

El chico de la última fila

de Juan Mayorga

Dirección: Andrés Lima



Con Sergi López, Míriam Iscla, David Bagés, Anna Ycobalzeta, Guillem Barbosa y Arnau Comas

Una producción de Sala Beckett

El poder de la literatura: Juan Mayorga con la Sala Beckett

En la Sala Beckett, que en los últimos años intentamos que nuestras producciones teatrales sirvan para profundizar en determinados temas de interés para un debate público, nos propusimos abordar el tema de la relación que los jóvenes tienen hoy en día con la ficción (escrita o visual).

La cultura digital e internet han modificado de manera radical los mecanismos de aproximación a la ficción por parte de la gente más joven y, cada vez más, parece que se pierda la noción de artificialidad, intermediación o manipulación en los materiales fabricados como reinterpretación emocional de la realidad. Creación y recepción se mezclan y se confunden con insolencia y sin complejos por parte de la gente más joven de una forma absolutamente insólita hasta ahora.

Creemos que, tal vez de una forma demasiado irreflexiva, a menudo se condena la literatura a la desaparición o a la pérdida de influencia en la vida cotidiana. ¿Pero eso realmente es así? ¿Ha dejado de interesarnos la literatura? ¿Ha renunciado a la palabra poética, la cultura occidental? ¿O está adoptando nuevas formas y canales de expresión? ¿Está cambiando la relación entre realidad y ficción?

Con *El chico de la última fila*, de **Juan Mayorga**, la Sala Beckett empieza un ciclo de espectáculos, conferencias y actividades para abordar esta cuestión.

La obra de Mayorga, que además fue adaptada al cine por François Ozon a la película *Dans la maison* (Concha de Oro a la mejor película y Premio del Jurado al mejor guion en el Festival de San Sebastián 2012), resulta una pieza idónea en este sentido.

Para esta producción contamos con un equipo artístico de ensueño (pero no de ficción, precisamente): la participación de actores como **David Bagès**, **Miriam Iscla**, **Sergi López**, **Anna Ycobalzeta** y los jóvenes **Guillem Barbosa** y **Arnau Comas** bajo la dirección escénica de **Andrés Lima** nos parece la mejor garantía para llevar a escena uno de los mejores textos del Premio Nacional de Teatro 2007, y recientemente nombrado Miembro de la Academia de la Lengua Española, Juan Mayorga.

Toni Casares

Director Sala Beckett

Presentación del autor

El chico en la Beckett

Tengo a la Sala Beckett por uno de los teatros más importantes del mundo. Sé que no lo es si la importancia de un teatro se mide por su taquilla anual o por el impacto mediático de sus espectáculos. Pero si lo que se considera es el interés artístico de las creaciones exhibidas, la voluntad de exploración de nuevos lenguajes escénicos o el compromiso con la dramaturgia contemporánea, entonces la pequeña Beckett ha de aparecer, a mi juicio, en la lista de los más grandes.

Se comprenderá entonces la alegría que siento al saber que la Beckett, en la que asistí a estupendos montajes de *Cartas de amor a Stalin* y *Animales nocturnos*, va levantar en su nueva sede mi obra *El chico de la última fila*. Además, la puesta en escena va a ser dirigida por Andrés Lima, con quien compartí aventuras para mí decisivas como *Alejandro y Ana*, *Últimas palabras de Copito de Nieve*, *Hamelin* y *Penumbra*. Me hace muy feliz reunirme ahora en Barcelona con mi amigo Andrés, cuyo primer acierto ha sido convocar un reparto formidable: Sergi López, Míriam Iscla, David Bagés, Anna Ycolbalzeta, Guillem Barbosa y Arnau Comas.

Estoy deseando ver cómo un director tan inteligente, los grandes actores que lo acompañan y los espectadores de la Beckett hacen suya *El chico de la última fila*. Cuyo origen está en mi experiencia como profesor de matemáticas en un instituto de secundaria. Un día, corrigiendo un examen de fracciones, leí algo parecido a esto: “Juan no puedo contestar nada porque no he estudiado pero últimamente estoy jugando muy bien al tenis el domingo me sacaron en el Marca voy a ser un campeón y tú y yo vamos a ir a celebrarlo”. Recuerdo que inmediatamente pensé: “Qué interesante que un alumno utilice un ejercicio escolar para contarte su vida”.

Lo cierto es que esas frases mal puntuadas que me entregó un adolescente – y supongo que también otros muchos momentos de mis vidas de profesor y de alumno, recordados o fantaseados– me impulsaron a soñar una obra cuya acción tiene lugar en dos espacios de encuentro y, por tanto, de conflicto: el hogar y la escuela. Una obra sobre padres e hijos, sobre maestros y discípulos, sobre personas que han visto demasiado y personas que están aprendiendo a mirar. Una obra sobre el placer de mirar las vidas ajenas y sobre los riesgos de confundir lo vivido con lo imaginado, una

obra que quiere hacer teatro del acto mismo de imaginar. Una obra, en fin, sobre los que eligen la última fila: aquella desde la que se ve todas las demás.

Juan Mayorga

Presentación del director

Es difícil hablar de *El chico*... sin hablar de misterio. Porque misteriosas son muchas de las cosas que suceden en esta obra. Y en misterio deben quedar. Ahora entiendo la utilización de esta palabra en la religión, lo que no se puede saber, lo que no se debe saber... como en la magia. El chico, Claudio, es nuestro Mago, el brujo que conjura, el provocador que cuestiona, el escritor que ficciona, el chamán que embriaga, el artista.

En esta obra asistimos al nacimiento de un escritor, pocas veces asistimos a este alumbramiento. En este caso ni siquiera es voluntario. Me encanta esto en el teatro de Juan Mayorga: cuando las cosas han de ser... son, inevitablemente. El arte, creo, es una forma de mirar el mundo. Y Juan Mayorga - Claudio nos hacen mirar desde el otro lado del espejo. No sería raro que, en algún momento de la representación, si miráramos a nuestro lado nos encontremos con la mirada inquietante del sombrerero loco.

