

1896-1998

Abecedario de Brecht

RUBEN SOTOCONIL

Bertolt Brecht, "hombre de los boques negros", nació en 1896. Asumió, en 1936, renombrando el arte de la vida. Fue un hombre puro, apasionado, poblado incesantemente por la vida de millones de seres inaprovechados. Ellos vivían y por eso los pecadores y los Breda a su vez.

Fue un "hombre de teatro" con una teoría estética dinámica basada en una concepción dialéctica del mundo. Escandó unas 40 obras dramáticas, centenares de poemas, canciones y canciones, decenas de trabajos teatrales, dos novelas. En el más grande de los dramas por el momento, y el más positivo.

La sociedad dividida en clases (y en guerra implacable) ejerce sobre los individuos una permanente presión ideológica, étnica, emocional, económica a fin de subyugarlos, amoldarlos o quebrarlos. Incesantemente se tiende la trampa a los pobres diablos para que se sientan también poseedores.

La miseria engendra en los pobres deshonrosidad, envidia y mentira. El diablo se ensaña con el más débil. El delincuente en grande vive impune, el pobre diablo tiene que pagar sus meritos. ¿Qué es el odio a un hombre comparado con la fundación de un banco? No es pequeño acto de bondad frente a un gran desprecio protegido por la ley. "Quieren castigar criminales en grande son políticamente los únicos que pueden también cometer los pequeños crímenes sin que se les note".

DEBER DEL ARTISTA

El poseedor habla de virtudes; el artista habla de vicios. Pues el escritor que ha palpado la miseria social comprende que el mundo se transforma. Y, entonces, no puede escribir cualquiera cosa, de cualquier modo y para cualquier. Ha de ser responsable de la sociedad, de la justicia y de la verdad. Pero no generalizando y florando sobre las cruces, sino poniendo nombre y apellido de las cosas, buscando las causas pecoras en cada caso concreto.

Hay que tener valentía para decir la verdad e inteligencia para reconocerla. Y, dominada, encontrar qué parte de ella merece ser dicha a fin de convertirla en herramienta (arma) para transformar el mundo.

Por último, hay que saber a quién dirigirse, pues la verdad se entrega a quienes son capaces de comprender y de actuar. En otros casos, se perciben también de astucia para buscar las fuerzas que se oponen a la defensa de la verdad.

Se trata de mostrar y jugar al mismo tiempo. Para esto, tenemos que considerar la realidad con tiempo y como extraña, "ale-

jada" de nosotros; debe dejar de parecerse como necesaria. Desconfiamos de cuanto vemos, pues éste es el principio de la sabiduría.

DIALÉCTICA EN EL ESCENARIO

Brecht es el artista dialéctico por excelencia.

La esencia de la dialéctica es considerar el mundo como susceptible de transformación; su comprensión nos indica la voluntad de transformarlo.

Sus ideas sobre el arte teatral ya habían cristalizado antes de fundar el Berliner Ensemble. En 1949, cuando pudo poner en escena obras propias y ajenas a la "manera Brecht": *Madre Coraje, Pamiela, Galileo, La Muerte de Sardanapalo, Arturo UI*.

Atrás la palabra *Verfremdung*, fuertemente traducida como "alienación" y cuyo significado más claro "desfamiliarizar" y "distanciar".

El actor debe permanecer "distanciado" de su personaje. Jamás debe entrar en éxtasis; debe ser siempre dueño de sí mismo, no "encarnar" el personaje, no identificarse con él, limitándose a "mostrarlo" al espectador, manteniéndose crítico sobre su propia interpretación. Debe causar asombro, "distanciamiento".

El espectador debe ver de manera nueva lo acostumbrado y familiar. Lo común se hace interesante, raro e inesperado, todo lo cual ayuda a juzgar bajo una perspectiva crítica.

En los ensayos, Brecht acostumbraba a que sus actores dijeran las palabras "El (ella) dijo", antes de cada parlamento, para tener siempre presente que estaban diciendo a sus personajes. Entonces el actor hacía como si dijera que muestra lo esencial, sin interferir con el papel, dando un esquema de la acción.

Su insistencia sobre el peligro de la emoción en el teatro hoy se considera como una reacción ante los excesos de emocionalidad en el teatro, particularmente acostumbrados en la Alemania de ese tiempo.

"Para transformar la acción pasa en un estado de indignación desconfiada, hay que desarrollar el ojo distanciado con que el gran diablo miraba hacia la tierra".

En esta atmósfera de movimiento de pedestal, como si no lo esperas y no puedes comprender lo que pasa; y más fácil lo que la persona describe las leyes que rigen el fenómeno. Esta es la acción "desconfiada pero fríasfera" que el teatro debe provocar con su representación de la vida social humana. Debe enseñar al público y sólo puede lograrlo por medio de una técnica que haga extraño lo familiar.

Esto permite al teatro emplear el nuevo método científico de la sociedad, conocida por materialismo dialéctico. Para descubrir las leyes del movimiento social, este método trata las situaciones sociales como procesos y puntualiza todas sus

inconsecuencias.

Nada considera como real excepto lo cambiante, es decir, en cuanto está en desarrollo, en contradicción consigo mismo.

Esto vale también para los sentimientos humanos, opiniones, actitudes, que en el tiempo dan forma a la vida social y encuentran expresión.

