

MAPA DE LAS RUINAS DE EUROPA

David R. Peralto. Fundación Teatro Joven

1. Abstract

El programa *Mapa de las ruinas de Europa* es un ciclo de actividades teatrales y educativas promovido por la Fundación Teatro Joven desde el año 2017 con el objetivo de reflexionar sobre la idea de Europa y visitar nuestra historia reciente a través de momentos claves protagonizados por jóvenes desde comienzos del siglo XX. En sus ya 6 años de vida, el programa ha comprendido: talleres de creación de textos dramáticos, elaboración de recursos pedagógicos sobre la memoria europea para trabajar en el aula de Secundaria y Bachillerato, producción de tres obras teatrales protagonizadas por actores jóvenes y exhibición de las mismas en funciones matinales para jóvenes y funciones de tarde para público general, edición y traducción de textos, así como realización de mesas redondas y encuentros entre espectadores y expertos en la materia.

2. Palabras clave

Memoria, Europa, Educación, Teatro, Jóvenes

3. Fundación Teatro Joven / LaJoven

La Fundación Teatro Joven / La Joven y su equipo humano son el motor de este proyecto. La Fundación tiene como misión extender el amor por la cultura, la educación y el teatro a través del desarrollo de jóvenes profesionales, artísticos, técnicos y gestores fomentando la investigación dramática y buscando la incorporación de los públicos jóvenes al teatro a través de la dramaturgia contemporánea.

La Fundación Teatro Joven desarrolla una línea de educación artística en el currículum de Secundaria y Bachillerato con cursos de formación sobre el teatro como herramienta pedagógica para el profesorado, encuentros con el alumnado, y elaboración de material pedagógico de cada una de las 21 producciones realizadas en los 10 años de su existencia para ser trabajadas tanto en el aula como vía online.

4. Análisis del contexto y oportunidad del proyecto

En el sondeo de opinión que el INJUVE realizó en 2014 titulado “Jóvenes y Europa”, a la pregunta de cuáles son los elementos más importantes que componen la identidad europea, un 76,4 % de los jóvenes entre 15 y 29 años responde que es el euro el principal marcador identitario, mientras que sólo un 38,4% hace referencia a la cultura y un 33,5% a la historia.

Posteriormente, y con motivo de las elecciones europeas, VIACOM realizó una encuesta en 2019 a 10.000 jóvenes de entre 18 y 34 años de 10 países europeos entre los que se encontraba España. Un 32% de los jóvenes encuestados considera que la Unión Europea socava la identidad nacional de sus países. Al preguntarles cuáles son los ámbitos políticos en los que debe concentrarse el Parlamento Europeo, las respuestas más frecuentes son: medio ambiente (52%), economía (50%), inmigración (44%), desempleo (42%) entre otros. La cultura, eje transversal de concienciación e innovación social, carece de relevancia alguna.

Desde la Fundación Teatro Joven, un espacio de encuentro de profesionales de la Cultura y la Educación, se ha detectado la misma tendencia. Los cientos de profesionales del mundo educativo cercanos a la Fundación nos alertan sobre la desafección creciente de los jóvenes españoles con el concepto Europa y la misma Unión Europea, una desafección que achacan al desconocimiento sobre la historia y la cultura común. Este hecho provoca que los jóvenes carezcan de sentimiento de pertenencia al espacio cultural y geográfico en el que viven.

5. Un ciclo de actividades educativas y culturales sobre memoria europea

Desde el mismo momento de la publicación del estudio del INJUVE en 2014, la Fundación Teatro Joven inició los primeros trabajos de estudio de estas tendencias con la celebración de un taller con más de 40 artistas de distintas generaciones en la sede de la Fundación Teatro Joven. Las conclusiones del taller coincidían con los resultados de las encuestas del INJUVE y de VIACOM. Se confirmaba que el

conocimiento de la cultura e historia europea, y por tanto la adhesión a un sentimiento europeo era muy débil entre las generaciones más jóvenes y mucho más sólido entre los mayores de 40 años.

Ante una urgencia y necesidad de tamaño magnitud, en 2017 se inició un ambicioso programa: abrir una línea de investigación histórica, educativa, literaria, de producción y exhibición teatral que diera como fruto un ciclo de obras teatrales. El objetivo de este programa sería reflexionar sobre Europa a través de una mirada que nos permita dialogar entre lo que ayer fue nuestra Historia, y lo que hoy es nuestro presente.