Espero que como espectadores hagamos un viaje desde los ojos de la creación artística. Juan-Claudio, nos brindan la oportunidad de mirar y poder pensar: "¿No hay algo anormal, incluso monstruoso, en el concepto mismo de familia?"

Quiero que como espectadores caminemos con los espectros de cualquier obra teatral, que una vez los convocas llegan para quedarse.

Me gustaría que el público camine con Claudio por la casa de Rafa, que se ría con la angustia de su padre, que se excite con la soledad de su madre.

A Ester le falta la respiración.

Germán envidia lo que no fue y por tanto no es ni será.

A Juana le gusta y le da miedo, a Rafa le da miedo y por eso le gusta y Rafa Padre seguramente ni lo ve, porque el Chico a veces es invisible, sabe serlo, y se mete donde menos lo esperas.

El Chico seguramente ahora está escondido en tu casa, mirándote.

El Chico es un espejo, como todos los artistas.

Andrés Lima

Director del espectáculo

Sinopsis

Un profesor de literatura de un instituto se desespera corrigiendo las redacciones de sus alumnos hasta que llega a la de aquel chico silencioso que siempre se sienta en la última fila. El impulso y la afilada capacidad de observación que transmite el texto le despertarán contradicciones, sueños y viejas frustraciones. Desde ese momento, entre el alumno prodigio y su profesor surgirá un vínculo tan intenso como peligroso. Una extraña relación que acabará en una espiral perversa de fascinación, erotismo y expectativas irrefrenables.

Ficha artística

Autoría: **Juan Mayorga**

Dirección: **Andrés Lima**

Reparto: **David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, Míriam Iscla, Sergi López y Anna Ycobalzeta**

Escenografía: **Beatriz San Juan**

Iluminación: **Marc Salicrú**

Diseño de vestuario: **Míriam Compte**

Espacio sonoro: **Jaume Manresa**

Caracterización: **Coral Peña**

Asistente de sonido: **David Ribas**

Regiduría: **Mireia González**

Ayudante de dirección: **Anna Serrano**

Alumno en prácticas del Institut del Teatre: **Adrián Núñez**

Agradecimientos: **Roger Bellés**

Una producción de la Sala Beckett

El autor

Juan Mayorga



En 1988 se licenció en Filosofía y en Matemáticas. Amplió sus estudios en Münster, Berlín y París. En 1997 se doctoró en Filosofía. Su trabajo filosófico más importante es *Revolución conservadora y conservación revolucionaria. Política y memoria en Walter Benjamin* (Anthropos, Barcelona, 2003). Después de enseñar Matemáticas en Madrid y Alcalá de Henares, desde 1998 es profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Es colaborador habitual de compañías como Animalario y también ha trabajado como adaptador y dramaturgo para el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Actualmente dirige la Cátedra de Artes escénicas de la Universidad Carlos III de Madrid y es miembro de la Real Academia Española.

Entre otros premios, ha recibido el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura del Gobierno de España (2007), el Valle-Inclán (2009), el Premio Europa Nuevas Realidades Teatrales (2016), el Max al mejor autor (2006, 2008 y 2009) y el Max a la mejor adaptación (2008).

Su obra teatral ha sido traducida a varios idiomas. Es autor de los siguientes textos, entre otros: *Siete hombres buenos* (Accésit del Premio Marqués de Bradomín 1989); *Más ceniza* (Premio Calderón de la Barca 1992, *ex aequo*); *El traductor de Blumemberg*; *El sueño de Ginebra*; *El jardín quemado*; *Cartas de amor a Stalin* (Premio Caja España 1998. Premio

Born 1998); *El Gordo y el Flaco*; *Himmelweg (Camino del cielo)* (Premio Enrique Llovet 2003); *Sonámbulo* (a partir de *Sobre los ángeles*, de Rafael Alberti); *Animales nocturnos* (dirigida en la Sala Beckett por Magda Puyo el 2005); *Palabra de perro* (a partir de *El coloquio de los perros*, de Cervantes); *Últimas palabras de Copito de Nieve* (Premio Telón Chivas 2005); *Job* (a partir del *Libro de Job* y textos de Elie Wiesel, Zvi Kolitz y Etti Hillesum); *Hamelin* (Premio Nacional de Teatro 2005. Premio Max al mejor espectáculo 2006. Premio Max al mejor autor 2006. Premio Ercilla 2006. Premio Telón Chivas al mejor autor 2006); *Primera noticia de la catástrofe*; *El chico de la última fila* (Premio Max al mejor autor 2008. Premio Telón Chivas al mejor autor 2007); *Fedra*, *La tortuga de Darwin*; *La paz perpetua*; *El elefante ha ocupado la catedral*; *La lengua en pedazos*; *Si supiera cantar, me salvaría* y *El cartógrafo*.

Con el título *Teatro para minutos* ha publicado sus textos teatrales breves: *Concierto fatal de la viuda Kolakowski*, *El hombre de oro*, *La mala imagen*, *Legión*, *El Guardián*, *La piel*, *Amarillo*, *El Crack*, *La mujer de mi vida*, *BRGS*, *La mano izquierda*, *Una carta de Sarajevo*, *Encuentro en Salamanca*, *El buen vecino*, *Candidatos*, *Inocencia*, *Justicia*, *Manifiesto Comunista*, *Sentido de calle*, *El espíritu de Cernuda*, *La biblioteca del diablo*, *Tres anillos*, *Mujeres en la cornisa*, *Método Le Brun para la felicidad*, *Departamento de Justicia*, *JK*, *La mujer de los ojos tristes*, *Las películas del invierno* y *581 mapas*.

