

EL PROCESO DE MONTAJE DE LA OBRA"UTOPÍA" DE CARLOS DÍAZ ORTEGA

Informe académico que presenta Belem Patricia Cáceres Martínez para obtener el título de

Licenciada en Literatura Dramática y Teatro

Asesor: Mtro. Carlos Díaz Ortega

Sinodales:

Dr. Miguel Escobar Guerrero Mtro. Ricardo García Arteaga Aguilar

Lic. Rosa María Ruíz

Prof. Roberto Juan Morán Gómez

UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Índice

Introducción	4
1. Marco teórico.	8
1.1 Estilos dramáticos	8
1.1.2 Realismo brechtiano	11
1.2 Técnica teatral de Bertolt Brecht	15
1.3 Concientización y liberación. Paulo Freire	27
1.4 Relación entre Bertolt Brecht y Paulo Freire	31
2. "Utopía" de Carlos Díaz	34
2.1 Trabajo de mesa	34
3. Presentación	90
3.1 Lo que pasó con el público	92
Apéndice	95
Conclusiones	102
Bibliografía	104

Introducción

A lo largo de mi recorrido por las clases de la carrera de Literatura Dramática y Teatro me encontré con un amplio marco de asignaturas que abordan materias tanto prácticas como teóricas. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad de estar en diferentes áreas, como en actuación, dirección y escenografía, dando como resultado el conocer de manera general todas las posibilidades de especialización que existen en la carrera. Por la diversidad que nos ofrece el Colegio ahora puedo manejar algunos de los términos de esas diferentes áreas.

Por lo general, las asignaturas teóricas suceden en el salón de clase y las prácticas en las aulas-teatro de la facultad, no habiendo unión entre éstas; pareciera que se habla de dos temas diferentes. Lo que resulta es que a la hora de montar una obra se da por entendido que la teoría correspondiente ya se vio y por tanto se aplicará en el montaje. Por ejemplo, recuerdo que en una clase nos dejaron leer *Un actor se prepara* de Constantin Stanislavski; nunca comentamos el libro en clase, nunca llevamos un ejemplo del libro a un ejercicio práctico y sólo hicimos un trabajo final de diez cuartillas para calificar el semestre. El resultado de esto es que en muchos de los montajes de la facultad no se encuentra unidad: ni en el estilo, ni en la dirección escénica, ni en la actuación, ni en la puesta en escena.

Al término de los dos años de tronco común, me decidí por la Actuación. Anteriormente, ya había trabajado como actriz en el bachillerato; pero al estar en la compañía *Teatrarte* del CCH Sur, mi acercamiento al Teatro fue más constante. Mi interés por la actuación creció considerablemente y así permaneció en el transcurso de la carrera. Respeto el

trabajo del director y del dramaturgo, pero mi pasión es estar arriba del escenario, comunicándome con el público.

Así, me dediqué los últimos dos años de la licenciatura a seguir formándome como actriz, alimentando mis conocimientos y llevándolos al escenario. A casi un semestre de terminar la carrera, pensé que no había visto todo lo relacionado con el Teatro, ni con la Actuación, ni con los diferentes Estilos Dramáticos; de ahí, mi entusiasmo por aprender más sobre el tema de realismo brechtiano.

Sabemos que Bertolt Brecht y su propuesta teatral conocida como realismo épico son importantes para la historia del teatro universal. Brecht es una figura primordial porque, como dramaturgo y teórico, tuvo gran participación en el teatro contemporáneo y el influjo de sus ideas estéticas y sociales sigue siendo vigente. El teatro brechtiano quiere mostrar la sociedad de hoy y manifestar los problemas que dividen al mundo actual; su finalidad no es cautivar o "adormecer" al público sino despertarlo, obligarlo a hacerse las preguntas que no se ha hecho, despertar su pensamiento, su reflexión para que finalmente llegue a la acción transformadora; la idea de Brecht es asignar al teatro una función social.

Este tema lo estuve trabajando desde séptimo semestre, no en una asignatura ordinaria ni obligatoria de la carrera, sino en un curso extracurricular que seguí de manera voluntaria con un grupo de compañeros, algunos ya egresados. No esperamos ninguna calificación, participamos por gusto y nos comprometimos; situación que en materias curriculares a veces no ocurre con algunos compañeros que sólo asisten a clase por obtener una calificación, siendo poco responsables.

Este curso estuvo dirigido por el Maestro Carlos Díaz Ortega, durante el ciclo escolar 2007-1/2007-2. Su propuesta fue dar continuidad al ciclo anterior

de Actuación VI (en donde vimos la teoría y práctica del realismo stanislavskiano) impartida por él mismo, ahora abordando la teoría de Brecht como base y apoyando su contenido con algunos otros teóricos, para concluir la investigación y el trabajo, con una representación escénica.

En estas clases se trabajaron los temas de manera detallada, de tal forma que pudimos entender conceptos como "distanciamiento", "rompimiento brechtiano", etc., y no sólo, como comúnmente se manejan en la cotidianeidad de los pasillos de nuestra carrera: con simpleza o erróneamente. Por esto, nuestra búsqueda en la teoría de Brecht fue ir más a fondo de lo que popularmente se conoce de él, para poder aplicar su técnica al montaje.

La importancia de seguir todo un ciclo escolar a Bertolt Brecht, apoyándonos en otros teóricos como Paulo Freire, y tomarlos como base para el montaje de la obra "Utopía" (misma que escribió el Mtro. Carlos Díaz Ortega), radica en el hecho de que las teorías de Brecht reflejan la situación de la sociedad actual y siguen siendo vigentes. Podemos aplicar estas teorías a lo que está pasando en nuestra sociedad y mostrarlas con nuestro trabajo; lo cual significa comprometernos con nuestra labor política dentro del teatro.

Con labor política, me refiero al deber y responsabilidad que tenemos quienes estudiamos teatro y pretendemos ser unos profesionales del mismo. Somos comunicadores; mostramos y sugerimos. Por tanto, el compromiso de elegir qué queremos decir con el teatro, qué estamos haciendo, con qué fin presentamos algo y a quién, es pensar este compromiso con nosotros mismos y con el teatro; ser consciente de que nuestra labor también es para otras personas.

Ahora sé que mi papel como actriz va más allá de sólo decir un texto; es estar involucrada al cien por ciento. Esto implica estar comprometida con lo que estoy haciendo y diciendo, cuestión que debería esperarse de todo artista:

el compromiso con su quehacer, con lo que se quiere comunicar, con la palabra y hasta con la vida. No es hacer teatro sólo por hacerlo, "porque se conmemora a Henrik Ibsen y hay que montar sus obras", o porque "sólo tengo dos actores y tengo que buscar una obra de acuerdo a mi grupo y venderla a escuelas", sino buscar lo que realmente necesita ese público, la sociedad.

Por esta razón, pretendimos hacer el montaje con un rigor elevado de investigación y trabajo, digno de octavo semestre. Mediante esta obra, pretendimos contarle al público una historia que le mostrara algo sobre la marcha del mundo y que la reflexionara; que permaneciera como espectador y fuera capaz de analizarla, que saliera del teatro haciéndose preguntas; aunque sabemos que el teatro siempre es y será un riesgo.

La finalidad de escribir sobre el proceso en un Informe Académico es mostrar: cómo se construyó la obra "Utopía", cómo utilizamos la técnica teatral de Bertolt Brecht, así como poner a pensar y reflexionar a sus lectores.

Así pues, en este Informe Académico describiré el proceso del curso: las lecturas y comentarios sobre algunos aspectos teóricos; la construcción de la obra; y cómo utilizamos la parte teórica en el proceso. En fin, creo que en este Informe estará encerrado no sólo el trabajo del último año, sino el realizado durante toda la carrera.

Este proceso me da la oportunidad de acercarme a la titulación mediante una Puesta en Escena; medio que me parece pertinente para los que estudiamos Actuación.

1. Marco teórico

1.1 Estilos dramáticos.

Desde el inicio de la carrera, escuché varias versiones de lo que son los estilos dramáticos. De una manera general, me enseñaron en las clases que el estilo es una manera, un modo, una forma, una práctica, costumbre o moda. La manera de escribir o de hablar de una persona, el carácter propio que da a sus obras el artista. Dos profesores coincidieron en su definición de estilo, de forma sencilla, me dijeron que era la manera de ver las cosas del autor.

Buscando apoyos en los libros para la definición de estilo, encontré las siguientes versiones: Flaubert dijo: "Estilo es una manera de ser", Stendhal dijo que "consiste en añadir a un pensamiento dado todas las circunstancias calculadas para producir el efecto que este pensamiento pudiera producir", Pérez de Ayala escribió que "El estilo es el hombre y algo más: la raza, la tradición, la época, el alma y el tiempo. Sin la conjunción de estos valores no hay estilo que valga. No hay estilo musical, ni arquitectónico, ni siquiera literario, ni pictórico, ni escultórico, ni estilo indumentario" la serio de estas conjunción de estos valores no la serio que valga. No hay estilo musical, ni arquitectónico, ni siquiera literario, ni pictórico, ni escultórico, ni estilo indumentario" la serio de estas conjunción de estos valores no la serio que valga. No hay estilo musical, ni arquitectónico, ni siquiera literario, ni pictórico, ni escultórico, ni estilo indumentario" la serio de estas conjunción de estos valores no la serio que valga. No hay estilo musical, ni arquitectónico, ni escultórico, ni estilo indumentario" la serio de estas conjunción de estas con

Aunque estas definiciones son muy interesantes y variadas, finalmente decidí quedarme con la de mis profesores, y todos en la clase concordamos con que el estilo es una manera de ver las cosas. Así, Luisa Josefina Hernández dijo que a estas formas de ver las cosas les llamaría realismo, idealismo y grotesco.²

¹ Abreu, Gómez Emilio. *Discurso del estilo*. México: UNAM, 1963, p. 40.

² Nota tomada de la clase de Teorías dramáticas I impartida por el Lic. Fernando Martínez Monroy, 2005.

Como nosotros pretendimos hacer una obra de realismo brechtiano, vimos primero qué es realismo. En historia de la literatura universal se define como:

El realismo se esfuerza en reproducir fielmente las cosas tal como son o se presentan. Esto no impide que los autores realistas escojan determinados objetos con preferencia a otros. Por eso el realismo presenta infinitos grados, y puede ser sano o malsano, según la moralidad de lo que exprese. El Realismo en general es el principio mismo proclamado por los románticos de inspirarse directamente en la naturaleza.³

En literatura universal encontré:

Las nuevas manifestaciones literarias que tornan caducos los principios que empezaron a tener vigencia hacia 1800, pueden ser ligadas, con más o menos rigor, a eso que se llama Realismo, tendencia hacia la expresión directa de lo real, que consiste fundamentalmente en la subordinación, por un aparte, del estilo a lo narrado y, por otra, de todos los elementos del contenido a las condiciones de la realidad.

El arte realista es "impersonal": el escritor, en contraste con el subjetivismo romántico, suprime su "yo" de todo lo que escribe y se mantiene impasible ante la realidad que copia. Es "exacto": no anticipa nada que no pueda ser probado, todos los epítetos están calculados y los sentimientos son sometidos a una especie de análisis químico. Posee "el culto de la forma": el lenguaje debe ser trabajado laboriosamente hasta que exprese con exactitud la realidad. Características de la tendencia realista en el relato son: el ambiente local, la descripción de sucesos y costumbres contemporáneos, la afición al detalle más mínimo, al espíritu de imitación fotográfica, la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales.⁴

También busqué en un libro de Historia del arte: "Posición estética que toma por modelo a la realidad, tratando de interpretarla fielmente". Así, encontré concordancia en la definición del realismo como lo que trata de imitar o copiar la vida cotidiana. En teatro, equivaldría a mostrar en un escenario sucesos lo más parecidos a la vida real.

³ Zorrilla, de San Martín Juan. *Historia de la Literatura Universal*. 5ª ed. Santiago Chile: Nacimiento, 1940, p. 538.

Montes de Oca, Francisco. *Literatura Universal*. 23ª ed. México: Porrúa, 1980, pp. 261 y 262.

⁵ Lozano, Fuentes José Manuel. *Historia del arte*. México: Continental, 1976, p. 505.

Realismo debería ser algo bastante simple definir. Una obra realista se escribe en el lenguaje familiar. Los personajes hablan en forma natural y su psicología es la psicología de los hombres y las mujeres tal como la entendemos hoy. En la obra realista, las cosas parecen sucederle a le gente en una forma tan natural sobre el escenario, como plausible e inevitablemente podrían acontecer en la vida real. El realismo tiene ante sí dos difíciles tareas. Una, alcanzar la elevación de espíritu y de expresión, y otra, obtener un incitante efecto dramático sin violar la sensación de naturalidad.⁶

En varios de mis montajes a lo largo de la carrera, me pidieron obras y actuaciones de estilo realista y me daban como base la teoría de Constantin Stanislavski. Tenía que utilizar el *si mágico*, la *verdad escénica* y la *memoria de las emociones*, entre otros términos, para dar una adecuada actuación.

Mi papel como actriz al representar estos personajes era hacerlos lo más parecidos a las mujeres de la vida real: su psicología, su caracterización física y su ambiente. Yo *era* el personaje, no se me permitía hablar de éste como si fuera otra persona: éramos uno mismo. Tenía que identificarme con mi personaje y justificarlo en todo momento. En las situaciones que me parecían lejanas o que no había vivido, tenía que utilizar el *si mágico*: "que haría yo *si* estuviera en esta situación", "cómo reaccionaría *si* me pasara esto".

Era buscar estímulos para reaccionar de la manera más realista posible. "En nuestro arte debe vivirse la parte en todos los momentos en que se actúa, en todo tiempo y cada vez". Las cosas tenían que *pasarme* a mí para que el espectador viera y creyera que el personaje y yo éramos la misma persona.

Para que mi actuación fuera realista, me pedían reproducir sentimientos que había experimentado, hacerlos honestamente y creer en ellos con sinceridad, utilizando mi memoria de las emociones, recordando esas

-

⁶ Macgowan, Kenneth y William Melnitz. *Las edades de oro del teatro*. México: Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 236 y 237.

⁷ Stanislavski, Constantin. *Un actor se prepara*. México: Diana, 2002, p. 16.

situaciones que me provocaron alegría o tristeza, risa o llanto, reproducir esas imágenes y traerlas a la escena que estoy representando.⁸

Así como la actuación, la escenografía, vestuario y maquillaje tenían que ser lo más parecidos a la realidad. Este realismo es el que hice en varios de mis montajes durante la carrera. Sin embargo, para el trabajo del que me ocupo en este informe, utilizamos el realismo brechtiano, que aunque sea realismo es completamente diferente al ya mencionado.

1.1.2 Realismo brechtiano.

Se menciona en algunos libros como realismo épico. Sabemos que "género épico" se deriva de la división aristotélica de la literatura en tres estilos: lírico, dramático y épico. Para el griego, éste último relata sucesos reales o imaginarios que le han ocurrido al poeta o a otra persona, y su forma de expresión siempre es el verso. Si nos basáramos en esto no podríamos hablar de realismo épico, para evitar referencias inapropiadas necesitamos otras definiciones.

Jacques Desuche nos ayuda entender por qué tiene este título de realismo épico con esta definición:

Es –como dice Alain- lo que se lanza hacia delante. Se comprende pues la forma de relato. Lo épico emplea naturalmente este artificio para describir lo que no sucede. Y en este movimiento mismo, encontramos el alma de la epopeya. Los imitadores del género Votaire se equivocaron totalmente, buscando lo épico en la grandeza de los acontecimientos, en cambio lo épico se encuentra en los pulmones y en la sangre, en esta vida que sólo aspira a perderse, y a dominar la desesperación y a sobrepasarla. Lo que Brecht ha vuelto a inventar, es precisamente esta función épica (y no psicológica o puramente moral) del coro. 9

⁸ *Ibidem*. Pp. 111-144.

⁹ Desuche, Jaques. *La técnica teatral de Bertolt Brecht*. Barcelona: Oikos-Tau, 1963, p. 89.

Piscator, vinculado a las luchas de la clase obrera, comenzó distinguiendo entre el trabajo del artista y la parte de responsabilidad que puede asumir en la dirección de la ciudad. Sin embargo, no tardó en convencerse de que para el hombre de teatro son inseparables ambas actividades, de que el arte no tiene finalidad en sí mismo, de que sólo es un medio, de que el propósito del teatro consiste es ser político.

Piscator es, con todo, el heredero de las dos grandes escuelas teatrales alemanas en la medida en que su visión de la realidad social está teatralizada hasta el límite, y la teatralización sirve para la comprensión de la realidad. Su aportación, en todo caso, fue decisiva. Con su reflexión, con su práctica, contribuyó a imponer el principio de un teatro épico. 10

Bertolt Brecht resumió toda su actitud diciendo, "el Drama, desde Diderot hasta Ibsen, constituye una época completa, y ahora tenemos que ir a otra parte no sólo por haber agotado los recursos de la técnica sino también porque el hombre y la sociedad han cambiado." El resultado de esto fue el teatro épico, del que Brecht fue el líder teórico y cuya rápida expansión en la Alemania anterior a Hitler ocasionó la más minuciosa revisión de los valores dramáticos.

La intención del teatro épico fue la de ser esencialmente narrativo, de relatar sucesos, utilizando el teatro como un medio más efectivo de presentación. Fue así, desde el principio, una combinación de lo dramático y de lo narrativo. Brecht combina lo lírico también, fundiendo así los tres elementos y haciendo cualquier definición del teatro épico como tal, carente

¹¹ Lewis, Allan. *El teatro contemporáneo*. México: Imprenta universitaria, 1957, p. 87.

