

Elías Amézaga, dramaturgo.

Pedro Barea

1. EL DRAMATURGO INDÓCIL.
 - 1.1. Contexto biográfico e histórico.
 - 1.2. Entre cajas y bambalinas.
2. PRECOZ Y TENAZ.
3. AMIGOS Y CONOCIDOS DE UN HUMANISTA ECLÉCTICO.
 - 3.1. Ghelderode.
 - 3.2. Bertolt Brecht, Adamov, Arrabal, y otros proscritos.

Elías Amézaga fue el rival más concienzudo de quien quisiera ser metódico ante su obra. Edita, corrige, publica y reedita sin fecha, apostilla...

Francotirador en el panorama teatral vasco en castellano, poco frecuentado incluso entre sus paisanos, poco representado, se arriesgó a pasar a la reserva estando en activo por debajo de su ímpetu y de sus méritos. Dijo, y era aún pronto, *'tengo tres metros de estantería escritos, y apenas tres centímetros de reconocimientos.'* Con otra metáfora más de esta hora, decidió gastar casi tanto en la luz de su escritorio como en la iluminación de sus estrenos. *'Debe ser que se lee poco'* lamentaba, y consecuente con su sino de controversia se enmendaba *'tengo centenares de referencias y citas en obras ajenas, en prensa, en estudios...'* Es verdad, a Amézaga se le ha leído y se le ha visto menos de lo ajustado a la cantidad y calidad de su obra. Y, otra vez la paradoja, en 2003 la Sociedad General de Autores y Editores (cuyo motor es positivista, digamos incluso crematístico) le entregó un pergamino *'por su importante contribución al patrimonio cultural a lo largo de más de 50 años.'*

Elías Amézaga encarna una biografía de escritor y dramaturgo como otras y mejor que otras. Y lo mismo que sus heterodoxos preferidos (Lope de Aguirre, el Papa Luna, Barrabás, Danton y Robespierre, María Estuardo, el hereje Girolamo Savonarola y otros herejes) y sus autores de cabecera (Unamuno, Baroja, Michel de Ghelderode...), Amézaga fue un rebelde solitario, un

luchador, y un intuitivo creador teatral. Adelantan el contexto que le rodeaba sus traducciones y versiones, que van del romántico alemán (Georg Büchner), al simbolismo y surrealismo (Maeterlinch), el expresionismo (Georg Kaiser), alta comedia y drama (Anouilh, Shelagh Delaney), o el absurdo (Ionesco, Adamov, René Obaldia). Y clásicos, Esquilo, el ‘Don Duardos’ de Gil Vicente, Tirso... He aquí una crónica.

1. EL DRAMATURGO INDÓCIL.

1.1. Contexto biográfico y literario.

En el año 21 del siglo XX, en ese 1921 del nacimiento de Amézaga, arranca el decenio en que se fechan ‘Divinas palabras’ o ‘Luces de bohemia’ de Valle; ‘Soledad’ y ‘Raquel encadenada’ de Unamuno; o el ‘Jaun de Alzate’ de Baroja. Muñoz Seca estrena ‘Anacleto se divorcia’, y a la vez Joaquín Dicenta, Ángel Guimerá o José López Pinillos envejecían. En escena el teatro poético de Marquina o Villaespesa. Hasta los títulos son expresivos. En 1921¹ estrenaron José Aguado Pérez ‘Angelina..., serás mía’; Pinillos: ‘La tierra’ y ‘El caudal de los hijos’; Arniches: ‘Es mi hombre’; Luis Fernández Ardavín: ‘La dama del armiño’; Martínez Sierra: ‘Don Juan de España’... Amézaga pudo ser influido por esa atmósfera. Buero nace en Guadalajara en 1916; el granadino Martín Recuerda es de 1922; Sastre nace en Madrid en 1926; el gallego Daniel Cortezón, en 1927; y el valenciano José Llopis Domingo en 1926; Pilar Enciso -esposa de Lauro Olmo- coautora con él de obra infantil (Amézaga tiene obra infantil²), es de 1926; Marsillach de 1928; Antonio Martínez Ballesteros, de 1929³.