Es autor de 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 vella dama* (Friedrich Dürrenmatt), *Nathan el sabio* (Gotthold Ephraim Lessing), *El Gran Inquisidor* (Feodor Dostoievski), *Divinas palabras* (Valle-Inclán), *Un enemigo del pueblo* (Henrik Ibsen, Premio Max 2008 a la mejor adaptación), *Rey Lear* (Shakespeare), *Ante la Ley* (Franz Kafka), *Platonov* (Anton Txèkhov) i *Woyzeck* (Georg Büchner). Con Juan Cavestany, es coautor de *Alejandro y Ana. Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente* (Premio Max 2004 al Mejor Espectáculo de Teatro, con dirección de Andrés Lima) y de *Penumbra*.

Su obra ha sido representada en Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, España, EEUU, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Méjico, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

En la Sala Beckett, de este autor se han podido ver *Cartas de amor a Stalin* (2000) y *Animales nocturnos* (2005).

El director

Andrés Lima



Actor y director teatral, es considerado como uno de los grandes directores de escena españoles. Vinculado desde hace años a la compañía de teatro *Animalario*, ha contribuido a la renovación de los conceptos de la puesta en escena del teatro español. En su faceta como director y autor teatral, ha llevado a cabo unos veinte montajes para el CDN, el Teatro de la Abadía o el Teatro de la Zarzuela, entre otros. Como actor, ha trabajado en teatro, cine y televisión, a las órdenes de directores como Vicente Aranda, David Serrano, Iciar Bollain o Fernando León de Aranoa.

Ha recibido el Premio Nacional de Teatro con *Animalario* (2005) y Premio MAX a la Mejor Dirección en cuatro ocasiones: *Urtrain* (2010), *Argelino*, *servidor de dos amos* (2009), *Marat-Sade* (2008) y *Hamelin* (2006).

En su faceta como director y autor teatral, destacan las producciones *La mare* (La Villarroel), *Les bruixes de Salem* (Teatre Grec, Barcelona/CDN, Madrid), *El montaplatos* (Sala Matadero de Madrid 2011), *El mal de la juventud* (Teatro de la Abadía), *Penumbra* (Teatro

Matadero), *Falstaff* (Teatro Valle Inclán), *Las alegres comadres de Windsor* para la Comedie Française (Sala Richelieu-2009), *Urtain* de Juan Cavestany, *Striptease* (de A. Lima, con Sol Picó y Carles Padrisa), *Marat-Sade* de Peter Weis (CDN-Animalario), *Argelino (servidor de dos amos)* a partir de *Arlequino* de Goldoni (versión de A. Lima y Alberto San Juan), las zarzuelas *El Bateo*, *De Madrid a París* por el Teatro de la Zarzuela, *Moby Dick* (con Josep M. Pou, en Teatre Goya), etc.

Entre sus trabajos como actor de teatro destacan las obras *Falstaff* (dirección de Andrés Lima), *Mirandolina* (versión de Ernesto Caballero sobre *La Posadera* de Goldoni), *La ratonera* d'A. Christie, *Los cuernos de don Friolera* de Valle Inclán, *Las bizarrías de Belisa* de Lope de Vega, *Air Port* de la compañía Suspect Culture (Escòcia), *La boda de los pequeños burgueses* de Bertolt Brecht, *El libertino* d'Eric Enmanuelle Smith (versión y dirección de Joaquín Hinojosa para el Teatro de la Abadía) o *Hamelin* de Juan Mayorga.

Igualmente, es un intérprete reconocido tanto en televisión como en cine, donde destacan sus trabajos en *Goya's Ghost* de Milos Forman (escrita por Jean Claude Carriere), *Días de cine* de David Serrano, *El viaje de Carol* de Imanol Uribe, *Los lunes al sol* de Fernando León, *Juana la Loca* de Vicente Aranda, *Un buen novio* de Chus Delgado, *Celos* de Vicente Aranda, *La primera noche de mi vida* de Miguel Albadalejo o *Días de fútbol*, así como en las series *Policías*, *Periodistas* o *Los simuladores*.

La prensa ha dicho...

TEATRO CRÍTICAS



Dos de Mayorga

Un par de éxitos en Barcelona y Madrid: la reposición de *El chico de la última fila*, en la Beckett, e *Intensamente azules*, en La Abadía

POR MARCOS ORDÓÑEZ

El *chico de la última fila* (2006) posiblemente sea la obra más popular de Juan Mayorga, con 25 producciones realizadas en todo el mundo y una adaptación cinematográfica de François Ozon. La barcelonesa sala Beckett ha estrenado un nuevo montaje, inusual por varios motivos: texto en castellano, director invitado (Andrés Lima), reparto de seis intérpretes, mes y medio en cartel y luego gira, de momento, por toda Cataluña. Estupendo texto, uno de los mejores de su autor, y uno de los más notables espectáculos de Lima, coreografiado a ritmo vivísimo, con trabajos de gran humanidad, sin el menor cliché, acordes a los claroscuros de los personajes. Claudio, por ejemplo, el que da título a la obra, tiene talento y el peligroso afán de entrar en vidas ajenas para reinventarlas y dirigir las. *El chico de la última fila* podría ser: 1) una historia sobre el nacimiento de un escritor; 2) sobre maestros y discípulos, y también, a mis ojos, 3) sobre la potencia de las historias: el "continuará", patentado por Sherezade, es su adictivo detonante. ¿Hasta qué punto lo que vemos es realidad o fábula nacida de la imaginación del chaval? No hay zonas delimitadas en la escenografía de Beatriz San Juan, lo que abre el albur de espacios mentales, y en esa misma dirección parece moverse la música casi onírica de Jaume Manresa y la iluminación de Marc Salicrú, esta última de intensidad un poco excesiva.

