

DOS MUESTRAS BELGAS EN BUSCA DE NUEVOS LENGUAJES ARTISTICOS

Víctor Valembois

En el mes de octubre, habrá posibilidad de ver dos espectáculos raros. Raros por su procedencia : se trata de artistas belgas, que lamentablemente llegan poco o casi nada por este lado del Atlántico. Raros, también porque en ambos casos, son manifestaciones que ponen en duda la tradicional visión del arte.

Me refiero al *Théâtre de Banlieue* y a la *Euritmia* de Pierre Massaux. El primer espectáculo formará parte del 'Primer Festival Internacional de Teatro por la Paz'; el segundo, se presentará probablemente en el mismo mes de octubre, con apoyo de la Universidad de Costa Rica, entre otras instancias. No me toca a mí juzgar sobre la calidad estética de estos productos. Creo firmemente con Michelet, que 'ha llegado la hora del lector', en este caso del espectador. Pero por su carácter en cierto sentido marginal, me parece oportuno introducir mínimamente cada uno.

Ahora bien, para evitar el prejuicio, me limitaré primero a transcribir definiciones y referencias a su propio arte, por parte de estos dos oferentes (puntos 1 y 2). Después, y de una manera ya más subjetiva, trataré de sacar algunas conclusiones en común (punto 3).

1. El "Théâtre de Banlieue"

Se trata de un grupo creado en Bruselas, Bélgica, en 1981. De sus propios materiales transcribo los siguientes postulados :

Del programa de 'Salpicaduras' , ofrecido en San José en 1987 :

- "El teatro es un bisturí en los ojos porque cada uno, actor y espectador, revive cada vez en él el desgarramiento de su ser."

- "El objetivo de la empresa es la búsqueda de un trabajo que escape al acondicionamiento y que provenga de posiciones espirituales profundamente diferentes de aquéllas que nos revisten. Se trata de dejarse tomar por el texto del mundo. Es el fin de un orden."

- "El arte debe desprenderse de lo real exterior para consagrarse a su tarea propia que es la de revelar, de afirmar y de salvar la vida interior."

Del programa de 'Aquí no se rinde' , creado en 1988:

- "En el teatro tradicional, el texto precede al montaje. Aquí no precede nada; nuestro punto de partida es el teatro mismo, más que la palabra prehecha. (Picasso, por ejemplo, pintaba más a partir del color que a partir

del tema). Para eso utilizamos todo tipo de lenguaje artístico (expresión corporal, la voz, relaciones con los objetos, espacio y tiempo).

- "Se trata de un espectáculo teatral en el que el sonido -como las palabras, los gestos, el espacio y el tiempo- se combinan en un todo integral, con la música como parte inseparable de la actuación."

Del programa de "La Nik à Wet" , creación de 1989, a ofrecer en San José :

- "Hay un vuelco irreversible en la perspectiva : un espectáculo del Théâtre de Banlieue no es la expresión estética de temas, de ideas o de sentimientos que lo precedieron, sino una aventura en sí, intrínseca e inalienable".

- "(para este espectáculo) el Théâtre de Banlieue contó con la colaboración de un escritor y de un compositor. (...) La música se elaborará al mismo tiempo que el espectáculo. (...) Los actores volverán a fabricar cada

noche, a la vista del público instrumentos elementales de música...”

-”El resultado no será una especie de concierto dado por actores, sino una función teatral donde el sonido -al mismo nivel que la palabra, el gesto, el tiempo o el espacio- se integra en un todo, de modo que la música no podrá ser disociada del espectáculo.”

2. La “Euritmia”, de Pierre Massaux.

Se trata de un espectáculo peculiar, creado por un artista belga formado en Suiza. De sus propios materiales, transcribo las siguientes opiniones:

Sobre el origen de su expresión artística :

-”Euritmia es un movimiento artístico desarrollado por Rudolf Steiner (1861-1925), el fundador de la Antroposofía. Euritmia es (...) una nueva forma de arte que por medio de gestos controlados visualiza la calidad sonora de la música y del lenguaje. (...) Puede ser llamado ‘palabra visible’ o ‘canto visible’ “

-(del libro “La misión global del artista”, de Steiner:)
“ Euritmia es una forma artística entre danza y mimo. Este último subraya la palabra, donde ésta no resulta suficiente para expresar cierta idea; (...) La danza interviene donde la palabra falla completamente.”

De la crítica sobre el mismo espectáculo que se ofrecerá en San José :

-”” El solista belga euritmiza la música y el sonido de una forma fascinante. Las dos piezas fundamentales de la noche, los Opus 110 y 111 de Beethoven se prestaron especialmente a las habilidades y talentos artísticos, tan ricos en expresividad, del euritmista Pierre Massaux en su impresionante variedad”. (Aargauer Tagblatt, 1984).