Un personaje especial es el dramaturgo José Martín Elizondo, nacido en Guecho en 1922 y muerto en 2009 (*Els/1921/2008; Elz/1922/2009*),

1. GÓMEZ GARCÍA, Manuel (1996). *El teatro de autor en España*. Pg. 160. Asociac. de Autores de Teatro. Madrid.

2. ‘La emperatriz Rosalinda’ con música de Timoteo Urrengoechea y Rafael Enrique ‘Quiquito’ en el elenco

3. De esa década son Santiago Moncada, Luis Riaza, José María Rodríguez Méndez, o José Ruibal, la añadida fue excelente e incluso muy buena, mansa o contra corriente.

exiliado en Francia. Los dos precoces, prolíficos, sacudidos por el pasado⁴, metidos en cualquier oficio con olor a teatro. Los dos ausentes de las modas, y libres por eso para pulir su lenguaje. Los dos orillados. Divergentes y obstinados. Si Elizondo fue militancia, pulsión colectiva, llagas de guerra y exilio, Amézaga es el albedrío del personaje, las turbulencias del alma.... Elizondo es cólera civil, Amézaga pasión existencial.

Amézaga estrena lo que puede, a veces se autopublica, y se hace oír con adaptaciones y versiones en lecturas públicas dramatizadas, recitales... Hizo literatura dramática y se empeñó en la gestión, es decir, la espinosa faceta de producir⁵, y estrena en teatros convencionales, gira por tierra americana, y arriesga como productor, director, actor, cronista...

1.2. Entrecajas y bambalinas.

Es revelador observar al autor/personaje, sumergirse en obras que firma como Elías Amézaga, como Elías de Amézaga, y otras Elías María de Amézaga, o EMA, o Amézaga a secas; máscaras del ser proteico.

Otra inmersión: el tecnicismo 'paratexto' designa enunciados que acompañan al texto principal. Paratexto es el título, subtítulos, prefacio, índice, prólogos y epílogos, autocríticas... que amarran la recepción. Será paratexto icónico (tipo de impreso, ilustraciones, esquemas, fotos, modelo tipográfico, diagramación, etc.); paratexto verbal (título, prólogo, índice, datos bibliográficos, notas al pie, etc.). Es lo escrito (auctorial, didascalía, acotaciones...), y lo espectacular, la praxis apartir del recado del autor, y sus epifenómenos, carteles, prensa de apoyo, crónicas y críticas, cartas, referencias curriculares...

Paratextos icónicos en la obra de Elías Amézaga son portadas de edición, sus colores, el papel, el careo entre el objeto escrito y el contenido, los solapamientos entre texto y paratexto. Muchas portadas son dibujos o tintas aguadas, como de acuarela. Los intratextos de acción son escuetos, o

4. José MARTIN ELIZONDO (o ¿José Martín ELIZONDO como lo registra Amézaga en su recopilación de vascos escritores en castellano?) tiene textos históricos: 'Durango' sobre el bombardeo de la villa en marzo de 1937, 'Memoria de los pozos' con Galdós y la Reina Regente entre los personajes...

5. OLIVA (2002), cita al autor, y habla del aspecto 'material' del teatro, en un momento histórico y económico determinado.

demasiado literarios y poco útiles: suele ser un déficit del autor ajeno a la erosión del público. En los originales el corte del margen es sumarásimos, y la letra mecanografiada amenaza salir del papel, con notas manuscritas a última hora que buscan sitio entre líneas de molde. Algo singular de su ecosistema de signos: la ‘ge’ gutural fuerte y la ‘j’ se hacen una, al modo juanramoniano o de twits; las abreviaturas⁶ ‘q.’; ‘X’ en vez de ‘por’; Sr., + por más; y tº por todo, o tºs por todos con ‘letra volada’... como apuntes tomados aprisa para fijar ideas que ha de cazar sin demora. En la imprenta, con más manos mediadoras, casi lo mismo. Algo de confesión tiene el uso: entrego ideas, no letras.

