

1. EL TEATRO A PARTIR DE 1975

El panorama del teatro español en los últimos años del siglo XX y principios del XXI mantiene autores consagrados e incluye nuevas obras dramáticas:

- Se recuperan las obras de dramaturgos españoles como García Lorca o Valle-Inclán.
- Continúan escribiendo autores realistas como Antonio Buero Vallejo, Lauro Olmo, Alfonso Sastre, así como autores simbolistas y vanguardistas como Francisco Nieva y Fernando Arrabal e incluso los herederos de la comedia burguesa.
- El teatro independiente no consigue sobrevivir. Las excepciones son los grupos Els joglars, Dagoll Dagom, Els comedians y Tábano.
- Teatro neorrealista: empieza a surgir este nuevo teatro, que muchas veces se denomina “teatro de la transición”. Combina los elementos realistas con una leve innovación formal (rompe con la moral tradicional). Estos escritores provienen del mundo del teatro y por ello poseen una gran práctica teatral. El humor está siempre presente en sus obras. Los autores más importantes son los siguientes:
 - **Antonio Gala**, que alterna el simbolismo con dramas realistas o recreaciones históricas (*Anillos para una dama, Samarkanda*)
 - **José Luis Alonso de Santos** cultiva la comedia sobre aspectos de la sociedad actual (*Bajarse al moro, La estanquera de Vallecas*).
 - **Fernando Fernán Gómez** alcanza un notable éxito con *Las bicicletas son para el verano*.
 - **José Sanchís Sinisterra**, combina teatro tradicional y formas contemporáneas. Reflexiona sobre el propio teatro (*¡Ay, Carmela!, Ñaque, o de piojos y actores*).

TENDENCIAS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

En los últimos años, el panorama que se presenta es variado y cambiante. Resulta difícil establecer clasificaciones, pues es necesaria una perspectiva mayor.

- **Obras clásicas**: El Centro Dramático Nacional o la Compañía de Teatro Clásico realizan estos montajes con gran maestría. Nuevas compañías, como Ron Lalá, basan sus textos en obras clásicas y los combinan con maestría con versiones musicales.
- **El teatro comercial**: Continúa la tradición de la comedia burguesa.
- Aparece un nuevo género de humor: los **monólogos de humor**.
- **Se adaptan comedias cinematográficas**.
- **Montajes musicales**. España tenía poca tradición en este tipo de obras, pero en la actualidad, el público sí quiere asistir a ellas (*Cats, Los Miserables, Sonrisas y Lágrimas, La bella y la bestia, Hoy no me puedo levantar...*).

- **Nuevos dramaturgos y compañías** están creando nuevos textos y arriesgando en puestas en escena que llegan a un buen número de ciudades de nuestro país. Algunos ejemplos son **JUAN MAYORGA**, Alfredo Sanzol y Miguel del Arco, o compañías como Kamikace y Animalario.

TEATRO ALTERNATIVO

Proliferan las salas de teatro innovador y joven. Un teatro valiente que apuesta por la combinación del texto con elementos escénicos innovadores, juegos de luces, efectos de sonido... Aparecen salas del llamado **microteatro** (obras muy breves y de coste reducido que pretenden acercar el teatro como forma de ocio). A menudo la apuesta empresarial combina el espectáculo con refrescos o algo para picar. Algunas de estas salas son: La casa de la portera, Microteatro por dinero, El Esconditeatro y Microteatro Casi Gratis.

LA ESCENA ESPAÑOLA EN 1990

JUAN MAYORGA aparece en el panorama del teatro español al iniciarse la década de 1990, cuando se perfila una generación de autores y autoras que rompe algunos de los esquemas utilizados por sus inmediatos antecesores. Así, desde mediados de esos años, numerosos premios de autoría joven se consolidan, o comienzan, estimulando a los nuevos creadores y favoreciendo la abundancia y difusión de los textos. Uno de esos premios, el Marqués de Bradomín, instaurado en 1984, que ha quedado como denominador de quienes se inician en la escritura teatral al filo de los noventa, a los que se les conoce, a pesar de sus protestas, como Bradomines.