No conocía a Guillem Barbosa (Claudio) ni a Arnau Comas (Rafa, su compañero): ambos están fenomenales. El poderoso Sergi López, que hasta ahora no había interpretado un texto teatral ajeno, es Germán, el profesor, quizás un irresponsable, pero también un gran amante de la literatura, que acaso vea en Claudio a una mezcla de hijo y de heredero espiritual. Juana, su compañera (la soberbia Míriam Iscla), trata de razonar y cuestionar lo que ve a su alrededor. Igualmente admirables están David Bagés y Anna Ycobalzeta, que interpretan a los Artoles, predestinados a que Claudio no les libere del etiquetaje (mediocres, vulgares...), hasta que advertimos el amor de Rafa padre por su hijo y la sensibilidad de Ester, la madre. En una lección

de economía narrativa, Mayorga le da a Claudio la frase "Ni siquiera la lluvia baila tan descalza", cercana al célebre verso de Cummings, para evocar su sensualidad y su melancolía secreta: el joven escritor parece detectar la Bovary que hay en ella, e Ycobalzeta le imprime una gran delicadeza. La próxima puesta en escena de *El chico de la última fila* tendrá lugar en el Piccolo de Milán, en marzo, a las órdenes de Jacopo Gassman.

Intensamente azules, que he visto en La Abadía madrileña, es la tercera función de Mayorga esta temporada (comenzó con *El mago*) y la cuarta que ha dirigido. Es una buena historia, entre humorística y filosófica, que en París quizá calificarían de "alto bulvar". Yo le veo ecos de Queneau o su tocayo Raymond Devos. Al protagonista se le rompen las lentes, y cuando sus hijos le regalan unas gafas de natación graduadas y azulísimas se diría que le brota el afán indagador y filosofante de la niña Zazie. César Sarachu es un enorme actor, rebosante de humanidad y magia, desde *The Street of Crocodiles*, cuando militaba en *Complicité*, hasta *Reikiavik*, su primer encuentro con Mayorga, pasando por la televisiva *Camera café*. En lo cómico-poético siempre me hace pensar en un cruce (mirada, poesía, humanidad) entre Fernán Gómez y el francés Rufus. A su conjunto, el escenario vacío y bordeado de azul se llena de lugares imaginarios (Casa Real incluida). Evocado por Sarachu, todo parece tener vida propia: los objetos y los personajes en los que se metamorfosea. Con las gafas mágicas comprende películas hasta entonces arcanas (*Un perro andaluz*) o libros que había leído sin suerte (desde Cervantes hasta Schopenhauer), y

de golpe se siente "en un mundo nuevo y feliz", como cantaba Karina, aunque él lo expresa con boleros. El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer es el padre del cordero. No debo explayarme: solo decir que las gafas le permiten aprehender el barroquísimo concepto de realidad representada, que aquí llega en clave de farsa loca. Y lo de "loca" depende, porque tanto los pasos que convierten el librote del pensador alemán en un *best seller* como ese final que amalgama (ya verán de qué manera) a Disney, Queen y el diluvio, acaban pareciendo hasta cierto punto razonables. La única pega que le vi a la función fue, paradójicamente, la exuberancia de Sarachu. Es un cómico tan generoso y tan brillante, y parece disfrutar tanto con su colección de hallazgos, que el espectáculo se me hizo un poco largo cuando, reloj en mano, no lo era. En esta ocasión, un poco de freno por parte de Mayorga no le vendría mal.

El chico de la última fila

Texto: Juan Mayorga. Dirección: Andrés Lima. Sala Beckett (Barcelona). Hasta el 3 de marzo

Intensamente azules

Texto y dirección: Juan Mayorga. La Abadía (Madrid). Hasta el 10 de febrero

César Sarachu, en una escena de *Intensamente azules*.

SERGIO PARRA

LIBROS

Antologías para el futuro

POR RAQUEL VIDALES

La recopilación en un solo volumen de varias piezas o de la obra completa de un autor es esencial para analizar con perspectiva esos textos y evaluar también el estado de la dramaturgia de un país en un determinado momento. Parte importante de este trabajo lo están haciendo últimamente las editoriales especializadas en teatro, que están asumiendo como propia la misión de fijar el repertorio contemporáneo no solo publicando obras sueltas, sino también antologías comentadas por especialistas.

En esa línea, Punto de Vista acaba de publicar el *Teatro completo de Adolfo Marsillach* (1928-2002), figura clave del teatro español del siglo XX, fundador de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y del Centro Dramático Nacional, conocido sobre todo como actor y director, pero que también fue autor de unas cuantas obras (no muchas, ocho en total) muy ligadas al sentir de la sociedad española en los primeros años de democracia tras el franquismo. Entre ellas está su mayor éxito, *Yo me bajo en la próxima, ¿y usted?*, estrenada en 1981 con Concha Velasco y José Sacristán a la cabeza del reparto, que también protagonizaron la versión cinematográfica en 1994. Ya en aquella primera pieza se encuentran los rasgos distintivos de la escritura de Marsillach: una fina ironía, situaciones cotidianas y personajes muy pegados a sus recuerdos, que el autor utiliza para repasar de forma crítica los años del franquismo.

La misma editorial publicó el pasado noviembre otro valioso recopilatorio, *Autoficciones*, que incluye seis piezas del uruguayo Sergio Blanco, dramaturgo que ha cultivado con ahínco la autoficción en el teatro, hasta convertirse en el gran referente del género en español. No solo por las seis obras de esta naturaleza que ha escrito (*Kassandra*, *Tebas Land*, *Ostia*, *La ira de Narciso*, *El bramido de Düsseldorf* y *Cartografía de una desaparición*), todas ellas estrenadas en los últimos años en España), sino también por la investigación que ha desarrollado en torno a este tipo de escritura. De hecho, junto a este volumen, Punto de Vista lanzó el ensayo *Autoficción. Una teoría del yo*, en el que Blanco repasa la historia del género y expone su teoría. Dos libros básicos para bucear en el llamado teatro posdramático o, dicho de otra forma, las nuevas formas de la literatura dramática.

Y en noviembre llegó también a las librerías la interesante compilación *Teatro griego contemporáneo*, publicada por Antígona, que ofrece una panorámica de lo que es hoy el arte dramático en el país que fue la cuna del teatro a través de seis textos representativos. Poco rastro queda de los grandes mitos clásicos, pero aun así resultan singularmente cercanos por la fuerza con la que se vuelca en ellos la crisis económica y migratoria que aún azota a Europa. Quizá porque Grecia ha sido el país que más la ha sufrido.