Cada una de las piezas teatrales debería nacer de un estrecho trabajo de documentación, investigación y creación entre dos autores o autoras y el alma mater del concepto del ciclo: José Luis Arellano, director artístico de la Fundación.

En paralelo, se inició la creación de espacios de reflexión sobre las actividades culturales y educativas a desarrollar en torno a cada periodo reflejado en el ciclo: celebración de coloquios con jóvenes, mesas redondas, talleres, y elaboración de guías didácticas para que el profesorado de Secundaria y Bachillerato trabaje desde el aula a fin de que el impacto cultural, social y educativo del proyecto sea el mayor posible.

A partir de este estudio previo, la Fundación Teatro Joven inició un trabajo de investigación sobre Europa como espacio común en lo cultural, histórico y social. El ciclo de obras teatrales que lo vertebraría se titularía: *Mapa de las ruinas de Europa*, título genérico junto al cual aparecería el número del capítulo y el título de cada una de las obras.

5.1. *Mapa de las Ruinas de Europa I: Barro*

El 11 de noviembre de 2018 se conmemoraba el centenario del armisticio firmado en Le Fráncfort que puso fin a la Primera Guerra Mundial. El verano de 2017, se encargó a los dramaturgos Guillem Clua y Nando López iniciar un proceso de investigación y documentación que concluyera en una obra firmada por ambos, bajo el título de *Mapa de las ruinas de Europa I: BARRO*. La producción comenzó a principios de 2018

junto a la elaboración de un material educativo que se puso a disposición del profesorado de Secundaria y Bachillerato de toda la Comunidad de Madrid para su trabajo en las clases regulares de Historia, Lengua y Literatura.

El proceso de ensayos comenzó en septiembre de 2018 y el estreno se celebró, en coproducción con la Comunidad de Madrid, en la Sala Negra de los Teatros del Canal en noviembre de 2018 bajo la dirección de José Luis Arellano García. Se realizaron funciones matinales para público adolescente y juvenil, tras las cuales se celebraban coloquios entre los actores y actrices y el público, así como funciones de tarde para público general

BARRO cuenta el origen y la vida de los jóvenes durante la Primera Guerra Mundial. Es un homenaje a las voces de quienes lucharon por vertebrar una idea de Europa encontrando su más íntima razón de ser en la cultura. Ocho jóvenes cuyo testimonio destila crueldad y desolación. Ocho jóvenes que a pesar de la violencia de un conflicto que se alargaba inexorable y trágicamente, se mantenían aferrados a la posibilidad de sumar frente a la evidencia de la desunión. La elección de ese evento como pistoletazo de salida no fue casual, pues son muchos los puntos de conexión entre aquel ayer, protagonizado por jóvenes que partían –entre la inconsciencia y la euforia prebélica– hacia una contienda cuyo alcance no imaginaban y el hoy, donde son otros jóvenes los que, acorralados por un sistema social en recesión y decepcionados por un continente que no acaba de encontrarse a sí mismo, libran su propia guerra personal.

El público, especialmente el más joven, acogió la obra como una hecho artístico que permitía descubrir la “intrahistoria” desde la vida de unos personajes con los que sentía una identificación inmediata, arrojando luz sobre episodios históricos poco conocidos por ellos y por el público general.

Durante su temporada en los Teatros del Canal en diciembre de 2018, el programa *Mapa de las ruinas de Europa* alcanzó a más de 5.000 espectadores en la Comunidad de Madrid, siendo un 50% de ellos jóvenes de centros educativos de la región. En los años 2019 y 2020 se realizó una gira por ciudades de la Comunidad de Madrid que posteriormente viajó a Andalucía, Navarra, y Castilla León.

5.2. *Mapa de las ruinas de Europa II: Fuego*

Tu hijo, ya ahora, nos pertenece. ¿Qué eres tú? Vas a extinguirte, pero tus descendientes ya están en el campamento nuevo. En poco tiempo no conocerán otra cosa en absoluto.

(Adolf Hitler, 1933)

En todas las épocas, la sustancia básica del poder ha sido siempre la fuerza de los cuerpos jóvenes.

(Yukio Mishima, “Mi amigo Hitler”)

En marzo de 2019 se iniciaron unos talleres que supusieron el pistoletazo de salida del segundo título del ciclo. La acción de la obra se situaría en el umbral de la Segunda Guerra Mundial bajo el título *Mapa de las Ruinas de Europa II: FUEGO*. En la primavera de 2019 se encargó la obra a los dramaturgos Quique y Yeray Bazo, que junto a José Luis Arellano han sido los encargados de dar vida a esta pieza.

