

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS
SANTIAGO DE CHILE

LA TEMATICA Y LOS AMBIENTES SOCIALES EN LA ACTUAL DRAMATURGIA CHILENA

Me ha correspondido hablar de

~~Se me ha asignado el tema de~~ "La Temática y los ambientes sociales en la actual dramaturgia chilena" en esta primera reunión de dramaturgos.

Me voy a acoger a la liberalidad que los organizadores de esta reunión me han ofrecido, para tratar este tema. Su título sugiere el estudio de los temas principales tratados por la ~~ex~~ nueva generación de dramaturgos, su sistematización y análisis, a la vez, que determinar la forma como los ambientes sociales de nuestro país se han retratado en esta nueva dramaturgia.

Sin embargo, por más que miro y remiro, no veo una temática definida en la actual generación de dramaturgos entendiéndolo, por tal, aquella nacida con ocasión de los movimientos de los teatros universitarios. Más bien, diría yo, es posible apreciar los intentos y las búsquedas de estos autores para encontrar su forma de expresión en géneros dramáticos diferentes y en temas distintos. Ni la calidad de la producción de la actual dramaturgia chilena, ni la cantidad, permiten un estudio, de una temática que no existe.

~~En~~ Ni siquiera, es posible decir que los autores siguen una línea ^{temática} ~~de ac-~~ ~~ción~~ definida. Hay casos, como el de Camilo Pérez de Arce, en que cada una de sus cuatro obras estrenadas no tienen, aparentemente, relación alguna entre sí. Isidora Aguirre, cambia de género y de la comedia liviana pasa al drama, mientras que ^{CUADRA} ~~Hairemans, siendo como es, a mi juicio, uno de los más personales de los nue-~~ ~~vos autores,~~ marca una evolución definida entre sus primeras obras y las últimas, de tal modo, que mal puede decirse que la ~~xxxxxxx~~ producción de los autores guardan una relación temática entre sí y, menos, consecuentemente, la hay en el grupo mirado como un todo.

Pero si no es posible apreciar una temática definida en la actual generación de dramaturgos, sí es dable determinar ciertas tendencias en la mayoría de los autores, tendencia que, por lo demás, cuenta con el beneplácito de la crítica y de la gente de teatro.

Es esa tendencia la que creo importante analizar, discutir y criticar.

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS
SANTIAGO DE CHILE

En entrevistas, encuestas, audiciones radiales, conversaciones privadas, se suele oír la afirmación que ya proviene de los propios dramaturgos ya de quienes se sienten autorizados para servir ^{los} de guía a esta dramaturgia, que el deber y la misión del autor teatral chileno es "Petratar la realidad nacional."

Es ésta la tendencia que sí es posible apreciar en la actual dramaturgia. Un afán desmedido porque en el escenario se reproduzca con fidelidad nuestras costumbres y lenguajes, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir y, siendo más lejos, nuestros propios y nacionales problemas.

Cuando, por cualquier motivo, una obra chilena no parece ajustarse estrictamente a ^{CANONES} ~~esta realidad~~, se alzan los comentarios negativos porque ella no trasunta nuestra verdadera realidad; en cambio, cuando una obra logra trasladar al escenario costumbres y lenguajes chilenos, es de inmediato apreciada como una obra de valer.

Diríase que para el dramaturgo chileno, para el crítico chileno, para el hombre de teatro chileno, la excelencia dramática consiste en el retrato fiel de ^{COSTUMBRES} ~~la realidad~~ ^{nacionales} ~~es~~

Tiempo atrás, en un foro que se llevaba a efecto en el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, con relación a ~~la~~ presentación de la obra de Fernando Cuadra "Doña Tierra", los integrantes del foro -autores teatrales todos ellos -alababan las bondades de la pieza de Cuadra. Sus elogios consistían en la "veracidad" del diálogo popular de ^{autor} ~~Cuadra~~, de la autenticidad de sus personajes, de la forma como esos elementos se identificaban por completo con una determinada región de nuestros campos.