¹⁰ Mignon, Paul-Louis. *Historia del teatro contemporáneo*. Madrid: Guadarrama, 1973, p. 187.

por completo de significado. La función principal del término es establecer una forma teatral distinta, para distinguirla de lo romántico o de lo realista. 12

La pieza épica no presenta, pues, una acción que arrastraría al público a identificarse con los personajes, sino una crónica, una serie narrativa, en efecto, "de imágenes de la vida social", características del problema estudiado, y cuya sucesión ofrece el significado, subrayado por canciones o textos proyectados y elementos decorativos simbólicos, Realismo y lirismo, verbales y plásticos, alternan y acaban por mezclarse en la obra de arte¹³.

El propósito del teatro épico fue presentar hechos históricos; una exposición de temas contemporáneos en que el público se sintiera impulsado a colocarse "en un extremo", a juzgar los sucesos. "Fue un teatro-tribunal, un teatro-arma, un teatro utilizado como vehículo de educación de las masas." ¹⁴

Trata de inducir en el espectador más la actitud de un observador alerta que la de una persona hipnotizada que busca ser invadida por el espectáculo. Quiere que su público use su juicio crítico y finalmente su capacidad de actuar y no que se sienta atraído por un "sentimentalismo", ni que se identifique con sus personajes.

Este estilo de Brecht está íntimamente relacionado con lo que él tenía que decir y es la marca de su contribución como artista. Brecht siguió más los principios estéticos del teatro chino y japonés que la estética aristotélica. Brecht evita el "suspenso", su objetivo dramático no es la emoción sino la comprensión. Se dice que él quiere que su público reconozca su lugar en la sociedad y cómo (el público) pude contribuir al cambio social. ¹⁵

En "El pequeño organón" Brecht comparó la visión que debe ofrecer el espectador con la que tuvo Galileo al considerar una lámpara oscilando. A él le sorprendieron las oscilaciones como un fenómeno inesperado e inexplicado,

¹² Lewis, Allan. El teatro contemporáneo. P. 88.

¹³ Mignon, Paul-Louis. Historia del teatro contemporáneo. P. 192.

¹⁴ Lewis, Allan. Op. Cit. P. 89.

¹⁵ Clurman, Harold. *Teatro contemporáneo*. Buenos Aires: Troquel, 1972, p. 77.

lo que le permitió descubrir las leyes de ese movimiento. Esa mirada tan difícil como fructuosa es la que debe provocar el teatro al recrear imágenes de la vida social.

La mirada "extraña" de Galileo, se la dará al espectador de teatro la forma épica. En su base, el "distanciamiento", el aprovechamiento de cierto número de medios de composición dramática, de escritura, de técnica representativa, para que el público, "mirando" lo que pasa en la escena, esté constantemente en disposición de juzgarlo y de sacar una lección, a veces contraria a las apariencias. ¹⁶

Las obras de carácter épico tienen una función didáctica, una acumulación de sucesos reales, una demostración de tipo escolar, y su impacto teatral puede ser tan estimulante como revelador.

Piscator había transformado drásticamente el antiguo marco del teatro. Las escenas rápidas, cortas, se levantaron de la orquesta, fluyeron de los laterales y de los pasillos; placas, señales, gráficas y posters, indicaban lo que iba a pasar en la escena; se pasaron películas en una pantalla, interrumpiendo el desarrollo de la acción, pero proveyendo una mayor información sobre el desarrollo del drama. Piscator fue desterrado después de la subida de Hitler al poder, perdió su entusiasmo y decayó en la rutina de la enseñanza académica. Brecht, sin embargo, a pesar de catorce años de forzosa residencia en el extranjero, nunca cesó de buscar nuevos horizontes en el teatro, ni dejó de escribir sus obras.¹⁷

Así Brecht ocupó estos recursos. Los cambios en el tiempo y lugar a través de la obra se indicaban por medio de proyecciones, efectos de luz, carteles o simplemente por comunicación directa con el público. En algunas de sus obras utilizaba escenografía china pues había quedado impresionado por la sencillez y la capacidad simbólica del teatro oriental.

¹⁶ Mignon, Paul-Louis. Op. Cit. P. 191.

¹⁷ Lewis, Allan. *Op. Cit.* Pp. 92 y 93.

Las obras escenificadas en este estilo requieren música, luz, sonido y aparatos de proyección, recursos para fortalecer algo específico. El técnico, valiéndose de todos los recursos del teatro moderno, juega un papel muy importante en la representación.

Cualquier escritor, decía Brecht, puede provocar las emociones del público mediante el acostumbrado "suspenso" y la histeria, el clímax y la crisis, la catarsis, todo esto técnicamente calculado, y la catarsis resulta entonces un impedimento para pensar. No expuesto a la emoción, el público está mentalmente más alerta. El teatro épico no debe provocar una tensión emotiva en el público, puesto que ello impediría la absoluta comprensión de su mensaje. ¹⁸

Criticando al teatro clásico alemán, Brecht dijo: "Hay pocas oportunidades para escuchar alguna voz humana genuina y uno tiene la impresión de que la vida debe ser exactamente como un teatro en vez de que el teatro sea precisamente como la vida". Entonces, Brecht era un realista, pues presumiblemente la escuela realista es la que se propuso hacer al teatro "precisamente como la vida". ¹⁹

Sin embargo, en las obras de Brecht se nos recuerda constantemente que estamos en el teatro, el sistema de luces está a la vista, los actores con frecuencia se dirigen directamente al público, sobre una pantalla se proyectan lemas, todos los recursos puramente teatrales y por cierto no realistas.

Brecht no estaba en el mismo orden de búsqueda porque lo que pretendía no era ofrecer un teatro literario a la mayor parte de la gente, sino transformar radicalmente una sociedad. En este teatro que quiere mostrar la sociedad de hoy y toma resueltamente posición ante los problemas que

.

¹⁸ Ídem. P. 112.

¹⁹ Clurman, Harold. *Teatro contemporáneo*. P. 78.

dividen al mundo actual, ciertos temas, ciertas fórmulas, pueden quizá sorprender.

El estilo épico pretende ser más realista que el realismo mismo, puesto que se refiere a la vida misma y utiliza el suceso de actualidad. Es el fruto de una rica y moderna tradición teatral alemán

1.2 Técnica teatral de Bertolt Brecht.

La crítica brechtiana insistió sobre las técnicas, la forma y la doctrina de la función social del teatro, sobre lo que el actor y el espectador deben experimentar. "Brecht no pretende ser renovador de la *forma* en el teatro, sino renovador del teatro y de la *función* del teatro".²⁰

Todas las obras desarrollan las relaciones del individuo, manifestando cómo, contradictoriamente (dialécticamente), se producen los unos a los otros, ya que no sólo el hombre es maleable, sino que la sociedad lo es también, y el hombre no existe si no es en el marco de una sociedad históricamente dada. De modo que no se puede describir un hombre sin describir, al mismo tiempo, el mundo en que vive. Y comprender, en primer lugar, que es también él mismo un fenómeno social. Que tiene una función social en la realidad en la cual existe.²¹

Con Brecht, el pueblo es el tema de la obra y no los reyes y los grandes; cuando intervienen éstos en las obras de Brecht, no son representados por sí mismo sino en función del pueblo: en una narración o una leyenda que cuenta las dificultades sociales cotidianas que uno tiene que vivir como hombre. Así,

²⁰ Desuche, Jaques. *La técnica teatral de Bertolt Brecht*. P. 44.

²¹ *Ibidem*. P. 33.

se explica dialécticamente que cada cosa lleva en ella su propia contradicción y que todo está cambiando perpetuamente.

En un hombre hay cosas que pueden tomarse como comúnmente decimos "buenas" y "malas", los opuestos que están en la misma unidad; al mismo tiempo hay vida y muerte. Con la dialéctica, Brecht nos dice que no sólo hay blanco y negro, sino que ambos contrarios están en todas las cosas, en nosotros, en las relaciones que entablamos con los demás, siempre queremos algo de los demás y los demás, algo de nosotros.

Para manejar estas relaciones entre las personas Brecht utiliza el *gestus social*, lo que entiende como "un cierto número de gestos que forman un conjunto, forman un todo y expresan una conducta como la amabilidad o la cólera, etc." Es la capacidad de actuar, de lograr algo en relación con la situación, la forma en que nos comportamos con diferentes personas, con nuestros padres, nuestros maestros, nuestros amigos, nuestra pareja.

El gesto social no es el mismo en la clase social baja, media o alta, ni se relacionan de la misma forma; nosotros no somos de la misma forma siempre, ni con todas las personas, ni en todas las situaciones. A esto también le podemos llamar relación de poder. En todo lo que hacemos está implícito este *gestus social* y la dialéctica.

De este modo cuando Brecht planteó una acusación contra la clase burguesa, que es la fuente del sistema que será su punto de partida, o sea la propiedad privada, no puede hablar únicamente el proletario, ni tampoco únicamente del burgués; tiene que abordar a los dos, el mundo capitalista está hecho sobre esta contradicción: ricos que coexisten con los proletarios al mismo tiempo que reclaman la justicia y la libertad.²³ Se preguntaba incluso,

²² *Ibidem*. P. 65.

²³ *Ibidem*. Pp. 47 y 48.

al final de su vida, si no sería mejor renunciar al concepto de teatro épico y substituirlo por el de *dialéctica del teatro*, que se prestaría a menos confusiones.

Esto es lo que quiere mostrar Brecht: estas relaciones de poder, relaciones entre las clases, entre las personas, entre el patrón y el obrero, en cómo nos relacionamos unos con otros. Quiere llevar éstas contradicciones escenario de una manera que el espectador pueda darse cuenta de cómo son, las pueda criticar, encontrar las contradicciones, la dialéctica.

Un ejemplo de esto lo podemos ver en el diálogo entre Galileo y su discípulo, quien dice a su maestro:

Me he retractado, pero voy a vivir. Sus manos están sucias, dijimos.

Tú dijiste: Mejor sucias que vacías. Y finalmente esto:

Tienes dos espíritus rivales

Alojados en ti.

Lograste tener dos.

¡Sigue siendo refutado, indeciso!

¡Sigue siendo una unidad, sigue estando dividido!

¡Adhiérete al bruto, adhiérete al más limpio!

¡Adhiérete al bueno, adhiérete al más obsceno!

¡Manténlos unidos!²⁴

Para lograr esta unión y visión crítica de las cosas y relaciones, se ayuda de armas como el *distanciamiento* o *alejamiento*.

Es común escuchar el término "rompimiento brechtiano" y muchas veces no sabemos lo que significa realmente. El rompimiento es una herramienta para lograr el *distanciamiento*, el *alejamiento*, *desalineación*, *asombro* o *efecto V*. Todos estos, tratados como sinónimos, van agarrados de la mano. "Una reproducción con distanciamiento es una que permite

²⁴ Clurman, Harold. *Op. Cit.* P. 79.

reconocer los objetos, haciendo al mismo tiempo que dichos objetos aparezcan como algo extraño".²⁵.

El objetivo del rompimiento es distanciarnos de la situación que estamos viendo para recordarnos que estamos en el teatro, que es ficción, que son actores representando una situación, que el espectador se pregunte acerca de la situación que está viendo, que no se identifique con el personaje, sino con la situación, que critique lo que está viendo y se haga preguntas.

Se trata a la vez de mostrarnos la realidad contemporánea y permitirnos juzgarla, para esto es necesario que deje de aparecernos como necesaria. Cuando se viaja por el extranjero uno se siente impresionado, extrañado por lo que parece normal a la gente del país; mientras vemos cómo se despierta nuestra facultad crítica, la suya está adormecida.

Así, el teatro quiere cumplir su función social, es decir, su función crítica, si quiere hacer sensibles al espectador los abusos y las fuerzas maléficas de la sociedad, para que desee cambiarlas, es este claro juicio lo que tiene que despertar, y no una instintiva repugnancia, ya que la emoción desaparece inmediatamente en cuanto se ha salido del espectáculo, mientras que el razonamiento plantea unos problemas en los cuales hay que pensar de nuevo. La solución es *divertir al hombre mostrándole su vida, pero como* "alejada" de él.²⁶

La cuestión del teatro no es enseñar política. "El teatro, en primer lugar, tiene que *divertir* al hombre. Se dirige a los sentidos del hombre, no sólo a su inteligencia. Debe mostrar (pero de cierto modo) la vida tal como es (entonces quedamos libres para juzgarla), no demostrar algo".²⁷ Esta naturalidad, esta

²⁵ "Pequeño Organon para el teatro" en Bertolt Brecht. *La política en el teatro*. Buenos Aires: Alfa Argentina, 1972, p. 81.

²⁶ Desuche, Jaques. *Op. Cit.* P. 45.

²⁷ *Ibídem*. P. 46.

actitud familiar para con la guerra, hace que el hecho sea más extraño, aleja de nosotros los personajes y nos incita a juzgar en lugar de aceptar.

Todos los temas contemporáneos que aborda Brecht quedan "distanciados" de nosotros tanto por la invención poética y la ironía. El alejamiento a base de lo burlesco, el contraste por el "humor" y la ironía, el alejamiento en el espacio y en el tiempo se encuentran entre las más viejas técnicas de alejamiento de un espectáculo.

Pero hay otras numerosas técnicas que Brecht utiliza para alejarlo de nosotros: algunas son propias del texto, de la estructura y el estilo de las obras, otras de la interpretación y del montaje, así como el lado narrativo está acentuado por la música.

La música juega un papel bien definido en el universo brechtiano. No es el comentario cantado del texto lo que expresa los sentimientos ya traducidos por las palabras (que muestra, muchas veces la música cinematográfica). No se trata de ilustrar. "En Brecht, la música es *autónoma* en relación al texto, de una autonomía dialéctica: a menudo es su *negación*. La música podrá ser alegre, indiferente, durante una escena triste, lo que hará la escena tanto más impresionante. Pero esta contradicción tendrá un sentido social, histórico, político, más que puramente estético"²⁸. Obliga al espectador a romper el encanto al que está a punto de ceder con voluptuosidad: la música le restituye su libertad de espectador.

El efecto de *desalineación*, el *efecto V*, tiene por función hacer surgir ante la mirada, clara y nueva, una cosa por demás acostumbrada; tan familiar que no nos daríamos cuenta de ella. Lo que se daba por supuesto, lo que formaba parte del acontecer cotidiano, se convierte en algo interesante, raro (o

²⁸ *Ibídem*. P. 64.

sea sorprendente) inesperado; lo que ayuda a juzgarlo bajo una perspectiva nueva.²⁹

Tal es la función del Arte: embellecer, ciertamente, pero, al mismo tiempo, revelar, descubrir cosas que uno tenía a su lado continuamente, y que creía conocer, a las que no se concedía ninguna importancia, precisamente porque se daban por supuestas o se repetían sin cesar.

Se produce también un *efecto de desvelamiento* (quitar el velo de los ojos) de los más simples cuando, después de una larga separación, uno vuelve a encontrar a un ser amado con el que tenía la costumbre de vivir: la mirada, de pronto desacostumbrada, revela entonces su envejecimiento por ejemplo, o tal aspecto, no observado hasta entonces, de su comportamiento. "La función del Arte es producir tales efectos que permitan hacer pasar nuestra cotidianidad del nivel de lo no percibido al nivel de lo admirable."³⁰

El efecto del *asombro* es, también en la dramaturgia y en la puesta en escena de Brecht, una aportación del teatro oriental, y particularmente del teatro chino. Brecht no se presentó jamás como el inventor de este célebre "efecto V". Desarrolló la doctrina, no creó la cosa: el efecto V se manifiesta ya en ciertas circunstancias de la vida cotidiana.

Para mantener al espectador alejado de lo que está viendo y que no se identifique con el personaje, el papel del actor es fundamental. Brecht ha tenido que reeducar al actor del sistema Stanislavski.

Para un actor, dice la épica, pensar que puede revivir la vida de otro es un engaño. Lo que sucede es que el actor se mezcla emocionalmente con el personaje en tal forma, que se ve incapacitado para interpretar el papel, para hacer su propio juicio. El actor no debe pretender ser el personaje. Las crisis emotivas se viven en un momento determinado, y sólo una vez; jamás se repiten.

²⁹ *Ibídem*. P. 67.

³⁰ *Ibídem*. P. 68.

El actor, absorto en "la verdad psicológica", está demasiado distraído para percatarse de "la verdad social".³¹

El actor épico debe evitar "el naturalismo y la actuación realista", toda identificación y juzgar su personaje, ser maleable y no pretender ser otra persona. El actor debe seguir siendo él mismo. El efecto se obtiene no por el "suspenso" ni el clímax de la escena principal, sino por la acumulación de evidencias. De acuerdo con las especificaciones épicas, los actores y los directores deben dar énfasis al contenido intelectual y al punto de vista social de la obra.

El estilo épico interesa, en primer lugar, al actor, que debe permanecer "a distancia" de su personaje: lo que explica el papel de la *ironía* (humour) en la interpretación, ironía que es siempre desdoblamiento, distancia. El actor no debe entrar jamás en éxtasis, debe ser siempre dueño de sí mismo, jamás "encarnar" el personaje, no identificarse con él, limitarse a "mostrarlo" al espectador, manteniendo un ojo crítico sobre su propia interpretación.³²

El actor permanece dueño de sí mismo y lo vemos. Un buen ejemplo de lo que debe hacer es aquella actuación precisa, que permanece alusiva, del director de escena que da una indicación práctica a un actor: le muestra lo esencial pero sin hacer el esfuerzo de interiorización patética que le haría identificarse con el personaje. Este esquema concentrado es el ideal del teatro épico³³.