FUEGO es un disco con dos caras. Dos historias que suceden una noche, al calor del fuego de una hoguera. La primera, protagonizada por cuatro chicas de la BDM (por sus siglas en alemán, Liga de Muchachas Alemanas), ocurre en el Congreso de Nuremberg de 1934, la noche tras el discurso de Hitler ante los 60.000 jóvenes allí congregados. La segunda, protagonizada por cuatro chicos de las Juventudes Hitlerianas, ocurre cuatro años más tarde, la víspera de la “Noche de los cristales rotos”. En ambas hay jóvenes que no conocen otra cosa que lo que les han dicho. En ambas hay miedo, esperanza y odio. En ambas los protagonistas son jóvenes que estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos pero les pidieron lo peor.

Los autores de la obra hablaban así de su texto:

En una entrevista en enero de 1933, Hitler declaró: “Estoy empezando con los jóvenes. Nosotros, los mayores, estamos consumidos. Estamos podridos hasta la raíz. No nos quedan instintos libres de ataduras. Somos cobardes y sentimentales. Cargamos con el peso de un pasado humillante, y corre por nuestra sangre el apagado reflejo de la servidumbre y el servilismo. Pero ¡ay mis magníficos jóvenes! ¿Acaso los hay mejores en algún lugar del mundo? ¡Miren a estos jóvenes y niños! ¡Qué material! ¡Con ellos puedo construir un nuevo mundo!” Así nacieron las Hitlerjugend (las Juventudes hitlerianas) y la Bund Deutscher Mädel (Liga de las muchachas alemanas).

¿Qué pasa cuando se toma por la fuerza la energía de la juventud? ¿Qué pasa cuando se le inflama cuando es el propio Estado el que prende la caldera y la mantiene viva? ¿Qué peligro corre Europa cuando se decide que los jóvenes deben convertirse en soldados? Con fuegos de campamento y canciones formaban el orgullo nacional. Con ejercicios gimnásticos y combates de boxeo se preparaban para la próxima lucha cuerpo a cuerpo. Con las marchas aprendieron a desfilar, a descifrar mapas, a soportar la vida espartana que les esperaba en el frente. Con las lecturas oficiales al calor de la hoguera, comprendieron su destino, se supieron superiores a los demás e identificaron con claridad a sus enemigos. Ellas y ellos estaban dispuestos a dar lo mejor de sí mismos, pero les pidieron lo peor. Éste es el drama de una juventud manipulada; lanzada directa hacia el fuego.

El estreno de *FUEGO* estaba previsto para el 17 de abril de 2020 en el Teatro de la Abadía con una campaña de funciones matinales de una duración de tres semanas. Este estreno fue cancelado por la declaración del estado de alarma a causa de la crisis sanitaria por el COVID-19 y actualmente se encuentra en proceso de reprogramación a la espera de una nueva fecha de estreno.

Más de 8.000 jóvenes trabajaron en el aula el material pedagógico de la obra, asistieron a la representación de la misma, y reflexionaron en un coloquio posterior a cada función entre los jóvenes de la Fundación y los jóvenes espectadores.

5.3. Mapa de las ruinas de Europa III: Praga 1941

Si *FUEGO* habla de la creación del ideario nacional socialista en el entorno de las juventudes alemanas, en la siguiente parte del ciclo era fundamental desgajar la otra cara de los jóvenes europeos, los que se vieron también arrastrados por otras llamas, las provocadas por “los otros”.

Mirar el holocausto es complejo. La distancia temporal y física parece que convierten el hecho en un acontecer histórico. Más allá de la reproducción diaria de actos violentos contra otros, de la culpabilizaron de todos los males al vecino o de la criminalización del diferente, el holocausto, o lo que significa, sigue aun muy presente en nuestra sociedad. Y no solo por la proliferación de actitudes xenófobas, antisemitas

o racistas... también por la capacidad que tiene como ideario aglutinador que justifica cualquier crisis colectiva.