Desde el público intervino, entonces, Marta Brunet y dijo: "No comprendo que se elogie a Cuadra por haber logrado trasladar casi intacto a la escena el lenguaje de cierta zona o los personajes de ^{una} ~~ciertos~~ ^{region de CHILE} ~~parajes~~. El mérito de Cuadra no es ése, es el de haber tomado esa realidad y haberla convertido, con talento de escritor, en materia dramática."

Yo, además está decirlo y por eso traigo a colación aquí estas palabras, concuerdo plenamente con Marta Brunet. Creo que el dramaturgo es, antes que nada un escritor y, como tal, un creador y nada es más opuesto a la creación que la imitación.

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS

SANTIAGO DE CHILE

hacia donde nos lleven, pero, sin embargo, tenemos reservas que constituyen nuestro personal patrimonio, el ancestro español, nuestra educación europea y más particularmente francesa y el avance tecnológico norteamericano que, con su inevitable vecindad, configura parte de nuestra realidad ~~actual~~.

Podría seguir enumerando circunstancias de nuestra realidad actual, no mirada con el lente del provincianismo autóctono, sino con los ojos puesto en lo que hoy por hoy se desarrolla en el mundo. Es ésta una realidad más ~~x~~ real y más vital, que ~~xxxxxxx~~ aquella que se puede observar tras el estrecho ojo de la llave de nuestras regiones y sectores ^{geográficas} sociales.

Para mí es un hecho irredarguible que las circunstancias antes anotadas y muchas otras que sería largo y difícil ennumerar, están golpeando ~~diariamente~~ ~~te~~ nuestra realidad cotidiana, cambiando y modificando nuestra psicología, formando corrientes de acción y de pensamientos.

Por cierto que será difícil escuchar en un microbus hablar sobre estos temas. El dramaturgo que toma sus elementos de trabajo de lo que a diario ve, sólo podrá ver estos efectos, sin considerar las causas, pero el hombre del microbús, el hombre de la oficina, el hombre del campo, está sintiendo estos cambios que está experimentando, tomando posiciones respecto a ellos, sustituyendo sus escalas de valores y tiene derecho a pedir de sus escritores, de sus creadores, que ~~xxxxxxx~~ retratando esa realidad vital y profunda, puedan explicarse mejor la ~~la~~ vida que están viviendo.

Y que no se diga que estoy patrocinando exclusivamente una temática de orden social, o una ~~de~~ tarea para dramaturgos que excluya al comediógrafo.

El hombre no vive en ~~xxxxxxx~~ la estratósfera. El autor teatral que sienta la tendencia de escribir teatro psicológico, al que le interese retratar al hombre, ~~de~~ excluyendo las formas ideológicas, no puede hacer caso omiso de los fenómenos sociales de nuestro tiempo. El pez está en el agua y quien quiera retratar la vida del pez, tendrá que considerar esta agua que le rodea, le alimenta, condiciona sus defensas y determina hasta el color de sus escamas.

Hacer teatro psicológico o de "personajes" implica conocer el medio en que estos personajes se mueven y los hechos que lo configuran. ~~Chejov que, para muchos, es el padre de este tipo de teatro, no despreció el medio social. Sus personajes frustrados corresponden a una época precisa de la historia rusa, a la~~

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS

SANTIAGO DE CHILE

No sería completa esta breve y sumaria exposición, si me limitara a la crítica de lo que hasta ahora hemos hecho y no sugiriera lo que, en mi concepto, sí es la labor del dramaturgo chileno.

Creo que estamos viviendo una época con características definidas y que nuestra posición de sudamericanos y, más ampliamente aún, de latinoamericanos, nos provee de una posición particular para mirarla.

Los fenómenos propios de nuestra época y nuestra característica de país subdesarrollado, de país latino en un mundo que día a día se divide más entre el peculiar sajonismo norteamericano y el peculiar esclavismo de Rusia, constituye a mi juicio nuestra verdadera e íntima realidad que la contrapongo al concepto de "~~realidad inmediata~~" o "~~realidad típica~~" de la que he hablado anteriormente y cuyo retrato parecería ser la finalidad principal de nuestra dramaturgia actual.