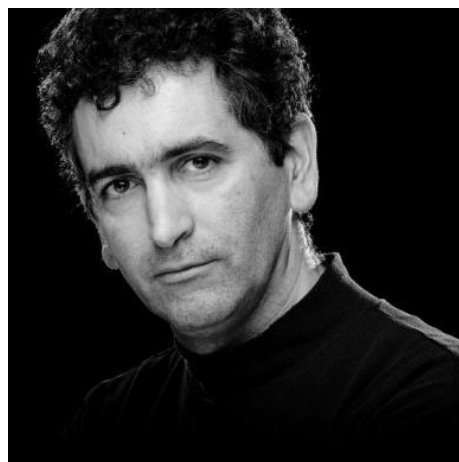
Además, la juventud de los autores y la tendencia a experimentar no privan a algunos textos del **compromiso** que deriva de la contemplación del propio entorno o de la consideración política de la realidad en la que les ha tocado vivir.

Tampoco carece esta etapa de cultivadores de la modalidad de **teatro histórico**, entendiendo por tal no el que cuenta objetivamente la historia, **con intención crítica**. Tal teatro adquiere sus frutos más granados en los autores que, como lúcidamente expuso Antonio Buero Vallejo, utilizan el ayer para “iluminar” el presente”.

En este marco generacional podemos colocar los **inicios del autor madrileño Juan Mayorga**, quien obtuvo a los veinticuatro años un accésit del Premio Marqués de Bradomín con su obra *Siete hombres buenos* (1988), un texto de teatro histórico en el sentido menos restrictivo del término, que se puede inscribir dentro de la línea más comprometida de la dramaturgia finisecular y en el que van impresos ya muchos de los caracteres propios de un autor que en 1996 afirmaba: “No hay arte sin crítica. [...] En cada obra de teatro se hace o se deshace conciencia, se construye memoria o se destruye”.

2. JUAN MAYORGA

Juan Antonio Mayorga Ruano es uno de los dramaturgos españoles contemporáneos más representados de la generación denominada **Generación Bradomín**. Su dramaturgia, profunda, comprometida y metódica, ha traspasado las barreras nacionales para ser traducido y representado en los principales teatros europeos. Es colaborador asiduo de compañías como Animalario y ha trabajado como adaptador y dramaturgista (consejero literario y teatral vinculado a una compañía, a un director o a un responsable de la preparación de un espectáculo) para el Centro Dramático Nacional y la Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Nació en Madrid el 6 de abril de 1965. Juan Mayorga creció en «una casa llena de palabras». Su padre solía leer en voz alta mientras él y sus hermanos jugaban, y a través de su voz sus cabezas se fueron llenando de personajes, de imágenes y de ideas. En 1988 se licenció en Filosofía y en Matemáticas. Amplió estudios en Münster, Berlín y París y se doctoró en Filosofía en 1997.

Enseñó Matemáticas en institutos de Madrid y Alcalá de Henares durante cinco años. Es profesor de Dramaturgia y de Filosofía en la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Ha dirigido el seminario *Memoria y pensamiento en el teatro contemporáneo* en el Instituto de Filosofía del CSIC y es director de la Cátedra de Artes Escénicas de la Universidad Carlos III de Madrid.

En el año 2013 fue galardonado con el “Premio Nacional de Literatura Dramática”, el premio “La Barraca a las Artes Escénicas” y el “Premio Ceres al Mejor Autor Teatral”. Su obra es clave en el panorama de la dramaturgia española de «entre dos siglos»; por ejemplo, en Madrid se ha representado en las dos últimas décadas una media de una obra por año, además de nueve adaptaciones de obras clásicas, y se multiplican las puestas en escena de piezas y adaptaciones en vasco, gallego y catalán. El teatro de Mayorga alcanza cada vez más éxito en gran cantidad de países y continentes. Su presencia en los escenarios internacionales se extiende a las pantallas de cine con la película del francés François Ozon *Dans la maison* (2012), una lograda adaptación de *El chico de la última fila*, Concha de Oro y Premio al Mejor Guion en el Festival de Cine de San Sebastián.

