

Proceso de una nueva dramaturgia desde “La tienda de pan” de Bertolt Brecht.

MARIANA SAPIENZA BIANCHI

mbsapienza@gmail.com

Universidad Estatal Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP - Brasil.

CARLOS EDUARDO CÁRDENAS AVELLA

carloscardenas@uan.edu.co

Universidad Antonio Nariño - Colombia

Resumen

Este proyecto dramático es necesario ponerlo desde el quehacer práctico del maestro artista y su contexto de trabajo artístico para exponer el proceso de creación dramática a partir del texto brechtiano “La Tienda de Pan”. Como primera medida, vamos a presentarlo dentro del contexto histórico en que fue escrito, en Alemania de 1930, justo antes de la toma del poder por los nazis. Luego, debatiremos algunos puntos fundamentales de la dramaturgia de Brecht, como sus métodos de trabajo, la función de la fábula en su dramaturgia y la concepción dialéctica del texto. En un segundo momento, haremos la exposición de nuestra metodología de trabajo y presentaremos lo que hemos alcanzado hasta el momento. Para el acercamiento a

la obra y generar las primeras lecturas, se hizo la convocatoria de artistas escénicos de Latinoamérica de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador. La maestra Mariana Sapienza, (Brasil) propone hacer una nueva dramaturgia a partir de “La Tienda de Pan”, de Brecht, acompañada de la maestra Gabriella Rodrigues, (Brasil) y el maestro Carlos Cárdenas, (Colombia). En nuestro contexto como maestros artista se establecen reuniones virtuales, registradas con actas que dan cuenta de los procesos y tareas a realizar. Se hace la primera lectura a nivel individual y se elaboran escritos con impresiones y el impacto del escrito. Registrando los niveles temáticos a través de las escenas por los personajes, llegamos a puntos comunes y desacuerdos donde se entraron a dialogar para tomar decisiones a los procedimientos de intervención del

texto y se dispone a repartir tareas para entregar del próximo encuentro.

Seguimos en un proceso escalonado en busca de lo trascendental de la obra y los puntos de importancia para la intervención del escrito. Se hacen lecturas: el poema “Refugio Nocturno”, de Bertolt Brecht (1931); por supuesto el texto base, “La Panadería”, y varias fuentes guía, como “La adaptación dramática” de Eliecer Cantillo, donde el autor nos propone temas para acomodar el texto. Además, la lectura sobre las etapas de una puesta en escena según Berliner Ensemble.

Abstract

Brecht's theater is still current and, to analyze it, it is necessary to put it in its own historical context and draw conclusions for our time. In this presentation, we are going to discuss the process of dramaturgical creation based on the Brechtian text “The Breadstore”. As a first step, we are going to present it within the historical context in which it was written, in Germany 1930, just before the Nazis took power. Then, we will discuss some fundamental points of Brecht's

dramaturgy, such as his working methods, the function of the fable in his dramaturgy, and the dialectical conception of the text.

In a second moment, we will present our work methodology and what we have achieved so far. To approach the work and generate first impressions, a call was made for performing artists from Latin America from Colombia, Brazil, Peru and Ecuador. The teacher Mariana Sapienza, (Brazil) proposes to make a new dramaturgy based on "La Tienda de Brecht", by Brecht, accompanied by the teacher Gabriella Rodríguez, (Brazil) and the teacher Carlos Cárdenas, (Colombia). Virtual meetings were established, recorded with minutes that account for the processes and tasks to be carried out. The first reading is done on an individual level and writings are made with impressions and the impact of the text. After registering the thematic levels through the scenes by the characters, we reached common points and disagreements, which then entered into a dialogue and we made decisions about the intervention procedures of the text as well as distributed tasks to be delivered at the next meeting.

We continue in a staggered process in search of the transcendence of the text and the points of importance for the intervention of the text. Readings were made: the poem "Night Refuge", by Bertolt Brecht (1931); of course the base text, "The Breadstore", and several guide texts, such as "La adaptación dramática" by Eliecer Cantillo, where the author proposes themes to accommodate the text. Also, reading about the stages of a staging according to the Berliner Ensemble.

Palabras clave

Bertolt Brecht, teatro épico, Nueva dramaturgia

Keywords

Bertolt Brecht; Epic Theatre; New Dramaturgy

Introducción

Brecht nunca escribió un manual ni una guía para "enseñar" sus propuestas de Teatro Épico. Nuestra tarea es, entonces, descubrir herramientas de trabajo brechtianas y aplicarlas en ejercicios prácticos de creación dramática.