La obra teatral es enorme –fuera de norma-, copiosa, y con palpito cultural insólito en el árido momento en que se produce. Elías Amézaga era un humanista quizá demasiado reciente para lo que vendría, y demasiado veterano para lo que le tocó vivir. Arranca y bebe de la tradición, avanza y le atrapa el tsunami de la creación colectiva: él era autor personal. El articulista Carlos Bacigalupe le dedicó en el periódico ‘Bilbao’ una página de la serie ‘Apuntes para la historia del teatro bilbaíno’ con el titular ‘*Elías Amézaga, el autor teatral vasco más prolífico*’ y concluía: ‘*Ahora quiere regresar al teatro (...). Debe probar de nuevo. Retarse a sí mismo ante una escena tremendamente evolucionada y ver cómo funciona su dialogación con frases de período corto cargadas de intenciones. De inmediato, ya digo*’. Era 1997.

2. PRECOZ Y TENAZ.

Nuestro autor parece en un constante ensayo general. Siempre a punto de estreno pero con la pincelada final pendiente. El libro de 2004 ‘Un prólogo y seis obras dramáticas’ recopila una muestra casi antológica de su agenda y podía ser una iniciación a su obra. Contiene obra original de **pulso localista**, ‘Arantza’, antes ‘Aránzazu’... Es **creación pura** ‘Sexus’. Tiene traducción y adaptación de Ghelderode, **recreación** en ‘El conquistador’ –a partir de un poema de Bertolt Brecht-. Y sondea en la **política vasca** en ‘Sin Sabin’ sobre la humanidad del líder Sabino Arana, y **la preocupación existencial y por la Muerte** personaje de ‘En torno a un ilustre moribundo’ sobre Unamuno (y ya

6. Es paradigmático el uso que hace de esos recursos taquigráficos en su recopilación de minidramas ‘Horno’.

con muchas acotaciones, y teatralismos: salto atrás del acto II al I).

Había temblor teatral en su prosa, en ensayos y biografías. Se le hicieron adaptaciones de sus libros sobre Chopin y Van Gogh, que estrenaría TVE, así como ‘El proceso de María Estuardo’, que pasó por Radio Nacional. Cultivó el teatro infantil, el experimento. La compañía asturiana ‘Los Cátaros’ interpretaron ‘Espantajo’. Y en la Universidad de Ponce (Puerto Rico) ‘El hereje’. La Lope de Vega de Tamayo ‘Redentor del mundo’ en docena y media de países. Aparcó el teatro tras un traspies con ‘El inventor de la luna’ en el Beatriz de Madrid. No vio en pie ‘Yo, demonio’, tetralogía sobre Lope de Aguirre, caudillo de marañones. En opinión de Francisco Ynduráin, *‘con lujo de preocupaciones por la escena y, en algún caso, con la más audaz presentación formal, merece un lugar señalado en las más modernas corrientes del teatro que algunos han llamado del absurdo, no como censura, sino definitivamente.’*

‘ (...) te recuerdo en nuestro Bilbao de los 50 escribiendo teatro y estrenando y todo para ti, yo entonces te invitaba a unirme a nosotros con tus talentos y ambiciones y también lo confieso tus dineros, a nuestra vanguardia cultural que a todos combatía y que de todos *nos daban con una soga y duro con un palo* (Elías, tú que tienes todos los libros a mano pon aquí queja exacta de palabras que escribió Vallejo). (...)’

Jorge OTEIZA en la ‘Carta-prólogo’ a *Elías Amézaga, escritor del Pueblo Vasco*, de Mario Ángel Marrodán. 1990, pág. 14.

Fue cocinero y fraile, no era el intelectual ‘sin manos’.. De escritura ‘densa y recargada⁷’ se empeñó en la obra⁸. Dramática y la gestión. Estrena en teatros convencionales, hace giras por tierra americana. Hizo además crónica, ensayo, historiografía, crítica teatral.