Los actores deberán cambiar entre sí los papeles durante los ensayos, para que de este modo los personajes reciban los unos de los otros aquello que los unos de los otros necesitan.

³¹ Lewis, Allan. *Op. Cit.* P. 113. ³² Desuche, Jacques. *Op. Cit.* P. 66.

³³ *Ibídem*. P. 70.

Dicho proceso de distanciamiento de una persona como "justamente esta persona" y "justamente esta persona precisamente ahora", sólo es posible cuando no se crea la ilusión de que el actor es el personaje mismo y la representación es el acontecimiento mismo. El actor no ha de hacer creer a su público que no es él quien está sobre el escenario, si no que es una figura de ficción.³⁴

El teatro tiene una función ética. "El escritor que ha descubierto, a la vez, la miseria social del mundo y que este mundo es transformable, no puede escribir cualquier cosa, de cualquier modo y para cualquiera."35 La finalidad del escritor estaba no precisamente en cautivar (adormecer) al público con el prestigio del estilo o de la invención, sino precisamente en despertarle, en obligarle a hacerse las preguntas que él no se plantea, de provocarle.

La provocación, en realidad, debe despertar el pensamiento, la reflexión, finalmente la acción, no precisamente pensamientos demasiado fáciles y demasiado dispuestos a desaparecer. Hasta tal punto la costumbre hace naturales todas las cosas. Es necesaria la valentía para decir la verdad, es necesaria también la inteligencia para reconocerla. Asignar al teatro una función social.³⁶

Para el alemán, lo esencial de una obra es "la fábula" que cuenta. El poeta dramático es como el trovador antiguo: su función es mostrar lo que sucede entre los hombres, como la novedad que debe proponerse como tarea, hoy, mostrar sobre todo lo que puede ser discutido, cambiado, transformado. "Por ello la historia, más que la forma, es el corazón y el alma de la obra

³⁴ "Pequeño organon para el teatro". Bertolt Brecht. *Op. Cit.* Pp. 86

³⁵ Desuche, Jacques. *Op. Cit.* P. 35. 36 *Ibídem.* Pp. 34 y 35.

dramática, como decía Aristóteles. El teatro cuenta, explica, cuenta un relato". 37

Hay que saber escoger a quien hay que dirigirse, a los que serían susceptibles de sacar consecuencias de la verdad, para que sepan, comprendan y actúen. "Lo que Brecht quiere es que el espectador halle placer en el teatro, contemplando *como una diversión* las duras e innumerables actividades que le permiten vivir o sobrevivir, en estos tiempos de desorden y de injusticia"³⁸. Ya que quizá se olvida, pero él no, que si bien el teatro no es *directamente* didáctico, si su finalidad es divertir al espectador, tiene también que prepararle para la acción.

El teatro tiene que comprometerse con la realidad, a fin de poder elaborar las más eficaces reproducciones de la misma. "El trabajo del artista consiste precisamente en dar a aquello de que se trata, el carácter de importante."

La oposición de teatro épico y dramático concierne al contenido de la obra, su estructura, la imposición que debe producir en el espectador. Podríamos resumirlo en el cuadro siguiente⁴⁰, (este cuadro es el desarrollo y la sistematización del célebre cuadro hecho por Brecht en los comentarios sobre "Mahagonny").

El contenido de las obras

Teatro dramático o aristotélico ⁴¹	Teatro épico o dialéctico
1. Describe la naturaleza humana que	1. Estudia el hombre tal como lo
cree universal e inmutable. Muestra lo	encuentra concretamente (en la calle,

³⁷ *Ibídem*. P. 62.

³⁸ *Ibídem.* P. 102.

³⁹ *Ibídem.* P. 35.

⁴⁰ *Ihidem* Pp. 39-42

⁴¹ El concepto de teatro aristotélico, en Brecht, es más un mito que un concepto riguroso: representa todo lo que Brecht aborrece en el teatro, es un concepto regulador (o polémico) más que científico.

que todos los hombres, en todos los tiempos y en todos los lugares, se supone que comprenden, hacen o sienten, sea cual sea su medio.

- en el estadio, en la fábrica). Muestra lo que hacen en nuestra época, los hombres de unas clases sociales determinadas, en oposición a otras clases.
- 2. Admite que cada uno posee, por el hecho de ser hombre, una experiencia plena de lo que es la humana condición; sólo hay que volver hacia sí mismo la mirada para tomar conciencia de ello.
- 2. Pone el principio de que el hombre no nos es tan conocido como se quiere suponer, y ello de acuerdo con las lecciones de la sociología, de la psicología, de la economía política y del marxismo.
- 3. Cree en la unidad profunda de la personalidad más allá de las rupturas que producen el carácter cómico, patético o trágico de la existencia. Se dedica al estudio de los caracteres, a la explosión de los instintos, vicios o pasiones; muestra sus conflictos, y el choque con las exigencias de la conciencia moral, del deber o de la religión.
- 3. Ve en el hombre un tejido de contradicciones; un ser, unas veces buenas, otras cruel, avaro y generoso, que hace lo que le es posible, más aún de lo que debería hacer; un ser que actúa por razones objetivas más que por el sentimiento; por ejemplo: le gustaría ser bueno, pero no puede olvidar, tampoco, sus intereses.
- 4. Elimina la dureza de las necesidades, las condiciones económicas de la existencia, y las frialdades de la exterioridad; el hombre se encuentra aislado del
- 4. Da lugar esencial a las condiciones materiales de la existencia: a los sueldos, a las huelgas y a la enfermedad, a la división de la sociedad en clases.

mundo económico y reducido a su	
interioridad exaltada.	
5. Es un teatro idealista, que supone	5. Es un teatro materialista, que
que el pensamiento condiciona el ser,	supone que las condiciones
y no a la inversa.	económicas condicionan al
	pensamiento.
6. Representa el mundo tal como lo	6. Representa el mundo de todos los
ven las clases dominantes.	días para la clase obrera.

La estructura de la obra

Teatro dramático o aristotélico	Teatro épico o dialéctico
1. La obra expone un conflicto; está	1. La obra narra una historia; muestra
construida en escenas que se	cómo seres y cosas se trasforman; se
encadenan estrechamente las unas con	hará con escenas discontinuas, lo
las otras, según un orden a la vez	improvisto tendrá una función
lógico; psicológico y cronológico; la	determinante; hay discontinuidad,
naturaleza no hace saltos, sigue una	accidentes e incluso revoluciones; el
progresión lineal. El tiempo permite	orden no es lineal, el tiempo trae
únicamente una maduración interior y	siempre algo nuevo y rompe la trama
el desarrollo de las potencias del ser.	de la continuidad interior.
2. De este modo se pasa de la	2. Cada escena aparece por sí misma,
exposición al desenlace, pasando por	acumulando nuevas informaciones
un paroxismo que se sitúa en el tercer	sobre el personaje y el mundo en que
acto. La muerte, la llegada del rey,	vive. No hay pues, propiamente
una boda, aportan la solución del	hablando, progresión dramática.

conflicto. La intensidad del conflicto que opone a los protagonistas es capital: converge con "la escena cumbre del teatro clásico."

(Existe no obstante en sordina). El movimiento que conduce la historia es más importante que el conflicto.

3. "Que un lugar, que un día, un solo tema, logre conservar hasta el final, el teatro lleno".

3. Que a través de la multiplicidad de los tiempos y de los lugares, el poeta nos cuente una historia en sus múltiples episodios, con sus cien personajes y la presencia de todo el universo.

Impresión sobre el espectador

Teatro dramático o aristotélico

1. La atención va creciendo ya que permanece mantenida en desvelo por la solución.

2. Se tiene en cuenta la *ilusión teatral*, se procura hacernos vivir, en lo imaginario, otra vida, más alta, más dramática, haciéndonos experimentar, gracias a la identificación con el actor, experiencias inéditas (pero latentes en nuestros corazones). Vivir intensamente las pasiones por medio de la imaginación es a la vez disfrutar

Teatro épico o dialéctico

- 1. La atención permanece igual desde el principio al fin y se interesa por los elementos nuevos de información.
- 2. Se ha llamado al espectador para contarle una historia que le enseñe algo sobre la marcha del mundo; que permanezca espectador sin olvidarse en ella. Que permanezca *en frente* de lo que ve. Que tenga la mirada tranquila de un hijo de la era científica frente a lo extraordinario y lo familiar, que lo comprenda y lo

y purificarse.	juzgue.
3. El espectador está de tal modo	3. Se tratará de divertir al espectador,
ligado a la acción (como el hombre y	pero no enajenarlo en su diversión.
la mujer en el amor, dirá J. L.	Sentirá tanto placer comprendiendo
Barrault); toda su actividad se agota	una cosa nueva como en ser
en estas impresiones violentas que le	conmovido y transportado fuera de sí
hacen vibrar más que reflexionar.	mismo.
4. Es un teatro de lo eterno y por lo	4. Es un teatro histórico alimentado
7 1	ii Lis un teatro mistorico ammentado
	por lo que pasa entre los hombres
tanto indiferente a lo político; es decir	por lo que pasa entre los hombres

1.3. Concientización y liberación. Paulo Freire.

Para poder comprender lo que significa Freire y lo que propone como educación, es fundamental conocer el contexto que vivió, ya que es a partir de él que surgieron sus propuestas.

Paulo Reglus Neves Freire, conocido mundialmente como Paulo Freire, nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. En el período en que escribió, contempló los traumas y dificultades por los que atravesaba la gran mayoría de los hombres campesinos del norte de Brasil. El pueblo pobre es tratado como ignorante y es convencido de ello, lo que produce y explica la pasividad con que se soporta la situación de esclavitud en que se vive.

Ante esta realidad, Freire plantea que el hombre debe ser partícipe de la transformación del mundo por medio de una nueva educación que le ayude a

ser crítico de su realidad y lo lleve a valorar su vivencia como algo lleno de valor real.

Para esto, es necesario que el hombre esté consciente de la situación en la que está, darse cuenta, darnos cuenta todos, tomar conciencia de la realidad, no vivir y reaccionar en "automático", pensar, razonar y reflexionar. Pero la toma de conciencia de una situación de opresión no basta para transformar esa realidad opresiva, apenas es el primer paso, "hay que desarrollar desde el principio una política de organización de masas populares con una estrategia capaz de orientar su acción de trasformación social y política". ⁴²

Según Paulo Freire:

La situación dada, como situación problemática, implica lo que en la *Pedagogía del oprimido* he llamado "inédito viable", es decir, la futuridad a construir. La creación de lo "inédito viable", que exige la superación de la situación obstaculizante –condición concreta en que estamos independientemente de nuestra conciencia–, sólo se verifica, sin embargo, a través de la praxis. ⁴³

La praxis es la unión de teoría y práctica, nosotros somos siendo, en nuestro hacer de todos los días, de cada instante, están en conjunto nuestra conciencia y realidad, somos teoría y práctica, pensamiento y acción. La teoría de cada uno de los hombres está construida por nuestra historia, por las cosas que nos han enseñado, por la experiencia que tenemos, por las cosas que hemos vivido, por la educación que tenemos, por cómo vivimos, es todo lo que sabemos, es la forma en que concebimos el mundo.

Cada que hacemos algo, que decidimos algo, que actuamos en la vida, cada momento que estamos haciendo y viviendo está marcado por nuestra

-

⁴² Freire, Paulo. *La importancia de leer y El proceso de liberación*. 15ª ed. Buenos Aires: Editores Argentina, 2003, p. 25

⁴³ Freire, Paulo. *Op. Cit.* p. 28

teoría, por nuestra historia, por nuestra concepción del mundo y todo esto está presente a la hora de ser y hacer, de realizar algo, de estar en acción y práctica, somos teoría y práctica cada que hacemos y que somos, y somos y hacemos todo el tiempo, no podemos dejar de hacer y de ser, no podemos dejar de pensar y hacer, el no hacer también significa hacer.

La praxis es esto, somos siendo, somos teoría y práctica todo el tiempo, estar conscientes de esto nos revela una responsabilidad, no es hacer por hacer, es reflexión y acción, acción y reflexión. "Como seres de la praxis y solamente en cuanto tales, al asumir una situación concreta en la que estamos, como condición desafiante, somos capaces de modificar su significación por medio de nuestra acción, un ser que opera y operando transforma el mundo en el que vive y con el que vive". ⁴⁴

La acción y la reflexión tienen un papel fundamental en la concientización, en esta parte de hacer conscientes todas las situaciones, no tomarlas por hechos ya dados e impuestos, hay que preguntarnos sobre todo lo que vemos y hacemos, es tomar distancia de la realidad para analizarla, hay que desvelar las situaciones, quitarles el velo.

Un desvelamiento de la realidad que no esté orientado en el sentido de una acción política sobre esa realidad, bien definida y clara, no tiene sentido. Solamente así, en la unidad de la práctica y la teoría, de la acción y la reflexión, es posible superar el carácter alienante de la cotidianidad, como expresión de nuestra manera espontánea de movernos en el mundo o como resultado de una acción que se mecaniza o se burocratiza. En ambas expresiones de la cotidianidad no alcanzamos un saber cabal de los hechos, de los que apenas nos damos cuenta. De ahí la necesidad que tenemos, por un lado, de ir más allá de la mera captación de la presencia de los hechos, buscando así no sólo la interdependencia que hay entre ellos sino también la que hay entre las parcialidades que constituyen la totalidad de cada uno y, por otro lado, la necesidad de establecer una vigilancia constante sobre nuestra propia actividad pensante.⁴⁵

⁴⁴ *Ibídem*. p. 29

⁴⁵ *Ibídem.* p. 32 y 33.

Esto es aplicar el movimiento dialéctico. Este movimiento implica, por un lado, que el sujeto necesita un instrumento teórico para operar el conocimiento de la realidad y por el otro, que debe reconocer la necesidad de reformularlo en función de los descubrimientos que logre hacer con su aplicación, hacer y rehacer mientras se avanza.

Hay que tener en cuenta siempre que la forma de ser de las clases dominadas no puede ser comprendida por ellas mismas, más que en su relación dialéctica con las clases dominantes. "El esfuerzo de concientización, que se identifica con la acción cultural para la liberación, es el proceso por el cual, en la relación sujeto-objeto, el sujeto se torna capaz de percibir, en términos críticos, la unidad dialéctica entre él y el objeto". 46

La trasformación de la realidad se da por la transformación de la conciencia. "La concientización no puede darse en la etapa del desvelamiento de la realidad. Su autenticidad se da cuando la práctica del desvelamiento de la realidad constituye una unidad dinámica y dialéctica con la práctica de la transformación de la realidad". 47

Si nuestra forma de actuar fuera sólo con el verbalismo inoperante, separado de la práctica no sucedería nada, lo mismo que si el cambio tratara de darse sólo con práctica desvinculada de la teoría, la práctica sería, como dice Freire, activismo ciego. "Es por esto mismo que no hay una praxis auténtica fuera de la unidad dialéctica acción-reflexión, práctica-teoría". 48

Junto con esto, Freire formuló una teoría sobre la educación como una forma de liberación, con una filosofía de la educación absolutamente renovadora, propuso que una educación de adultos tenía que estar

⁴⁶ *Ibídem.* p. 38. ⁴⁷ *Ibídem.* p. 86.

⁴⁸ *Ibídem.* p. 30.

fundamentada en la conciencia de la realidad cotidiana vivida por la población y jamás reducirla a simple conocimiento de letras, palabras y frases. Que se convirtiera el trabajo educativo en una acción para la democracia, en resumen, una educación de adultos que estimulase la colaboración, la decisión, la participación y la responsabilidad social y política.

Poniendo en práctica su filosofía de la educación, en la persona cambia su manera de ver el mundo, se siente partícipe de él y artífice de su propia vida. Surge lo que Freire llama la conciencia que no es tan sólo el reconocer la situación que se vive, sino el compromiso y proceso de transformación.

Freire entiende el quehacer humano como acción y reflexión, teoría y praxis. La delimitación de sus objetivos y de sus métodos y la determinación de su fuerza de acción vienen dadas por la teoría que lo informa; es el marco teórico que informa las modalidades de acción liberadora y opresora.

1.4 Relación entre Bertolt Brecht y Paulo Freire.

Para Paulo Freire, el diálogo para la educación es fundamental. En el teatro nos importa el qué y el cómo de esta comunicación, ya que nos interesa el entablar éste diálogo con el público por medio de lo que hacemos y presentamos.

Así como Freire es una referencia fundamental para la pedagogía en cualquier área del conocimiento, Brecht es, o debería ser, una referencia fundamental para poder entender el teatro contemporáneo; los dos fundaron sus esperanzas en que este mundo y el ser humano que lo transita, pueden transformarse, de que pueden mejorarse, la utopía es posible.

Los dos se preguntaron sobre la problemática de la conciencia, ¿cómo hacer para darse cuenta de lo que en apariencia no existe, no se ve?, ¿cómo

hacer para penetrar la realidad y desentrañar todo lo que oculta?, ¿cómo hacer para que la necesaria reflexión nos conduzca a la acción transformadora?

Nosotros como teatreros ponemos en escena nuestra reflexión, nuestro análisis, nuestro punto de vista de la realidad que observamos, nuestro estilo; en esta lectura de realidad que hacemos está nuestra concepción del mundo, toda nuestra historia y nuestra teoría, nuestra visión de futuro, y no sólo en el teatro, también en los diversos medios de expresión y comunicación. Somos nosotros mostrándonos a un público a través del teatro, expresándonos y comunicándonos.