No obstante, las viejas tragedias griegas siguen inspirando a los autores contemporáneos. Acaba de llegar a las librerías el volumen *Dos tragedias griegas* (Antonio Machado), que agrupa las versiones de *Electra* y *Medea* que escribió Vicente Molina Foix en 2012 y 2015, respectivamente. Molina Foix apunta a la médula del mito para reactivarlo: recoge lo esencial de los personajes para hacerlos reconocibles hoy.



Crítica de teatro

Cosas del punto de vista

«EL CHICO DE LA ÚLTIMA FILA»

Autor: Juan Mayorga. **Dirección:** Andrés Lima. **Escenografía:** Beatriz San Juan. **Intérpretes:** Sergi López, David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, Míriam Iscla, Anna Ycobalzeta. **La Beckett.**

SERGI DORIA

Juan Mayorga escribió en 2007 «El chico de la última fila» y la pieza –premio Max de 2008–, traspasó fronteras al llevarla al cine François Ozon con el título de «En la casa» (2012). El profesor de Lengua y Literatura fascinado por el alumno talentoso que convierte su mirada sobre la vida de los otros en materia literaria –en este caso, la familia de un compañero de clase– podría ser cualquiera de nosotros: la vida sin curiosidad ni imaginación no vale la pena vivirse. Otra cosa es cuando esa curiosidad traspasa todos los límites para bascular de la creación a la frivolidad del artificio que pasa por cualquier consideración.

En ese escollo moral queda enganchado el profesor al proyectar en ese «chico de la última fila» todas las aspiraciones literarias que él no pudo o no se atrevió a culminar. Al tiempo que critica las incursiones del educando, le reclama la próxima entrega del folletín.

El montaje que Andrés Lima dirige en La Béckett combina con acierto la simultaneidad entre la vida de pareja del profesor (Sergi López) y su esposa galerista contemporánea (Míriam Iscla), los encuentros escolares con el alumno-escritor (Guillem Barbosa) y «la casa» de las exploraciones «voyeurísticas». La penumbra y el vaivén del cortinaje que separa suavemente los planos narrativos confieren a la trama la necesaria ambigüedad que al final ha de llevar a cuestionarnos si todo lo que dice haber vivido el alumno-escritor ha sido realidad o ficción. A la postre, se reitera el profesor, todo depende del punto de vista.

Quien haya tenido la oportunidad de ver la obra teatral y su versión cinematográfica no constatará grandes diferencias en el argumento. Y como todo depende del punto de vista, podríamos decir que el profesor del film (Fabrice Luchini) se nos hizo más creíble que el que encarna un Sergi López demasiado Sergi López. Nada que objetar del resto del reparto. En este apartado de las odiosas comparaciones digamos que Míriam Iscla sale bien parada de su paralelo con Kristina Scott Thomas y Anna Ycobalzeta desde el olor de mujer de clase media volcada en las revistas de decoración. Lo dicho: cosas del punto de vista.



«La bona persona de Sezuan»

El TNC acoge hasta 13 de marzo esta pieza emblemática de Bertolt Brecht que se interroga sobre los límites de las buenas intenciones. «La bona persona de Sezuan», dirigida por Oriol Broggi, relata los intentos de una joven por mantenerse como esa buena persona a la que tres dioses deciden recompensar en una China imaginaria.

«La reina de la belleza de Leenane» Rencores a la irlandesa

Julio Manrique dirige en el **Teatre Biblioteca de Catalunya** la obra con la que se dio a conocer Martin McDonagh

DAVID MORÁN

El amor y la pasión, sostiene Julio Manrique, pueden mover montañas. La ira y el rencor, en cambio, paralizan, atenazan y, en fin, liquidan cualquier posibilidad de movimiento. Lo saben bien los personajes de «La reina de la belleza de Leenane», ópera prima del dramaturgo y cineasta anglo irlandés Martin McDonagh que regresa a los escenarios catalanes dos décadas después de que Mario Gas la estrena en la sala Villarroel. «Si algún tema emerge de la obra es el del rencor: hablamos de gente devorada por el rencor que viven en una comunidad muy pequeña y muy cerrada», destaca Manrique, responsable de un montaje con el que se estrena como director en la arena del Teatre Biblioteca de Catalunya.

La obra, un texto «visceral» que McDonagh escribió en 1996 en poco más de una semana, relata la «relación tóxica» que mantienen una madre y una hija en Leenane, un pequeño pueblo irlandés de la comarca de Connemara, y cómo su rutina se ve profundamente sacudida tras la llegada al pueblo de los hermanos Pato y Ray Doole. «Hay un dicho irlandés que reza “que estés en el cielo media hora antes de que el diablo sepa que estás muerto”. Pues bien: la obra va de eso, de esos treinta minutos del cielo antes de ir al cielo», destaca Manrique. «La reina de la belleza de Leenane», añade, es una pieza «dura y oscura», sí, pero también «muy tierna». Un (supuesto) drama rural que utiliza el humor negro y salvaje como camino más corto para viajar de, pongamos, Pinter y Tarantino. «Los personajes luchan como bestias para agarrarse a ese momento de felicidad», avanza Manrique.

Para la actriz Marta Marco, que interpreta a la hija y «reina de la belleza» Maureen Folan, la obra también ahonda en lo que se entiende socialmente como locura a partir de un personaje



Una imagen promocional de «La reina de la belleza de Leenane»

La obra da voz a personajes «devorados» por el rencor

extravagante que McDonagh construyó inspirándose en Bina McLoughlin, una mujer que vivió 70 años en Leenane. «Era como la loca del pueblo, la mujer extravagante», destaca Manrique, que viajó junto a todo el reparto a tierras irlandesas para empaparse de ese espíritu de «bello y duro» de la región. «Es un país herido pero orgulloso. Como los protagonistas», destaca el director.