Aunque no fue su tono frecuente, tuvo sonadas intervenciones como crítico en la prensa diaria de Oviedo y Bilbao. Un texto de ‘La Voz de Asturias’, de junio de 1944 podía dejar escrito sobre ‘Los intereses creados’ de Benavente

7. Lo escribe Mario Ángel Marrodán, que continúa *‘densa y recargada, de creación válida, abundante y trascendente’*

8. En OLIVA (2002), en donde se cita al autor glosado aquí, se habla de ese aspecto ‘material’ del teatro, en un momento histórico y económico determinado.

‘¿Qué horror, santo cielo, ¡pobre don Jacinto!’ (...) ‘Esta obra no debe seguir el sentido que le imprime esta compañía.’ La crítica empezaba con un obús radical que diagnosticaba en las primeras líneas: *‘el decorado es lo más digno de alabanza.’* Tenía 23 años.

3. AMIGOS Y CONOCIDOS DE UN HUMANISTA ECLÉCTICO.

3.1. Ghelderode.

Tiene olfato, buen olfato: detecta y le atraen las cosas grandes.

El autor flamenco Michel de Ghelderode muere en 1962, cuando pudo conocerlo, Amézaga tendría menos de cuarenta años.

Tuvo Ghelderode para Amézaga el fulgor de una musicalidad mágica, que responde al hechizo de imaginerías de talla ruda, un medievalismo casi vascón, terrenal, mágico, visionario y un tanto apocalíptico que está en Brueghel y en El Bosco, en la vanguardia francesa de Jarry o de Apollinaire (Amézaga ve relación de Ghelderode con el inquietante teatro de la crueldad de Artaud, del que escribió varios artículos), pero sobre todo con la pulsión bien/mal, vida/muerte, salvación o destrucción. Con Ghelderode tuvo relación personal y epistolar. Lo traduce, lo adapta, lo admira y se hace con los derechos de propiedad intelectual de su teatro. Como adaptador y traductor es grande el mérito de interesarse en aquella España por el Michel de Ghelderode de ‘Escorial’, ‘Escuela de los bufones’⁹, ‘María la Miserable’, ‘Barrabás’ o ‘Las Putréginas’¹⁰. Y Bertolt Brecht.

3.2. Bertolt Brecht, Adamov, Arrabal, y otros proscritos.

9. Fue precisamente en el estreno de ‘La escuela de los bufones’ en el teatro María Guerrero de Madrid (Carlos Ballesteros y José Caride en el elenco) cuando el público llegó a enfrentarse con la TV por molestar en una pieza que se sentía especialmente intensa.

10. Y por Mauricio Druon, Julien Gracq, todos en versiones suyas. Y ‘La muerte de Danton’ de Georg Büchner; ‘El profesor Taranne’ de Arthur Adamov; y un prohibidísimo Bertolt Brecht ‘El que dice sí, el que dice no’. (La mención a Amézaga estuvo en la exposición/‘Centenario Bertolt Brecht’ en Sevilla 1998. En BAREA (2000). Pgs. 41 a 52)

En Radio Juventud de Vizcaya se registran con su firma ‘El proceso de María Estuardo’ o ‘Aránzazu’, en listados de un archivo sonoro estragado y del que no queda resto: habría más. ‘Aquel que dice sí, aquel que dice no’, entre los ‘Escenarios Radiofónicos’ de Radio Juventud, es de las primeras presencias de Bertolt Brecht en castellano. La adaptación de Amézaga tuvo otra versión vista en el teatro Eslava de Madrid. La ficha técnica del título de Radio Juventud de Vizcaya era:

TITULO: ‘AQUEL QUE DICE SÍ, AQUEL QUE DICE NO’

Autor: Bertolt Brecht

Adaptador: Elías Amézaga

Programa: Escenario Radiofonico

Director: Constantino Jiménez

Montaje Musical: Carmelo Errecacho

Voces: Julio Picazo, Ana María Ruiz, Rosita Pérez, Francisco Blanco, Jose Antonio Rodrigo

Produccion: Radio Cadena Española. Bilbao.