2.1 LA CONCEPCIÓN DEL TEATRO DE JUAN MAYORGA

1. INTRODUCCIÓN:

Mayorga concibe el teatro como **espacio crítico de la realidad**, como una escuela de la sospecha, como un ring de boxeo del que nadie sale indemne. Y, en este espacio crítico, uno de sus pilares básicos es **la búsqueda obsesiva de la verdad**.

De esta forma surge un compromiso del hombre y del autor con la humanidad. De este compromiso se desprende un empeño por hacer del teatro un **espacio de consciencia, de memoria y de crítica**.

Además, en su teatro apreciamos un profundo **amor hacia la palabra**, que se adentra en una visión del mundo que se aleja del ruido para penetrar en su poesía.

2. TEMAS:

Los **temas principales** de la obra de Mayorga son:

- la libertad frente al poder,
- la historia y la memoria,
- el arte y la crítica,
- el individuo y lo colectivo.

Estos temas se encuentran en mayor o menor medida en cada una de sus obras; sin embargo, todos ellos están íntimamente presentes en su trayectoria teatral.

Asimismo, Juan Mayorga sugiere, en su obra, que la **voluntad de dominación contamina** de forma latente las relaciones sociales, familiares o amistosas. De esta forma, en sus obras, se plantean **problemas morales** de carácter universal, dilemas que atraviesan a la humanidad desde las tragedias griegas; por lo que el dramaturgo **escenifica la duda**, cuestiona, siembra confusión en el propio lector o espectador, quien experimenta a su vez el dilema y no tiene más remedio que dejar de lado sus prejuicios e interrogarse sobre su propia acción en el mundo.

3. ESTILO:

Si hay un elemento representativo de la obra de Mayorga, es la importancia de la **palabra**, pero también su revés, todo aquello que no se dice (el silencio como una inundación de significado).

Además, su formación de filósofo y matemático deja profundas huellas en su concepción del arte y en su escritura, que se ve movida por la voluntad de llevar a la escena lo complejo, desde un lenguaje dramático sencillo. Así, el dramaturgo abre brechas –espacios para pensar y soñar- entre el lenguaje y su «sombra», entre lo dicho y lo no-dicho.

Por último, no podemos olvidar la importancia de la **imaginación** en el teatro de Mayorga.

4. PERSONAJES:

Los personajes de Mayorga son «seres llamados a la escena para decidir» y **atrapados en un dilema trágico** que frena la acción e interrumpe los discursos; por tanto, su identidad personal es puesta constantemente en tela de juicio.

Muchos **personajes** de la obra de nuestro dramaturgo **mantienen una relación vital con el lenguaje**: escritores, críticos, profesores, jueces, periodistas, psicopedagogos, médicos, enfermos, padres, parejas...; que luchan por «encontrar las palabras», por recordarlas, o sencillamente, por decirlas; lo que aporta a su teatro un carácter marcadamente **metateatral y metalingüístico** y que se relaciona con la importancia de la palabra que hemos comentado anteriormente.

Aunque, si bien algunos de estos personajes exponen preceptos filosóficos o visiones de la Historia, en ningún momento la obra alcanza un tono aleccionador o grandilocuente.

