HAMELIN de JUAN MAYORGA
por EL GRUPO ANIMALARIO Y VANIA PRODUCCIONS
en el TEATRO DE LA ABADĺA de MADRID

[2005-05-29]

A Juan Mayorga – en opinión de Blanca Portillo “de los mejores… el mejor

---

HAMELIN

de

JUAN MAYORGA

FOTOS: CLAUDIO DE LAS CASAS

por

EL GRUPO ANIMALARIO
Y VANIA PRODUCCIONS

en el

TEATRO DE LA ABADÍA
de
MADRID

A **Juan Mayorga** – en opinión de **Blanca Portillo** *"de los mejores… el mejor dramaturgo actual de España"*
– le contaron, como a todos nosotros, el cuento de
"El flautista de Hamelin"
:

Un pueblo rico, ***Hamelin***, se ve plagado de ratones. Los

- En la versión que me contaron, - aclara **Juan Mayorga** - los niños volvían a sus casas, porque el pueblo se levantaba y obligaban al alcalde a pagar al flautista. El malo era el alcalde. Más tarde conocí una segunda versión, la del cuento. Todo el pueblo era culpable y los niños no volvieron. Me gustó más. Encontré el paralelismo con nuestras ciudades que siguen ese camino, ya que son los niños los que

sufren las acciones de los mayores. Ello me sugirió escribir una ciudad con muchos espacios y muchos personajes.

El texto se pobló de espacios y personajes y de escenas cortas.

- *“Esto es cine, no es teatro”* – le advirtieron quienes leyeron el manuscrito.

Juan ya ha roto la normativa de un tipo de teatro en más de una ocasión. Recuérdese la arriesgada estructura monologada de Camino del cielo, estrenada esta temporada en el Centro Dramático Nacional.

JUAN MAYORGA

- “Esto que me dijeron es una visión sobre del teatro

Tal filosofía no nueva y muy enraizada en los juegos de los niños o en la primitiva fabricación de sus propios juguetes, que terminan siendo figurativos gracias a la imaginación del niño, en **Mayorga** tiene una inspiración familiar:

- "Mi padre me contó que iba a una escuela tan pobre que él tenía que llevar su silla. Pues bien este **Hamelin** que hemos hecho es tan pobre que se le pide al espectador que coloque todo, porque creemos en su imaginación y en su inteligencia".

De nuevo los agoreros vaticinaron: *"Esto es muy difícil".*

Vaticinios de tal calibre a **Mayorga**, siempre le traen a la memoria una persona que le pueda sacar las castañas del fuego:
Andrés Lima
.

- **Andrés** es un director que tiene muchas virtudes: primera, **hace fácil lo difícil**; segunda **quiere a los espectadores**, y tercera **quiere a sus actores**.

Andrés Lima, actor y director, con un amplio currículo en teatro, cine y televisión ha hecho posible poder convocar un reparto de categoría, según afirma **Juan Mayorga**.

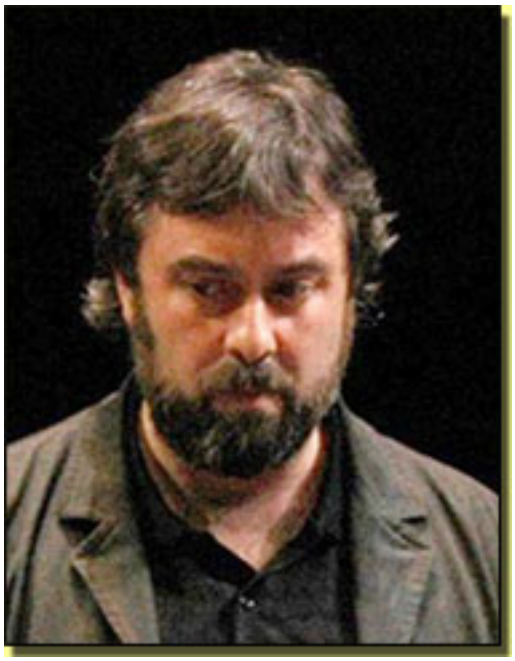
- “Ante los míos yo presumía del reparto hasta el domingo (día 8 de mayo), pero desde el domingo en que pude ver la representación, presumo de haberme emocionado como si la pieza no fuera mía y me fuese desconocida. Ha sido como un milagro. Espero que los espectadores tengan la misma sensación, una sensación de amor. Los espectadores saldrán enriquecidos en su

imaginación al ver que con 7 actores, sin escenografía y sin vestuario se pueda representar a toda una ciudad”.