Nuestro trabajo tiene como punto de partida las siguientes preguntas: ¿Qué podemos aprender con los textos de Brecht en relación a la dramaturgia? ¿Cómo podríamos nosotros hacer una adaptación dramática de un texto fragmentario escrito en Alemania en los años 1930? ¿Cuáles serían las tareas necesarias para mantener la potencia y la precisión de los materiales de "La Tienda de Pan"? ¿Crear una dramaturgia totalmente nueva desde América Latina y desde nuestro momento histórico? A partir de esas preguntas, el equipo dramático, compuesto por tres personas, empezó su trabajo de estudio teórico y práctico, para analizar "La Tienda de Pan", verificar su actualidad y sacar los elementos fundamentales para la creación de un nuevo texto.

Objetivos

Objetivo General:

Crear una dramaturgia inédita, en un equipo colaborativo internacional.

Objetivos específicos:

Analizar los presupuestos de creación dramáticos brechtianos;

Debatir la actualidad de “La Tienda de Pan” de Brecht;

Desarrollar un trabajo colectivo crítico e internacional, desde un contexto como maestros artistas suramericanos.

Marco Teórico

Colección del teatro universal - Teatro Completo Bertold Brecht titulado La Panadería Turandot o El congreso de los intelectuales de la editorial Nueva Visión (1972) Buenos aires – Argentina: Comprender a partir del estudio de análisis del texto las estructuras de la dramaturgia brechtiana y las intenciones del autor al escribir esta su obra inconclusa.

La acomodación dramática de Eliecer Cantillo: este autor nos muestra una propuesta sobre la acomodación dramática de un texto dramático a una intervención consiente a otro texto dramático, sin que se pierda la esencia, el conflicto y las relaciones que afectan a los personajes.

Las etapas de una puesta en escena según Berliner Ensemble, capítulo dos: Este documento nos da los puntos predominantes para dar un orden

consecutivo de como se debe abordar el texto e intervenirlo con tareas puntuales para la construcción hacia una nueva dramaturgia. que hace referencia al análisis del texto y estas indicaciones es el que nos da el norte para el trabajo del equipo de dramaturgos dividido de la siguiente forma: a) Establecer los conocimientos e impulsos sociales validos que transmite el drama, b) resumir el argumento o trama en media pagina, c) subdividir en sus diferentes acontecimientos, d) determinar los puntos de giro, es decir aquellos incidentes que determinan el progreso de la acción, e) buscar el nexo entre los acontecimientos y su estructura, f) Estudiar los medios y vías que harán fácilmente la narrable la trama, determinando el significado social.

De Bertolt Brecht: **Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe.** Band 10.1: Stücke 10: Stückefragmente und Stückprojekte. Teil 1; y **Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe.** Band 10.2: Stücke 10: Stückefragmente und Stückprojekte. Teil 2. Esos dos libros son parte de una colectánea comentada del trabajo de Brecht y presenta no sólo el material

completo y original de “La Tienda de Pan”, sino también los comentarios de los editores y una presentación del material. Esos dos libros son de fundamental importancia porque, en español, sólo tenemos disponible una versión reducida de “La tienda de pan”.

Sobre la dramaturgia brechtiana: Rüclike-Weiler, Käthe. Die Dramaturgie Brechts: Theater als Mittels der Veränderung; White, John. Bertolt Brecht’s dramatic theory; BARNETT, David. Brecht in practice: theatre, theory and performance. Esos tres autores, grandes especialistas en el teatro brechtiano, presentan al lector interesado las principales características de la dramaturgia de Brecht, en relación con su trabajo práctico en el teatro. Son fundamentales para una comprensión más profunda en el teatro épico, más allá de categorías formalistas y estereotipadas. Nos presentan el teatro épico en su complejidad y cómo se relaciona con la sociedad, de manera crítica y viva.

Planteamiento del problema

Este proyecto dramaturgico se propone desde una necesidad de entender que ocurre en nuestro contexto como maestros

artistas en el entorno suramericano y cuales son la posibilidades de develar esa problemática social político que nos tiene en una situación de desigualdad y no equidad tanto en lo social y lo político en una región convulsionada por los cambios de un nuevo mundo que se presenta sin muchas esperanza y como desde el arte escénico puede proponer un camino para entender, asimilar y reflexionar sobre nuestro papel como ciudadano y artista de nuestra américa. Por eso se crea este colectivo artístico internacional para dejar plasmado no solo en el texto dramático sino en una puesta en escena rica en recursos, ágil en su ritmo y arriesgada en su mensaje. La metodología que se está llevando a cabo es desde el trabajo colaborativo en tres departamentos que se establecieron: El departamento de producción, responsable del ordenamiento en la gestión, promoción y divulgación de este proyecto, el departamento música, que está trabajando en los procesos de creación muy de la mano con el departamento de dramaturgia, aportando y sugiriendo rutas efectivas a nivel sonoro y la musicalización de la obra, por último, el departamento de dramaturgia, encargado de sentar las bases en lo escritural escénico

para su puesta en escena. Esta metodología es coordinada con encuentros semanales programados de cada departamento entregando informe a través de actas que consignan el proceso de creación y después en reunión general con todo el equipo se dialogue con el objetivo de llegar a acuerdos para dar una estructura sólida al proyecto escénico.

