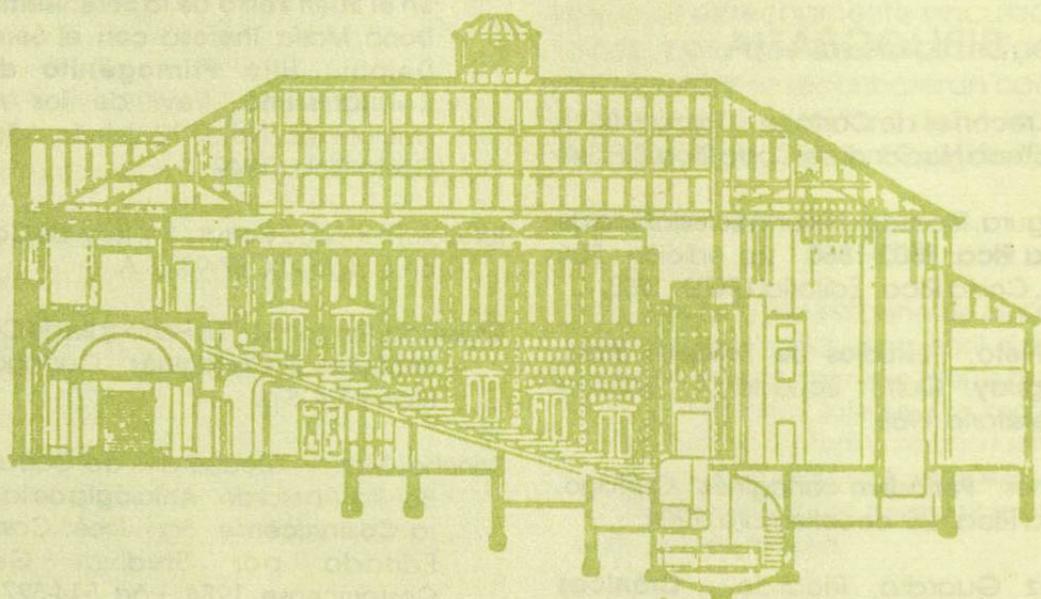

EL OBJETO DE NUESTRO INTERES

Miguel Rojas

Quiero compartir tres segmentos de reflexión sobre el triángulo: arte, teatro y sociedad.

En su Carta Prefacio al libro de Jan Doat "Teatro y Público, Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires, 1961, Charles Dullin escribió:

"Pero creo que esos diálogos que obligan al creador a meditar sobre su arte, que lo llevan a confrontar continuamente el resultado de sus meditaciones con la práctica de este arte, son necesarios".

Yo diría que no son necesarios, sino indispensables. No se puede ser una isla en la nada; el hecho de vivir en sociedad nos obliga a un encuentro cíclico con nosotros y con los otros, es

decir, tenemos una obligación cuando asumimos un rol en la sociedad, y mientras más elevado es el compromiso frente a la condición humana, mayor deberá ser el objeto de nuestra reflexión, más profundo, más libre, más soberano, para que al final sea más sencillo como práctica. Picasso trazó con cuatro líneas la totalidad de un cuadro y una visión propia de arte como pintor, pero ya antes había dominado punto, línea, plano, color. Había aprendido a pintar como lo que se había pintado antes era moda copiar. Ahora, estaba frente a sí mismo, construyendo el horizonte.

Con esta propuesta pretendo acercarme a una síntesis que nos permita crear una estructura directa como instrumento de análisis; e

ues, una herramienta.

1. Teorema del arte

$$\frac{SC, OA = SE, X}{T.E.}$$

SC= Sujeto creador, la persona que crea, puede ser individual o colectivo.

OA= Lo que se crea, en el mejor de los casos un objeto o conjunto de ellos reconocidos como obra de arte.

SE= La persona que mira, a quien se dirige el objeto creado, puede ser individual o colectivo.

X= El objeto específico de nuestro interés, como teatro, danza, arquitectura, cine, escultura, etc.