Bertolt Brecht fue uno de los más importantes renovadores del teatro del siglo XX, fue un hombre de su tiempo, el mundo que vivió no sólo no le gustó, sino que luchó por transformarlo. Sus ideas políticas, sociales y estéticas, están plasmadas en sus escritos teóricos sobre el teatro y en su dramaturgia; al igual que Freire, quería un diálogo abierto, racional y humano con su público.

Brecht pensaba que el sistema capitalista en el que vivimos pone un velo de apariencia a la realidad que nos impide ver con profundidad, que nos impide ver la verdad que mañosamente oculta; al igual que Freire, piensa que las relaciones humanas en este sistema no sólo son relaciones de poder cosificadas sino que también expresan las relaciones de producción, de explotación y enajenación.

Así, su propuesta se basa principalmente en descorrer ese velo de la realidad observable, para dejar ver la verdad que oculta y poder hacer una lectura comprensiva y reflexiva de esa realidad y actuar en consecuencia, transformándola.

La realidad tal como aparece ante nuestros ojos se muestra "natural", como si así fuera y no hay nada más que hacer, la frase "así es la vida", parece común y lógica al destino humano. La propuesta Brechtiana es precisamente volver extraño lo que nos parece "natural", volver visible lo invisible y sorprendernos ante lo que se nos revela, darnos cuenta que el ser humano y sus creaciones, entre ellas, la sociedad y las relaciones que se entablan en ella, son históricas.

Para lograr esto, Brecht propone a los hacedores del teatro, distanciar el personaje y la situación, ver a la distancia, para poder analizarla de una manera más objetiva, siempre teniendo en cuenta el contexto histórico y las relaciones sociales que producen a ese personaje y a esa situación en concreto. Algo similar es lo que propone Freire con su método de alfabetización de la palabra generadora. El teatro es praxis por lo que el actor al ser siendo en el escenario, se está transformando a sí mismo y transformando su contexto.

El distanciamiento propuesto por Brecht, es un medio, un proceso y un resultado que pretende crear en el público reflexiones acerca de lo que observaron en la puesta en escena, tomar conciencia e, idealmente, actuar en consecuencia. Pero si bien una obra de teatro no es suficiente para cambiar la conciencia de alguien, sí el sorprenderse y darse cuenta de algo, puede ser el comienzo de un proceso de concientización.

Idealmente, el público que entró no puede ser el mismo que salió del espacio teatral. Si nos damos cuenta, lo mismo ocurre o debería ocurrir en un salón de clase, después de una o dos horas de diálogo educativo, todos deberíamos salir diferentes, haciéndonos preguntas.

Claro está que son pocas las páginas para explicar y dar a conocer las teorías completas de estos dos grandes humanistas del siglo XX, pero baste esta explicación para poder ver la relación que tienen estos dos pensadores, Brecht y Freire, que preocupados y ocupados por la transformación de este mundo, crearon propuestas concretas para lograrlo.

2. "Utopía" de Carlos Díaz

2.1 Trabajo de mesa.

Al término del curso de la materia Actuación VI, el profesor de la clase me propuso continuar con la investigación propuesta, en lo que equivaldría a Actuación VII y VIII, junto con otros compañeros de mi clase y algunos egresados del mismo. Yo acepté, sabía que el curso era extracurricular y que estaríamos por gusto pero con igual o mayor compromiso que las demás asignaturas.

El primer día de clases de este curso, nos presentamos los integrantes: Abigail Gallardo, Delfino Hernández y Leila Flores, los egresados; Martha Centeno, Susana Díaz y yo, los del ciclo anterior. Hablamos de lo que sería el trabajo: las condiciones en las que estaríamos y el compromiso que requería estar en el grupo que habíamos formado. El proceso duraría un semestre, respetando las vacaciones marcadas en el calendario escolar. Lo que el Maestro Carlos Díaz nos propuso fue montar una obra de realismo brechtiano, ninguno sabíamos a lo que se refería, pero aceptamos la idea y nos comprometimos.

Para empezar con el trabajo teórico, partiríamos de una discusión a cerca de la palabra "utopía", así que la primera tarea fue llevar un texto que incluyera dicha palabra y a partir de esos ejemplos comenzamos la reflexión. El texto que leí fue el siguiente:

Hay diversos conceptos que al ser incorporados en el lenguaje común han sido convertidos en una nebulosa: su contenido real queda oculto y su manipulación tiende a trastocarlos en mitos. Eso sucede con los conceptos centrales planteados en el nombre de este trabajo: utopía y globalización. Son dos conceptos cuyo origen histórico se ubica en periodos distintos. El concepto de utopía data de inicios del siglo XVI, mientras que la globalización, en sentido estricto, es un

concepto de fines del siglo XX. Pero además parecerían ser dos conceptos con contenidos extremos, opuestos entre sí e irreconocibles.¹

Algunas compañeras tomaron el texto del libro de *Utopía* de Tomás More y otra más de un poema. Antes de leer los párrafos que contenían la palabra utopía, yo no tenía idea de lo significaba esa palabra, la había escuchado pero no sabía a lo que se refería. Tratamos de hacer un listado de significados de utopía:

- Lugar que no existe. Plan, proyecto o sistema halagüeño, pero irrealizable.
- Ilusión abstracta, algo irrealizable.
- La obra más importante de Tomás More que ha pasado al lenguaje corriente Universal como sinónimo de un ideal inalcanzable.
- Tendencia a la planificación teórica de una sociedad basada en el eterno ideal humano de la perfección.
- Sueños esenciales de los seres humanos.

Después de platicar a cerca de estos conceptos, llegamos a una conclusión, hicimos nuestra propia definición: utopía es el lugar en donde pongo mis sueños, ilusiones y esperanzas, el lugar perfecto para mí, la manera en cómo me gustaría vivir.

Con estos ejemplos y el acuerdo al que llegamos de nuestra definición, teníamos el primer material para avanzar hacia la construcción de la obra. Esto era apenas el comienzo.

El primer ejercicio que hicimos fue salir a entrevistar compañeros de la facultad, amigos y personas mayores sobre su utopía, las preguntas fueron:

• ¿Cómo quisieras que fuera el futuro? ¿Por qué?

¹ Escobar, Guerrero Miguel e Hilda Varela. *Globalización y Utopía*. México: UNAM, 2001, p 11.

• ¿Qué es lo que deseas?

• ¿Qué sueñas?

• ¿Qué es lo que necesitas para que ese mundo sea posible?

Algunas de las respuestas que me dieron son las siguientes:

Estudiante de Teatro.

Sexo:

femenino.

Edad: 23 años.

Interesante, divertido, feliz. Quiero acabar la licenciatura, viajar mucho y no enamorarme nunca más.

Estudiante de Teatro.

Sexo:

femenino.

Edad: 26 años.

Un tiempo en el que hubiera más equidad e igualdad. Tener más oportunidades de crecer. Personas con más conciencia y más ayuda y colaboración. Sueño con un mundo más justo para todos.

Profesora. Sexo:

femenino.

Edad: 40 años.

Más cultura, mentes abiertas no tan normativas. No juzgar ni ver qué están haciendo los demás, que se pongan a pensar sobre sí mismos, que corrijan sus errores. Quiero progreso empezando por uno mismo. En este mundo hay que ponerse las pilas. Sueño en poder seguir confiando en la gente y saber que no me van a fallar. Deseo encontrar la sinceridad, lealtad y amor.

Estudiante de Derecho.

masculino.

Edad: 20 años.

Quiero acabar la carrera y ejercerla, más equidad en la sociedad, reformar leyes por las personas que tienen el poder, a favor de todas las personas.

Cada uno comentamos lo que nos dijeron nuestros entrevistados y concluimos que se parecen mucho a lo que nosotros en el curso también queremos. En el transcurso de las clases Carlos nos dijo que la obra tendría la estructura del realismo brechtiano.

Estudiamos entonces lo que es el realismo brechtiano, fue cuando Carlos nos dio a conocer también a Paulo Freire y su teoría, hicimos la comparación de estos dos grandes teóricos y hablamos de la formación que habíamos tenido en la carrera, (estos términos ya están explicados en el primer capítulo).

Trabajamos un ejercicio que constó de observar a algún compañero activista de la facultad o de algún otro lugar pero que tuviera la edad aproximada a la nuestra, que observáramos sus movimientos, sus gestos, sus palabras y cómo se vestía.

Comentamos todo lo que habíamos observado, el compañero que observó Leila era un joven que estaba en el Che, cuando Leila le preguntó qué era lo que hacían ahí o por qué estaban ahí, ocupando ese espacio que le pertenece a la facultad, el joven no supo responderle, no le dijo nada concreto, evadió la pregunta, incluso llegó a decir que él sólo era un apoyo para sus demás compañeros.

Yo hablé de una compañera que estaba con el grupo que cerró una vez la facultad, estaban en la puerta pintando carteles, hablando por un micrófono, diciendo que teníamos que tomar medidas, que habría una marcha y que

Sexo:

teníamos que unirnos todos, una alumna que estaba inconforme con la acción de haber cerrado la facultad le dijo a la activista que no era justo que cerraran la facultad, que había a quienes les afectaba y que no podían hablar por todos, la activista le dijo que hubo una votación previa y que la mayoría votó para la cerraran y eso fue lo que hicieron.

Así todos hablamos de los compañeros que observamos y con esto hicimos una improvisación, la premisa fue: -ustedes son los jóvenes que observaron y están en una reunión-. Hicimos variaciones de esta improvisación, el lugar, un departamento, la situación una fiesta.

Otro ejercicio que hicimos fue imitar a alguien del grupo y reaccionar en una situación común como esta persona lo haría, Abigail era Leila y Leila era Abigail; Delfino era Susana y viceversa; Martha era yo y yo Martha. Fue muy divertido ver la caracterización de nosotros en otras personas, ver cómo nos percibimos, vernos en otras compañeras y darnos cuenta de cómo somos.

Contamos historias comunes de uno por uno a los demás del grupo, pero teníamos que hacerlo como si fuéramos un personaje épico o tratando de hacer la historia épica, lo que teníamos que narrar era una historia sencilla, por ejemplo, yo tenía que contar lo que había hecho en la mañana desde que me levanté hasta que salí de mi casa, así cada uno contó algo de su vida cotidiana.

Otro ejercicio que estuvimos trabajando fue crearle una situación y personajes a un diálogo, darle intenciones a los diálogos y crear una historia. El texto era:

- 1. Ayer te vi...
- 2. No puede ser...
- 3. (Pausa).
- 1. También...
- 2. Ayer...

- 3. (Al 1) Tú no sabes...
- 1. Al principio...
- 2. Está bien...
- 3. ¿Está bien?
- 2. No digas nada...
- 1. Cada que recuerdo...
- 2. Ya pasó mucho tiempo...
- 3. ¿Y?
- 1. Sí... es mejor así... (pausa).
- 3. Mierda... tú no...
- 2. Es mejor así...
- 1. (Pausa) Sí...

Con este diálogo teníamos que presentar la escena, debíamos tener muy clara la situación, para eso, trabajamos unas preguntas de apoyo:

- ¿Cuál es la situación?
- ¿De qué habla?
- ¿Cuál es el lugar?
- ¿Cuál es la relación entre estos personajes?
- ¿Cuál es el conflicto?
- ¿Cómo se resuelve este conflicto?
- ¿Cuándo nos conocimos, cómo y en dónde?
- ¿Por qué soy así?
- ¿Cuáles son las circunstancias mediatas e inmediatas?
- ¿De dónde vengo?
- ¿Cuál es mi objetivo?

Nos dividimos en dos equipos, en mi equipo estaban Martha y Leila, la situación fue la siguiente:

Personaje 1= Patricia.

Personaje 2= Leila.

Personaje 3= Martha.

Nos conocimos en la Universidad, yo me llevaba muy bien con Leila pero estuvo con mi novio cuando él y yo estábamos juntos en el primer semestre, nos dejamos de hablar y luego nos volvimos a ser amigas al iniciar el segundo año, ahí conocimos a Martha, yo me llevaba mejor con Leila y Leila se llevaba mejor con Martha pero todas nos juntábamos. Cuando salimos de la Universidad nos dejamos de ver; un año más tarde nos invitaron al cumpleaños de un compañero y ahí nos reencontramos, Leila y yo nos enteramos que Martha andaba con quien fue mi novio en 1er semestre y en la fiesta yo vi que éste chico se besó con Leila. La fiesta acabó y quedamos de vernos al día siguiente para tomarnos un café y para que yo le dijera a Martha lo que pasó. En este contexto hicimos la escena.

Otro ejercicio que hicimos fue escribir una situación común que nos hubiera pasado en los días anteriores de la semana en la que estábamos trabajando, se eligieron dos, la que escribió Abigail que trataba de una pareja de estudiantes en la UNAM que estaban discutiendo, parecía que iban a terminar su noviazgo pero al final, después de tanto discutir parece que se arreglaron y se fueron abrazados.

La otra situación fue que yo fui a comprar unos boletos de un concierto a un centro comercial y cuando llegué ya habían cerrado. Esta situación fue modificada para trabajarla en grupos de tres personas. Al final Delfino y Martha escribieron una escena con la situación de los novios y la presentaron, Leila, Susana y yo escribimos la otra, la situación fue que las tres nos quedamos de ver en un centro comercial para ir al cine.

Estas escenas las estuvimos trabajando de la forma realista y también de la forma brechtiana, hicimos primero la visión realista, nos identificamos con el personaje, no lo juzgamos, lo defendimos, discutimos que haríamos lo mismo que nuestro personaje, y ya que eran unas situaciones tan comunes para nosotros lo que pasaba en ellas: que unos novios discutieran, se reclamaran y se pidieran cosas, pensamos que era "normal" y que así eran las cosas.

Al trabajar las escenas de la forma brechtiana, nos distanciamos del personaje, criticándolo, buscando más lejos, como dice Brecht, en donde establecimos que las condiciones económicas modifican al pensamiento y pudimos discutir cuáles eran los verdaderos objetivos de estos personajes, qué había detrás de esas relaciones de supuesto amor y amistad, que más bien eran relaciones de dar y recibir algo a cambio, en donde le llamamos amor o interés al chantaje, en donde tenemos que ver por nuestro interés económico. Como decía Brecht, ¿puede existir el amor y la amistad en estos tiempos, en esta sociedad?

Cuando trabajamos estas dos escenas, tuvimos la oportunidad de presentarlas a un público del Colegio de Pedagogía en la facultad, en las salas A y B y en el Aula Magna. Al estar presentes las teorías de Freire, al público le gustó la conexión que hubo entre Pedagogía y Teatro.

Con todo el trabajo mencionado anteriormente, con las pláticas y las teorías que estuvimos discutiendo, es decir con toda la información y más, plasmada en las páginas anteriores, Carlos Díaz aterrizó todo esto en la obra "Utopía".

Hicimos una primera lectura para conocer la obra, luego la leímos otra vez tratando de buscar ciertas intenciones que cada uno iba aportando, después intercambiamos personajes, cada uno leímos dos diferentes personajes, tratando que quien lo representara tuviera otros puntos de vista, y aportara diferentes versiones de cómo podría hacerlo y encontrara su propia guía.

Empezamos a improvisar la obra para sacar el trazo y conforme a ciertas improvisaciones empezamos a marcar, por supuesto que Carlos fue quien nos guió, quien dirigió y quien veía el marcaje desde fuera aunque también nosotros sugeríamos.

Hay una parte de la obra que se trata de una lucha, esa escena la coordinó Delfino, el nos entrenó y sugirió la coreografía, en la lucha utilizarían palos de 1.5 metros de largos y 5 centímetros de diámetro pero también lucharían a manos libres.

La parte de las canciones las trabajamos con dos músicos, ellos le pusieron música a la letra, nosotros las cantamos y bailamos, para eso ensayamos también con ellos.

Para crear la escenografía, entre nosotros hicimos propuestas, dimos ideas y Carlos pudo centrarlas en una propuesta concreta, sencilla y fácil de manejar, constaba de seis bancos chicos de forma cilíndrica hechos de cartón, estos representan los sillones del departamento, una mesa al fondo hecha de una tarima y sostenida por cilindros de cartón más altos que los primeros y de fondo una malla de 15 metros de largo por 3 de alto color anaranjada. Exceptuando la malla anaranjada, la escenografía fue elaborada por nosotros.

El vestuario también lo sugerimos los integrantes del equipo, hicimos varias propuestas y acordamos que sería pantalón camuflajeado tipo militar, playera blanca, paliacate rojo sobre el cuello y botas negras, para el cambio de vestuario, una gabardina mínimo tres tallas más grande que la nuestra con

bolsas por todos lados color caqui. Una compañera del colegio nos hizo los vestuarios. Tuvimos nuestros ensayos generales y ya estábamos listos para probar la obra con público.

A continuación transcribo "Utopía"; del lado izquierdo se encuentra la obra, del lado derecho, acotaciones, comentarios y reflexiones que fuimos discutiendo en el curso, en el trabajo de mesa y durante el montaje.

UTOPÍA

SALVADOR – Delfino ROSARIO – Patricia AMALIA – Leila EMILIA ---- Martha TATIANA - Abigail MARÍA -- Susana

(La sala – comedor de la casa de Salvador. Cuando se prende la luz, todos están posando para la foto, en posición de grupo guerrillero. Están vestidos como tales, con armas de fácil acceso: resorteras, ondas, palos, etc. Se escucha parte de la canción "Himno de las juventudes comunistas" con el grupo "Quilapayún").