McDonagh, autor de otras obras de impacto como «La calavera de Connemara» así como de la aplaudida película «Tres anuncios en las afueras», no se contenta con explorar los efectos perversos de toda esa ira concentrada en

lugares minúsculos y ahonda también en las complejas relaciones entre ingleses e irlandeses, en el papel de Estados Unidos como tierra prometida y, en fin, en las brazadas desesperadas de quien se sabe perdedor muy a su pesar. «Es todo diálogo, todo acción sin reflexión. Presenta a los personajes arrojándolos directamente al ring», destaca el joven Enric Auquer (Ray Doole) quien, junto a Marissa Josa (Mag Folan) y Enric Auquer (Pato Dooley), completa el reparto de la obra.

«La reina de la belleza de Leenane»

► **Barcelona.** Teatre Biblioteca de Catalunya. Del 14 de febrero al 14 de abril. De miércoles a viernes, 20.30 h. Sábado, 18 y 21 h. Domingo, 18 h.



teatre

A PRIMERÍSSIMA FILA

La Beckett presenta un dels grans textos de l'aclamat dramaturg Juan Mayorga, 'El chico de la última fila', en un brillant muntatge d'Andrés Lima amb un equip interpretatiu al seu nivell. Un 'must' del curs teatral

S

obre mestres i deixebles. Sobre pares i fills. Sobre persones que ja han vist massa i persones que estan aprenent a mirar. Sobre la vida i la literatura. ¿Qui millor que el seu autor per parlar d'un

text? Sobre aquests puntals s'assenta *El chico de la última fila*, segons Juan Mayorga. Avui tot un acadèmic de la llengua que, quan va estrenar la peça el 2006, era un dramaturg d'un potencial més que confirmat posteriorment i amb un passat com a professor de matemàtiques en un institut.

Aquesta empremta es veu reflectida a *El chico de la última fila*, un text meravellós que va captar l'atenció del director francès François Ozon. El va portar al cine en el 2012 amb *Dans la maison*

(*A la casa*), guanyadora de la Concha d'Or a Sant Sebastià. Ens presenta un professor de literatura que troba en un dels seus alumnes, el que s'asseu al final de l'aula, algú en qui vehicular velles frustracions. Entre la mediocritat de la resta, autors de redaccions infames, emergeix la seva figura literària per una afilada capacitat d'observació. Claudio, així es diu, es dedica a descriure la vida i la família d'un dels seus amics de classe, Rafa. Ho fa per entregues i, amb tanta habilitat, que desperta en el seu



KIKU PIÑOL

El chico de la última fila

Sala Beckett

Autoria

Juan Mayorga

Direcció

Andrés Lima

Repartiment

David Bagés, Guillem Barbosa, Arnau Comas, Míriam Iscla, Sergi López, Anna Ycolbazeta

Fins al 3 de març

De 10 a 20 euros

EL+

El director i els intèrprets estan sempre al servei del magnífic text de Juan Mayorga.

EL-

Mirar tan amunt com ho fa l'obra pot arribar a apartar els espectadors mandrosos.

professor, i en la seva dona, el plaer malaltís d'observar una vida aliena per un espell.

Mayorga obre a *El chico de la última fila* un ventall d'infinites peces, un precís exercici teatral que interpel·la l'espectador. ¿Claudio realment va conèixer amb detall els avatars de la família del seu amic? ¿O tot és fruit de la ficció, de la seva imaginació, de la força de la literatura? Tant és. Alumne i professor aconseguixen que nosaltres, com a espectadors, també vulguem entrar en les vivències d'una avorrida família burgesa.

La Beckett ha reobert amb èxit les portes a un vell co-

negut. Mayorga ja va estrenar en l'època de Gràcia *Cartas de amor a Stalin* i *Animales nocturnos*, i ara ha tornat amb un còmplice, Andrés Lima. Tots dos van compartir grans dies en l'enyorada companyia Animalario i reiteren aquesta sintonia. Perquè Lima firma una posada en escena atmosfèrica que, per exemple, passa d'un espai a un altre amb solucions dinàmiques i senzilles només en aparença. Beatriz San Juan, una altra de la quadrilla d'Animalario, apuntala aquest muntatge amb la seva escenografia, igual que ho fan la il·luminació de Marc Salicrú i l'espai sonor de Jaume Manresa.

QUATRE IL·LUSTRES I DOS NOVELLS

El talent de Mayorga i Lima necessita un elenc a la seva altura. I el director el modela en un equip amb quatre il·lustres i dos novells. Dels veterans, Sergi López s'estrena amb el teatre de text, el de fórmules convencionals. Té tants recursos l'actor de Vilanova que de vegades fins i tot n'abusa, però és un luxe veure'l com a Germán, el professor. Míriam Iscla, sempre al seu lloc, treu tot el partit que té el rol de la seva dona.

També ho fan David Bagés, el pare de la família observada, i l'extraordinària Anna Ycolbazeta, com la seva dona i la mare de Rafa. No necessita ni moure's per donar tota la dimensió al seu personatge. Guillem Barbosa és tot un descobriment amb la seva interpretació dinàmica i a cara descoberta del torbador i magnètic Claudio. Al seu costat, Arnau Comas mai defalleix com l'amic. Un aplaudiment per a tots. —

LA VANGUARDIA

GLORIES

TILDA

simon

NISSAN
100% ELÈCTRIC

Vine i veuràs el Poblenou sota una llum diferent!

Llum Bcn — Poblenou 15·16·17 de febrer

barcelona.cat/llumbcn

BARCELONA
CULTURA

Ajuntament de
Barcelona



La tendresa



OBRA DE LA SETMANA



DAVID RUANO

DE QUÈ VA...

Una comèdia sobre l'amor que evoca les de Shakespeare.

PER QUÈ HI HEU D'ANAR...

Un intel·ligent homenatge al bard amb una allau de còmicitat.

