 se celebró en la Université de Lausanne la II Jornada de estudio de teatro español actual, dedicada a la obra dramatúrgica de Juan Mayorga. Publicamos hoy un conjunto de artículos inéditos sobre el autor —presentados, en parte, en la Jornada— y un texto teatral breve que guarda una relación evidente con la reflexión propuesta por el dramaturgo en estas páginas.

Licenciado en matemáticas, Doctor en Filosofía, Juan Mayorga es, sin duda, uno de los dramaturgos más importantes del teatro en lengua española actual. El teatro, las matemáticas y la filosofía, disciplinas, a priori, tan dispares, encuentran en la obra de Mayorga un lugar que le es propio. Para el autor "la Filosofía es el reino de lo abstracto y el teatro el reino de los cuerpos y los objetos. A veces el teatro es capaz de hacer concreto lo abstracto. El lenguaje de las Matemáticas, al igual que el del teatro, es un lenguaje de precisión"¹. Además, como señaló Virtudes Serrano, Juan Mayorga se encuentra en la línea más comprometida de nuestra dramaturgia actual, conjugando tres elementos fundamentales: por un lado, la historia que, en escena, es un modo de enfrentamiento crítico con el presente. El autor busca con denuedo el desvelamiento de la verdad y, al tiempo, se sitúa en una permanente experimentación formal con un teatro en el que la palabra es elemento central².

[©] Boletín Hispánico Helvético, volumen 19 (primavera 2012): 81-84.

 $^{^{\}rm 1}$ Guacimara Castrillo, Entrevista a Juan Mayorga, El Mundo, 26-III-2007, suplemento Aula.

¹ ² Virtudes Serrano (ed.): *Teatro breve entre dos siglos. Antología.* Madrid: Cátedra, 2004, pp. 69-72.

Mayorga, es ante todo, a mi parecer, un autor responsable: "Quizá la presencia recurrente del tema de la responsabilidad en mis piezas corresponda a la convicción de que cada uno habría de vivir como si de sus actos dependiese el mundo"³. La reflexión del autor que presentamos aquí, «Teatro y cartografía», abunda en este sentido: "ningún mapa es neutral, tampoco lo es nunca el teatro"⁴. La pieza breve que acompaña el dossier, 581 mapas⁵, guarda una evidente relación con el tema del compromiso ético y cívico.

En efecto, desde el inicio de su andadura como autor teatral, la escritura de Juan Mayorga tiene un profundo sentido político. Así, Siete hombres buenos, El jardín quemado, Cartas de amor a Stalin, El cartógrafo, Himmelweg, echan sus raíces temáticas en las grandes crisis europeas del siglo XX, como la Guerra civil española, el estalinismo y el nacionalsocialismo. Insertos en estos momentos históricos, Mayorga elabora unos personajes complejos, que, en estas situaciones extremas, manifiestan lo mejor y lo peor del ser humano.

Mayorga está creando, según la expresión acuñada por Walter Benjamin, un teatro "a contrapelo", un teatro que cuestiona, pone en duda, inquieta y molesta, porque abre ante el espectador un mundo en el que tiene que tomar posición. Allí se sitúa, para nuestro autor, el núcleo de la creación: "la auténtica creación se da al ofrecer no un producto que confirme el sistema de ideas y sensibilidades, sino uno que lo desestabilice. La misión del arte no es reforzar nuestras creencias, sino ensanchar nuestra mirada".

Resulta curioso constatar que los estudios reunidos en este número del *Boletín Hispánico Helvético* hacen hincapié, sin habérselo propuesto previamente, en el fenómeno de desestabilización buscado por nuestro dramaturgo. Así, María Jesús Orozco Vera, en «Dramaturgia y comunicación: el papel del receptor en la obra de Juan Mayorga», analiza una amplia paleta de títulos del autor en busca de los puntos de apoyo argumentales y dramatúrgicos que generan polémica, debate y conflicto. El receptor, particularmente exigido en el teatro mayorguiano, aparece como una pieza clave del singular juego de ajedrez que —por lo precisas, depuradas y estratégicas— son las obras de Juan Mayorga.