Sobre el odio y la guerra, surge el canto de la humanidad.

Vibra toda la tierra, con este himno de fraternidad.

Juventudes del mundo, este coro fecundo; surge potente, se eleva ardiente, exigiendo libertad.

Estas voces nuestras no se apagarán; durarán, crecerán.

La mentira ya no nos traicionará, juventud, iuventud.

La libertad sobre el ancho mundo brillará. Este canto no se apagará jamás; juventud, juventud. (Se rompe la foto).

ROSARIO.- Esto es una fiesta. Bueno, claro; no han llegado todos los invitados, pero no tardarán en llegar...

AMALIA.- Las fiestas en casa de Salvador, siempre se ponen muy buenas... Hay de todo y hasta morir...

SALVADOR.- En realidad esta no es mi casa... quiero decir no es de mi propiedad; es de mis padres y ellos me dejan vivir aquí mientras tengo un empleo y manera de mantenerme solo; aunque sí será mi herencia en un futuro...

TATIANA.- Las fiestas a mí no me gustan mucho; incluso yo no pensaba venir, pero Emilia y María me convencieron; además, Salvador es simpático... y agradable...

EMILIA.- Las fiestas siempre son un buen pretexto para dialogar, difundir y compartir las últimas noticias... Las cosas se están poniendo difíciles...

MARÍA.- La realidad me ha rebasado; si hoy no vendo algo, no podré subsistir la semana que entra...

ROSARIO.- Todos pertenecemos al mismo grupo y yo me siento muy orgullosa de estar aquí... (Pausa). Mi papá fue activista en el sesenta y ocho...

AMALIA.- Las fiestas a mi me encantan, pero siempre termino con cruda moral... Mi papá, también fue activista en el sesenta y ocho...

SALVADOR.- Este departamento, tiene dos recámaras, un baño y una cocina bastante

María se mantiene sola, no depende de nadie y tiene que trabajar para sobrevivir, una situación que cada vez se vuelve más común en nuestro país.

Rosario sigue las ideas liberales de su padre, al igual que Amalia y Salvador

Muchos jóvenes tienen esa historia, la que a sus padres les tocó vivir.

Vemos que el departamento es de Salvador, después veremos que esto le dará ventaja y amplia y la estancia donde cabemos todos... Realmente será una buena herencia... Mi papá estuvo preso en el sesenta y ocho...

TATIANA.- Todas las fiestas en la actualidad, son de "traje"; a mí me tocaron los refrescos y el agua... porque Salvador nos advirtió que están arreglando la tubería o algo así... y que el agua está saliendo medio sucia... Pero es lo mismo en toda la ciudad...

EMILIA.- La ciudad está toda revuelta... ¡el país, está todo revuelto! A mí me tocó traer tequila, pero como está muy caro, traje un ron que encontré a buen precio en el Súper...

MARÍA.- A mí sólo me alcanzó para traer mezcal de oferta y pan...

TODOS.-¿Pan?

MARÍA.- Por si nos da hambre en la madrugada o...

ROSARIO.- Pues yo traje papas... No hay que olvidar que las papas ayudaron a mitigar el hambre en el mundo...

AMALIA.- Yo traje cigarros, siempre hacen falta y luego todo mundo anda de pedinche...

SALVADOR.- Las cosas deben cambiar... El mundo anda mal... ¿Por qué tardarán tanto en llegar los demás?

TATIANA.- Todos soñamos algún día... "Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado...

EMILIA.- Cuando era niña soñaba mucho y a veces me daba miedo dormir...

MARÍA.- "Dormir... tal vez soñar..." Eso es lo que nos atemoriza...

poder, es el que más tiene, lo que ocurre siempre, el que más tiene más quiere y más quita.

Recuerdan cómo está la situación en el país, en donde siempre hay algo que estén "reparando" porque las construcciones nunca se hicieron debidamente.

Podemos verlo a diario, las calles llenas de baches, las avenidas principales deterioradas, por poner un ejemplo.

Desde el principio, cada quien ve por sus intereses, así es en todas partes.

Parece que alguien tiene conciencia de que las cosas están mal, pero ¿qué es lo que podría hacer?

ROSARIO.- Verdaderamente, ni para las fiestas pueden ser puntuales...

AMALIA.- (A Salvador). ¿Les diste bien tu dirección?

SALVADOR.- Hasta plano les hice... A lo mejor no les interesa venir...

TATIANA.- Nadie se pierde una fiesta, al menos que tenga otra mejor...

EMILIA.- No. Hoy, no había ninguna otra fiesta... Si no María estaría allá...

MARÍA.- ¡Claro que no! Yo siempre estoy con ustedes...

ROSARIO.- Hoy más que nunca es importante estar juntos...

AMALIA.- Hay focos rojos en diferentes partes del país...

SALVADOR.- Aunque las declaraciones oficiales, son que el país está en calma y trabajando...

TATIANA.- No pueden decir otra cosa, tienen que dar una cara de prosperidad ante el exterior...

EMILIA.- Aunque todos sepamos que la pobreza y el desempleo aumenta...

MARÍA.- ¿Venimos a una fiesta o a hablar de política? (Pausa, ven al público).

ROSARIO.- No seas reaccionaria María, el país se está cayendo y ¿tú sólo piensas en divertirte?

AMALIA.- Yo creo que se requieren nuevos acuerdos entre las diferentes corrientes políticas...

María juega el papel del joven que entrevistó Leila en el Che, no sabe en lo que está pero sigue a sus amigos, como comúnmente decimos, "como borreguito".

Hoy más que nunca, por la situación que estamos viviendo, por el desempleo, por la economía, por las privatizaciones, por la inflación, por la presencia del ejército nacional en todo, por la inseguridad.

Y la misma situación que estamos viviendo no nos permite tener una economía más cómoda. Cada vez hay más desempleo y menos oportunidades de trabajo y sobre todo con un gobierno que prefiere invertir más en el ejército nacional que en otro aspecto, que el presupuesto para la cultura se recorta y que las oportunidades para mejorar la economía se las dan a quien más tiene.

María representa también la parte del pueblo que no está interesada de lo que pasa en su país o que no está enterada.

SALVADOR.- ¿Para qué? ¿Para que las cosas sigan igual?

TATIANA.- Ayer apareció un nuevo grupo guerrillero en el sur del país...

EMILIA.- ¿Escucharon que también en el norte los mineros fueron reprimidos? Hubo muertos, heridos y encarcelados... ¿Y los sindicatos? Esperando...

MARÍA.- Las cárceles del país están llenándose...

ROSARIO.- Y no de delincuentes, sino de gente de la oposición...

AMALIA.- Tampoco vale la pena terminar todos encarcelados, debe haber otras formas de lucha.

SALVADOR.- Por supuesto que sí. Pero, ¿cuáles?

TATIANA.- La lucha electoral es un cochinero, lleno de corrupción, datos falsos y mucho dinero para cada Partido...

EMILIA.- Dinero, que no están dispuestos a perder... Definitivamente, los Partidos políticos, no son una buena opción...

MARÍA.- ¿Por eso inventaron una fiesta vestidos de guerrilleros? No me van a decir que...

ROSARIO.- Por supuesto que la guerrilla tampoco es una opción en este momento, sería como ovejas al matadero... Sería un absurdo, como lo ha sido hasta ahora...

AMALIA.- Por eso, lo que hay que buscar es un acuerdo, para avanzar en las condiciones...

SALVADOR.- Eso es vil reformismo que no sirve a nadie... Bueno sí, sirve al

Estos textos están basados de las noticias que están dando en los medios de comunicación del país a lo largo de todo el año, de lo que pasó en las minas de Pasta de conchos, en lo que pasó en Oaxaca.

Entre las ideas que comparten están las de tener una vida mejor, liberarse, hacer un cambio, planear estrategias y llevarlas a cabo.

El activismo ciego no es la mejor acción.

Sistema...

TATIANA.- ¿Por qué llegaron ellos al poder?

EMILIA.- Por que la izquierda en nuestro país no existe... Al menos de manera organizada...

MARÍA.- ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? En estos tiempos...

ROSARIO.- Ya no importan los conceptos; la realidad es que el país está tremendamente dividido y cada vez se separa más lo que es el sur del norte...

AMALIA.- Los extremadamente ricos por un lado y los extremadamente pobres por el otro...

SALVADOR.- Lo terrible es que los extremadamente pobres, voten por los extremadamente ricos... y los hagan ganar... para hacerlos aún más pobres...

TATIANA.- ¡Qué país estamos heredando!

EMILIA.- Sin trabajo, con educación y cultura recortada, sin desarrollo científico y tecnológico, subordinado de por vida a los países desarrollados...

MARÍA.- Yo vine a una fiesta, no a deprimirme... ¿Por qué tardarán tanto los demás?

ROSARIO.- Porque están esperando, sobreviviendo, sólo sobreviviendo...

AMALIA.- El problema es tan grande y terrible, que paraliza a cualquiera...

SALVADOR.- La ley de la selva: si no quieres ser muerto, mata tú primero...

TATIANA.- El pez grande se come al

Por eso las medidas que han tomado estos grupos de oposición no han tenido impacto ni resoluciones, porque no se han planeado adecuadamente y no han sido las más convenientes.

Un ejemplo de esto fueron las elecciones pasadas para presidente de la República mexicana, la mitad del país votó por el candidato de la derecha y la otra mitad por el candidato de izquierda.

Es lo que mencioné anteriormente, porque es vivir como comúnmente se dice como "ovejas" siguiéndose unos a otros, sin preguntar nada, haciendo lo que los otros hacen.

Los que más tienen perjudican a los que menos tienen.

chico...

EMILIA.- Sobrevive el más fuerte o ¿el que se adapta mejor?

MARÍA.- Pues yo estoy muy bien adaptada... Empecemos la fiesta: ¡salud!

ROSARIO.- Las utopías ya no existen... Se cayeron con la unión soviética, con el muro de Berlín...

AMALIA.- ¿A dónde queremos ir? ¿Cuál es el sueño actual?

SALVADOR.- La globalización... El libre mercado: todo, absolutamente todo, al efecto de la oferta y la demanda...

TATIANA.- ¡La democracia! El voto por voto, el voto útil, ¡el voto...!

EMILIA.- La publicidad, el anuncio de personalidades compradas... Esa opción es la buena...

MARÍA.- Poderoso caballero es Don Dinero...

ROSARIO.- Pero un mundo sin fronteras, un mundo globalizado, también ha sido parte de la utopía, también lo soñó Marx y Bakunin y...

AMALIA.- También la democracia, ha sido parte de esa utopía; pero no ésta... La justicia, pero no ésta... La libertad, pero no ésta...

SALVADOR.- Lo que se cayó fue el socialismo real, lo que se está cayendo es la democracia real... Lo que está mal y no nos gusta es lo real... Qué paradoja, ¿no?

TATIANA.- Entonces, la solución es la otra realidad: la virtual... Ahí todo está bien, ahí todo es como tú quieres, ahí todo lo decides

El que se adapta mejor al sistema, preguntas para que el público reflexione.

Lo que estamos viviendo es lo que no nos gusta, lo que también hemos decidido, a quien hemos elegido.

tú...

EMILIA.- O crees que lo decides, porque eso también es parte de un programa que "alguien" construyó y tú sólo te mueves en los parámetros que ese "alguien" soñó...

MARÍA.- ¿Sueño y utopía es lo mismo?

ROSARIO.- La realidad. toda. está manipulada... Los medios de comunicación masiva, nos dictan qué decir, qué pensar, qué imaginar, qué desear, hasta qué soñar...

AMALIA.- Nos lavan el cerebro a diario... ¿Cómo escapar de eso? ¿Cómo no hacer lo que me dicen que haga, si yo mismo creo que yo lo estoy decidiendo?

SALVADOR.- Pero lo que decido, ¿cómo sé que yo lo estoy decidiendo?

TATIANA.- Despertando a la conciencia... Lo cual no es nada fácil... ¿Cómo estar conciente las veinticuatro horas del día?

EMILIA.- Preguntándote hasta en los sueños... No descansar... no cerrar los ojos ni estando dormido...

MARÍA.-; Salud!

ROSARIO.- El ser humano camina al abismo... a la oscuridad...

AMALIA.- No, si encontramos los medios para descubrir un nuevo camino...

SALVADOR.- Un nuevo camino ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Para qué?

TATIANA.- Lo que mueve al ser humano es el poder... La ambición de poder...

EMILIA.- Ambicionar el poder no es lo ¡Todo está al revés! malo... La

Está pregunta es una pregunta un poco al aire con el objetivo de que el público la reciba.

Estamos ya tan inmersos en los medios, que ya es común que lo que nos dicen y como manejan las cosas sea lo que tenemos que pensar, ya es bastante la enajenación.

Estas preguntas se la hicieron tanto Brecht como Paulo Freire.

Esto es lo primero que quisiéramos lograr los que queremos un cambio, preguntarnos, como dice Brecht, la acción empieza cuando nos preguntamos. ¿Así son las cosas? ¿Por qué son así las cosas? ¿Me gusta que así sean las cosas? ¿Cómo me gustaría que fueran las cosas? ¿Qué puedo hacer yo para que sean diferentes las cosas?

En esta parte parece que ya están decepcionados.

El asunto es cómo utilizas ese poder. El globalización, la democracia, el poder, la poder en las manos adecuadas puede servir a justicia, son parte del sueño... de la utopía...

MARÍA.- Se están poniendo muy intensos...; Salud!

ROSARIO.- Emilia tiene razón, todo está al revés. Nosotros también queremos un mundo sin fronteras, poder transitar libremente por nuestro planeta, acampar en donde te plazca...

AMALIA.- Queremos una democracia en donde verdaderamente nuestras decisiones sean libres y respetadas; en donde me sienta libre, porque todas mis necesidades primarias están resueltas y por lo tanto, tengo la posibilidad educativa y económica de hacer lo que verdaderamente quiero...

SALVADOR.- Una justicia que no sólo tome en cuenta la igualdad ante la ley, sino también la equidad... Una justicia que respete y haga valer la diferencia...

TATIANA.- Un poder que valore al ser humano como tal...

EMILIA.-; La utopía parece inalcanzable...!

MARÍA.- ¡Salud!

ROSARIO.- La utopía es lo que nos hace caminar...

AMALIA.- La utopía ya no existe...

SALVADOR.- Por eso nos hemos detenido...

TATIANA.- Es que no hay camino que transitar...

EMILIA.- Tenemos que construirlo... hacerlo nuevamente...

MARÍA.- ¡Qué flojera! ¡Salud!

mejorar la situación del país, a incrementar la economía, a hacer cambios que beneficien a los más necesitados, el problema es que quien tiene el poder lo utiliza para sus beneficios.

Es nuestro sueño, nuestra utopía.

Como muchos compañeros egresados de la carrera, ya terminaron pero tienen que trabajar de cualquier otra cosa para sostenerse porque no hay trabajo de teatreros.

En nuestra sociedad, en nuestros tiempos parece inalcanzable.

ROSARIO.- El destino de los seres humanos es construir caminos...

AMALIA.- La historia es una continua y tremenda construcción...

SALVADOR.- Y destrucción...

TATIANA.- Unos construyen y otros destruyen, ¿esa es la vida humana?

EMILIA.- Al menos hasta que lleguemos a Utopía...

MARÍA.- ¡Salud!

ROSARIO.- (A María). ¡Oye! Te estás poniendo borracha y todavía ni siquiera llegan los demás... ¿Qué les habrá pasado?

AMALIA.- Pues comencemos nosotros. (A María). Sírvenos a todos y abre las papas, ¿,no?

SALVADOR.- (Contestando el teléfono). Bueno... Pero, ¿desde cuándo?... Sí, espero tu llamada... No, no; ya entendí... (Cuelga el teléfono). Decretaron estado de excepción y la ciudad está sitiada... no podemos salir...

TATIANA.- ¿Por qué? Yo no me voy a quedar encerrada...

EMILIA.- Si sales te encierran o te matan...

MARÍA.- Esto a mí me parece totalmente inverosímil...

ROSARIO.- ¿Por qué? Ya lo vimos en Oaxaca; la ciudad estaba sitiada y aunque "oficialmente" no había estado de sitio, la gente que salía a la calle después de determinada hora, era encarcelada y vejada en sus derechos humanos...

Pero siempre hay otras salidas, sólo que hay que reinventarlas, recrearlas.

Con eso de que cada vez está metido más en todo el ejército, ya no parece tan descabellada una idea así.

Es el primer rompimiento para poner atención en que no es una idea tan alejada de nuestra realidad.

Todo el rompimiento está enfocado a reafirmar esta idea.

AMALIA.- Pues yo estoy de acuerdo en que es muy exagerado.

SALVADOR.- Oaxaca no es el país...

TATIANA.- Pero expresa una situación latente... "Terremotos que se aproximan..."

EMILIA.- Sólo de pensarlo, me muero del susto...

MARÍA.- Pues el mito dice que cada cien años, nuestro país se convulsiona, pero...

ROSARIO.- ¡Cállate! Esto no es más que una obra... una ficción...

AMALIA.- Una ficción... Que se puede volver realidad...

SALVADOR.- Una ficción que ustedes, sin el más mínimo respeto, están interrumpiendo...

(Cantan un fragmento de la canción del autor dramático de Bertolt Brecht).

"Veo precipitarse nevadas, terremotos que se aproximan.

Veo surgir montañas en medio del camino, ríos que se desbordan.