5. ESPACIO ESCENICO:

No cabe duda de que una puesta en escena realista de la obra de Mayorga sería fallida; pues, como ya hemos dicho, para Mayorga «el origen del teatro, y su mayor

fuerza, está en la imaginación del espectador». Así, aboga por un **teatro pobre**, de una sobriedad tal que persigue a toda costa **despojarse del ornamento** para dar con la desnudez de la palabra en el espacio vacío del escenario. Por tanto, nos encontraremos con una puesta en escena austera que rehúye del menor indicio de artificio efectista. Así, define el **teatro** como un «**espacio para la crítica y la utopía**»,

De esta forma, el teatro se transforma en un lugar de encuentro entre la palabra y la imagen; de hecho se crean decorados con la propia palabra y será el propio espectador o lector quien aporte las imágenes reales.

6. SIGNIFICACIÓN:

El teatro de Juan Mayorga invita a subirse a un tren sin conductor, desde el que emprendemos un viaje sin rumbo fijo, constantemente interrumpido por interrogaciones que persiguen un propósito: el de **analizar la existencia guiados por la máxima libertad de pensamiento**.

Asimismo, nos descubre facetas de la realidad fuera de nuestra percepción habitual. Se trata de **hacer ver y pensar desde otra perspectiva**, otro lugar del pensamiento; un lugar que no existe, la utopía.

En el escenario de Mayorga se **reúnen contrarios** (cuerpos e ideas, pasado y presente, realidad y ficción, lenguaje y silencio), se enfrentan personajes opuestos y complementarios (amo y esclavo), y hasta el propio lenguaje dramático se vuelve un lugar de tensión entre texto e imagen, entre lo que se oye y lo que se ve. Este desfase genera la desconfianza del **receptor**, quien **participa activamente en el desenmascaramiento de la mentira** al que apunta el teatro de Mayorga.

Para finalizar, podemos recoger estas palabras en boca de uno de sus personajes: «Sólo hay dos modos de escribir [...], a favor del mundo o contra el mundo». Y esto segundo es lo que hace Mayorga: «Escribir contra el mundo»;

es decir, atreverse a proponer una mirada singular –crítica- y en movimiento, que nos permita examinar y desenmascarar el mundo, desde un esfuerzo colectivo y presente.

2.2. LA PRODUCCIÓN TEATRAL DE JUAN MAYORGA

“Yo creo que el teatro es la más política de las artes, en la medida en que la obra es construida por un colectivo que convoca a la ciudad –a la “polis”– y finalmente la pone en escena ante una asamblea de espectadores. Es, por tanto, un arte naturalmente más sensible que cualquier otro a preocupaciones, deseos, intereses colectivos”.

Juan Mayorga

TEATRO HISTÓRICO POLÍTICO

Teatro histórico político: Teatro que se sirve de todos los mecanismos dramáticos para mostrar a través de la historia, la actualidad, el presente, un presente sobre el que el autor sin ninguna duda toma partido.

Para entender el teatro histórico de Juan Mayorga podemos fijarnos en la elección de los temas:

- En *Siete hombres buenos* (1989) el autor nos introduce en el exilio republicano motivado por la Guerra Civil española.
- En *Cartas de amor a Stalin* (1997) el autor refleja la realidad del escritor Bulgákov perseguido por el régimen comunista de Stalin. Premio Caja España 1998, Premio Borne 1998, Premio Celestina al mejor autor en la temporada 1999-2000.
- En *El jardín quemado* (1999) Mayorga se sirve de la Guerra Civil para hablarnos del presente.
- En *Himmelweg/Camino del cielo* (2003) aborda el holocausto nazi.

En estas cuatro obras se pone de relieve el intento de ver el presente en el pasado. De apostar por un teatro vivo, un teatro fuertemente anclado en la realidad, un teatro donde pasado y presente se confunden. Pero en Mayorga el teatro histórico va más allá; el **teatro histórico** se convierte en **teatro político**. Mayorga decide posar nuestra mirada sobre un periodo u otro de la historia; sobre unos y no otros personajes; sobre una realidad concreta, desechando otras muchas. Mayorga sabe muy bien que su elección es todo menos inocente, es una elección política. La objetividad no existe y mucho menos de la mano de un autor dramático. Los personajes, los temas, la intriga es histórica pero también política. Y es política porque ese pasado histórico conlleva un presente político. Parece decirnos Mayorga que tenemos mucho en común con nuestros antepasados. En ese sentido entendemos su teatro histórico como teatro político; el presente a la luz del pasado.