T.E.= La coordenada tiempo-espacio que nos ubica al objeto y el objeto.

¿Es el objeto ya en la categoría de arte, para contemplar, reflexionar, pasar el rato para matar el tiempo o provocar una actitud de cambio-espiritual/material-profundo en el hombre? ¿Es el arte un campo de conocimiento y transformación social?

Un ejemplo:

Japón, en 1990, es la primera potencia económica mundial. A finales de octubre de este año visité el Museo del Prado en Madrid.

Un grupo regular, nada especial, de turistas japoneses ingresó casi exclusivamente para visitar las áreas dedicadas a la pintura de Goya. Su guía era japonés, su **turist pack** era japonés. Los observé todo el recorrido que hicieron con paciencia de espía. El guía explicaba cada cuadro y de vez en cuando mostraba algún detalle de ellos con pequeñas conclusiones, para rematar en un cierre de aplausos, sonrisas, fotos y cohesión de grupo. Era Japón en España, pero los cuadros, materialmente hablando, no estaban en venta. Era turismo común y corriente,

consumo. Pero detrás de esa visita había un concepto. ¿Era todo japonés? ¿Qué producía o produjo o producirá esa visita planificada en paquetes de turismo?

Que cada uno saque sus conclusiones.

Quiero cerrar este segmento 1 con una conclusión de J. Venturelli, pintor y humanista chileno, que cita J. Escámez en la Revista **Escena** U.C.R., número 24/25, de agosto 1990.

"El arte tiene el poder de revelar o desencadenar, junto a nuestra emoción, el conocimiento de un hecho. Esta relación sensible, tal como su expresión, está unida a nuestra comprensión del mundo, no en vano el arte pertenece al dominio de la ideología."

Quiero decir que la creación artística es una forma de combate en la transformación de nuestros materiales, de nuestras ideas, de nosotros mismos, es una forma de luchar".

El arte en su variable teatral.

Ya presentado el teorema del arte en su perspectiva general, ahora lo ajustamos para su variable teatro, pudiendo también aplicarse a cada variable, según sea el área donde hagamos el enfoque.

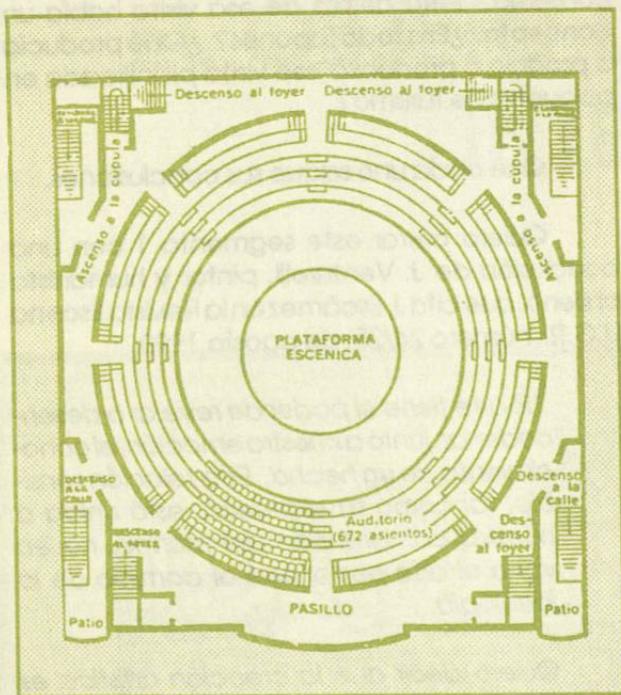
2. Teorema del teatro

$$\frac{SC, OT = SE, X_1}{T.E.}$$

SC= Sujeto creador, la persona que crea, puede ser individual o colectivo.

OT= Lo que se crea, la obra de teatro, ya sea texto escrito o el texto de la imagen de la puesta en escena. Incluirá como una subvariable, el teatro para ser leído, el radioteatro y otros afines.