³ Entrevista Mariano de Paco.

 $^{^4}$ Juan Mayorga, Teatro y cartografía, publicado en el presente número del BHH.

⁵ Publicada en el volumen *Teatro para minutos* por la Editorial Ñaque (Ciudad Real, 2009) y reproducida por iniciativa y con la autorización del autor.

El exhaustivo estudio de Claire Spooner, «La obra de Juan Mayorga, una dramaturgia del lenguaje», insiste en la reflexión sobre el lenguaje que contienen las obras de Mayorga. En un acto de resistencia contra la hegemonía de la imagen, el dramaturgo propone *ver con* y *entre* las palabras, ofreciéndole al espectador una creación que lo saca de los caminos trillados y lo introduce en zonas de referencias vagas, ambiguas e inquietantes

Adeline Chainais coteja dos obras que abordan el conflicto de la Guerra Civil, en un «Análisis comparado de *Dionisio Ridruejo. Una pasión española* (Ignacio Amestoy) y *El jardín quemado* (Juan Mayorga)». Una vez más, el espectador es llamado a construir el sentido y a posicionarse éticamente con respecto a los hechos que le ofrece el autor bajo el modo de una ficción teatral que interroga —sin fallar a favor o en contra— la realidad de un pasado que contiene más interrogantes que sentencias.

Por último, Salvador Girbés, a modo de corolario, expone una serie de reflexiones e ilustraciones textuales a partir de los temas abordados en las diversas conferencias que tuvieron lugar durante la Jornada, tales como el papel del receptor, del lenguaje y de la Historia en el teatro de Juan Mayorga.

BREVE NOTICIA BIOGRÁFICA

Juan Mayorga nació en Madrid en 1965. Se licenció en 1988 en Filosofía y en Matemáticas. Amplió estudios en Münster, Berlín y París. En 1997 se doctoró en Filosofía. Ha enseñado Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares. Es profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Dirige el seminario Memoria y pensamiento en el teatro contemporáneo en el Instituto de Filosofía del CSIC. Su trabajo filosófico más importante es Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter Benjamin. Ha obtenido los premios Born, Enrique Llovet y Caja España, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional en la temporada 1999-2000, Premio Nacional de Teatro (2007), el Valle-Inclán (2009), el Max al mejor autor (2006, 2008 y 2009) y el Max a la mejor adaptación (2008).

Es autor, entre otros, de los siguientes textos teatrales: Siete hombres buenos, Más ceniza, El traductor de Blumemberg, El sueño de Ginebra, El jardín quemado, Angelus Novus, Cartas de amor a Stalin, El Gordo y el Flaco, Sonámbulo, Himmelweg, Animales nocturnos, Palabra de perro, Últimas palabras de Copito de Nieve, Job,

Hamelin, Primera noticia de la catástrofe, El chico de la última fila, Fedra, La tortuga de Darwin, La paz perpetua, El elefante ha ocupado la catedral, Teatro para minutos, La lengua en pedazos, Si

supiera cantar, me salvaría y El cartógrafo.

Asimismo, ha escrito versiones de El monstruo de los jardines (Calderón de la Barca), La dama boba (Lope de Vega), Fuente Ovejuna (Lope de Vega), La visita de la vieja dama (Friedrich Dürrenmatt), Natán el sabio (Gotthold Ephraim Lessing), El Gran Inquisidor (Feodor Dostoievski), Divinas palabras (Ramón María del Valle-Inclán), Un enemigo del pueblo (Henrik Ibsen), Rey Lear (William Shakespeare), Ante la Ley (Franz Kafka), Platonov (Anton Chejov) y Woyzeck (Georg Büchner).

Su obra ha sido estrenada en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, México, Noruega, Perú, Portugal, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y traducida al alemán, árabe, búlgaro, catalán, coreano, checo, danés, francés, gallego, griego, húngaro, inglés, italiano, noruego,

polaco, portugués, rumano, ruso y serbocroata.