

LAUDATIO
JUAN MAYORGA: UN DRAMATURGO POLIFACÉTICO

Dr. D. José ROMERA CASTILLO

Excelentísimo y Magnífico señor Rector -o por certero palíndrome, querido colega y amigo, amante del teatro-; miembros del claustro universitario, querido Juan Mayorga, señoras y señores.

Nos reunimos hoy, en este acto con claros tintes teatrales, en un homenaje al teatro, a través de uno de sus cultivadores españoles actuales más importantes y significativos.

Ante todo, quisiera manifestar mi satisfacción porque la idea generadora de este galardón, nacida en el Centro de Investigación de Semiótica Literaria y Teatral, que fundé y dirijo desde 1991 -el más veterano de la UNED, que sigue perviviendo-, fuese acogida y aprobada unánimemente por el departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, la Facultad de Filología y el Consejo de gobierno de esta universidad. Propuesta que llega a su culmen en el acto de hoy. Satisfacción que se une, inexorablemente, al agradecimiento.

Son tantos y tan valiosos los méritos del madrileño, con raíces abulenses, Juan Antonio Mayorga Ruano que. sintetizarlos ahora, hace que en mi vida me haya visto en tal aprieto, como constatará Lope de Vega ante el mandato de Violante para que hiciera un soneto. Si bien el fénix salió airoso del empeño, no sé si yo saldré lo mismo. Ésta es, por lo tanto, una *nanolaudatio*, cuya versión puede leerse en la web de la UNED y más ampliamente en nuestra revista *Signa*. Por lo que aviso, que incumpliré el aserto del *Quijote*: “En las cortesías antes se ha de pecar por carta de más que de menos”. Al pecar yo por “lo de menos”, en realidad en esta incompletísima *laudatio*, espero sepan

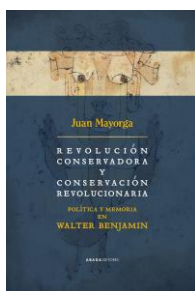
disculparme. Añadiré que más que una *laudatio* -acción que en la antigua Roma se utilizaba en alabanza del difunto; hecho que afortunadamente no ocurre-, ya que estamos en la esfera teatral, y tenemos al elogiado de cuerpo presente, haré mejor una loa, un breve género teatral de nuestro Siglo de Oro.

Trazaré unas muy pocas teselas de un retrato incompleto de este creador. Como el protocolo me concede unos 10 minutos de exposición presentaré 10 razones para otorgar el prestigioso título honorífico a Juan Mayorga. Despojado del traje erudito, empiezo con el sintético decálogo.

En la trayectoria de Mayorga hay una tríada laica fundamental que engarza lo personal con lo intelectual: las matemáticas, la filosofía y el teatro. Tres en uno.

La **primera tesela** está referida a las matemáticas, materia en la que se licenciaria en la Universidad Autónoma de Madrid en 1998. Formación científica que se verá reflejada en la construcción de sus creaciones teatrales, como, por ejemplo, en *El chico de la última fila* -vayan anotando- o la elección de un título para sus ensayos: elipses.

La **segunda tesela**, está referida a la filosofía. Mayorga se licenció, a la vez, en Filosofía en junio de 1998 en la UNED, y años después se doctoró en esta universidad -a lo que me referiré después- en 1997, con premio extraordinario, con una tesis *La filosofía de la historia de Walter Benjamin*, dirigida por el profesor Reyes Mate -donde se ocupa del estudio de las obras de Walter Benjamin, Ernst Jünger, Georges Sorel, Donoso Cortés, Carl Schmitt y Franz Kafka- publicada luego como *Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter Benjamin* (con nueva edición en Madrid: Abada Editores, 2025).

De ahí, el certero título de uno de sus artículos, *El teatro piensa; el teatro da que pensar*.

Y la **tercera tesela** está referida al teatro. Iniciado en el cultivo de la poesía y la narrativa en sus años juveniles, su vocación partió, como confiesa, de un lado, porque su padre leía en voz alta y, de otro, al asistir, en segundo de BUP, a *Doña Rosita la soltera*, de García Lorca. Posteriormente se formaría con diversos maestros, así como en instituciones de Londres, París, Berlín, Münster.

Fundamentada la formación y desarrollo de las tres teselas fundamentales que estructuran tanto la personalidad como los productos creativos de nuestro homenajeado, pasaré muy brevemente a otras teselas, aunque como señalaba don Quijote: “La pluma es lengua del alma; cuales fueren los conceptos que en ella se engendraron, tales serán sus escritos”.

La **cuarta tesela** está referida a su actividad docente, en dos vertientes. Como profesor de secundaria en diversos institutos, así como docente en estudios superiores en la Autónoma de Madrid, la RESAD y sobre todo en la Carlos III donde dirige un Máster sobre creación teatral.

La **quinta tesela** está referida al ámbito de la investigación. Juan Mayorga también es un buen investigador, fundamentalmente, en dos espacios: en el filosófico (con el libro fundamental reseñado) y, muy especialmente, en el teatral (con el volumen *Elipses: Ensayos 1990-2016*, Segovia: La Uña RoTa, 2016).