LA PUESTA EN ESCENA: VUELTA A LOS ORÍGENES DEL TEATRO

En las informaciones de prensa se alude a este detalle. Una obra sin escenografía, sin vestuario y sin iluminación. Es un decir. Si uno lee la ficha técnica, ve que se mencionan las tales disciplinas. Lo que se quiere decir con todo esto es un volver a la entraña del teatro en el que el actor, la palabra y la imaginación del espectador se maridan en un “menage a trois” para crear la obra cada día.

- “La puesta en escena es todo artilug



ANDRES LIMA

FOTO: C. DE LAS CASA

El teatro a lo largo de los siglos, se ha ido complicando a nivel escenográfico, de vestuario y de reparto: tantos personajes, igual número de actores. Con las escenografías realistas y naturalistas, los recursos teatrales simples de antaño aparecían como una falta de medios, más

que una bien pensada poética teatral. Después descubrimos que no era así. Acudir a una parafernalia teatral más o menos complicada era una elección de la poética adecuada a este texto en concreto. Por otro lado los niños seguían siendo fieles a su instinto de escenificación, convirtiendo los objetos más pueriles en castillos, armas y con cuatro trapos se transformaban en suntuosos reyes. Algo que el primer teatro ya había hecho. En esta línea es donde se mueve esta versión.

- La puesta en escena tan vacía de todo – aclara

Andrés

–

no surge de una incapacidad por no tener medios o por la dificultad de tanto espacio y personaje. Surge de la necesidad del propio

texto. Al ser un texto complejo no nos servía la ilustración de una escenografía. Había que representarlo muy bien y hemos creído que cuanto más despojado esté el escenario, más podríamos afinar sobre el sentimiento a través del gesto. En los ensayos hemos partido de la experiencia infantil de cada uno y nos hemos puesto a jugar.

LA PEDERASTIA EN HAMELIN, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG

La versión de **Juan Mayorga** vincula el cuento a una acusación sobre un caso de pederastia. A través de dicha

unión el discurso se orienta hacia la *“manipulación de la inocencia y la miseria de nuestra civilización, sobre la perversión de las palabras y la infancia amenazada. Sobre una sociedad que abandona a los niños, erigiéndose escandalizada víctima de un delito del que es co- responsable”.*

La idea de encarrilar el cuento por la pederastia, sin que sea un texto denuncia sobre la pederastia como tema exclusivo y excluyente de un discurso más general, nace de haber leído el cuento como …

JAVIER GUTIERREZ Y

BLANCA PORTILL

FOTO: CLAUDIO I

- “Un cuento de terror. Lo peor del cue

El pueblo de ***Hamelin*** termina por ser

la gran metáfora del mundo.

- Así como en **Hamelin** los niños pagan las faltas de los adultos (por no pagar lo convenido al flautista, éste se los lleva para siempre), ahora también. No solamente son culpables los viciosos, sino la policía, la sanidad, los responsables de la educación etc… que no hacen lo que deben. En una ciudad o en una nación cuando todo esto falla, los primeros que lo pagan son los niños. Ahí es donde se encuentra la conexión.

Así pues ***Hamelin***, es en realidad un cuento sobre la culpa colectiva y su castigo.

- “Habla sobre un niño y su ciudad, sobre el ruido que le rodea y el silencio con que nos mira, sobre cómo construimos la sociedad, sobre cómo educamos a nuestros hijos, sobre cómo prejuzgamos. Sobre qué les hemos arrebatado a esos niños”.

- “En realidad hay dos temas básicos – añade **Andrés Lima** –

Uno es el AMOR en cuanto a su ausencia y el otro el MIEDO de los niños y los adultos a desarrollarse. Hay también otros temas, como el del pedófilo que aparece como una persona rara, como el enemigo de los niños al cual le ponemos un rótulo de malvado y ya nos quedamos tranquilos y juzgamos su actitud sin conocer el tema, cuando muchas veces él también es una víctima".

Blanca Portillo – psicóloga ella en la ficción de ***Hamelin*** - se

apunta al esclarecimiento de esta temática, más tela de araña que hilo de hilanderas.

