

RESEÑAS

TEATRO CONTEMPORÁNEO DE ESPAÑA EN TRADUCCIÓN HÚNGARA. DOS ANTOLOGÍAS

GABRIELLA ZOMBORY

Universidad Eötvös Loránd, Budapest

Katona, Eszter (ed.) (2019). *Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma*.
Szeged: JATE Press, 248 páginas. ISBN 978-963-315-390-1
Scholz, László (ed.) (2019). *Tetemre festés. Kortárs spanyol drámák*.
Budapest: Napkút, 432 páginas. ISBN: 978-963-263-826-3

Al hablar de teatro español en Hungría el público general del país lo asocia, normalmente, a un número relativamente reducido de nombres. En primer lugar, al eternamente válido Federico García Lorca. En segundo, a los grandes del Siglo de Oro, entre ellos principalmente Lope de Vega, Miguel de Cervantes y Calderón de la Barca. Y en tercero, a los dos catalanes contemporáneos, Jordi Galcerán y Sergi Belbel. La carencia de los contemporáneos, y en especial de los de lengua hispana en las tablas del teatro húngaro, luego, es notable.

Ello, no obstante, parece ser un fiel reflejo de la situación actual en España. La cartelera de los mayores teatros se ve determinada (por obvias razones) por el gusto del gran público, que se pronuncia, por un lado, por las obras, temas y formas ya consabidas y consagradas, esto es, los clásicos tanto hispanos como internacionales, y, por otro lado, por el teatro contemporáneo consumista de componente humorístico (Pérez Bowie, 2009:9–14).

De esta manera se podría decir que la cartelera húngara representa de manera fiel la presencia teatral de la España de hoy: tal como Fermín Cabal Riera (2015:9) se lamenta de que “[m]e daba la impresión, y me sigue dando, de que en España solo se puede hacer teatro comercial o teatro subvencionado”, la traducción, publicación e irrupción a los teatros húngaros de títulos no consagrados o consumistas también se da con especial dificultad. Y si la mayoría de las obras contemporáneas, sin recibir la repercusión merecida, logran representarse en España solo en pequeños estudios o salas alternativas y por grupos de teatro independientes, sus traducciones al húngaro también muestran una trayectoria parecida. Son principalmente los esfuerzos de los grandes centros de hispanismo universitarios (o dentro de ellos de un reducido número de especialistas) los que resultan en publicaciones esporádicas, y casi nunca la iniciativa de instituciones editoriales o teatrales.

Reseña – *Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma* de Eszter Katona (ed.);
Tetemre festés. Kortárs spanyol drámák de László Scholz (ed.)

Por ello es de especial relevancia que en 2019 hayan llegado hasta el público lector húngaro dos antologías que dan muestra de la novísima dramaturgia española, desde la década de 1990 hasta nuestros días. Trece títulos que representan esta última etapa del teatro artístico español, ya liberado de la censura, que tras el primer periodo postfranquista de raíces todavía tradicionales (el llamado teatro de la transición), suena en una voz mucho más universal, más alejada de la realidad sociopolítica del país, y estrechamente ligada a lo íntimamente personal y humano.

El tomo *Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma* [El teatro de la memoria. Cinco dramas españoles contemporáneos], fruto del trabajo de selección y traducción de la dra. Eszter Katona (Universidad de Szeged) y acogido por la editorial JATE Press, da una amplia muestra del llamado teatro de la memoria. Según se lee en el valioso prólogo (Katona, 2019:9–20) que encabeza el libro, tras unas largas décadas de silencio sobre las huellas —tanto físicas como psicológicas— de la guerra civil y la dictadura franquista, en 2007 la ‘Ley de memoria histórica’ le devolvió también al teatro su voz y su deseo, pero también su deber de hablar de las heridas que el pueblo español ha tenido que sufrir durante las cuatro décadas de represión. Nace un teatro que va más allá del teatro histórico, que más que de hechos habla de traumas, tanto personales como colectivos de ciertas épocas históricas, tomando un punto de vista que es, a la vez, documentalista y subjetivo, universal e íntimo. Cuyo objetivo principal, fuera de superar el trauma, es, con palabras de José Ramón Fernández (2017:94–95), contar “[u]na historia que no interesa a nadie, que no es lo que la gente quiere oír”, pero que ayudaría a que “un espectador no se olvide de aquellos locos españoles del triángulo azul”: que nos obligue a seguir hablando de estos temas que no deberíamos nunca olvidar para evitar que un día volvámos a cometerlos¹.