SE= La persona que mira y/o escucha, a quien se dirige el texto en términos de su multiplicidad de lenguaje, como palabra,

imagen, audio, etc. Puede ser individual o colectivo.

$X_1 =$ La obra de teatro específica de nuestro interés.

$T.E =$ La coordenada tiempo-espacio que nos ubica al objeto y el objeto.

¿Qué es el teatro y para qué sirve?

A través de su historia encontramos diferentes manifestaciones con propuestas y renaceres que tienden a revelar una búsqueda y una manera de expresarse por su medio. Aparte de ciertas leyes que lo sustentan como estructura en sí misma de su género, (monólogo, personajes, acotaciones, etc.) es un continuo debate lúcido cuyo eje central es la visión de mundo que nos propone.

Conviene remarcar que no es producto de la improvisación sino de la necesidad del hombre por ir más allá de una existencia trivial. Es un hecho colectivo, tanto por lo que recibe como por lo que da.

No importa como se haga, corresponderá a esa compleja tentativa que trata de significar,

buscando su razón de ser en varios ejes fundamentales:

- A- El hombre frente al hombre
- B- El hombre frente a las potencias y condiciones internas
- C- El hombre frente a la naturaleza
- D- El hombre frente al destino, a Dios o a lo desconocido
- E- El hombre frente a la máquina
- F- El hombre frente a lo biónico
- G- El hombre frente a los extraterrestres

Realidades, dilemas, sueños, proyectos, vida y muerte como es el mismo sentido de creación dentro de los límites de lo temporal.

La vida es la vida y no se representa, se vive, se juega una vez. El teatro imita, toma fragmentos y los une bajo una intencionalidad, y entonces, crea una realidad, pero representada, un ideal de los casos de una aspiración superior.

Quiero cerrar este segmento 2 citando al escultor Augusto Rodin. Omíto la fuente bibliográfica por no estar la hoja en el libro de donde la tomé. Me pareció que el texto es tan claro que el artista que lo escribió tan maduro, que amerita comentario.

Que cada uno saque sus conclusiones.

"Han pensado ustedes alguna vez que, dentro de nuestra moderna sociedad, son los artistas -los verdaderos artistas- casi las únicas personas que ejercen su trabajo con placer? Pero no se trata sólo del goce intelectual. Se trata de mucho más. El arte les revela a los hombres su razón de ser; les enseña el sentido de la vida; les instruye acerca de su destino, y, en consecuencia, los orienta en su existencia. Y no hay que decir, como suele ocurrir, que los artistas sólo se limitan a reflejar la mentalidad de su medio. Esto ya sería mucho. Pero hacen mucho más.

Si es cierto que sondean profundamente el fondo común amasado por la tradición, lo cierto es que acrecientan ese tesoro y por ello son auténticos inventores y verdaderos guías.

Los maestros del arte aportan a cada generación nuevas ideas y nuevas inclinaciones.

Casi siempre hallan grandes dificultades para imponerlas. Muchas veces pasan toda su vida en una lucha incesante contra la rutina.

Y cuanto más genio tengan,

más probabilidades existen de que sean desconocidos.

Hoy la gente sólo se preocupa por el interés material;

yo quisiera que esta sociedad práctica

de nuestro tiempo se convenciera

de que está en su propio interés el honrar a los artistas,

tanto por lo menos como lo está al honrar

a los industriales y a los ingenieros".

Auguste Rodin

La siguiente propuesta es sobre nuestra sociedad; cualquiera que sea, para el caso.

Tiene que entenderse con la claridad meridiana que la sociedad soy yo; yo significa que soy el otro, o sea, todos, donde cada uno es parte y parte de todos los acontecimientos. Por tanto, deberíamos asumir un papel responsable en busca de un bienestar común.

Es que nos referimos a la sociedad de una manera tan abstracta que se nos olvida -o que hemos olvidado- que cotidianamente nos involucramos en cada hecho, sea o no provocado por el hombre.