- La sociedad se comporta como aje

BLANCA PORTILLO

FOTO: C. DE LA

Alberto San Juan – fue catapultado a raíz de la película de **Juanma Bajo Ulloa** *Airbag* (1996) y de ahí más cine, teatro y televisión – hace de niño. Digo hace porque **Alberto** ha dejado de ser niño hace bastante tiempo. Vamos que es un adulto joven con toda la barba. Tal transposición es una

“convención”
más en ese juego teatral en connivencia con la imaginación del espectador. Con respecto a la temática precisa:

- El concepto del “abuso” se toma en un sentido más amplio. No es solamente la del pedófilo (
Guillermo Toledo
), sino también la del Juez Montero (
Javier Gutiérrez
), en cuanto que por abuso también se entiende la

desatención afectiva. Hay un dicho por ahí que dice:

“A un niño antes que la leche, el cari

Blanca reflexiona: *“Es curioso que el que un niño que no reciba amor, no esté penado”.*

ALBERTO SAN JUAN

FOTO: C. D

- También añade **Alberto** -del a

GUILLERMO TOLEDO ENCARNA AL PEDERASTA

Guillermo Toledo es el presunto pederasta, término que vulgarmente se intercambia con el de

pedófilo, cuando en realidad son dos conceptos distintos. Curiosamente el Diccionario de la Lengua Española de la **Real Academia Española** sólo contempla el término **pederasta** – *el que abusa de los menores* – y no el de **pedófilo** – *el que ama a los niños con exclusividad y que no le*

permite desarrollar otro amor, pero no supone abuso
. Para el diccionario el término pedófilo, no existe.

- Para muchos cuando se ha

GUILLERMO TOLEDO

FOTO: (

ANIMALARIO, UN GRUPO RESABIADO Y ACTORES

INVITADOS

Lo de “resabiado” es en el buen sentido de la palabra. **Animalario** es un grupo de teatro muy habituado a trabajar conjuntamente, y como tal existen unas claves interpretativas y afectivas que pueden aparecer como un idioma extranjero para

los actores que se invitan. En este caso **Blanca Portillo** y **Helena Castañeda** (Feli, madre del niño y Julia, mujer del juez), ambas coinciden en la satisfacción del trabajo con **Animalario**.

Blanca

Portillo – popular por la televisión, animal de teatro sobre el escenario y rapada al cero para ser un Inquisidor en la película de *El capitán Alatriste* – es sólo aparentemente un miembro extraño a la camada de **Animalario**, **Lima**

y
Mayorga
.

- “Conozco a **Andrés** desde hace 15 años. Era la época del grupo de teatro **Zascandil**. Éramos muy chiquititos y muy monos. Trabajaba

como actor y ya se veía en él un gran talento. Cuando comenzó **Animalario**, entendí por qué se habían juntado. Les unía el buen hacer en el trabajo, la ideología clara, el pensar en el teatro como algo lúdico y hacerlo por verdadero amor. Cuando me llamó **Andrés**

, temblé. A
Mayorga
ya lo conocía. La verdad es que entré con miedo pues sabían que tenían ya un código a todos los niveles.
Andrés
me tranquilizó. Es cuestión de tipo generacional y sólo es lo superficial. Lo importante que nos une es que somos gente

comprometida y nos interesa menos lo individual y sí más el equipo como tal. Es bueno cuando ves que te abren las puertas y tú también puedes aportar cosas”.

NIÑOS
FOTO

En el teatro y no digamos en el cine o en la televisión, no es extraña la filosofía de buscar un "cebo" – en este caso **Blanca** - para que pique ese público un tanto ajeno al mundo teatral. Una figura popular puede atraerlo. La pregunta puede ser indiscreta, incluso ofensiva pero está en la calle, en la

crítica y en la realidad publicitaria de cualquier espectáculo.

ROBERTO ÁLAMO Y HELEN
FOTO

- No es el caso **Andrés Lir**

Junto a los personajes racionales, **tres ratas** completan el reparto. Tres ratas de las que

todos – el elenco - se han hecho amigos. Las ratas tienen su participación en este montaje porque en palabras de **Andrés Lima**

,

“Nuest***Hamelin***habla de lo mis
de ra

Más informa

- ***HAMELIN - Información General***
- ***HAMELIN - Crítica Teatro***

José Ramón Díaz Sande
Copyright©diazsande

SA

Teatro de la Abadía

C/
28
Te
Fa
Me
Arg
Isl
Bu
Lo
Ho

Do
Te
Pa

www.teatroabadia.com

prensa@teatroabadia.com

Pre