TEATRO POLÍTICO-SOCIAL: TEXTOS BREVES

Las piezas breves de Juan Mayorga giran alrededor de sus grandes temas: la **guerra**, el binomio **opresores-oprimidos**, el **racismo** y la **discriminación** de cualquier índole conviven en una obra que no es ajena a la propia ideología del dramaturgo. En estos textos breves ocupa un espacio destacado el **antibelicismo**, el **pacifismo** y la **no violencia**, además de un teatro comprometido con lo social.

- *Concierto fatal de la viuda Kolakowski* (1994), donde destaca la crítica a la opresión.
- *La piel*: En ella se libra un conflicto racial. La discriminación por la raza.
- *La mala imagen* se articula en torno al hombre del saco
- *Amarillo* cuenta con un personaje invidente; Mayorga plantea el juego perverso entre un niño y un ciego alrededor de una mujer. En torno al color amarillo un hombre de luto tantea en el vacío hasta encontrar un objeto, cuyo color verbaliza el niño; azul, verde, amarillo y para cerrar la obra, rojo.
- *La mujer de mi vida* también tiene un personaje ciego. La protagonista habla con cinco hombres por teléfono. Mayorga la describe como una mujer fea de prodigiosa voz. La característica común de todas las llamadas, salvo la de uno que supuestamente se equivoca, es que acaban en una futura cita, “mañana”, con la mujer.
- *BRGS*: Jorge y Luis, los dos nombres del genial Borges, se batan en escena por un libro que es algo mucho más que un libro (Jorge.- “Todos los libros que he leído son para mí el prólogo de este”). Es un juego metaliterario: Podemos pensar que Jorge y Luis son un solo personaje, o dos facetas de uno mismo, de Borges, el escritor, y del propio Mayorga.
- *Películas de invierno* nos introduce en una historia donde mezcla fantasía y realidad. El escenario es una cueva a la que por turnos descienden los tres jóvenes; Antonio, Cecilia y, por último, el más escéptico, Damián. Los tres al subir a la superficie y tras despertarse hablan de tres puertas. Cada uno elige una y cada uno vive una situación distinta.
- *Encuentro en Salamanca*: En ella dos hombres y una mujer acceden a un encuentro en Salamanca, pero el encuentro se produce mucho más tarde. Se nos plantea un viaje a través de la cultura, desde Fray Luis de León a Miguel de Unamuno; es interesante destacar la intertextualidad de la obra en la que aparece un célebre poema de Fray Luis de León y otro de Miguel de Unamuno. El tema fundamental es la amistad.