Además de numerosos artículos en revistas y volúmenes colectivos especializados

La sexta tesela está referida a la labor más sobresaliente de Juan Mayorga, que ha sido su entrega férrea al mundo del teatro. Resumiré algunas pocas claves de su dramaturgia: Mayorga afirma con rotundidad que el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación, que examina y piensa la vida, y que en su teatro hay cuatro rasgos muy importantes y básicos: acción (movida siempre por un deseo), emoción (que permite que conectemos, que nos reconozcamos como hermanos), poesía (al lanzar una mirada desviada, lateral, extraña y extrañante) y pensamiento (al exponer ante el espectador unas buenas preguntas que le lleven a pensar y a actuar en consecuencia).

Como síntesis, me fijaré en algunas claves temáticas de su dramaturgia. La del teatro histórico, de la memoria, que se fija en momentos claves de la historia de Europa en obras centradas en el holocausto (*El cartógrafo*, *Himmelweg*), en nuestra guerra civil (*Siete hombres buenos* y *El jardín quemado*) o en la guerra fría (*Reikiavik*).

Por otra parte, su obsesión por el amor y el poder que tienen las palabras para construir lo que somos, viene dada en piezas como *La lengua pedazos*, *Silencio*, *El Golem*, por ejemplo, aunque sea sustrato casi permanente en sus creaciones.

Así como lo filosófico, el dar que pensar, se integra en toda su obra, en general, y más concretamente, por poner dos ejemplos cercanos de sus puestas en escena, en *La Colección* y *Los Yugoslavos*.

No se olvide que, además, con clara raíz simbólica, Mayorga recurre a animales en sus títulos y personajes como simbolismo de los comportamientos humanos en *La tortuga de Darwin*, *Últimas palabras de Copito de Nieve*, *La paz perpetua*, *La gran cacería*, *Animales nocturnos*, *El elefante ha ocupado la catedral*, *Hamelin*, *Palabra de perro* (a partir de *El coloquio de los perros*, de Cervantes), entre otras piezas.

Como titulé en su día un programa de televisión, su teatro es crítico y utópico. Crítico, con la realidad que le/nos rodea y utópico, al proponer soñar lo que podemos ser y al proporcionar al espectador una catarsis, con una sarta de preguntas (nunca con mensajes impositivos) para que se mire en el espejo teatral y surja una reflexiva visión de sí mismo y de los otros.

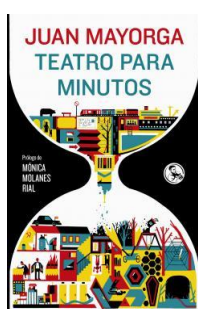
Como **dramaturgo**: es una figura indiscutible muy sobresaliente en el panorama teatral actual (junto a Angelica Liddell son los dos creadores más internacionales) ha publicado más de 40 obras largas y unas 44 piezas breves.

El teatro de Juan Mayorga está recogido en diversas publicaciones: *Teatro 1989-2014* (Segovia: La uña RoTa, con 7.ª edición, revisada en 2024), una antología de veinte títulos.

Además, obras posteriores han sido editadas por La uña RoTa, especialmente, además de por otras editoriales (Ñaque, la Avispa, etc.). Ediciones críticas de sus obras encontramos en Cátedra: *Hamelin* y *La tortuga de Darwin* (2015), además de *Himmelweg* y *El jardín quemado* (2024), con ediciones de Emilio Peral Vega; y en Castalia: *Cartas de amor a Stalin* y *La paz perpetua* (2016), con edición de nuestro compañero Francisco Gutiérrez Carbajo. Además de la publicación de diversas obras en antologías teatrales.

Por otra parte, su teatro breve ha sido editado con el título de *Teatro para minutos* (Segovia: La uña RoTa, 2020),

No me resisto a abandonar mi función docente, por lo que haré una selección, basándome, además de en su calidad dramática, en que estén accesibles tanto en publicaciones como en sus puestas en escena (en la Teatroteca del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música) -el teatro no sólo hay que leerlo, sino que también verlo-, con el fin de que esta intervención pueda ser útil didácticamente, No sin antes advertir que esta parca selección queda abierta a añadir o quitar alguna de las piezas que a continuación se constatan.

1. *Himmelweg (camino del cielo)*, centrada en un gueto de reclusión de judíos durante el holocausto.
2. *El jardín quemado*, con la guerra civil al fondo, que se pondrá en escena en mayo próximo en La Abadía.
3. *La lengua en pedazos*, basada en *El libro de la vida*, de Teresa de Jesús, en el que nos presenta un duelo entre la santa y el inquisidor que, versa sobre “el amor y el dolor, sobre la muerte y el sentido de la vida, sobre la obediencia y la libertad”.
4. *El chico de la última fila*, una obra sobre la imaginación y la importancia que esta tiene en nuestras vidas.
5. Sus últimas producciones, con gran éxito de crítica y de público, con su propia dirección:
 - *Silencio*, un monólogo que adapta su discurso de ingreso en la Real Academia Española, en el que, sin ser una de sus grandes obras, hay una gran riqueza lingüística, teatral y de existencia humana.
 - *La colección*, que versa sobre la memoria, las herencias, el deseo, el paso del tiempo, sobre el amor y la muerte, sobre el teatro. Una obra reflexiva, donde la presencia de las ideas de W. Benjamin sobrevuelan sobre el escenario,

- *Los Yugoslavos* (actualmente en gira por España), "un cuento escénico sobre el amor, la tristeza y el poder y la importancia de las palabras" -como la define su autor-.