→ Teatre Poliorama.

M: Catalunya. Fins al 24 de febrer. 6,70-29,70 €.

NO ÉS SHAKESPEARE,

sens dubte, però en té l'alè.

La tendresa és un enginyós, fantàstic, homenatge d'Alfredo Sanzol a les comèdies d'amor del dramaturg anglès. Un homenatge que delata la lectura exhaustiva, introspectiva, de

totes les comèdies del gran bard i destil·la una gran capacitat d'anàlisi de la tipologia dels personatges, de les estructures i revolts argumentals i fins i tot de les metàfores tan gustoses d'escoltar i que intenta emular. Una comèdia sobre l'amor que el també director ha condimentat amb una simfonia de situacions còmiques i de gags de pallaso molt més estridents i menys subtils que les del bard però d'una rotunda eficàcia.

La platea del Poliorama és una festa de riures des del monòleg inicial en què la reina Marta Pérez explica com odia els homes amb un reguitzell de tòpics i la decisió d'exiliar-se en una illa perduda amb les seves dues filles verges. El que no sap és que a l'illa hi viu, amb dos fills, una mena de Pròsper que detesta en la mateixa mesura que la reina... les dones. El conflicte està servit. Elles es disfressaran de soldats però ves per on els afanys podran més que les reserves i imposicions. Equívocs, canvis d'identitat i màgia brollen en la comèdia, molt ben dirigida per l'autor i en la qual brillen Pérez, Jordi Rico, Laura Aubert i Elizabeth Casanovas. Si volen riure, ja saben on. ■ Santi Fondevila

En vols més? timeout.cat/critiques-teatre

El chico de la última fila



DE QUÈ VA...

Un professor de literatura posa a prova el talent d'un alumne.

PER QUÈ HI HEU D'ANAR...

Perquè és un gran text servit i executat de manera magistral.

→ Sala Beckett.

M: Poble Nou. Fins al 3 de març. 10-20 €.

UNA OBRA GENIAL no és garantia de res, però de vegades els astres s'alineen perquè un gran muntatge serveixi a un gran text, com és el cas d'aquest *El chico de la última fila* de Juan Mayorga amb direcció d'Andrés Lima, amb sis intèrprets que claven cada moviment, cada rèplica, cada gest, en una posada en escena coreogràfica, amb tots els detalls cuidats al mil·límetre.

El més sorprenent, tanmateix, és la interpretació de Guillem Barbosa (Claudio), el noi de l'última fila, que aporta al seu personatge un caire inquietant indispensable per servir-nos una obra on l'autor ens parla dels límits de la creació. Sap que, tot i que Sergi López (professor Germán) i Míriam Iscla (la seva esposa, Juana) són les estrelles de la funció, ell té el paper i que tot passa a través seu. ■ A.G.

Lapònia



DE QUÈ VA...

És adequat enganyar els infants amb il·lusions?

PER QUÈ HI HEU D'ANAR...

Una comèdia entretinguda amb bones dosis de còmicitat.

→ Club Capitol.

M: Catalunya. Fins al 17 de febrer. 18-23 €.

VERITAT I MENTIDA es confronten en la nova comèdia de Cristina Clemente i Marc Angelet en la qual de forma molt animada i còmica plantegen si és ètic enganyar els infants per mantenir les tradicions. El debat es produeix durant les festes de Nadal en una casa de Finlàndia on el Ramon i la seva dona, amb el petit Martí, han anat a visitar la cunyada, que està casada amb un finlandès. El detonant és la filla d'aquesta parella que li ha dit al Martí que el Pare Noel no existeix. I a partir d'aquí, la funció deriva cap a la confrontació entre la identitat mediterrània i el radicalisme protestant nòrdic. Clemente i Angelet han dibuixat amb caràcter els quatre perfils i les relacions familiars amb el clar objectiu de divertir. Objectiu força aconseguit malgrat una direcció d'actors, dels mateixos autors, poc subtil. ■ S.F.

EL TEMPORADA ALTA MARXA A L'ARGENTINA

El Temporada Alta Iberoamericana presentarà 23 obres en 12 països. Guillem Albà estrenarà *Calma!*, Lluís Homar hi farà *Tierra Baja* i Marta Aran i Cristina Clemente *jugaran* al torneig d'autors transatlàntic.

EL CARLEMANY, PER A FRANCESC PUIGPELAT

L'escriptor balaguerí Francesc Puigpelat ha guanyat el premi Carlemany per al foment de la lectura amb *La nedadora*, la història d'una noia anglesa que ajudarà uns refugiats iraquians a creuar el mar.



tics, culturals, com el teatre, la música i la poesia”, explica Àlex Susanna. El catàleg que acompanya l'exposició inclou nou textos de diferents personalitats culturals que donen noves mirades al seu llegat: “L'inspirava la natura, però també la paraula de poetes com, entre d'altres, Joan Salvat-Papasseit, Federico García Lorca i Pere Quart; l'art dels creadors com Pablo Picasso, Joan Miró i Manolo Millares, i la música de compositors com Carles Santos”, diu Manuel Guerrero, escriptor i comissari de l'Any Brossa. El conservador d'art de postguerra del Museu Nacional (MNAC), Àlex Mitrani, reivindica la seva vigència: “Guinovart representa, sense figurar-la, sense narrar-la, una època, uns anhels de llibertat i de sensualitat que, per què no?, encara ens podrien ser útils”, afirma.

Josep Guinovart es considerava sobretot pintor, per això una gran paleta coberta de boletes de fang és tota una declaració d'intencions, i també es poden veure dos mapes d'Àsia i els Estats Units coberts amb més boletes de fang, com si introduïssin el fet que el seu art el va transportar arreu del món físicament i metafòricament: no es va mantenir al marge de la Revolució Cubana ni de la dictadura xilena, per això els va dedicar obres. A Cuba també va vi-

Els petits formats d'un gran creador

La galeria Joan Prats (Balmes, 54) va tenir una relació especial amb Guinovart i participa en els actes commemoratius amb una exposició, *Matèries en erupció: 1975-1985* (fins al febrer), formada per una trentena d'obres, la majoria de les quals són de petit format. Les peces evocuen una etapa decisiva i de maduresa de l'artista coincidint amb tres exposicions que va tenir a Barcelona el 1979, a la Prats, la galeria Trece i la Fundació Joan Miró, i també amb el reconeixement internacional en galeries de París i Nova York.