- **La biblioteca del diablo:** Una mujer se somete a un interrogatorio por parte de un supuesto juez, para lograr que den por muertos a sus tres hermanos desaparecidos hace años y, así, poder cumplir con su deseo de demoler la casa familiar. Las fechas de las desapariciones de los hermanos se corresponden con la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. Con ello Mayorga nos sugiere que detengamos como lectores o espectadores la mirada en esos dos conflictos bélicos y en las personas que desaparecieron a consecuencia de ellos.
- **Mujeres en la cornisa:** Pieza de apenas dos páginas en la que Mayorga nos introduce en el nocturno mundo de las mujeres que habitan una ciudad cualquiera y que, solo al calor de la noche y con la proximidad del amanecer recuperan la vida que la urbe les roba cada día.
- **El método Le Brun** presenta a un pseudocientífico de este siglo recuperando las teorías de un hombre del siglo XVII.
- **El departamento de justicia** conforma una especie de juego que consiste en la celebración de un juicio en el que intervienen un Presidente, un Defensor, un Fiscal y el acusado, que es un Niño. Mayorga hace una crítica al sistema judicial. Así, la obra nos remite a los juicios falsos y a la manipulación que el poder hace de la justicia. También el final de la obra nos lleva a una posible reforma de la ley electoral en España.
- **JK:** Un personaje del que poco o nada sabemos nos habla del final de un judío comunista que huye de Francia y llega a España. En la frontera con España, país que le cierra sus puertas, se suicida en una pensión de un pueblo. Mayorga reflexiona y nos hace reflexionar: “¿No es el suicidio un gesto egoísta, que un revolucionario no puede consentirse?”
- **La mujer de los ojos tristes:** podría ser continuación o más bien variación de *Tres sombreros de copa* de Miguel Mihura. Lo que nos narra es una acción paralela en la que la protagonista, Margarita, personaje sólo aludido en la obra de Mihura, se encuentra con el Futuro Comediógrafo. Mayorga cierra el círculo iniciado por Mihura, al plantear esta relación nueva, ajena a hipocresías de cualquier especie.
- En **El hombre de oro**, la Guerra Civil española sirve de marco para evidenciar la pérdida de ideales.
- **Legión**, donde un personaje ciego, un general, avanza tras una manada de perros.
- **La mano izquierda:** un hombre vuelve del frente y un niño lo rechaza.
- **Una carta de Sarajevo** se sitúa en el marco de la guerra de Bosnia. Un joven traduce a un ciego una carta enviada desde Sarajevo. La fecha coincide con una de las jornadas de la guerra de Bosnia. El tema fundamental es la pérdida de creencia en el ser humano.

Aparte de la reiteración de los temas, debemos observar cómo los niños junto a los ciegos constituyen personajes fundamentales que operan como símbolos de la pureza y la nobleza, en el caso de los niños, y de la lucidez visionaria, en el caso de los ciegos.

Muchos de estos textos están recogidos en *Teatro para minutos*. Estos textos surgen de talleres de dramaturgia o de proyectos colectivos en los que participa Mayorga en algo menos de 20 años.

TEATRO SOCIAL: TEXTOS EXTENSOS

Bajo la categoría de obras extensas se incluyen obras en las que laten los temas que más preocupan a Mayorga: la **marginación**, el **racismo**, la **exclusión social** y la **corrupción**, entre otros.

Si contemplamos estos textos podemos delimitar el recurso de la **humanización**. Mayorga utiliza a **personajes-animales** que dota de características humanas:

- *Palabra de perro* (2003), donde Mayorga hace una crítica al racismo y las conductas xenófobas que se generan contra los inmigrantes. Al final, esos dos perros se revelan como dos “sin papeles”.
- *Últimas palabras de Copito de Nieve* (2004), donde el mono blanco y el negro resultan humanizados también. El tema recurrente vuelve a ser el racismo y la discriminación, aunque todo está teñido en una reflexión filosófica en torno al sentido de la vida y la muerte.
- *La paz perpetua* (2007) asimismo parte de una realidad humanizada. Cuatro perros que hablan, sienten y padecen, junto al Ser Humano. Tres de esos canes compiten por un puesto de trabajo en la lucha antiterrorista. Premio Valle Inclán 2009.
- *La tortuga de Darwin* (2008), que muestra, a través de ella la inhumanidad de la ciencia. Premio Max al mejor autor 2009.

Otras obras pertenecientes al apartado de textos extensos son:

- *Más ceniza* (1993, premio Calderón de la Barca 1992): a través de sus seis personajes, muestra el tema de la corrupción, la mentira y la ambición.
- *El sueño de Ginebra* (1993), también atravesada por el amor y el poder, por el dinero frente a los ideales.