Hay fenómenos vitales que se están desarrollando en el mundo, conquistas científicas que están configurando nuestros días y cuya vigencia en un nuevo orden de cosas, no podemos imaginar cuantos siglos prevalecerán. Hay una guerra fría que implacablemente se está desarrollando ~~XXXXXXXXXX~~ con mayor ^{de intensidad} o menor grado en todas las latitudes de la tierra y nuevos conceptos, nuevos o evolucionados principios morales, desplazan a otros a los que se consideran añejos y obsoletos. Y todo esto se desarrolla en nuestros días - los días que nos ha correspondido vivir - y en nuestro mundo.

Una nueva conciencia social se impone tanto en el mundo de Oriente como en el de Occidente y las prerrogativas del individuo, como tal, tienden a desaparecer en beneficio del grupo.

Hay una revolución en el mundo, cambios y transmutaciones que afectan por igual a todos los hombres que hace que el niño de hoy reaccione diferentemente al niño de hace cincuenta y de hace veinte años, que nuevos problemas se le susciten a los hombres y nuevas formas de vidas se impongan, trayendo consigo el desajustamiento social.

En Latinoamérica, sentimos que somos unos partiquinos de este drama universal, que nuestra suerte - no ya de nacionalidad, no ya de continente, sino de individuos se está jugando en regiones lejanas o en reuniones diplomáticas. Somos un continente que parecemos no contar y que estamos condenados a marchar

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS
SANTIAGO DE CHILE

Con el criterio de retratar la realidad nacional y equivocando el retrato hacia lo que es exóticamente típico, se ha creado una temática estrecha y limitada.

El recurso seguido, tiene algo de pillería criolla. De pronto nos dimos cuenta que era difícil alcanzar las alturas de Pirandello, de Miller o de Ibsen, los autores que los teatros universitarios solían ~~dar~~^{representar} y decidimos abandonar los grandes temas para dedicarnos a esta fácil pintura de nuestra realidad inmediata. En eso, por cierto, no ~~representaba~~ teníamos el riesgo de la competencia de los autores renombrados.

El público, cansado de oír traducciones, alusiones foráneas, personajes de características ajenas a las nuestras, acogió con interés esta "novedad" del teatro chileno que les hablaba en sus propios términos. Pero tengamos cuidado. La "novedad" de hace algunos años está empezando a dejar de serla. Ya el público no se satisface con el retrato de la realidad inmediata y lentamente principia a exigir una mayor labor de creación teatral.

Si consideramos "el retrato de la realidad inmediata" como una etapa, debemos llegar a la conclusión que ella fué necesaria, pero que, como etapa que es, es necesario superarla.

Analizando las obras producidas durante esta etapa, tenemos que convenir que poco de auténtica calidad se ha realizado, que nos hemos quedado en los trazos costumbristas, pero que hemos sido incapaces de extraer de nuestros ambientes y de nuestros personajes los grandes temas, ~~que~~ en los que se entremezclen las grandes pasiones, los grandes sentimientos y los grandes ideales.

Hasta ahora, hemos hecho una dramaturgia modesta, sin atrevernos a ahondar en el material dramático de nuestro tiempo. Hemos sido provincianos en la dramaturgia, amarrado a nuestro huaso o a nuestro empleado público o a nuestro aristócrata, embebiéndonos en nuestros propios dichos y ahogándonos en nuestros pequeños problemas.