Grabación: en torno a 1964

Sobre Lope de Aguirre le interesaba todo, era fascinación. En 1996 la profesora Ingrid Galster¹¹ publicó en alemán ‘Aguirre o la posteridad arbitraria: la rebelión del conquistador vasco Lope de Aguirre en historiografía y ficción histórica (1561-1992)’. La obra de Galster, traducida luego por la universidad colombiana de Rosario, es un tratado de 900 páginas, con datos del teatro sobre Aguirre. Amézaga ocupa el mayor número de llamadas a citas insertas, es asesor bibliográfico y hemerográfico. Lo visita y él aporta textos, crónicas y críticas, el relato de la tensión con el Grupo Geroa que pleiteó con el crítico del Egin por afirmar que un texto de Amestoy ‘Doña Elvira, imagínate Euskadi’ sobre el asesinato de la hija Elvira, era propaganda del plan ZEN de la policía española.

Obsesiva en Amézaga fue esa bravura y arrojo del liderazgo, a la vez que la soledad y el desamparo del héroe. Y la rebeldía, la traición, las maquinaciones. Lope de Aguirre había sido el eje de la tetralogía ‘Yo demonio, andanzas y

11. Ingrid Galster Nacimiento: 2-8-1944, Krefeld, Alemania. Fallecimiento: 27-9-2015

naveganzas del fuerte Caudillo de los invencibles marañones', 400 págs de lo que sería un poema escénico muy conceptual. Lo de Aguirre es crónica, ensayo, palabras de estirpe escénica, *sub specie theatri*.

Sus traducciones y adaptaciones van del romanticismo alemán (Georg Büchner), al simbolismo y el surrealismo (Maeterlinch), el expresionismo (Georg Kaiser), alta comedia y drama (Anouilh, Shelagh Delaney), y hasta el absurdo (Ionesco, Artur Adamov, René Obaldia). Y clásicos, Esquilo, la tragicomedia 'Don Duardos' de Gil Vicente, Tirso de Molina...

En el estreno de 'La escuela de los bufones' en el María Guerrero de Madrid (Carlos Ballesteros y José Caride en el elenco) el público se enfrentó con el molesto trajín de la TV en una pieza intensa. Algo le afectó aquel destroz y Amézaga aparcaría el teatro.

De entre las formaciones vascas que le representaron su teatro, José Andrés Zalduegui con su grupo Sorgiñak representó 'Aladino y la lámpara maravillosa'¹² en el Carlton con 20 canciones de Zorion Egileor; o el grupo durangués Geroa, que recoge palabras sobre Lope de Aguirre para un espectáculo que fue importante. Varios días del 1998 (estreno el 28-5-98) Amézaga presenta en esta Biblioteca un extracto de 'Et après/y después, aux barricades/a las barricadas!'¹³ con formato de lectura dramatizada por miembros de la Asociación Artística Vizcaina, en el 30 aniversario del mayo francés de 1968. Y hay un programa 'Guerra sí Guerra no'¹⁴, también en la Biblioteca el 27-5-1999 en el aniversario del inicio de la II Guerra Mundial en 1939.

Esta es la crónica. El titán Amézaga reclama estudios académicos, tesis, análisis en profundidad de su obra torrencial.

12. Sobre la versión inglesa de Margareth Carter

13. El reparto era: REVOLUCIÓN: Elías Amézaga; PROFESOR: Iñaki Urrutia; MUJER: Carmen Viga; ESTUDIANTE: Esther Gutiérrez; DOCTOR: Francisco Reinoso; PROLO: Fernando Zamora; ULTRA: Juan Gerekiz; EMPLEADO: Constantino Díez; TÉCNICO: Juan Tomé

14. Reparto: PRESENTADOR: Elías Amézaga; LUIS: Iñaki Urrutia; MUJER: Esther Gutiérrez; TÍO: Francisco Reinoso; NIÑO: Andrea Iparraguirre