Teorema de la sociedad respecto al arte.

$$\frac{SC = SE}{OA \quad Y} \\ T.E.$$

C= Sujeto creador, la persona que crea, puede ser individual o colectivo.

A= Lo que se crea, en el mejor de los casos un objeto o conjunto de ellos reconocidos como obra de arte.

SE= La persona que mira, a quien se dirige el objeto creado, puede ser individual o colectivo.

Y= Nivel evolutivo específico de una sociedad.

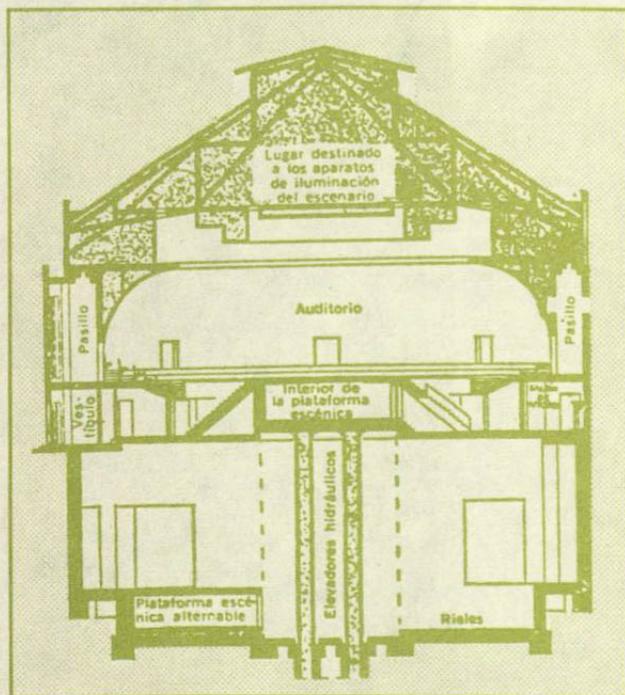
T.E.= Nivel evolutivo general del conjunto de sociedades en determinada época.

La sociedad pasa por ciclos de cambio y de acuerdo con su grado cultural (con toda la amplitud del término) manifiesta lo que sus componentes han querido hacer de ella.

Esta realidad tangible nos hace subir la cuesta con una piedra a cuestras, moldeándola y rehaciéndola constantemente; hacerla rodar y volver a recogerla para subir de nuevo en otra altura- también descender.

Estamos pues frente a una actitud que se mantiene como actividad del hombre, vida y muerte, espacio y conciencia apasionadamente creadora.

Quiero cerrar este segmento de la siguiente manera.

Bajo el título de "Una carta literaria en busca de nuevos destinatarios", Alvaro Quesada publicó en la Revista **Escena** número 18, U.C.R., 1987, una carta que don Justo A. Facio le envió al Señor Simón Eliet en Panamá, fechada 15 de junio de 1918, como respuesta a una petición suya donde le pedía información sobre el estado del teatro, la novela y la crítica en el medio costarricense.

Creo que la siguiente cita nos ayuda a comprender, con aguda observación, en la evolución de la sociedad costarricense, el acercamiento que intentamos significar al plantear nuestro tercer teorema.

"... El fenómeno es, en verdad, corriente, pues el teatro no surge en ninguna parte sino como fruto de una civilización que ha

alcanzado pleno desarrollo. -Parece necesario, en efecto, que las sociedades lleguen a la madurez, en otras palabras la edad adulta, para que los hombres preocupen por el espectáculo variadísimo que ellas ofrecen y que en el teatro ha entonces un órgano de representación proporcionado a su magnitud y complejidad".

Cuanto más nos acerquemos lúcidamente a los fenómenos artísticos, con conocimiento y desarrollo de un pensamiento crítico y humanista, estaremos contribuyendo a mejorar nuestra condición de hombres, en última instancia no podremos alegar ignorancia para esconder cualquier otro propósito, como aquellos que aumentan el bolsillo y disminuyen el concepto de la vida a fines vernáculamente utilitarios