Yo creo que tenemos talento, que podemos llegar a competir con dramaturgias de otros países, pero, para eso, no debemos poner el énfasis en aquello que es exclusivo chileno, aquello que nos diferencia con otras nacionalidades, sino, con lo que nos emparenta y nos hermana,

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS
SANTIAGO DE CHILE

El dramaturgo no es una máquina grabadora que va recogiendo el lenguaje coloquial de nuestras gentes, ni una máquina fotográfica que va retratando los personajes que les salen al paso, ni una máquina ~~xxx~~ cinematográfica que registre los conflictos que la vida diaria presente. El dramaturgo ~~es~~ es un escritor que, al contemplar esos elementos, ^{ca}busque y ahonde en ellos, para encontrar la ~~intima~~ ^{intima} verdad que ~~encierran~~ y la belleza que esconden para convertirla en materia artística.

No nos corresponde, en mi concepto, el "retratar" la realidad inmediata. Es necesario un trabajo de creación más hondo y más definido. Al fin de cuentas, lo que importa en una dramaturgia son los dramaturgos, lo que ellos nos puedan decir, lo que ellos puedan expresar. Son como vigías de una sociedad que ^{se supone}, tienen la capacidad de expresar lo que otros no pueden hacer.

Pero, para eso, no basta con retratar la realidad, no basta ^y ni siquiera es necesario que los personajes hablen como se habla en el microbús. El diálogo teatral tiene sus reglas y sus convenciones y el arte debe expresar lo bello y no lo vulgar.

Pero hay algo más en todo esto que, a muchos, podrá parecer demasiado obvio. En un afán de retratar la realidad chilena, los dramaturgos la están desfigurando.

En una ~~una~~ entrevista a un autor nacional realizada a principios de éste año, éste responde acerca del por qué y para qué escribe teatro: Dice este autor: "En cuanto a la línea que he seguido, puedo decir que, poco a poco, a través de mi trabajo, he llegado a la convicción que el dramaturgo lleva una clara ventaja al pintar lo que le rodea, lo que más conoce y lo que le pertenece por derecho propio: en el caso nuestro: lo chileno típico. Pero en un sentido amplio, mi limitación es mi falta de conocimiento de los diversos medios geográficos y sociales y mi aspiración, llegar a conocerlos."

En estas declaraciones -que de una manera u otra -hemos repetido la mayoría de los autores, se establece el desconocimiento que se tiene de los "diverso medios geográficos y sociales" y el ansia de llegar a conocerlos para pintar en el teatro "lo chileno típico". ¡Pero si lo chileno típico es éste desconocimiento de nuestros medios geográficos y sociales! Por

CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS
SANTIAGO DE CHILE

En cuanto al comediógrafo, puede ahondar como el que más en el drama de nuestro tiempo, con el estilete incisivo de su humor y su fantasía. Es sólo materia de temperamento y de personalidad.

Quisiera resumir esta exposición, diciendo que abogo por un nuevo enfoque de nuestra realidad en relación a la temática de nuestra dramaturgia. No ser como aquellos turistas que creen conocer un lugar o una región a través de sus pintoresquismos locales, sino ahondar en esa realidad recogiendo en ella el palpitar de la inquietud mundial de nuestros días, a través de nuestro único y personal punto de vista de latinoamericanos.

No es una labor fácil por cierto ¿Pero quien dijo que era fácil ser escritor? Como artistas, debemos mostrar lo bello que la vida nos ofrece, como intelectuales, fijar nuestra posición ante las tendencias y corrientes que afectan al mundo, como escritores satisfacer las inquietudes de quienes, al ver representadas nuestras obras, encuentren intuitivamente las respuestas y las explicaciones a fenómenos que están viviendo.

Retratar la realidad inmediata, es una buena práctica para quienes principian en ~~lxxxixxxxix~~ el campo de la dramaturgia. Es época de que superemos esa etapa y vayamos por esta otra más trascendente y propia de una dramaturgia evolucionada como ya es tiempo que principiemos a ser.

Tal vez, por este camino, encontremos nuestra temática que siendo personal, porque no podremos prescindir de enfocar la realidad actual desde nuestro punto de vista racial y geográfico, tenga un alcance universal.

Es una posición ambiciosa, pero creo que todos tenemos el derecho y la obligación de ser ambiciosos.