Para el proceso de trabajo, hemos desarrollado diversas posibilidades de actualización de la obra “La Tienda de Pan”. Pero, al final, hemos percibido que más que actualizar la obra, sería necesario construir una nueva, utilizando elementos anteriores y yuxtaponiendo con otros, particulares de nuestra realidad. Es importante resaltar que “La Tienda de Pan”, llamada por Brecht como un material del “más elevado padrón técnico”, un ejemplo para el teatro del futuro, nunca fue finalizada por él. De hecho, Brecht la abandonó en el medio del proceso. Sin embargo, el dramaturgo alemán sí utilizó diversos temas y formas desarrollados en “La tienda de pan” en sus trabajos posteriores, como en las dramaturgias “La Santa Juana de los Mataderos”, “La Decisión” y en la película

“Kuhle Wampe”. Entonces el equipo de dramaturgia se ha preguntado por qué él nunca la finalizó, que habría Brecht considerado útil y que es lo que se podría quitar del texto. Así, desde la multiplicidad de temas presentes en “La Tienda de Pan”, escogemos los que nos parecían más urgentes y también más próximos de nuestra realidad, dejando otros temas fuera de nuestro trabajo. Esa decisión ha posibilitado al grupo dramático profundizar en un sólo aspecto presente en la obra, la lucha de los desempleados por pan y trabajo en el contexto de la crisis capitalista.

Conclusiones.

Desde la práctica de escritura teatral y los estudios y discusiones teóricas, hemos podido verificar que el trabajo con materiales brechtianos revela, sobre todo, un método de trabajo, y no un camino formal de elaboración teatral. Eso significa que Brecht, en “La Tienda de Pan” (pero también en otros materiales) nos ofrece caminos para la reflexión crítica sobre el teatro y su relación con la sociedad, que

van mucho más allá de una solución estetizante del teatro épico. Así, lo fundamental no es añadir propuestas formales abstractas, por ejemplo, cuando pensamos en la mirada directa hacia el público, la eliminación de la cuarta pared o el uso de canciones; pero sí el análisis de concreto de nuestro propio momento histórico, buscando su significado dentro de la realidad de Nuestra América en el siglo XXI. Las soluciones formales, por lo tanto, se vuelven más herramientas de comunicación hacia el público y menos una categoría estética de teatro épico. En ese sentido, el trabajo de investigación y creación dramaturgica camina en una doble vía: la vinculación con la realidad y la creación estética, una en relación directa con la otra.

Una nueva dramaturgia para la puesta en escena: Una de las conclusiones de la fase inicial, es el proceso creativo en un el contexto como maestros artista desde lo colectivo de la entrega sobre una nueva dramaturgia a partir de la reescritura del texto dramático “La tienda de pan” llevándola desde nuestra américa contemporánea y su evidente exposición de lo político y social que lo enmarca en

una problemática particular de la región. Es de anotar que esta investigación se soporta sobre el estudio de la dramaturgia brechtiana, para ir en busca de una dramaturgia propia latinoamericana pensando las estructuras que la componen desde nuestro oficio como dramaturgos de la región.

Referencias

Barnett, D. (2015). *Brecht in practice: theatre, theory and performance*. Londres, Reino Unido: Bloomsbury.

Cantillo, E. (2000). *Apuntes sobre la adaptación Dramática*.: Academia Superior de Artes de Bogotá : Alcaldía Mayor de Bogotá. Santafé de Bogotá.

Brecht, B. (1999). *A Compra do Latão (1939-1955)*. Lisboa, Portugal: Vega.

Brecht, B. (1998). Etapas de una puesta en escena según el Berliner Ensemble. *Revista de la Asociación de Directores de Escena de España*, (70-71), 168. Madrid, España: ADE Teatro.

Brecht B. (1997). *Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Band*

10.1: *Stücke 10: Stückefragmente und Stückprojekte. Teil 1.* Frankfurt am Main, Alemania: Suhrkamp Verlag.

Brecht, B. (1997). *Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. Band 10.2: Stücke 10: Stückefragmente und Stückprojekte. Teil 2.* Frankfurt am Main, Alemania: Suhrkamp Verlag.

Brecht, B. (1972). *Teatro Completo 15: La Panadería; Turandot o El congreso de los intelectuales.* Buenos Aires, Argentina: Nueva Visión.

Carvalho, S. Brecht e a dialética. In: Almeida J.; Bader, W. (2013). *Pensamento alemão no século XX.* Vol. III. São Paulo, Brasil: Cosac Naify.

Rülicke-Weiler, K. (1968). *Die Dramaturgie Brechts: Theater als Mittels der Veränderung.* Berlin, Alemania: Henschel Verlag.

White, J. (2004). *Bertolt Brecht's dramatic theory.* New York, Estados Unidos: Camden House.