- ***El traductor de Blumemberg*** (1993): Mayorga nos habla de la traición, del dolor, de la guerra pasada o por venir... a través del conflicto entre los dos personajes principales: Blumemberg y Calderón.
- ***El gordo y el flaco*** (2001): divertimento cómico en el que los dos personajes aparecen enfrentados hasta el absurdo y donde la risa discreta nos conduce a las películas del gordo y el flaco.
- ***Alejandro y Ana. Lo que España no pudo ver de la boda de la hija del presidente*** (2002): este texto que se mueve en los territorios de la farsa y ha sido calificado de panfleto. Obra premiada con el Max al mejor espectáculo de teatro en 2004.
- ***Animales nocturnos*** (2003), donde el autor nos habla del miedo y la marginación. El personaje clave de la obra es un “sin papeles”. En él se personifica la lucha por la igualdad y contra la xenofobia.
- ***Hamelin*** (2005) es una de las obras de Mayorga más reconocida y premiada. Recibió el Max al Mejor Autor 2006, Premio Ercilla 2006, Premio Telón Chivas 2006, Premio Quijote de la Asociación Colegial de Escritores al mejor autor en el año 2005.
- En ***El chico de la última fila*** (2006) se libra una batalla entre el profesor Germán y su alumno Claudio. En la pieza Mayorga reflexiona sobre la creación literaria. Premio Max al mejor autor 2008, Premio Telón Chivas 2007).

SU TEATRO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Los dramas escritos a partir de 2008 siguen incorporando alusiones simbólicas a animales y fábulas que funcionan como *leitmotiv*, pero el autor no ha vuelto a componer ninguna donde el animal humanizado o el hombre transformado en animal se erija en protagonista de la obra (a excepción de la pieza infantil *El elefante ha ocupado la catedral*, de 2011).

Estos detalles van cambiando, pero no la esencia de su teatro, ese teatro de profundo contenido histórico y, sobre todo, político; tal y como el propio Mayorga afirmó en un alegato leído el 27 de marzo de 2003... “*El teatro es un arte político. El teatro se hace ante una asamblea. El teatro convoca a la polis y dialoga con ella. Solo en el encuentro de los actores con la ciudad, solo entonces tiene lugar el teatro. No es posible hacer teatro y no hacer política*”.

Su producción teatral en los últimos años se concreta en las siguientes obras:

- ***El cartógrafo*** (2009), Juan Mayorga traza el mapa de la vida en un mundo de muerte adentrándose en el gueto de Varsovia atrapado bajo las fuerzas de

ocupación hitlerianas durante la II Guerra Mundial; es una obra contra el olvido. Obra representada con gran éxito y dirigida por el propio autor en 2016.

- **Los yugoslavos** (2010): El bar de Los yugoslavos es lugar simbólico de la belleza y la plenitud de la vida, un lugar donde se entrecruzan los destinos de dos amigos y cada uno encuentra lo que está buscando porque “Hay quienes no puede aflojar sus propias cadenas y sin embargo pueden liberar a sus amigos”. *El elefante ha ocupado la catedral* (2011).
- **La lengua en pedazos** (2011). Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Literatura dramática. La obra está basada en los escritos de la propia Teresa de Jesús, una religiosa, doctora de la Iglesia Católica y escritora española que vivió en el siglo XVI. El guion se centra en un discurso violento, por su forma verbal, entre un miembro de la Santa Inquisición y la propia María de Teresa, que ha tomado un camino paralelo al de la Iglesia. Posteriormente llegaría a ser Santa.
- **El crítico (Si supiera cantar, me salvaría)** (2012). A través de un frontal cara a cara entre el autor y su crítico, Mayorga explora en profundidad los entresijos de la necesidad de la valoración, es decir, la discriminación de lo auténtico frente a lo falso. Algo que desborda los límites del teatro y resulta crucial para la vida.
- **Reikiavik** (2012). *Reikiavik* es una obra sobre el ajedrez, ese arte que, como la vida misma, consiste en memoria e imaginación. También es una obra sobre la Guerra Fría. Y es, ante todo, una obra sobre hombres que viven las vidas de otros. Es una obra sobre el duelo entre el ruso Boris Spasky (décimo campeón del mundo en 1969) y el estadounidense Bobby Fischer (campeón mundial de ajedrez 1972-75).
- **Penumbra** (en colaboración con Juan Cavestany). Esta obra, que surge de los talleres de la compañía Animalario, es un drama familiar donde la penumbra es lo íntimo, el anhelo de hablar en voz baja; es un texto que nos habla de miedos, esperanzas y de la dificultad de crecer y de hacerse adulto.
- **El arte de la entrevista** (2014). Un día que parece igual a cualquier otro, bajo el aspecto de instrumento para trabajo escolar, la cámara entra en la casa y la desestabiliza para siempre, resignificando todos los días anteriores de la vida familiar y haciendo que tres mujeres se vean como nunca antes se habían visto. La cámara convierte un día cualquiera en un día de dolor, pero también de esperanza. De esperanza hacia el futuro, desde luego, pero también de esperanza hacia el pasado.
- **Famélica** (2014). Una mordaz crítica satírica contra el capitalismo y las comedias que ejercemos a diario en la sociedad actual. Mayorga ofrece un texto surrealista y disparatado donde la insatisfacción laboral se da la mano con un comunismo algo *sui generis* (un comunismo que, a pesar de todo, se tendrá que enfrentar a unos temidos enemigos ancestrales).