Elirminando el Sentido Crítico

No es fácil vivir la totalidad del pensamiento de Brecht pues evoluciona constantemente.

Sus ideas se diversifican, enriquecen y profundizan en sucesivas etapas de experiencias y descubrimientos.

Muchas de sus observaciones sobre el teatro -dice- se las comprendió mal. De este modo doy cuenta por cartas y artículos que proclaman por mis intérpretes. Me siento con un monomito a quien dicen: "Querido señor, comparto plenamente su opinión de que con más dos son cinco".

Una de las ideas recurrentes en sus obras es que la sociedad clasista aprieta la dignidad del hombre. La bondad tiene el orden de la violencia y la codicia. Corre el riesgo de transformarse en su propia negación, de no ser sino un simple espejo para reflejar a la gente. Quien lo practica se ve abrumado de conflictos; es un ejercicio sumamente difícil.

En *La Muerte de Sardanapalo* la bondad es perseguida. Shen Tseo convierten Shen Ta, personificación de la explotación, implacable. En *Los Siete Príncipes* (conocida también como ópera-ballet *Amor y guerra*) dos personas hacen un mismo papel. Anna, pequeña burguesa victoriana que se hace rica y tiene que pagar los costos de la vida. En los victor que giran los impulsos generados de la posesión libre y falta. En *Pamiela* el tema es el celoso de la mujer que se convierte en imagen de la humanidad cuando se emborracha. Madre Coraje se refiere a la explotación de la guerra, jamás llega a comprender que ésta es destrucción, no salvación. En *Galileo*, es condenado a muerte porque hace en tiempos de paz lo que durante la guerra era considerado heroico.

Todos estos personajes son cogidos implacablemente por una máquina que no pueden controlar ni comprender. Pero los espectadores pueden comprender y decidirse a dominar esa máquina. "Aprender" es una palabra clave: "Aprende, para haberte de tomar el poder".

En *El Cirvile de Vio* se muestran dos tipos de justicia y maternidad en una sociedad que se basa en la propiedad privada. Galileo muestra dos clases de dignidad intelectual en un medio en que la clase dominante tiene al espíritu investigador y estereotipa al hombre de ciencia. En *La Esperanza* la regla expone la tesis de que es un hecho absurdo que el sirviente no mate a su amo si se

acepta simultáneamente la explotación inhumana. En *Arturo UI*, los azules son parientes que hablan como ábracos: un creencia ruin y bestial que se muestra en su juego clásico. De este modo, Brecht denuncia la brutalidad del régimen y explora cómo puede engañar y corromper a una nación entera.

El público puede discernir y juzgar. El teatro debe estimular, no hipnotizar. Algunas veces se ha acusado al teatro brechtiano como a un tráfico de narcóticos. Si propiamente debía probar que el hombre no es un ser petrificado, precisa estar de un destino implacable.

PRIMERO SOLAZAR

El espectador jamás debe olvidar que está en el teatro y que éste forma parte del mundo real. Los actores se dirigen a él diciéndoles a quienes representan y qué van a hacer.

De pronto surge una canción que rompe deliberadamente la tensión y vuelve a recordarnos que estamos ante un espectáculo "sucio". Desde que el mundo es mundo, el propósito del teatro, como el de todas las artes, consiste en divertir a la gente. Este divertimento le confiere siempre su especial dignidad: no le es necesaria otra función que la de divertir, pero es esta una condición indispensable. No se lo concebía en modo

alguno haciéndolo, por ejemplo, un mercado de la verdad, una que más probablemente se lo agradecerá, como le ocurre cada vez que no se logra hacer que la moral no pueda sacar ventaja alguna.

También sería equivocado imponerle la obligación de enseñar, o de enseñar cosas más interesantes que el hecho de mostrar su comportamiento, como copias de sus comportamientos. El teatro debería considerarse como una interacción de superficies. Lo que quiere decir que también se vive por lo superficial. La educación no requiere ninguna justificación".

Pero hay que encontrar "la forma peculiar de goce" de nuestra época.

La vida de Bertolt Brecht transcurrió entre guerras, violencias, sufrimientos, desempleo, presión social, catástrofes, corrupción, fascismo, época de cambios y aporamientos, demuevas y esperanzas. Brecht emergió inabundante, lleno de fe.

En no sólo el mejor dramaturgo alemán de nuestros días, sino el mayor en escala universal. Quería un teatro digno de la "era científica". Un teatro iluminado por el hábito de la poesía que mostrara al hombre maleable en situaciones cambiantes; un teatro no sólo purificador sino incitante, que empujara a la acción. Pues no basta con interpretar al mundo; es necesario transformarlo.

16 Del 26 de junio al 22 de julio de 1998

CULTURA

Abecedario de Brecht [artículo] Ruben Sotoconil.

AUTORÍA

Sotoconil, Ruben, 1917-

FECHA DE PUBLICACIÓN

1998

FORMATO

Artículo

DATOS DE PUBLICACIÓN

Abecedario de Brecht [artículo] Ruben Sotoconil. retr.

FUENTE DE INFORMACIÓN

[Biblioteca Nacional Digital](#)

INSTITUCIÓN

[Biblioteca Nacional](#)

UBICACIÓN

Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 651, Santiago, Región Metropolitana, Chile