

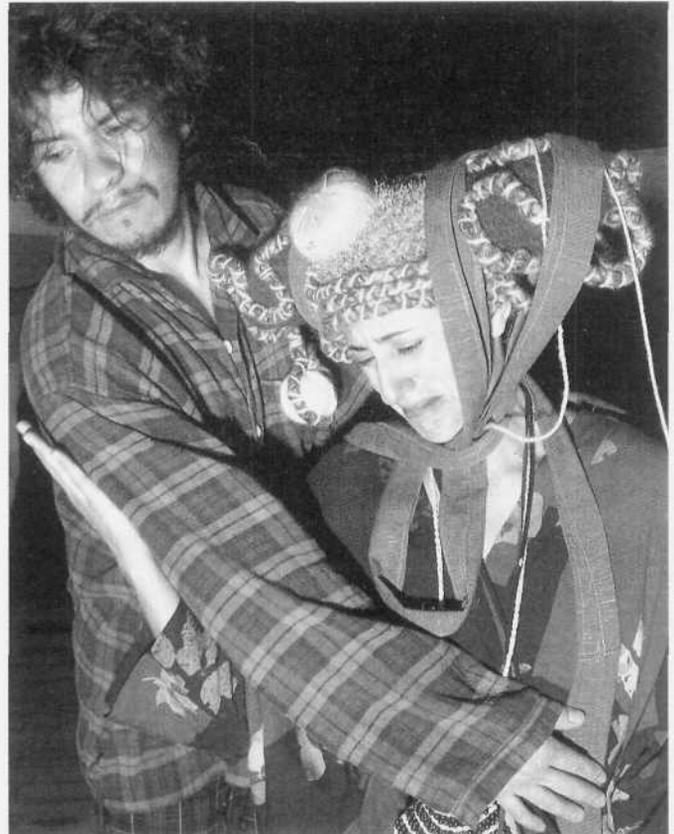
MALAYERBA: TRAYECTORIA DE UNA SUBVERSIÓN TEATRAL

Gabriela Ponce

Los orígenes del grupo teatral *Malayerba* se remontan a los últimos años de los setenta. Durante este periodo, varios países del continente atravesaron por dictaduras militares que provocaron el exilio de muchos intelectuales y artistas. Dentro del contexto político regional, Ecuador aparecía en ese entonces como una excepción. En pleno auge económico por las exportaciones de petróleo y bajo un régimen político-militar de izquierda que pretendía, mal que bien, establecer las bases de un Estado del Bienestar, el país se convirtió en el destino de varios exiliados políticos. Entre los miembros de esta diáspora se cuentan, precisamente, algunos de los más importantes fundadores del grupo *Malayerba*.

Para establecer una génesis del grupo teatral, no se puede omitir la mención a una de las figuras más importantes del teatro ecuatoriano: la ya desaparecida directora argentina María Escudero. Llegada al país durante el aciago cierre de los setenta, tuvo una decisiva influencia en la formación de grupos como el *Mojiganga*, antecesor directo de *Malayerba*. La actriz española Charo Frances (una de las fundadoras de *Malayerba* y su actual directora de actores) comenta al respecto: “*Malayerba* nace de la escisión de tres actores de un grupo anterior, *Mojiganga*, y estos tres actores: Susana Pautasso, Aristides Vargas (ambos argentinos) y yo, nos separamos porque teníamos el proyecto de hacer una investigación teatral y si era posible teatro, en un barrio de la Ferroviaria Alta. Trabajamos durante un año y medio, allí se conformó *Malayerba*”.¹

Ya durante los ochenta, el teatro en el Ecuador se debatía entre las dificultades de la supervivencia y la crisis del “teatro de grupo” de los años sesenta y setenta, o de lo que Franklin Rodríguez denomina el Nuevo Teatro Latinoamericano.² Formado bajo los postulados del teatro político de Bertolt Brecht, el método de trabajo de esta corriente enfatizaba la creación colectiva. Cuando varios de los presupuestos político-ideológicos de la izquierda

“Bicicleta Leroux”, Grupo Malayerba.

entraron en crisis, la incertidumbre se extendió hacia este tipo de teatro que durante dos décadas se había consagrado a una militancia activa y cuyos resultados variaron en calidad escénica. En este contexto, *Malayerba* aparece como un hito de experimentación y ruptura en el quehacer teatral ecuatoriano, no sólo por su persistencia en el tiempo (cumplió ya 25 años) sino porque la construcción de su estética y su apuesta por la ética transformaron el imaginario del hacedor y el espectador teatral en el país, sin mencionar sus repercusiones afuera de él.

En uno de sus programas, citado por Franklin Rodríguez, reza el texto: “el grupo *Malayerba* nace en Quito en el año de 1979, como un equipo de actores profesionales, con carácter independiente y destinado a la producción de un teatro latinoamericano que exprese su realidad en un lenguaje propio.” Bajo esta orientación, *Malayerba* empezó un trayecto al que Aristides Vargas, fundador

¹ “Directores a escena: testimonios en Quito, Guayaquil y Manta”, *Conjunto. Revista de teatro latinoamericano*. Señales del teatro ecuatoriano, no.142, Casa de las Américas, La Habana, 2006, p. 46.