Pedres i fibrociment, de Josep Guinovart. GALERIA JOAN PRATS

3 preguntes a Lluís Homs
COMISSARI DE L'EXPOSICIÓ

Un artista amb una “absoluta llibertat”

● **Quina creu que és l'aportació més important de Guinovart en l'art de postguerra?**

L'absoluta llibertat amb què entén la manera de pintar. Beu de totes les fonts, de la tradició, i al mateix temps incorpora elements matèrics i físics, mentre que després de Dau al Set alguns artistes caminen cap a l'informalisme i d'altres cap a la tradició figurativa. També la capacitat de reinventar-se i fer noves aportacions.

● **Què creu que el fa vigent?**

Guinovart posa la mirada en elements ultraespecífics de la condició humana i alhora en els valors universals. T'adones que tracta els grans debats socials, i alguns que encara no estan superats, com el conflicte entre israelians i palestins i la llibertat d'expressió.

● **Se l'ha reconegut prou?**

En un país on hi ha una figura tan potent com Tàpies, això ha portat molta polèmica i durant anys s'ha parlat de com uns artistes han tapat els altres. Més enllà d'això, penso també que el fet que Guinovart i tants altres morissin en plena crisi ha impedit que es valoressin, i les institucions no han pogut fer la feina que els tocava.

atjar-hi, i a països com Mèxic i Algèria. Un dels casos més coneguts és l'obra que evoca el malestar que Guinovart va sentir quan va fer una estada a Nova York als anys 80: a la part inferior hi ha un cocodril que remet a *Poeta en Nueva York*, de García Lorca, que tampoc no es va sentir bé entre gratacels.

Estava previst que el comissari de la mostra fos Marko Daniel. Va rebre l'encàrrec quan era el cap de programes públics de la Tate, però no va poder assumir el projecte quan es va convertir en director de la Fundació Joan Miró. *Guinovart. La realitat transformada* estarà oberta fins al 18 de maig, i encara segueix en cartell una altra de les exposicions de l'Any Guinovart, *Guinovart, fi de segle*, al Museu de Sant Boi de Llobregat. A més, el 10 de febrer obrirà les portes a l'Espai Guinovart l'exposició *El primer humà va ser un artista*. Quan l'exposició dels Espais Volart tanqui, arribarà el moment de fer balanç de l'Any Guinovart amb un catàleg de les activitats. De moment els organitzadors n'estan molt satisfets i asseguren que han rebut més sol·licituds per fer exposicions de l'artista de les que han pogut assumir. —

TEATRE

Manual per a l'escriptor adolescent

Crítica

SANTI FONDEVILA
BARCELONA

'El chico de la última fila' SALA BECKETT 23 DE GENER

“E l títol és molt important”, diu el mestre de llengua i literatura al seu alumne de 17 anys, el Claudio, en qui ha descobert uns inquietants dots literaris. L'obra de Juan Mayorga s'aixeca sobre la relació entre aquest mestre força desencantat amb l'educació i un solitari noi que seua a l'última fila de l'aula. Una relació que fins i tot qüestionarà la moralitat del que ha de fer el mestre després que el Claudio li lliuri una estranya redacció sobre l'aventura que ha iniciat a casa d'un company de classe. Es tracta d'una redacció que acaba amb un misteriós “continuarà”.

A la casa és justament el títol de la versió cinematogràfica del cineasta francès François Ozon d'una obra que ha tingut ja unes 25 adaptacions i de la qual el director Andrés Lima ha fet ara una fenomenal funció. L'obra s'ho val. No sé si és la millor de Juan Mayorga, però segur que és la més lúdica i lluminosa, i a la vegada profunda. Una obra que parla de la construcció d'un relat tot barrejant la realitat amb la ficció de les redaccions de l'alumne, la quotidianitat més avorrida amb el misteri. També li escauria el títol *Manual per a l'escriptor adolescent*, amb ressonàncies de James Joyce. Sobre l'eix de la citada relació, l'autor fa lliscar una dolorosa crítica a la família burgesa del company de classe del Claudio —una família tan infel·lix com la del mestre i la seva dona galerista— o sobre la utilitat de la cultura (“si t'agrada llegir i escriure seràs un infel·lix”).

Lima espreu tots els angles del text i els perfils dels personatges oscil·lant entre la comèdia realista (la parella del mestre), la caricatura (la família burgesa) i la intriga del que passarà. Gran direcció d'actors amb un divertit David Bagés, una admirable Anna Ycobalzeta, un sorprenent Guillem Barbosa i un molt creïble Sergi López. Per no perdre-se-la. —

llibre
MARTI 25 | 26/01

2 ÚNIQUES FUNCIONS ÚLTIMES ENTRADES!

Un gran relat èpic i coral, entre Saigón i París, sobre els vincles i els territoris.

creació i direcció **CAROLINE GUIELA NGUYEN**
cia. **LES HOMMES APPROXIMATIFS**

SAIGON

Sabadell Danm I Cat.cat LAVANGUARDIA VENDA D'ENTRADES A www.teatrellibre.com

Contactos:

Roser Soler

Jefa de producción y distribución
Tel. +34 93 284 5312 / +34 609 892 308
rosersoler@salabeckett.cat

Àlex Batlle

Producción y distribución
Tel. +34 93 284 5312 / +34 647 668 694
alexbatlle@salabeckett.cat

Luis Martí

Dirección técnica
Tel. +34 93 284 5312
luismartiruz@gmail.com

Más información
www.salabeckett.cat