- *El Golem* (2015), donde de nuevo aparece la figura del traductor. Obra por estrenar.
- *Amistad* (2017).
- *El mago* (2017). Aprovechando una sesión de hipnosis, Juan Mayorga nos deshipnotizará de la hipnosis real que sufrimos diariamente. A pesar de la risa constante que provocan las reacciones de la protagonista hipnotizada hipotética, la interpelación al público y la exigencia de su respuesta crítica y reflexiva no baja el listón respecto a sus títulos de mayor dramatismo.
- *La intérprete* (2018).
- *Intensamente azules* (2018). Juan Mayorga propone en *Intensamente azules* una comedia con “origen autobiográfico” que se mueve entre la imaginación, los sueños y la realidad. Fue hace dos años durante unas vacaciones familiares en un pueblo de Andalucía, cuando Mayorga se encontró una mañana con sus gafas rotas. Tras unos instantes iniciales de desconcierto, recordó que tenía unas gafas de natación graduadas, de color azul, regalo de sus hijos en uno de sus últimos cumpleaños: pruebe a ponerse unas gafas graduadas de natación y salga al mundo. Nadie se conformará con la explicación más sencilla —“Esta persona lleva esas gafas para no romperse la crisma”—. Unos te toman por provocador. Otros te tratan como alguien que necesita ayuda —esos son los más peligrosos—. Algunos te prestan una atención que jamás te dieron. Y hay quien no te ve, quien te descarta como un error de su percepción —ante esos vives en un estado de presencia ausencia muy interesante; ser una persona con gafas intensamente azules es lo más cerca que yo he estado de ser un ángel—, cuenta el dramaturgo y director.

VERSIONES

Mayorga también ha realizado versiones de *Hécuba* (Eurípides), *La dama boba* (Lope de Vega), *Fuenteovejuna* (Lope de Vega), *El monstruo de los jardines* (Calderón de la Barca), *La vida es sueño* (Calderón de la Barca), *Rey Lear* (William Shakespeare), *Natán el sabio* (Gotthold Ephraim Lessing), *Don Juan Tenorio* (José Zorrilla), *Woyzeck* (Georg Büchner), *El Gran Inquisidor* (Dostoievski), *Un enemigo del pueblo* (Henrik Ibsen), *Platonov* (Antón Chéjov), *Ante la Ley* (Franz Kafka), *Divinas palabras* (Ramón María del Valle-Inclán) y *La visita de la vieja dama* (Friedrich Dürrenmatt) y *Sonámbulo* (*Sobre los ángeles* de Rafael Alberti).