² Franklin Rodríguez Abad, “Tres décadas de teatro ecuatoriano (1960-1990): búsqueda de una expresión nacional”, en Alfonso de Toro y Klaus Pörtl, coord., *Variaciones del teatro latinoamericano: tendencias y perspectivas*, Madrid, Vervuert Iberoamericana, 1996.

y actual director del grupo, ha descrito como la “subjetivación de la política”. Diversas tradiciones teatrales³ comenzaron a tomar cuerpo a través de las preocupaciones personales y las historias particulares de cada uno de los miembros de *Malayerba*. Tales historias, a su vez, eran las historias de nuestros países que reclamaban ser contadas.

En la trayectoria de puestas en escena del grupo, podemos localizar un momento importante en 1991. En ese año, se presenta *Francisco de Carimanga*, adaptación libre de la obra de Georg Büchner “Woyzech”. Pero el gran salto lo dieron con *Jardín de pulpos* (1992), obra con la que Vargas se estrenó como dramaturgo. Según ha dicho en algunas ocasiones, tuvo que asumir esta función porque alguien *tenía que escribir*: “[...] el teatro ecuatoriano contemporáneo evolucionó hacia la dramaturgia [...] el autor es el último en entrar a escena, antes entraron actrices, actores, directores y el autor entra porque se necesita la palabra con desesperación [...]”.⁴ Por un lado, *Jardín de pulpos* expresa las motivaciones más íntimas del autor: la memoria, el exilio, la ausencia; y por otro, la búsqueda estética que ha refinado el grupo bajo la dirección de Vargas: una atmósfera onírica en la que los elementos son escasos pero ricos en significados, con personajes esperpénticos que se localizan en contextos represores frente a los cuales el sueño y la imaginación aparecen como las únicas posibilidades de redención. Con *Jardín de pulpos* se inaugura, además, una dramaturgia en la que el director-autor persistirá en algunas de sus creaciones y que enfatiza la importancia del grupo como colectivo creador: “[...] a veces cuando comienzo a leerlo [al texto escrito] me doy cuenta que no tiene una organización teatral previa, sino que la escritura es posterior y se complementa con las otras escrituras: la de los actores, los escenógrafos y los músicos [...] el espectáculo no está diseñado en el texto, eso es posterior”.⁵

En el año 2003 aparece *La razón blindada*, clímax del proceso creativo del “negro” (como se le conoce a Arístides). Allí se relata de manera sobrecogedora el testimonio de su hermano Chicho Vargas, preso político durante la dictadura argentina, sobre cómo hacía teatro con sus compañeros en la prisión de Rawson. Es posible localizar un momento culminante del trayecto de *Malayerba* en *Bicicleta Leroux* (2006). Esta obra, la última que ha presentado el grupo, instala el viaje de Ulises en la perversa cotidianidad de un hombre cuyo homérico traslado va del cuarto a la cocina, de la cocina al baño, y del baño nuevamente al cuarto. Tras bastidores, todo este trabajo se ha sostenido en y se

³ Aquí se incluye, principalmente, la influencia de Grotowsky transmitida por el teatro antropológico de Barba (que tanta presencia cobró en Latinoamérica en los ochenta y noventa); el legado de Brecht y sus postulados éticos que no dejaron de acompañar los cuestionamientos políticos que exigían nuestras sociedades; y la aplicación del método, mundialmente influyente, de Stanislavsky.

⁴ “Directores a escena: testimonios en Quito, Guayaquil y Manta”, obra citada, p. 3

⁵ *Ibidem*, p. 46..

“La razón blindada”, Arístides Vargas (der.) y Gerson Guerra (izq.).
Foto Archivo Malayerba.

ha alimentado del Laboratorio Teatral Malayerba, fundado en 1988. En este espacio de aprendizaje teatral se han formado jóvenes que hoy pueblan el escenario ecuatoriano con una pluralidad rica en propuestas. Inspirado en los presupuestos del laboratorio de Grotowsky, pero incorporando aprendizajes propios de maestros y actores, el Laboratorio es un espacio de investigación, reflexión y práctica teatral, en el que la ética constituye una parte primordial de todo aprendizaje técnico o estético.

Actualmente, el Laboratorio funciona en la Casa de Teatro Malayerba. Inaugurada hace diez años, la Casa se ubica, como algún día comentaba la Charo, en el límite del norte y el centro de Quito: lugar donde se encuentran mundos que coexisten en una realidad social esquizoide. Esta singular casa (que cuenta con un teatro con capacidad para 60 espectadores y en la que, además, se organizan conferencias, encuentros y charlas) constituye un espacio marginal y profundamente político, en el sentido más rico del término. *Malayerba*, después de más de 25 años, sigue fraguando pequeñas subversiones teatrales. 📄

Gabriela Ponce. Actriz ecuatoriana, formada en el Laboratorio de Teatro Malayerba. Socióloga con estudios superiores en filosofía.