Pero las nevadas llevan sombrero en la cabeza, las montañas se han bajado de automóviles y los ríos enfurecidos mandan escuadrones de policías."

TATIANA.- ¿Hasta cuándo podremos salir?

EMILIA.- Jóvenes y vestidos así, ¡nunca!

MARÍA.- Salvador nos puede prestar ropa y...

ROSARIO.- Es mejor estar aquí, juntos. Tal vez mañana o pasado, todo cambie...

No olvidemos que estamos en una obra, regresamos a ella.

También la canción sirve como distanciamiento y reforzamiento.

AMALIA.- Lo que podemos hacer, es esperar noticias...

SALVADOR.- ¡Claro! Me van a comunicar cualquier cosa nueva que suceda...

TATIANA.- Y mientras, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados?

EMILIA.- Por lo pronto no podemos hacer nada...

MARÍA.- Sólo esperar... Como todos...

ROSARIO.- ¿Esperar qué? ¿Que las cosas cambien mágicamente?

AMALIA.- Las condiciones no están dadas como para que...

SALVADOR.- ¡No empecemos con grillería barata! Estamos aquí, no podemos salir y ¡ya!

TATIANA.- La realidad nos ha rebasado...

EMILIA.- Necesitamos organizarnos, no sabemos cuánto tiempo permaneceremos aquí...

MARÍA.- No. Yo necesito ir a trabajar... Tengo que vivir...

ROSARIO.-Todos queremos vivir. Organicémonos...

AMALIA.- Tenemos que contabilizar los víveres y tal vez racionarlos...

SALVADOR.- No sé cuántas cobijas tenga, pero las compartiremos...

TATIANA.- Compartiremos todo... ¿Están de acuerdo?

¿Qué cómodo parece no? Esperar a que los demás hagan todo.

Parece que es lo esperamos todo en esta sociedad, esperar a que las cosas cambien sin hacer nada nosotros para que esto suceda.

Así nos imaginamos en el curso, que así talvez empezaron las cosas, compartiendo todo.

EMILIA.- Con justicia y equidad... A cada | Parece que las cosas podrían marchar bien

quien, según sus necesidades...

MARÍA.- El trabajo, ¿también lo dividiremos?

ROSARIO.- ¡Claro! Hay que mantener la casa limpia y en buen estado, cocinar...

AMALIA.- Yo soy muy mala cocinera...

SALVADOR.- Necesitaremos seguridad y vigilancia...

TODAS.-¿Para qué?

SALVADOR.- Para protegernos... (Al público) ¿Qué tal si entran y nos agarran desprevenidos?

TODAS.- (Al público) ¿Sí...?

TATIANA.- Pues tú encárgate de eso, es tú casa y tú sabrás cómo hacerlo...

EMILIA.- El trabajo se dividirá según capacidades...

MARÍA.- Pues esperemos sobrevivir lo suficiente...

ROSARIO.- Estamos en guerra...

AMALIA.- En guerra con el exterior... pero aquí no...

SALVADOR.- Demostraremos que se puede vivir en paz, compartiendo...

TATIANA.- Hablando cuando sea necesario...

EMILIA.- Trabajando para dignificar a nuestra especie...

MARÍA.-; No seas cursi...!

ROSARIO.- ¿Por qué? Es cierto que una al público, esperando que pongan más

de esta forma, lo interesante es ver si el sistema que ya está inmerso en ellos se lo permite.

Empieza a ser la misma organización que conocen de afuera, lo que el sistema les ha enseñado.

Una pregunta directa al público para ver si reaccionan. Un comentario que recibimos a cerca de esto fue que se sintieron sorprendidos de que los actores los vieran y expuestos.

Con risas incontrolables, esta frase y otro rompimiento, el texto de Rosario es directo al público esperando que pongan más

casa no es más que una pequeña célula dentro de una sociedad; pero si funciona, también puede funcionar en todo el organismo social...

AMALIA.- Eso sonó totalmente positivista...

SALVADOR.- Pues, ¡manos a la obra!

TATIANA.- Hay que contar lo que trajimos y almacenarlo en algún lugar...

EMILIA.- ¿Todo junto?

MARÍA.- Mejor que cada quien se encargue de sus cosas...

ROSARIO.- Es buena idea; así intercambiaremos nuestros productos...

AMALIA.- Pero yo sólo traje cigarros...

SALVADOR.- ¿Y qué? Todos fumamos y en estos días, serán un producto de primera necesidad... (Salen todas organizando sus productos, EXCEPTO Rosario; alguno coloca un letrero que dice: PRIMER DÍA). Rosario... ¿puedo hablar contigo?

ROSARIO.- Estás preocupado ¿verdad?

SALVADOR.- Sí. La situación puede empeorar...

ROSARIO.- No te preocupes, estamos en el país de "no pasa nada"...

SALVADOR.- Tienes bonita sonrisa ¿sabes? Mi papá escuchó en el Senado, que se puede militarizar el país entero...

ROSARIO.- Gracias... Sí. Los diputados de oposición están presionando para que los militares regresen a sus cuarteles...

SALVADOR.- ¡Qué bonito pelo tienes! El

atención en esta parte, en estas palabras para que las puedan reflexionar y cuestionarse.

Primera advertencia de lo que se avecina.

Salvador como el dueño de la casa empieza a pensar en las medidas que va a tomar, guiando al grupo y poniéndose al frente de él, al fin y al cabo es su departamento.

"No pasa nada" y "todo está en orden" son frases que siempre escuchamos de los políticos.

Al establecer este doble diálogo se da la relación entre Rosario y salvador y al mismo tiempo se habla de la situación que están viviendo en el país, por lo que tomarán otras medidas.

problema es el equilibrio de fuerzas...

ROSARIO.- Tienes manos grandes... Ellos están más fuertes en este momento...

SALVADOR.- Tú tienes una piel muy suave... Pero las condiciones objetivas se están agravando y la gente tendrá que reaccionar...

ROSARIO.- Tus labios... me gustan... Mientras la televisión les diga qué pensar... es muy difícil que suceda algo...

SALVADOR.- Eres dulce y eso me gusta... El enemigo es muy poderoso... pero siempre lo ha sido...

ROSARIO.- Tú sabes lo que quieres y eso me atrae... Aún así, ha habido cambios en todo el mundo a lo largo de la historia...

SALVADOR.- Eres sensual, ¿sabes? ¿Por qué no puede haber un mejor mundo?

ROSARIO.- (Se besan). El universo nos espera...

SALVADOR.- Caminemos y esperemos...

ROSARIO.- Esperemos y caminemos...

SALVADOR.- Juntos hasta la muerte...

ROSARIO.- Juntos hasta lograr nuestro ideal...

SALVADOR.- No todo tiene que ser malo...

ROSARIO.- Caminemos y esperemos... (Rosario regresa al lugar donde empezó y se repite la escena) Estás preocupado ¿verdad?

SALVADOR.- Sí. ¿Me ayudas a comandar este barco?

Estamos enajenados por los medios de comunicación y pensamos que lo ahí se menciona es la verdad.

Se convencen de que ellos pueden hacer algo diferente por este mundo y que lo harán juntos.

Sellan su relación, parece una relación sentimental pero después veremos que es una relación de poder.

La misma escena mostrada de forma convenenciera como si estuvieran cerrando un trato.

ROSARIO.- ¿Tú y yo?

SALVADOR.- Como una pareja, compartiendo lo bueno y lo malo...

ROSARIO.- ¿Qué me das a cambio?

SALVADOR.- Seguridad... Protección...

ROSARIO.- ¿Me darás tiempo y atención...? ¿Sólo a mí...?

SALVADOR.- Yo te daré y tú me darás... Hagamos un tratado...

ROSARIO.- Me parece justo... Yo te daré y tú me darás... (Se besan).

SALVADOR.-; Ah! Me duele el cuello...

ROSARIO.- ¿Aquí? (Le masajea). Pobrecito... Yo cuidaré de ti... ¡Ah! Me duele la mano...

SALVADOR.- ¿Aquí? (Le masajea). Pobrecita... Yo cuidaré de ti... (La va a besar).

ROSARIO.-; Ah! Alguien nos observa...

SALVADOR.- ¿Quién?... No temas, yo cuidaré tus espaldas... ¿Quién anda ahí?

ROSARIO.- ¡No temas, yo te cuidaré! ¡Ponte alerta...!

SALVADOR.- ¡Ponte alerta! Tú serás mi espalda, yo seré tu espalda...

ROSARIO.-; Ponte alerta! Alguien viene...

SALVADOR.- No es nadie... Sólo tú y yo... (Refiriéndose al poder). ¿Percibes la sensación?

ROSARIO.- Sí... No sé si me da miedo, angustia o satisfacción...

Esta escena nos muestra de una forma más clara la relación de poder, de dar y recibir, de compra y venta.

Salvador es el que tiene el poder por tener más que las demás, por ser el dueño de la casa. El asunto es cómo está utilizando el poder.

Como el contrato del matrimonio, acuerdan lo que intercambiaran.

Afianzan su relación.

Cae en cuenta de que ahora ella también va a poder disfrutar de ese poder. SALVADOR.-; Todo...! todo... (Regresan al lugar donde empezaron y repiten la escena); Puedo hablar contigo?

ROSARIO.- Estás preocupado ¿verdad?

SALVADOR.- No sé qué es lo que vaya a pasar... Pero no quiero dejar pasar más tiempo...

ROSARIO.- No te entiendo...

SALVADOR.- Me gustas, me atrae tu manera de ser, de pensar...

ROSARIO.- Y ¿crees que es el momento para una declaración?

SALVADOR.- Es mejor una declaración de amor que una de guerra, ¿no?

ROSARIO.- (Sonríe). Tú también me gustas... (Se besan). Hay que organizar todo... ¿Te ayudo?

SALVADOR.- Vamos juntos... (Antes de salir). ¿Percibes la sensación? (Salen).

TATIANA.- (Protegiéndose en su trinchera). ¡Guerra! ¡Guerra!

EMILIA.- (Protegiéndose en su trinchera). ¡Retiemble la tierra!

MARÍA.- (Protegiéndose en su trinchera). ¡Guerra! ¡Guerra!

ROSARIO.- (Protegiéndose en su trinchera). ¡Al sonoro rugir del cañón!

AMALIA.- (Protegiéndose en su trinchera). ¡Guerra! ¡Guerra!

SALVADOR.- (Protegiéndose en su trinchera). ¡El acero aprestad!

Y la tercera vez de esta escena es puesta de la forma realista.

Ahora son ellos los que van a manejar la casa, la sensación que perciben es la del poder.

Esta pequeña guerra también funge como distanciamiento, como rompimiento, ahora es cuando va a empezar la guerra en su departamento.

Son todos contra todos.

TATIANA.- ¡Para ser libres hay que matar!

EMILIA.- ¡Hay que odiar con amor revolucionario!

MARÍA.- ¡Hay que hacer respetar la ley, caiga quien caiga!

ROSARIO.-; Patria o muerte!

AMALIA.- ¡Lucharemos con toda la fuerza del Estado!

SALVADOR.- ¡Destruiremos con toda la fuerza del Estado!

TATIANA.- ¡Dios está de nuestro lado!

EMILIA.-; No! ¡Dios está de nuestro lado!

MARÍA.-; Con toda la fuerza del Estado!

ROSARIO.- ¡Hay que odiar con amor revolucionario!

AMALIA.- ¡Con toda la fuerza del Estado!

SALVADOR.-; Patria o muerte!

TATIANA.- Patria, ¿para quién?

EMILIA.- ¿Para ser libres tenemos que matar?

MARÍA.- ¡Con toda la fuerza del Estado!

ROSARIO.- ¡El acero aprestad!

AMALIA.- ¡El acero aprestad!

SALVADOR.- ¡El acero aprestad! (Todos repiten: ¡El acero aprestad! Pausa).

TATIANA.- El enemigo está cerca...

EMILIA.- ¡Cuida tu espalda!

MARÍA.-; Cuenta, cuenta, cuenta!

ROSARIO.-; Cuenta las municiones!

AMALIA.- ¡Cuenta los alimentos!

SALVADOR.- ¡Cuenta todo lo que tienes!

TATIANA.- ¡Tal vez, Mañana no llegará!

EMILIA.- ¡Cuídate la espalda!

MARÍA.- ¡Cuídate el frente!

ROSARIO.- ¡El enemigo está aquí!

AMALIA.- ¡El enemigo está aquí!

SALVADOR.-; El acero aprestad!

TATIANA.- ¡Retiemble la tierra!

EMILIA.- ¡Retiemble la tierra!

MARÍA.- ¡El enemigo está aquí!

ROSARIO.- Al sonoro rugir del cañón!

AMALIA.- ¡Guerra, guerra!

SALVADOR.- ¡El acero aprestad!

TATIANA.- ¡No hay alimentos!

EMILIA.- ¡Me desangro, un río corre por mis pies!

MARÍA.- ¡El acero aprestad!

ROSARIO.- ¡No hay agua, bebo mi propia sangre!

AMALIA.- ¡No hay casa, no hay vestido; mi cuerpo desnudo flota en las cenizas!

SALVADOR.-; Retiemble la tierra!

TATIANA.- ¡El acero aprestad! (Todos repiten: guerra, guerra,... Después: silencio).

EMILIA.- "La guerra, no son las balas ni la muerte; la guerra, es un niño mirando..."

VOZ EN OFF.- Buenos días, queridos conciudadanos. Después de que el ejército ha restablecido el orden; podemos decir que tenemos saldo blanco y transparente como el azul del cielo. Los pacíficos hemos triunfado; sin embargo, se recomienda a los ciudadanos esperar en sus casas hasta que la justicia y el orden reinen completamente en nuestra hermosa ciudad... (Alguien coloca un letrero que dice: TERCER DÍA; hay un cambio de vestuario).

MARÍA.- (Acabándose de despertar). Casi no pude dormir...

ROSARIO.- ¿No? Yo escuché tus ronquidos toda la noche...

AMALIA.- Tú estuviste despierta toda la noche por otros motivos...

SALVADOR.- Bueno... Lo importante es que estamos todos bien.

TATIANA.- Pues yo tuve mucho frío... necesito otra cobija...

EMILIA.- Yo soñé demasiado...

MARÍA.- ¿Cómo se puede soñar demasiado?

ROSARIO.- Cuando sueñas más de lo que vives...

AMALIA.- Cuando te sientes un holograma en medio del paisaje...

SALVADOR.- Cuando te das cuenta que los sueños, sueños son...

Se acaba la guerra y hay un cambio de vestuario, ya están en el tercer día, ya cambió su actitud y su comportamiento. Sacan una máscara y un saco muy grande que hace que sus movimientos sean fraccionados, como animalescos, obviamente nada naturales. Estos movimientos y caracterizaciones van a permitir al público no identificarse con el personaje sino con la situación.

TATIANA.- Hay que diferenciar el sueño de la pesadilla.

EMILIA.- Yo tengo hambre, ¿preparamos algo de comer?

MARÍA.- (Al público). El tiempo pasa tan lento y tan rápido... Todo va muy bien aquí. Hemos empezado a intercambiar y hasta ha sido divertido... (Todos comienzan a ponerse la máscara).

TATIANA.- El refresco es un buen alimento, produce calorías y el agua mitiga la sed... Aunque la cola con un poco de ron, sabe mejor...

EMILIA.- El ron no es alimento para el cuerpo, pero ¿qué tal para el alma?

TATIANA.- En estas circunstancias, hasta es un producto de primera necesidad...

EMILIA.- El ron embrutece, pero aquí, ¿quién no quiere embrutecerse?

TATIANA.- Me estoy empezando a aburrir...

EMILIA.- Te cambio diez mililitros de ron, por sesenta de cola...

TATIANA.- Que sean diez por cincuenta de cola; es lo justo...

EMILIA.- ¿Quién marca lo justo?

TATIANA.- La oferta y la demanda, el mercado; ¿no lo sabes?

EMILIA.- Pues mi producto tiene mucha demanda.

TATIANA.- ¡El mío más! Es de primera necesidad.

Seguimos con la Historia, empieza el intercambio, como el trueque, un producto por otro, ya no es todo de todos, ahora es a cambio.

Con esa situación pareciera que es mejor no estar, no enterarse.

EMILIA.- Yo soy la única que tiene ron.

TATIANA.- Y yo soy la única que tiene refresco y... agua...

EMILIA.- El ron solo, también sabe bueno...

TATIANA.- Yo puedo mezclar mi refresco con el mezcal de María...

EMILIA.- Está bien... Diez por cincuenta... (Hacen el intercambio).

TATIANA.- Es un placer hacer negocios contigo...

EMILIA.- El agua... no te atreverás a venderla, ¿verdad? (Tatiana sonríe y en otro lugar...).

AMALIA.- Los cigarros no son alimento, pero qué bien cae un tabaco después de un taco...

MARÍA.- El pan es un producto bíblico, no hay quién no lo consuma en el mundo; lo mismo que el mezcal, es un producto de los dioses...

AMALIA.- El tabaco te tranquiliza, el mezcal te embrutece...

MARÍA.- El mezcal te pone de buen humor, el tabaco te produce cáncer...

AMALIA.- El pan te engorda, el cigarro te hace sentir bien...

MARÍA.- De acuerdo, hemos descubierto las virtudes del pan, el mezcal y el tabaco...

AMALIA.- Tres productos maravillosos surgidos de la naturaleza...

MARÍA.- Tres productos de la naturaleza, transformados por el trabajo humano...

Es lo mismo que hace la publicidad, convencernos de que necesitamos ese producto para consumirlo.