Como **director de escena** ha dirigido unos diez montajes de sus obras.

Ha sido **creador de compañías teatrales** (El Astillero, La loca de la casa) y colaborador de compañías (Animalario, el Centro Dramático Nacional, La Compañía Nacional de Teatro Clásico, etc.).

Como **actor** también ha hecho sus pinitos, como en *La gran cacería*, en la que ejerce de autor, director y actor. Conociéndolo, intuyo que habrá más...

Como **gestor teatral**: desde febrero de 2022 es director artístico del Teatro de La Abadía y el Corral de Comedias de Alcalá, donde lleva a cabo una labor tanto de gran mérito artístico e innovador en su programación, así como ha impulsado una serie de actividades relacionadas con extensiones culturales importantes, abiertas a la ciudadanía.

La **séptimas tesela** está referida a sus actualizaciones / versiones teatrales. El dramaturgo, además, ha realizado versiones de textos clásicos, de lo que, como afirma, ha aprendido mucho técnica y moralmente, tanto de dramaturgos españoles (Lope, Calderón, Zorrilla, Valle-Inclán...) y extranjeros (Eurípides, Shakespeare, Dürrenmatt, Chejov, Ibsen, etc.).

La **octava tesela** versa sobre las traducciones de sus obras y puestas en escena en diferentes países. Debido a su alta calidad, las obras de Mayorga han sido traducidas a cerca de 40 lenguas y llevadas a la escena en numerosísimos lugares del mundo.

También algunas de sus obras han sido llevadas al cine, como, por ejemplo, *El chico de la última fila*, adaptada por François Ozon, en *Dans la maison*; así como Paula Ortiz, adaptó muy libremente *La lengua en pedazos*, sobre la santa de Ávila, en *Teresa*.

La **novena tesela** está referida a los reconocimientos y Premios obtenidos, que son muchos. porque, como se indica en el *Quijote*, "al bien hacer jamás le falta premio". Destacaré unos cuantos: académico de número de la Real Academia Española, Premio Princesa de Asturias de las Letras, Premio Nacional de Teatro, Premio Nacional de Literatura Dramática, además de otros (Ojo Crítico, Max, Talía, Born, Enrique Llovet, Caja España, etc.)

Y si la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió Matemáticas, le otorgó el Premio AlumniUam en 2022, la UNED, le concede ahora el doctorado *honoris causa*.

La **décima tesela** está referida a su relación con la UNED. Estudió, como se ha enunciado, la carrera de Filosofía en la UNED (1998), y, tras tres años de becario predoctoral, se doctoró el 19 de noviembre de 1997, y en esta misma fecha, se le otorga este metadoctorado, el *honoris causa*, hace exactamente 28 años -y no es casualidad, ya que Juan lo tiene previsto todo-, siendo, quizás, el primer alumno de esta universidad que alcanza tan distinguido galardón. Además, le publicamos *Cartas de amor a Stalin* en nuestra revista *Signa* (número 9 [2000], pp. 211-255) -disponible en <https://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/32640/24769->; sus textos han sido estudiados en diversos seminarios internacionales del SELITEN@T y en nuestra revista *Signa*, así como cerca de los más de 200 programas emitidos en TVE-2 y Canal Internacional de TVE, bajo mi dirección, hemos grabado uno, "Juan Mayorga: un teatro crítico y utópico" [en diálogo con José Romera Castillo], emitido en TVE-2 (el 19 y el 21 de julio de 2024) -disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=UZvhEuASxi8>; Canal UNED: <https://canal.uned.es/video/668fae50c45c42df1a31f342> y YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=CjzpZFCGRb4->, con más de 42.500 visitas, además los espectadores que vieron el programa en directo en esos dos días.

Final. Son muchos más los méritos que atesora nuestro homenajeado, pero el tiempo marcado impera. Lo cierto es que estamos ante un gran dramaturgo, un destacado docente e investigador y un esmerado cuidador de nuestra lengua, la de Cervantes y la de García Márquez, una figura destacadísima, en suma, dentro del hispanismo internacional, que, sin duda, servirá para dar realce y honra a nuestro Centro de investigación, al Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, a la Facultad de Filología y a nuestra Universidad, por lo que solicito, magnífico señor rector -“mayoral e regidor del estudio”, según determinaba Alfonso X el Sabio en la *Partida segunda*-, solicito, digo, para el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Mayorga Ruano la colación del Supremo Grado de Doctor *Honoris Causa* por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Muchas gracias. He dicho.