

Bertolt Brecht, 50 años de su muerte

ELSA CANO

Este gran poeta y dramaturgo alemán nació en Augsburgo en 1898 y murió en Berlín en 1956. Es conocido respetado y admirado en todo el mundo por su aportación llamada teatro épico mediante el efecto de distanciamiento o la técnica de la distanciaci3n. En el llamado teatro tradicional, el espectador se identifica con el protagonista; Brecht rechaza la identificaci3n porque las emociones pueden ser producidas por otros medios, no exclusivamente por la vía de la identificaci3n. Señala que en el teatro no debe existir la “catarsis” que indicaba Arist3teles en su Arte Poética, porque el espectador emocionado no puede pensar. Así las obras de teatro brechtianas no presentan escenas climáticas; cuando se llega a ellas, Brecht introduce una ruptura, que puede ser una canci3n, por ejemplo, para que el espectador recuerde que est3 en el teatro. Así aparece el teatro épico cuya intenci3n es no embelezar al p3blico, no producir una catarsis, sino fomentar la actitud científica moderna frente a la sociedad; dar a un p3blico sencillo la conciencia de las condiciones que estaban creando las tensiones y la decisi3n de aplicar razonablemente su comprensi3n al mejoramiento social.

El teatro épico fue muy atacado porque exige esfuerzo y no proporciona placer, según los críticos. Pero esto es falso. Brecht utiliza episodios, parábolas, relatos, baladas populares, movimientos libres en el espacio y la expresi3n por medio del lenguaje, la música, la danza, la pantomima, lemas y aún pasajes de cine para crear obras teatrales que fusionen el realismo y la imaginaci3n poética, equilibrando los efectos de modo que el p3blico se mantenga interesado, pero no, sumergido.

De esta manera el teatro comienza a relatar, el narrador ya no es un elemento ausente como lo fue la llamada “cuarta pared” y aparece el teatro épico. En este tipo de teatro (brechtiano) corresponde al espectador dedicar a la obra la mirada crítica y objetiva que acostumbra aplicar a la realidad.

La estructura en bloque, que como sabemos fue creada por Georg Büchner en 1830 con su obra *La muerte de Dant3n*, es retomada por Brecht. Cada tema es un bloque, es decir, que las obras est3n formadas por escenas temáticas. Cada una de estas escenas, no existe en funci3n de las siguientes sino como realidad autónoma y todas ser3n enlazadas hasta el final. Brecht desea provocar en el espectador una reflexi3n simultánea al espectáculo. Para el teatro épico la escena narra la acci3n, hace al p3blico simplemente espectador, pero despierta su actividad; le obliga a tomar decisiones y le comunica conocimientos. Este teatro, (la aportaci3n de Brecht) narra una transformaci3n: el paso de un ser humano de un estado a otro bajo la acci3n de unos imperativos sociales. Dicha transformaci3n puede apreciarse con claridad en sus obras, *La honesta persona de Sechuán*, *Madre coraje y sus hijos*, *Los fusiles de la madre Carrar*, *Las visiones de Simona Machard*, *El seńor Puntilla y su criado Matti*.

En general, los personajes de Brecht se desarrollan en un mundo que los hombres han convertido en inexorable; y estos mismos hombres deber3n reconstruir o cambiar el mundo, según principios más justos.

Para Brecht el teatro más que arte es algo científico, porque no debe ser ficci3n; el p3blico debe dudar, debe criticar y debe aprender. Brecht es en el teatro lo que fue Picasso en la pintura; es decir, para entenderlo en forma cabal es necesario explicarlo.

Han pasado cincuenta años desde que Brecht muri3 y su teatro épico ha sido imitado, continuado y renovado dado que interpret3 la historia y los cambios sociales para comunicarlo por medio de distanciaci3nes.

Brecht lleg3 a Berlín en 1920 determinado a labrarse un nombre; en ese momento Berlín era el crisol cultural del teatro. Ya para el año 1924 actores, escritores y músicos trabajaban en conjunto con Brecht apoyando sus novedosas ideas. Pero en 1933 Hitler sube al poder e inicia las persecuciones a judíos y comunistas. Brecht huye y vive seis años en Dinamarca y uno en Suecia para emigrar finalmente a Estados Unidos, donde escribi3 sus mejores obras. Entre muchas otras *Galileo Galilei*, *La condena de Lúculo* y *El círculo de tiza caucasiano*.

Esperemos que después de cincuenta años surja un dramaturgo que pueda superar el teatro épico, cosa que hasta el momento, no ha sucedido. 🍷