AMALIA.- Te cambio cincuenta gramos de pan por un cigarro y diez mililitros de mezcal por otro cigarro...

MARÍA.- Que sean cinco cigarros por cincuenta gramos de pan y diez cigarros por diez mililitros de mezcal... Son tiempos difíciles...

AMALIA.- Espero que estés tomando en cuenta, que no existen cigarros en el mercado; sólo los míos... Son tiempos difíciles...

MARÍA.- Hay mercancías de primera necesidad y otras secundarias... Unas, nos dan la posibilidad de vivir; otras, sólo nos brindan placer...

AMALIA.- ¿Y qué es la vida sin placer? El placer es el pan de la vida...

MARÍA.- El cigarro está en peligro de extinción...

AMALIA.- El pan, está en peligro de extinción... El mundo está cambiando...

MARÍA.- Dos cigarros por cincuenta gramos de pan, dos cigarros por diez mililitros de mezcal...

AMALIA.- Está bien... Son tiempos difíciles... los precios suben, las mercancías son pocas...

MARÍA.- ¡Los precios suben...! Podríamos asociarnos...

AMALIA.- ¿Qué ofreces?

MARÍA.- Productos de primera necesidad...

AMALIA.- (Sonríe). ¡Pan y circo! De acuerdo, socia... (Y en otro lugar...).

En estas circunstancias todos los productos son de primera necesidad.

ROSARIO.- Todo está demasiado tranquilo... Qué bueno...

Ellos están tranquilos porque son los que tienen más, los que tienen el poder.

SALVADOR.- A tu lado todo tiene que ser bueno... ¿Contaste bien tus papas?

ROSARIO.- Una a una. Tus cobijas, ¿se las seguirás prestando...? Me pareces muy tierno...

SALVADOR.- Tus manos son tan suaves... Se las voy a rentar...

ROSARIO.- Necesitamos agua para beber... Cambia cobijas por agua... Te amo...

SALVADOR.- Qué bueno que estés conmigo... Las papas nos durarán un buen tiempo...

ROSARIO.- Pero las papas son mías... Te las cambio por una cobija más... soy friolenta...

SALVADOR.- Tendré que quitársela a alguien, pero por ti lo haré... y una bolsa de papas diaria.

ROSARIO.- (Llora). Me pone muy mal esta situación... carecer de lo necesario, es terrible...

SALVADOR.- Me tienes a mí... Necesitaremos almacenar lo necesario... los tiempos pueden empeorar...

ROSARIO.- María puede ser peligrosa... Tiene el pan...

SALVADOR.- Tatiana lo puede ser más... Tiene el agua...

ROSARIO.- Nosotros nos tenemos a nosotros mismos... Y a la casa...

SALVADOR.- Y las cobijas...

Rosario no permite que las cosas sean para todos, quiere que paguen por ellas, ¿quién en estos tiempos es tan generoso?

Ella le pide que haga cosas y a cambio de halagos él las hace, es un tipo de chantaje.

A esta manipulación recurren.

Es más importante el agua, pero se dan cuenta que como están aliados pueden conseguir más cosas, además tienen el departamento.

ROSARIO.- Y el baño... SALVADOR.- Y la energía: el gas, la luz,... ROSARIO.- Los muebles... SALVADOR.- Los platos y vasos... ROSARIO.-Y las ;Es papas... maravilloso! SALVADOR.-; Podemos intercambiar...! Se dan cuenta de las riquezas que tienen y reafirman su poder. ROSARIO.- ¡Podemos intercambiar...! SALVADOR.- ¡Qué bueno que no existe el dinero en esta casa! ROSARIO.- Sólo empeoraría las cosas... Están reproduciendo tal cual el sistema que conocen. SALVADOR.- Así somos felices... ROSARIO.- Ya me tranquilicé... Eres fuerte y poderoso... SALVADOR.- Es el poder de las papas... (Ríen). Qué linda sonrisa tienes... ROSARIO.- Hay que festejar... SALVADOR.- ¿Vamos por el pan? ROSARIO.- Y por los refrescos... SALVADOR.- Y por el ron y el mezcal... Van a "comprar" los productos de sus demás compañeras porque en realidad van a ROSARIO.- Y por los cigarros... quitárselos. SALVADOR.- Y por el agua, para la cruda... (Ríen). ROSARIO.- ¡Qué lindo eres...! SALVADOR.- Estamos juntos... Somos socios, amigos y amantes... ROSARIO.- Somos socios...

SALVADOR.- Hasta que la muerte nos separe... (Se besan).

VOZ EN OFF.- "Aquel que vive aún, no debe decir: ¡Jamás!

Lo que está asegurado no es seguro.

Las cosas no permanecen como están.

Cuando los que reinan como dueños hayan hablado, aquellos sobre los que reinan hablarán.

¿Quién se atreve a decir: Jamás?" (Alguien coloca un cartel que dice: QUINTO DÍA; continúan poniéndose la máscara y cambio de vestuario).

SALVADOR.- (Contesta su celular). ¿Si?... Sí... Entiendo... Estado crítico... Sí... No... Tendré cuidado... Mucho cuidado... (Cuelga. Todas le ponen atención). Parece que las cosas se complican; la vigilancia será extrema... Nos recomiendan no salir...

TATIANA.- Pero los víveres se están agotando...

EMILIA.- Racionar las cosas no ha sido efectivo...

MARÍA.- Tenemos que conseguir más mercancía...

ROSARIO.- El problema es que algunos la están ocultando...

AMALIA.- Todos necesitamos del otro. Hay que compartir...

SALVADOR.- Mientras algunas escondan el agua, seguirán los problemas...

TATIANA.- Mientras algunos cobren por entrar al baño, los problemas seguirán...

EMILIA.- El pan debe ser de todos, es un producto de primera necesidad...

Las cosas se agravan, es nuestra Historia.

Emilia trata de ser objetiva, trata de cumplir lo que piensa y rechazar lo que no le parece correcto.

Parece que es la mejor medida pero aquí entra lo que dice Brecht, la economía condiciona las acciones.

Quejándose de la privatización que hicieron Salvador y Rosario.

MARÍA.- Tan importante es el pan como la diversión, pero cada cosa tiene su precio...

ROSARIO.- Efectivamente; en tiempos de crisis, todo cobra otro valor...

AMALIA.- ¡Exacto! El simple hecho de estar aquí, juntos, ya es... Grandioso...

SALVADOR.- Compañeros, compañeras: las condiciones de crisis en las que esta casa se encuentra, no debe limitar nuestra voluntad de seguir adelante. Nuestra unión es fuerte y vigorosa. Veo una casa organizada, sin carencias, en paz y en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas; demos al que lo necesita... mi mano esta aquí... extendida... (Todas se miran).

TATIANA.- Defender y administrar mis productos, es por el bien social. ¿Qué pasaría si todo fuera derroche?

EMILIA.- Tienes razón... Si yo dejara el ron por todas partes, ¿qué haríamos todos borrachos, todo el tiempo?

MARÍA.- Lo mismo pasaría con el mezcal; definitivamente, es mejor tenerlo guardado...

ROSARIO.- ¡Es mejor no tener tentaciones! Hay que guardar y administrar...

AMALIA.- Administrar y proporcionar sólo lo necesario...

SALVADOR.- Las cobijas y el uso de trastes, subirán de precio... Pero cuando estén enfermos, serán gratuitos...

TATIANA.- Desde hoy, el agua tendrá un precio... Pero regalaré todos los días una copita de agua, a todos aquellos que mueran de sed... y me lo comprueben...

Ya están completamente en la guerra de poderes, a ver quién puede más que el otro, reproduciendo completamente el sistema.

Justo uno de los textos tomado de algunas declaraciones hechas por el presidente cuando recién fue electo presidente.

El que más tiene habla de organización, paz y solidaridad, sin preguntar a los demás lo que piensan y sin ver que no todos tienen esta condición.

Y claro, todos se justifican sin saber que a la largo del tiempo estas acciones les perjudicarán más. No somos capaces de pensar a futuro, todo lo queremos ya sin pensar en las consecuencias y qué es lo mejor para nosotros.

Y todo sube de precio, cada vez hay menos porque los que tienen más acaparan todo.

EMILIA.- ¡No pueden hacer eso! Moriremos de frío y sed... Aunque... parece justo...

MARÍA.- Necesitamos reorganizarnos; propongo que volvamos a contar lo que tenemos.

ROSARIO.- De acuerdo: votemos... (Levantan la mano y van a contar sus productos. Silencio).

AMALIA.- Y bien, ¿cuánto hay? (Nadie quiere hablar). ¿Qué pasa?

SALVADOR.- Dado que la secrecía, es un derecho: nadie nos puede obligar a hacer público nuestras pertenencias; propongo que cada quién siga intercambiando de manera responsable y libre sus mercancías... (Todas asienten de alguna forma). Y para que nadie se sienta amenazado y la seguridad y el orden reinen en esta casa... (Saca una pistola). Miren lo que encontré... (Les apunta, todas se espantan). Sólo será usada ante la delincuencia y no me temblará la mano ante nadie... Aquel o aquella que quiera adueñarse de lo ajeno, se las verá conmigo... (Silencio).

TATIANA.- ¡Estoy de acuerdo! Necesitamos seguridad... Son tiempos difíciles...

EMILIA.- Son tiempos difíciles... ¿Necesitamos seguridad?

MARÍA.- En tiempos de crisis, abundan los malhechores; necesitamos más vigilancia...

ROSARIO.- Por fin podré dormir en paz, todo el tiempo me despertaba pensando que robaban mis papas...

AMALIA.- Los cigarros son toda una tentación en estos tiempos; la gente se encuentra muy tensa y siempre necesita un

A todos les quedan muy productos y nadie quiere decir que su producto pronto se acabará porque estarían en desventaja, es una estrategia de venta.

Es como está llegando el ejército nacional a todas partes, es pensar que con más armas se van a solucionar las cosas.

¿A eso se le llama seguridad? ¿Esa es la medida que necesitamos?

cigarrito para relajarse y meditar... ¡Qué bueno que ya contamos con protección!

SALVADOR.- La vigilancia, la protección, la seguridad; será una prioridad en esta casa desde este preciso momento... La libertad sin seguridad, no existe; la seguridad es un derecho fundamental... Todos y todas, vendan sus productos en libertad, con orden y con plena conciencia de que no aceptaremos el quebranto de lo establecido por todos nosotros... Esta casa quiere vivir en paz y en orden...

TATIANA.- ¡Qué bueno es vivir en democracia!

EMILIA.- ¿Qué es la democracia?

MARÍA.- ¡Esto! Todos hemos votado y estado de acuerdo... La democracia es maravillosa...

ROSARIO.- ¡Una casa sin democracia, o se va a la anarquía o a la dictadura; ya lo dijo nuestro Carlitos Fuentes...!

AMALIA.- Democracia, seguridad, libertad, protección... ¿Qué más podemos pedir?

EMILIA.-; Agua!; Pan!

MARÍA.- ¡Eres libre de comprarlos! Eso es lo maravilloso de vivir en una casa donde la libertad está asegurada...

ROSARIO.- No te empecines en convencerla, Emilia siempre está en contra de todo... (En secreto). Habrá que tener cuidado con ella...

AMALIA.- ¿Crees que necesite vigilancia especial?

TATIANA.- Aún no, pero habrá que comentarle a Salvador... (Van hacia Salvador).

Como tantas justificaciones de los ladrones, que roban porque no tienen trabajo y no tienen las oportunidades para encontrarlo.

Este texto también es tomado de uno de los discurso de Felipe Calderón cuando exhortó a los jóvenes a hacer una carrera militar. Y para justificar la presencia cada vez más de la policía y el ejército militar.

La visión crítica, la que se pregunta.

Es otro concepto desfigurado en la sociedad.

Es lo mismo que nos dicen en todas partes, que las posibilidades están ahí, sólo tenemos que luchar por ellas, una forma es pisando al de abajo. EMILIA.- Algo no está bien... Caminar, no siempre implica ir hacia adelante. Quiero salir, pero tengo miedo; aunque me llena de terror el porvenir aquí... Ya no creo en la gente... ¿A dónde ir? ¿Cuál es la meta? No quiero estar encerrada, pero todo me aprisiona... no veo salida... No quiero hacer, pero hago... (Con seguridad). ¡No voy a caminar...! ¡No voy a hablar...! (Pausa) Pero no hacer, también es una acción... Esto lo conozco, lo "otro" no; pero, ¿qué es lo "otro"? Lo novedoso, lo que aún no existe, pero puede existir... sólo hay que crearlo...

(Todos, menos Emilia, cantan la "Canción de la Democracia").

¡Canta mi hermano y sé feliz!
¡La democracia ya está aquí!
Somos la sociedad civil,
y a la urna vamos ya.
Votar es una realidad.
Nuestro grito levantemos.
La institución te escuchará.
Respeto y legalidad.
Tengamos mucha fe, la democracia va.

La mayoría silenciosa que trabaja, nos apoyará.

SALVADOR.- "No sé qué les atrae de ese ruido, cuando existe una inmensa mayoría silenciosa que trabaja, que lucha todos los días, que construye y se entrega al trabajo para salir adelante, y que no anda haciendo borlote... No hay que ser provincianos, la democracia implica debate, discusión, incluso confrontación..."

Si golpes en el parlamento hay, sólo cumplir con la constitución, y un acto republicano habrá, a la gloria de nuestra institución. Mucho ruido de la democracia: ¡Respeto! Hay que guardar la paz. Emilia empieza a mostrar esta parte que queremos lograr, el preguntarse las cosas, el ver que las cosas no marchan bien, la que duda, se pregunta y quiere hacer algo.

Son las reflexiones que queremos lograr. Ese darnos cuenta, ese tomar conciencia

Es lo que decían Freire y Brecht, ¿qué hacer? Hasta no hacer es hacer.

Esta segunda canción sirve para distanciar y reforzar la hipocresía que muestra Salvador en este momento de la obra.

Con estos textos hubo quien nos dijo que claramente le recordó Salvador a Felipe Calderón.

Mano firme y respeto a las leyes; hace tiempo, aquí ya no hay reyes Tengamos mucha fe, la democracia va. La mayoría silenciosa que trabaja, nos apoyará.

SALVADOR.- "Y yo les pido que el Señor les bendiga, que les bendiga por lo que están haciendo por sus semejantes... en lugar de estar haciendo borlote..." (Todos van con Salvador, menos Amalia y Emilia).

AMALIA.- ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan pensativa? ¿Quieres un cigarrito? (Se lo da).

EMILIA.- Mi producto se está agotando. (Amalia le quita el cigarro). ¡Eso es lo que me pasa!

AMALIA.- Eso si es grave... ¿y qué piensas hacer?

EMILIA.- No comer, no dormir, no ir al baño...

AMALIA.- No seas extremista, en esta democracia todo se puede... Hasta ahora, han logrado sobrevivir más de la mitad de la población en extrema pobreza, ¿no?

EMILIA.- De limosna, sí... De la basura de los demás...

AMALIA.- Bueno... peor es la muerte...

EMILIA.- ¿Peor es la muerte?

AMALIA.- ¡Paga con trabajo...! Por ejemplo, si me lavas mi ropa, te doy un cigarrito para que medites sobre el futuro...

EMILIA.- Ya tengo mucho trabajo: por entrar al baño, tengo que limpiar el cuarto de Salvador; por usar los trastes para comer, tengo que lavar su ropa; por beber un poco de agua...

Es la realidad actualmente.

Es lo que tendríamos que preguntarnos todos.

AMALIA.- Está bien, está bien... Tengo una idea! Si tú me firmas este papelito de compromiso de pago, yo te puedo dar ese cigarro que tanto deseas...

EMILIA.- Pero yo no sé si deseo un cigarro; más bien quisiera comer algo...

AMALIA.- Claro que deseas un cigarro; eso te relajará... Además, así podemos comenzar una original forma de pago que pronto todos imitarán... ¡Firma!

EMILIA.- (Firmando). Y así podré bajar un poco la carga de trabajo que tengo... (Le da el papelito). A ti también pronto se te acabará tu producto...

AMALIA.- Eso es lo que temo. Por eso, esta será una manera de subsistir... Rosario y Salvador están fumando mucho; casi me han comprado ya todo mi producto...

EMILIA.- Lo mismo pasó con el mío... ¿Para qué querrán tanto?

AMALIA.- Dame una copa de ron y brindemos...

EMILIA.- Son cuatro cigarros...

AMALIA.- ¡Pero ese no era el precio...!

EMILIA.- El producto se está agotando en el mercado y el precio sube...; lo quieres?

AMALIA.- Pero quiero brindar contigo por nuestra amistad...

EMILIA.- Yo también pienso mucho en ti... Que sean tres cigarros y un papelito...

AMALIA.- (Se los da). Está bien, aquí tienes...

EMILIA.- Pero este es el papelito que yo te

Empiezan a circular los vales, que no es dinero realmente.

Es crear una necesidad para luego satisfacerla por los mismos medios que se creó, es lo que hacen a diario en los medios de comunicación con la mayoría de los productos, tan sólo revisemos nuestras cosas y veamos cuántas de esas son necesarias e indispensables, productos de primera necesidad para subsistir.

Están acaparando todo el producto.

Ahora son negocios. ¿Enserio es amistad?

di...

AMALIA.- Sí. No importa la firma que tenga, lo importante es que sea un papelito...

EMILIA.- Pues entonces dame otro cigarro... (Le regresa el papelito).

AMALIA.- No te alcanza... Se necesitan dos papelitos...