Tras la publicación de las traducciones de *El convoy de los 927* [2007, *927 spanyol útja Mauthausenbe*], de Laila Ripoll (1964), y *El triángulo azul* [2014, *A kék háromszög*], obra conjunta de Mariano Llorente (1965) y Laila Ripoll, en la revista teatral *Színház* en 2015, la investigadora y traductora húngara completa el repertorio temático con tres títulos más, y reúne las así ya cinco obras siguiendo el orden cronológico de los eventos y efectos de la guerra civil española. *La piedra oscura* [2014, *A sötét kő*] de Alberto Conejero (1978), galardonada con el Premio Max, el Premio Ceres y el Premio Nacional de Literatura Dramática, nos lleva a la España de 1937, a un encuentro ficcional entre el personaje histórico de Rafael Rodríguez Rapún (el último gran amor de Federico García Lorca), ahora prisionero de guerra, y el joven Sebastián que actúa como su carcelero. *El*

¹ La misma Eszter Katona ha publicado recientemente su monografía *A jövő emlékezete. Polgárháború, diktatúra és emlékezet a kortárs spanyol drámairodalomban* (Budapest: L’Harmattan, 2019), con una aproximación teórica más amplia sobre el tema del teatro de la memoria, publicación en la que se puede leer, entre otros, el análisis detallado de las cinco obras traducidas en la antología aquí reseñada.

convoy de los 927 y *El triángulo azul* comparten un núcleo histórico común: la suerte de los fugitivos españoles que, tras buscar refugio en Francia, acabaron deportados en el campo de concentración nazi de Mauthausen. Mientras que la primera se concentra en el camino desde Francia hasta el campo, y toma la perspectiva de una de las familias víctimas; la segunda se enfoca directamente en las atrocidades del campo, vistas desde el curioso punto de vista del fotógrafo alemán, que muchos años más tarde sufre de las pesadillas generadas por su cámara registradora y su silencio que lo hizo cómplice. *El jardín quemado* [1996, *A leégett kert*], por su parte, nos transporta a los primeros años de la nueva democracia, y alude directamente al trabajo de revelar los horrores secretos de las décadas pasadas, planteando la cuestión del deber de la memoria frente al interés en no remover el pasado. Dicha obra, bastante más temprana al resto, da muestra de la sensibilidad del autor, Juan Mayorga (1965), por el tema de la memoria histórica ya mucho antes de la promulgación de la ya mencionada 'Ley de memoria histórica'. Finalmente, *Pies descalzos bajo la luna de agosto* [2009, *Mezítlláb az augusztusi holdfényben*], de Joan Cavallé (1958), se desarrolla sesenta años después de finalizar la guerra civil, en un pequeño pueblo donde se trata, inútilmente, de identificar los cinco cadáveres encontrados, una vez más volviendo a la contraposición de diferentes intereses en cuanto a la revelación del pasado.

Eszter Katona con ello le ofrece al público lector húngaro una muestra, aunque imposiblemente exhaustiva, pero indudablemente representativa del teatro de la memoria de España. Una serie de textos atados a la realidad española, que, no obstante, de ninguna manera deben y pueden interpretarse únicamente en su estricto contexto histórico-social. Es más, tal como lo reflejan claramente, entre otros, los personajes anónimos de Cavallé, el deber de la memoria histórica existe, precisamente, para poder comprender hechos concretos a un nivel más universal, para poder hacernos notar que lo que una vez le ha ocurrido a una persona concreta, es exactamente lo que le puede ocurrir a cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar.