El ser humano está capacitado para cualquier cosa, y como sabemos, para cosas que en un pasado eran impensables. El concepto “genocidio” fue acuñado por el jurista Raphael Lemkin y considerado como delito de derecho internacional en el año 1948 tanto en la Corte Penal Internacional como en otros Tribunales de corte también Internacional. El genocidio es un fenómeno antiguo. La aniquilación de masas de población es registrada por diversas crónicas. Pero no es hasta el siglo XX, cuando la magnitud del fenómeno lo convierte en un concepto de necesaria construcción jurídica. Los hechos acaecidos durante la Segunda Guerra Mundial contra diferentes grupos de población siendo la comunidad judía de las mas perjudicadas con cifras discutidas por los historiadores pero no asumibles en cualquier término, convierten a la llamada SHOA (término hebreo para referirse al Holocausto) en un acontecimiento del cual es imposible hablar en pasado, porque la Shoa es un un concepto presente.

5.3.1. El diario de Petr Ginz

Petr Ginz (1 de febrero de 1928 - Auschwitz, 1944) era un joven checo de origen judío, cuyo dibujo de la Tierra vista desde la Luna se convirtió en símbolo del Holocausto. Hijo de Otto Ginz y Marie Ginzová, conocidos esperantistas, era un muchacho con gran talento, autor desde niño de varias novelas, y buen dibujante. Cuando comenzó la persecución contra los judíos, empezó a escribir un diario, que ha sido editado en castellano en 2006 bajo el título Diario de Praga (1941-1942).

Petr fue deportado al campo de Terezín (Theresienstadt). Allí organizó y dirigió la redacción de una revista clandestina para jóvenes, "Vedem". Se han conservado también algunos dibujos. La reproducción de uno de ellos, la tierra vista desde la luna, una visión con influencias de Julio Verne, que el primer astronauta israelí Ilan Ramon llevó consigo en su travesía en el transbordador espacial Columbia, en el catastrófico viaje que le causó la muerte. La figura se ha hecho muy famosa y, por ejemplo, se ha usado para sellos y carteles.

Petr era un niño cuando, como tantos niños de la época, decidió escribir su acontecer diario en un cuaderno. Era un artista. Dibujaba, escribía poesía, leía, y jugaba. Hasta que un día, su normalidad se vio invadida por algo completamente incomprensible para él. Un monstruo extraño, violento, y sin sentido. El monstruo, fue creciendo y acuñando lenguaje y vida propia. Y aparecieron palabras extrañas: segregación, raza, campos de concentración, racionamiento, ghetto, y por último, bloques, trabajo forzado, cámaras de gas... Palabras sin vida que cobran sentido en un diario y en un instante.

Y todas esas palabras tienen su traslación en un pequeño cuaderno y en dibujos, en planos, mapas, como si de una novela de aventuras se tratase. Petr vivió su calvario, como una aventura extraña hasta que se dio de bruces con una realidad intangible para una mente infantil: el mal, frente a él, ocasionando dolor y muerte. Petr no terminó su diario porque realmente no terminó su vida. Se la arrebataron cruelmente como a tantos, por eso, hoy, su voz sigue siendo audible a través del tiempo y del espacio.

En el extracto del prólogo del diario escrito por su hermana, podemos leer:

“El diario de Petr tiene para mí un enorme valor, el mismo que nuestra feliz infancia compartida, a pesar de lo breve que fue... Petr y yo nacimos en Praga...

...El alma joven de Petr estaba por completo orientada hacia el bien. La esencia de lo que deseaba y le interesaba surgía de la riqueza de su alma. Mi hermano quería ver; quería descubrir la esencia de lo que indagaba. Petr se interesaba por casi todo. Me acuerdo de cuando éramos aún pequeños, Petr tenía el pelo castaño y en sus ojos azules jugueteaba una emoción infantil. Cuando en 1942 mi hermano partió hacia Terezin, se había convertido en un joven alto, delgado y pálido. Su aspecto infantil había desaparecido...

...A pesar de ello, ni siquiera los nazis consiguieron ahogar sus ansias de aprender... Petr dejó en la barraca de Terezin unas últimas notas denominadas “Planes” con apuntes sobre libros leídos en la biblioteca del campo, dibujos y escritos futuros. El día que fue incluido en el transporte a Auschwitz, su vida quedó cortada y dio comienzo para él el camino de la pasión al final del cual le esperaba la muerte. Lo

metieron en un vagón de transporte de ganado y lo arrastraron hacia una horrenda fosa común...”