-”La seriedad y dedicación de Pierre Massaux retuvieron el interés de la audiencia hasta el último minuto del espectáculo... El Opus 111 de Beethoven lo inspiró como para dar una solemne actuación, más que la mera visualización de notas y tonos”. (Hannoversche Allgemeine Zeitung, 1985).

3. Características en común : Búsqueda de nuevos lenguajes.

Encuentro por lo menos dos similitudes entre estos espectáculos aparentemente tan dispares. La primera apunta más bien hacia la pregunta a- cerca del por qué

del arte; la segunda visualiza la superación de las categorías en la expresión estética.

Respecto de lo primero. Ni Masseur ni Banlieue son artistas de la línea prevaleciente en los años sesenta y setenta. En estas décadas se dio la sobrevaloración de la utilidad directa del arte. Algún latinoamericano, creo, llegó a afirmar que ‘el arte debería disparar balas’. Nada de eso aquí. Las lecturas de los espectáculos se hacen más herméticas, más necesitadas de introspección, más allá de las formas y del significado -o falta de él- a primera vista. A los dos espectáculos se les podría aplicar lo que postula Banlieue : “si se desea conocer la significación (de sus obras), simplemente hay que asistir, preferentemente varias veces, porque la polivalencia del sentido invita a hacer lecturas múltiples.”

A propósito de este primer punto, es curioso establecer cierta relación con otras búsquedas aquí mismo, en

Costa Rica. También hemos tenido las olas del teatro inmediato, del teatro político, del arte directamente comprometido. Esto nos llevó a expresiones e interpretaciones demasiado masticadas, panfletarias. En la superación de este exceso se encuentran las líneas expresivas de un Rogelio López, una Cristina Gigirey o un Luis Carlos Vásquez. Precisamente, de este último aparece una entrevista en este mismo número, de la que me permito extraer dos ideas, en la línea de lo comentado: 'la belleza no excluye para nada el mensaje' y 'al movimiento teatral en Costa Rica le hace falta más demencia, más magia, más invención, para ampliar el marco estético de los contenidos'.

Respecto de la segunda similitud entre Banlieue y Massaux, apuntada más arriba. Ambas investigaciones se sitúan en una línea iconoclasta, y por eso generalmente incomprendida, de tirar por la borda las tendencias 'clásicas' -impuestas desde Aristóteles pasando por la Retórica- de encasillar el arte en compartimentos fijos. Que ¿dónde empieza la tragedia y termina la comedia?, que la pintura y el piano no tienen nada que ver uno con otro, etc. son percepciones con las que ni Massaux ni Banlieue estarían de acuerdo.

Como la Commedia dell'Arte medieval-renacentista, el arte expresionista y otras tendencias contemporáneas, ambos postulan una ruptura con las

categorías expresivas 'fijas', tan inamovibles como inconfundibles. De allí el nexos, el 'puente' entre música y expresión corporal, la alianza mimo-danza-música en Massaux; de allí el crisol de recursos y materiales en Banlieue. En el primer caso, el profeta, el teórico ha sido el citado Steiner; para el segundo, hay antecedentes en Grotowski y otros, incluso no europeos.

Repito, no me toca a mí juzgar. Pero interpreto que se trata de tendencias por lo demás inevitables, por dos razones. Por una parte, asistimos a la superación de la dicotomía 'occidente-oriente' en la creación de una cultura cuyos límites se confunden con el mundo. Por otra parte, la tecnología, (que por de pronto provocó la tendencia planetaria recién descrita), conllevó también el fin de civilización basada en la palabra (del 'Verbo' del Génesis a lo que Mc Luhan llamaba 'la era de Gutenberg'). Vamos hacia una convivencia (inevitable?) con base en la imagen. Y retomo, curiosamente, la entrevista a Luis Carlos Vásquez: "¿Cuántos años se veía el teatro desde la literatura, ni siquiera desde el conflicto dramático?". En definitiva, tanto el Théâtre de Banlieue, como la Euritmia de Pierre Massaux, acertados o equivocados, presentes en San José dentro de poco, han de ser interpretados y valorados como fórmulas de búsqueda de la expresividad humana contemporánea.

SUSCRIPCION
(2 números anuales)

herencia

PROGRAMA DE RESCATE Y REVITALIZACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Nombre: _____

Dirección: _____

Apartado: _____ Teléfono: _____

Cheque a: Universidad de Costa Rica.
 ₡350 suscripción anual en Costa Rica.
 \$10 suscripción anual internacional.

Dirección: Universidad de Costa Rica.
 Vicerrectoría de Acción Social.
 San Pedro de Montes de Oca. San José, Costa Rica.
 O directamente a los teléfonos: 25 6950 o 25 91 75.