De dicha antología destacaría, quizás, *La piedra oscura*, no solo por el sinfín de galardones que lo están consagrando, sino también por la íntima relación que guarda con la obra de Federico García Lorca. El fuerte carácter intertextual con las obras del poeta andaluz, el tono confesional y rememorativo del personaje principal, a la vez que la mezcla de la ficción y una serie de datos reales meticulosamente reunidos sobre la vida de Lorca y Rapún, le dan a la obra de Conejero un ambiente tanto histórico-documentalista como lírico-intimista, a través del cual se nos habla no únicamente sobre la desesperada tentativa del condenado a muerte por rescatar el legado de Lorca de la destrucción, sino también sobre un proceso de autorreflexión sobre la relación homosexual entre Rapún y Lorca, a la vez que del trabajo de comprensión y aceptación hacia ella por parte del joven carcelero.

Reseña – *Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma* de Eszter Katona (ed.);
Tetemre festés. Kortárs spanyol drámák de László Scholz (ed.)

No por nada es esta obra la que entrelaza las dos antologías que son el objetivo de esta reseña, obra que se ha incluido tanto en la primera como en la segunda publicación.

La antología titulada *Tetemre festés. Kortárs spanyol drámák* [Maquillando cadáveres. Dramas españoles contemporáneos], publicada por la Editorial Napkút, nace gracias al trabajo de selección de Ádám András Kürthy, dr. László Scholz y Gabriella Zombory (Universidad Eötvös Loránd), y con las traducciones de los mismos a la vez que de Eszter Katona. El libro puede considerarse al mismo tiempo un segundo y un octavo tomo. Es octavo, al formar parte de la colección de teatro contemporáneo *Drámatájak* de la Editorial Napkút, que ya antes de esta ha publicado siete antologías con textos teatrales de diferentes naciones; y es segundo, siendo esta la segunda vez que el equipo de la Universidad Eötvös Loránd ha compuesto una selección de índole parecida. Ya en 2015 se ha publicado (aquella vez en colaboración con el Teatro Nacional de Hungría) el tomo *Az én rosette-i kövem. Négy mai spanyol dráma*, con títulos de José Ramón Fernández, Ignacio García May, Gracia Morales y José Manuel Mora.

Esta vez el repertorio se amplía, y se incluyen nueve títulos de índole variada: *Maquillando cadáveres* (2004, *Tetemre festés*) de Juan Luis Mira (1955); *Una estrella* (1998, *Egy csillag*) de Paloma Pedrero (1957); *Mientras Dios duerme* (2009, *Amikor alszik az Isten*) de Ignacio del Moral (1957); *Duda razonable* (2010, *Ésszserű kétegy*) de Borja Ortiz de Gondra (1965); *El minuto del payaso* (2015, *A bobóc egy percé*) de José Ramón Fernández (1962) (en coproducción con Luis Bermejo y Fernando Soto); *Todos los caminos* (2008, *Minden út*) de Juan Pablo Heras (1979); *Tejas Verdes* (2015, *Vallomások Tejas Verdesből*) de Fermín Cabal Riera (1948); *Reikiavik* (2012, *Reykjavík*) de Juan Mayorga; y, finalmente, la ya mencionada *La piedra oscura* de Alberto Conejero.

Aunque en el caso de este tomo no se haya delineado una restricción temática tan claramente definible como en el primero, la gran mayoría de los títulos incluidos entraría en la categoría del teatro de la intimidad. Estos textos, que tal como las obras del Siglo de Oro, abarcan temas que podrán resonar con los espectadores pasadas varias décadas también, se acercan al yo más profundo del ser humano. Los textos fuertemente personales y autorreflexivos, aunque con poca frecuencia autobiográficos, abordan los mayores problemas de nuestra sociedad actual, pero siempre desde la perspectiva del pequeño individuo enfrentado a la colectividad o en su soledad existencial.

Dicha línea artística, no obstante, no resulta ni en una restricción temática, ni en un contexto sociopolítico tan estricto como en el caso del teatro de la memoria, por lo que esta segunda antología se puede considerar, más bien, una suerte de degustación de las diferentes voces del teatro artístico de las últimas dos décadas del país.