Hay una frase que escribió Peter en su diario al inicio del año 1942: “Lo que resulta ahora totalmente corriente, hubiera sido motivo de escándalo en una época normal”. En una sentencia tan simple, se encierra gran parte de la vida y de la historia político - social del siglo XX.

Este diario fue descubierto en 2003 en un viejo desván de Praga como consecuencia del accidente del transbordador Columbia que se desintegró muriendo sus 7 tripulantes entre los que se encontraba Ilan Ramon, primer astronauta israelí. La difusión mundial de una fotografía realizada unos días antes en la que Ilan Ramon sostenía un dibujo de 1940 de la Tierra vista desde la Luna propició el descubrimiento de otros muchos dibujos realizados por Petr Ginz así como de su diario.

Basado en el diario de Petr Gintz, el dramaturgo Pago Gámez recibió el encargo por parte de la Fundación Teatro Joven de escribir un monólogo teatral titulado *Praga, 1941*. Este texto sería producido por la Fundación Teatro Joven y constituiría un nuevo formato dentro de las producciones de LaJoven ya que su diseño sería flexible para poder ser exhibido no sólo en escenarios de espacios teatrales, sino también como una herramienta capaz de ser representado en pequeños centros culturales, espacios no teatrales, salones de actos de institutos de secundaria y Bachillerato, exteriores u otro tipos de espacios.

El proceso arrancó como el resto de las obras de este ciclo con la consiguiente elaboración de un material pedagógico en el que colaboró el Instituto Checo de la Embajada de la República Checa en Madrid.

El texto es un monólogo escrito para un joven actor que representa a cuatro personajes: el astronauta Ilan Ramon, Petr Ginz, la hermana de éste, Chava Pressburger, que a sus 93 años aún vive en Tel Aviv, y el hijo de la familia que hizo el descubrimiento del diario en un desván de Praga. Al contactar con la hermana de Petr Ginz y contarle el estreno de la obra que se centraría en la historia de la vida de su hermano, decidió confeccionar 7 collages en gran formato de fotografías, dibujos y plantas de los desiertos de Israel para transmitir su sentir sobre todo lo vivido y el

recuerdo de su hermano. Este trabajo se exhibe en el hall de los teatros donde se representa la obra. Para acompañar esta exposición, Chava Pressburguer escribió las siguientes palabras:

Su estreno tuvo lugar en el Teatro Fernán Gómez de Madrid el 5 de mayo de 2022 con la participación de 5.500 jóvenes e inició el 29 de mayo en Málaga una gira de dos años por toda España, Reino Unido, Alemania y otros países..

6. Edición de los textos

La editorial teatral *Antígona* ha creado la colección *La Joven* en la que ha editado 7 de los textos originales producidos por LaJoven. Cada edición contiene: Texto definitivo y revisado, fotografías del montaje / elenco, equipo artístico y técnico completo del estreno / entidades colaboradoras en la producción / y material didáctico elaborado para los centros educativos como parte del proyecto pedagógico.

En junio de 2022, la editorial Antígona lanzó la edición de las dos primeras obras de este ciclo bajo el título *Mapa de las ruinas de Europa I y II: Barro / Fuego*, en el que se incluyen los textos, materiales pedagógicos, fotografías y enlaces de videos de la obra, etc.

7. Continuidad del ciclo *Mapa de las ruinas de Europa*

El ciclo del *Mapa de las ruinas de Europa* y el efecto multiplicador que se consigue a través de la red del profesorado de Secundaria y Bachillerato ha demostrado ser una herramienta de ejercicio de memoria fundamental, especialmente entre nuestros jóvenes. Es por esto por lo que ya se está trabajando en la continuidad del mismo. El ciclo ha atraído la atención de instituciones teatrales educativas y teatrales de otros países.

Actualmente se trabaja en el cuarto título del ciclo, una nueva propuesta esta vez sobre la Guerra Civil Española en colaboración con el Teatro Kammerspiele de Munich, y el Teatro Nacional de Salónica, el Instituto Goethe, el Instituto Navarro de

la Memoria entre otros, financiado desde los fondos del Gobierno alemán para la reparación de los daños causados por el Nacional Socialismo.

El trabajo sobre la memoria, y especialmente con los jóvenes desde las aulas, es una necesidad que se percibe en todos los países de Europa. Es por esto por lo que buscar coaliciones con los países de nuestro entorno es la manera más eficaz de hacer posible lo que no lo parecía.

6. Entidades colaboradoras

Velvyslanectví České republiky
Embajada de la República Checa