Así, *Tejas Verdes* (trad. por Gabriella Zombory), la obra que más se puede asociar al teatro de la memoria, nos lleva a la época de la dictadura de Pinochet, y explora, de manera semidocumental y en forma de una serie de confesiones de voces de mujer, la historia de una joven torturada y matada por razones políticas, no tanto al nivel de los hechos, sino de los sentimientos de miedo, de culpa, de incompreensión o de dolor de los circundantes. *El minuto del payaso* (trad. por Gabriella Zombory), monólogo de un payaso que en un foso teatral espera su turno, luego, es una infinita reflexión de tono confesional sobre los más profundos recovecos del alma humana: sobre la relación con el padre, la búsqueda de la identidad, y en especial, el miedo que inunda nuestras vidas. Por su parte, *Todos los caminos* (trad. por Ádám András Kürthy) aborda la cuestión del valor de una vida y de nuestra libertad o no de tirarla, durante la conversación de dos desconocidos planteándose el suicidio y tratando, indirectamente, de disuadir al otro de cometer el hecho. Las obras *Reikiavik* (trad. por László Scholz) y *Maquillando cadáveres* (trad. por Ádám András Kürthy) encuentran su trasfondo en hechos históricos concretos, la partida de Bobby Fischer y Boris Spassky en el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972, y la muerte del papa Alejandro VI en el Vaticano en 1503, respectivamente, no obstante, no se detienen en el plano del teatro histórico. Ambos centran su interés en la lucha interior de sus personajes, sobre vida y juego o sobre vida y arte: los miedos, la tensión y la impotencia de los jugadores de ajedrez ante las exigencias que colocan sobre ellos en esta guerra fría en miniatura entre rusos y americanos; o el conflicto interior del pintor Leonardo sobre la verdadera función, el verdadero deber del arte y del artista, y su posición ante el poder autárquico que le obliga vender su libertad para poder ganarse la vida. Ignacio del Moral, en *Mientras Dios duerme* (trad. por Gabriella Zombory) plantea otra vez el tema de la verdad del individuo frente a la verdad, o más bien, los intereses de la comunidad, desde una situación que también obra como crítica de una Iglesia corrompida y corrupta que ha perdido todo contacto con su Dios. Nos lleva junto a una monja acusada de homicidio encerrada en un calabozo en alguna misión latinoamericana, tratando de proteger un mundo que parece no tener lugar entre los intereses del dinero y las apariencias sociales. Finalmente, *Duda razonable* (trad. por Ádám András Kürthy) y *Una estrella* (trad. por László Scholz) tocan temas más cercanos a los conflictos dentro de la familia. Unas relaciones construidas sobre la apariencia, la violencia doméstica de la que no hay manera de hablar abiertamente, por una; y una joven escritora en busca del misterio que encubre la figura de su padre, por otra parte, reflejan, otra vez, a individuos incapaces de poner en palabras lo realmente importante.

Como clausura de esta amplia gama de voces dramáticas, el tomo concluye con el epílogo escrito por Gabriella Zombory (2019:417–424), que esboza breve pero acertadamente el contexto teatral presente en España, adentrándose en las tendencias, los temas, las direcciones y preocupaciones principales de la época.

Reseña – *Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma* de Eszter Katona (ed.);
Tetemre festés. Kortárs spanyol drámák de László Scholz (ed.)

Con las dos antologías, luego, a la vez de enriquecer el tan escasamente representado teatro contemporáneo de España con trece textos de máxima calidad, gracias a los dos valiosos estudios que ofrecen al inicio y al final de las respectivas selecciones, también se contribuye en difundir un mayor conocimiento no solo práctico sino también teórico sobre el teatro español en nuestro país.

Referencias bibliográficas

Cabal Riera, Fermín (2015). Prólogo. En: *Teatro último. Siete y media. La banca siempre gana*. Madrid: Mandala Ediciones. 9–16.

Fernández, José Ramón (2017). *J'attendrai*. Valencia: Alupa Editorial.

Katona, Eszter (2019). Prólogo. En: Katona, Eszter (ed.). *Az emlékezet színháza. Öt kortárs spanyol dráma*. Szeged: JatePress. 9–20.

Pérez Bowie, José Antonio (2009). Sobre el consumo teatral. Algunas notas a la cartelera madrileña reciente. *Las puertas del drama*, 35. 9–14.

Scholz, László (ed.) (2015). *Az én rosette-i kövem. Négy mai spanyol dráma*. Budapest: Nemzeti Színház.

Zombory, Gabriella (2019). Az új spanyol színház helyzete és főbb irányzatai. En: Scholz, László (ed.). *Tetemre festés*. Budapest: Napkút. 417–424.