EMILIA.- Pero... (Ve a Amalia). Si ya sé... Son tiempos difíciles y las cosas suben de precio... (Firma otro papelito y hacen la transacción. Mientras en otro lugar...).

MARÍA.- Pero Rosario, ese precio es el que acordamos desde el principio...

ROSARIO.- Sí María, pero las condiciones han cambiado... Así es la vida...

MARÍA.- Pero si ya trabajo para ti y ni así me alcanza. ¿Para qué quieres tanto pan?

ROSARIO.- Y mezcal...

MARÍA.- ¿Para qué?

ROSARIO.- Son tiempos difíciles y es necesario que cada quien vea por su subsistencia; yo sólo estoy haciendo eso...

MARÍA.- Pero somos amigas... nos conocemos desde hace mucho tiempo...

ROSARIO.- ¡Claro que somos amigas! Yo te quiero mucho y haría cualquier cosa por ti... Pero negocios son negocios...

MARÍA.- Aunque el intercambio no sea justo...

ROSARIO.- ¡Claro que lo es! ¿Me estás llamando injusta?

Rosario, al compartir el poder y privilegios de Salvador se aprovecha de María.

Como diría Brecht, ¿puede existir la amistad en estos tiempos, en este sistema?

MARÍA.- No, pero es que...

ROSARIO.- Simplemente las cosas suben de precio... En épocas de escasez...

MARÍA.- Dentro de poco los únicos que tendrán cómo subsistir serán tú y Salvador...

ROSARIO.- No seas extremista... Nosotros nunca las dejaríamos abandonadas... son nuestras amigas...

MARÍA.- ¡Claro...! ¿Qué más quieres que te haga?

ROSARIO.- No, ya no necesitamos más trabajo... Quiero que firmes papelitos-compromiso...

MARÍA.- ¡Eso me parece un absurdo...!

ROSARIO.- ¡Son los nuevos tiempos, María! Así cuando se acabe tu producto y tu trabajo ya no sea necesario, podrás seguir comprando... Claro, si eres solvente...

MARÍA.- Y ustedes venderán...

ROSARIO.- Si tenemos, claro que sí... a todo mundo... ¡Eso es lo bueno de vivir en una casa con libertad y con democracia...! ¿No lo crees?

MARÍA.- Supongo que sí...

ROSARIO.- Pues entonces firma y dame el pan y mezcal que te pedí...

MARÍA.- (Firmando) Es increíble que mi firma valga...

ROSARIO.- Son los nuevos tiempos, todos progresamos... Sonríe amiga...

MARÍA.- Necesito también unas papas.

Antes eran los vales, ahora son las tarjetas de crédito.

ROSARIO.- ¡Claro! Firma otro papelito... Mientras tengas pan y mezcal... tu firma vale...

MARÍA.- Y... ¿cuando ya no tenga?

ROSARIO.- Pobre... será otro cantar...

MARÍA.- Pero si trabajo, ¿tampoco hay?

ROSARIO.- Pobre... será otro cantar, pero Dios proveerá...

MARÍA.- No podemos esperar, algo tenemos qué hacer...

ROSARIO.- Vender, vender, vender...

MARÍA.-¿Qué? ¿Qué?

ROSARIO.- ¡Todo! Todo, mercancía es y en el libre mercado se puede ofrecer... (Al otro lado).

SALVADOR.- Me quieres vender tan cara el agua, que tendré que subir algunos precios...

TATIANA.- Yo también necesito vivir...

SALVADOR.- ¿Cuáles son tus necesidades?

TATIANA.- Comer...

SALVADOR.- Me parece lo correcto... (Apunta en su agenda electrónica).

TATIANA.- Dormir, asearme...

SALVADOR.- Es saludable hacerlo con frecuencia... (Apunta en su agenda electrónica).

TATIANA.- Algunos placeres...

SALVADOR.- Tienes razón, no todo debe

Mientras tenga lo equivalente al dinero.

Para tener una vida digna.

(Apunta en su agenda ser trabajo... electrónica). TATIANA.- Sentirme feliz... SALVADOR.- Difícil, pero es cierto... (Apunta en su agenda electrónica). TATIANA.- No es mucho pedir... SALVADOR.- De ninguna manera... Yo pienso igual... Desde hoy, tus necesidades serán las mías... TATIANA.- Por eso el precio que estoy pidiendo me parece justo... Aumenta la competencia. SALVADOR.- La justicia es tan relativa... TATIANA.- ¿Qué quieres decir? SALVADOR.- Yo voy a satisfacer tus necesidades... (Ríe). TATIANA.- (Ríe). Y yo las tuyas... SALVADOR.- Desde hoy, rebajo los precios... El refresco de todos los sabores, a la mitad... TATIANA.- Pero entonces nadie me comprará a mí... SALVADOR.- Tienes razón... no lo había pensado... TATIANA.- Rebaja lo demás, pero no el refresco... No le queda más remedio, él es el que tiene va casi todo. SALVADOR.- Lo siento... Ya lo dije y soy hombre de palabra... Pero no te preocupes, no es nada personal... TATIANA.- Pero, ¿qué voy a hacer con el refresco que me queda? El que más tiene es el que se aprovecha de

todo.

SALVADOR.- ¡Véndemelo...! Y así

podrás tener poder adquisitivo...

TATIANA.- Está bien, pero tendré que hacer cuentas y fijar precios...

SALVADOR.- No será necesario... el precio de mercado es el que acabo de imponer yo; aunque por venta de mayoreo, el precio baja un poco más... Por tanto, (Saca papelitos), con esto será suficiente...

TATIANA.- Pero eso no es justo...

SALVADOR.- ¡Ah, pequeña amiga! La justicia es tan relativa... ¿Lo tomas o lo dejas?

TATIANA.- (Viendo los papelitos). Además yo no quiero papeles...

SALVADOR.- Lo siento nuevamente, son los tiempos actuales; yo no cargo mercancías; es muy peligroso... Actualmente, están ocurriendo muchos asaltos...

TATIANA.- (Viendo los papelitos). ¡Están las firmas de todos...!

SALVADOR.- Soy un hombre de negocios... compro, vendo, compro...

TATIANA.- Está bien... Por el agua que quieres, necesito comida, cobijas, entrar al baño...

SALVADOR.- Por ahora no necesito agua, tengo suficiente... sólo preguntaba...

TATIANA.- Pero yo tengo necesidades que...

SALVADOR.- Amiga mía, yo soy un hombre libre, en una casa libre. Tengo derecho a comprar y vender a quien yo quiera, cuando yo quiera...

Es lo que hizo esta cadena de supermercados wal mart comprando todas las medianas empresas.

TATIANA.- La libertad es tan relativa...

AMALIA.- (A Salvador). ¿Cómo es eso, que estás vendiendo a mitad de precio?

SALVADOR.- Sólo algunas cosas....

EMILIA.- ¿Cómo cuáles?

MARÍA.- Pero ¿qué haremos, si nadie nos compra?

ROSARIO.-; Vendan! Vendan, vendan...

AMALIA-; Pero a nuestros precios!

SALVADOR.- Estamos en una economía de libre mercado... Los precios los fija la oferta y la demanda... Hoy los precios son bajos...

TATIANA.- Pero la oferta de esos precios, los pusiste tú...

EMILIA.- Obviamente la gente comprará donde le salga más barato...

MARÍA.- Tú lo puedes hacer porque tienes de todo...

ROSARIO.- ¡De todo se quejan! Primero porque estaba caro, ahora porque está barato... ¡Ah! Todo es tan relativo...

AMALIA.-; Pues yo no venderé nada...!

SALVADOR.- Estás en todo tu derecho... La libertad en esta casa...

TATIANA.- ¡Ya cállate! ¡Vendo la mitad!

EMILIA.-; Compro!

MARÍA.-; Yo compro más!

ROSARIO.-; Yo doy el doble!

AMALIA.-; Yo vendo todo!

SALVADOR.-;Compro!

TATIANA.-; Vendo la otra mitad!

ROSARIO.-; Compro!

EMILIA.-; Vendo, vendo lo que me queda!

SALVADOR.-; Compro, compro!

MARÍA.-; Vendo, vendo todo!

ROSARIO.-; Compro, compro! (Salvador y Rosario han quedado rodeados de productos).

AMALIA.- Me he quedado sin nada...

TATIANA.- Sólo lo que traigo puesto...

EMILIA.- Y nuestro trabajo... Con eso nos mantendremos...

MARÍA.- No nos alcanzará... El precio del trabajo también bajará... Somos demasiados...

AMALIA.- Habrá que hacer una guerra...

TATIANA.- Estamos ya en una guerra...

EMILIA.- Podemos cambiar nuestros papelitos... al menos hasta que nos duren...

MARÍA.- (A Rosario y Salvador). ¡Queremos comprar...!

ROSARIO.- ¡Claro! Están en una casa libre...

AMALIA.- (Mostrando los papelitos). Necesitamos agua...

SALVADOR.- Esos papelitos ya no sirven...

Ahora Rosario y Salvador tienen toda la mercancía y todo el poder.

TATIANA.- Pero si esa era la regla... Es la ley...

EMILIA.- Todos están firmados...

MARÍA.- Todos compramos y vendimos con ellos...

ROSARIO.- Pero esas firmas ya no sirven...

AMALIA.- ¿Cómo que no sirven? Son de todas nosotras...

SALVADOR.- Sus empresas han quebrado y sus firmas ya no son solventes...

ROSARIO.- Su firma valía por lo que tenían, ahora ya no vale... Negocios son negocios...

SALVADOR.- Pero no se preocupen, estamos en el mismo barco y nosotros veremos por ustedes; crearemos un programa que acabe con sus miserias...

ROSARIO.- Le podremos llamar: ¡Supérate!

SALVADOR.- ¡Bien! He dado ya instrucciones muy precisas, para que desde hoy, todos seamos felices. (Rosario lo besa).

ROSARIO.- Doy una propina a las que nos ayuden a llevar esto a nuestras arcas...

TATIANA.- Este trabajo es mío...

EMILIA.-; No te atrevas a acercarte a esas mercancías!

MARÍA.- ¡Yo ya no tengo nada qué perder, haber a cómo nos toca!

ROSARIO.- (A Salvador). ¿Qué les pasa?

Como el programa "Oportunidades" del gobierno de la república mexicana.

Inician una pelea por ver quién puede recibir estas limosnas, es la pelea de cada día en el proletariado.

SALVADOR.- Es la emoción del trabajo...

AMALIA.- ¡Tengo hambre y esa propina será para mí...!

TATIANA.- ¡Pues atrévete a robármela...!

EMILIA.- ¡Te voy a cortar en rebanadas!

MARÍA.- ¡Voy a triturar todos tus huesos y se los voy a dar a los perros!

AMALIA.- ¡Desgraciada bruja de los mil demonios!

TATIANA.- ¡Prostituta de la peor calle!

EMILIA.- ¡Carroña, chancro inmundo!

MARÍA.- ¡No quedará ninguna viva...! (Estas cuatro mujeres, pelean con palos).

ROSARIO.- ¡Ah! ¡Cuánta violencia hay en las calles! (Siguen peleando, después pausa).

SALVADOR.- Necesitaremos mejorar la seguridad... (Siguen peleando, después pausa).

ROSARIO.- Esta casa se ha vuelto peligrosa para la gente decente y honrada... (Siguen peleando, después pausa).

SALVADOR.- Necesitamos más armas, leyes más severas, mano dura... (Siguen peleando, después pausa).

ROSARIO.- Vistámonos de blanco, nosotros somos gente pacífica... (Se visten. Ellas, siguen peleando, después pausa).

SALVADOR Y ROSARIO.- (Repiten una y otra vez). Queremos paz, alto a la violencia, seguridad... (Salvador, saca una tremenda pistola).

Más militares para mejorar la seguridad diría nuestro gobierno.

Como si la solución fueran más armas.

SALVADOR.-; Alto! (Paran de pelear). La violencia en las calles se ha elevado a tal grado, que será imprescindible ponerle mayor atención. Hoy por hoy, la seguridad v vigilancia serán una prioridad en esta casa. No escatimaremos en nada; desde hoy habrá mayor vigilancia, cámaras de video por todas partes, más armas para protegernos, leves más severas y sobre todo les advierto: seré implacable... Todo el peso de mi mano, caerá sobre aquel que atente contra el estado de derecho vigente, contra la democracia. contra instituciones, contra la libertad, contra la justicia que hemos creado y que tanto trabajo nos ha costado construir... Amigos y amigas, créanme que no los traicionaré... Veo una casa segura, amigable, en donde se camine confiadamente, en donde nos miremos como hermanos, de frente, a los ojos; como cuando miramos al ser amado y sentimos la necesidad de protegerlo, de cuidarlo... (Besa a Rosario). ¿Me quieren ayudar a llevar esto a mis arcas, hermanas? (Las mujeres, obedecen. Alguien coloca un cartel que dice: SÉPTIMO DÍA).

EMILIA.- "Aquel que vive aún, no debe decir: ¡Jamás!

Lo que está asegurado no es seguro.

Las cosas no permanecen como están. (Entran Amalia, María y Tatiana, con algún mendrugo de pan, bebiendo, comiendo papas con las manos).

AMALIA.- Te cambio una migaja de pan por un trago...

MARÍA.- Te cambio una papa por una migaja de pan...

TATIANA.- Te cambio un trago por una papa...

AMALIA.- Sigo teniendo hambre, ¿estaré enferma?

En esta parte las cosas están decayendo, llegando a los extremos.

Están viviendo ya en la pobreza extrema.

Porque cada vez más cosas suben de precio pero no los sueldos.

MARÍA.- Trabajo y cada vez tengo menos...; seré una derrochadora?

TATIANA.- Cuando amanezca, tal vez veamos mejor...

EMILIA.- (Canta). "Con sus glorias y sus tributos la guerra sigue avanzando en la derrota o la victoria todos perdemos la partida. Vestidos de agujeros, alimentados de basura nos decimos apretando los dientes: Un milagro, hace tanto tiempo que esto dura, ¡debe llegar, sigamos adelante!" (Las tres mujeres, duermen cubiertas por periódicos. Emilia se eleva).

EMILIA.compañeras... Compañeras, Despierten, ¡despierten! Lo que hoy es, mañana no será... Lo que no hagamos nosotros, nadie lo hará... El ser humano está dividido, hay que unirlo... Desea ser y tiene que ser... Desea hacer y tiene que hacer... El ser humano está dividido, hay que unirlo... En este momento, todo es una utopía: la amistad, el amor, la familia, el trabajo, la dignidad humana... En este momento, todo es una utopía... Vivimos en una jungla cada vez más salvaje, en donde el que no muere, mata... Para poder sobrevivir, es necesario aplastar... parece relativo... todo de acuerdo al cristal con que se mira... La libertad, la justicia, se han vuelto contra nosotros... Pero somos despojos humanos... ¡Mírenme, mírense! ¿Esto queremos ser? ¿Para esto nacimos? ¿La vida humana tiene que ser una constante guerra? Lo que hoy es, mañana no será... ¡Lo que hoy es, mañana no será...!

LAS TRES MUJERES.- (A manera de consigna política). ¡Lo que hoy es, mañana no será! ¡Lo que hoy, es mañana no será! ¡Lo que hoy es, mañana no será!... (Aparece, en lo alto, Salvador con una gran arma y Rosario con un tambor).

SALVADOR.- Veo inquietud en nuestra

Emilia ya está convencida de que lo que están viviendo no está bien y trata de convencer a sus compañeras, es la parte opositora del sistema.

Son las preguntas que nos tendríamos que hacer a diario en cada momento.

Las tres mujeres ahora representan el pueblo, esa parte del pueblo que sólo sigue por seguir, sin saber lo que está haciendo.

casa... Fuerzas oscuras, violentas y que están contra el progreso, la libertad, la justicia; quieren nuestra destrucción; no quieren una casa moderna y a la altura de los nuevos tiempos... El peligro nos acecha, nos amenaza y es mi obligación proteger esta casa y acabar con todo aquél que atente contra la voluntad de las mayorías... Emilia, quedas arrestada, por los delitos de disolución social, daño en propiedad ajena, incitación a la violencia, delincuencia organizada... (Rosario, la encadena y la mete en una especie de jaula, como las que usaba la inquisición en la Lo dije y lo estoy edad media). cumpliendo: la seguridad es mi prioridad; todo el peso de la ley al que no respete las hemos instituciones que creado legítimamente...

EMILIA.-; Necesito decir algo!

SALVADOR.- Ah, ¿quieres dialogar? Por supuesto, en una democracia, el diálogo nos debe guiar... Daré instrucciones para que abramos una mesa de diálogo... desde la cárcel... Me comprometo a que todas las demandas serán analizadas y si son posibles, las llevaremos a cabo una a una... Todo dentro de la ley... (Mientras, las tres mujeres se van acercando a él).

EMILIA.- ¡Haremos una marcha! (Ahora, van con ella).

SALVADOR.- Es tu derecho...

EMILIA.- ¡Y un plantón, hasta que nos atiendan!

SALVADOR.- Me parece perfecto... Todo dentro de la ley...

EMILIA.- Haremos huelga de hambre...

TATIANA.- Nos sacaremos sangre...

Esto representa la cárcel.

Lo mismo que dijo Felipe Calderón.

El pueblo sigue a uno y sigue al otro, ni siquiera saben por qué los siguen, siguen por seguir.

Todas estas medidas que son absurdas pero que además no son las adecuadas porque no tienen ningún efecto.

MARÍA.- Nos coseremos los labios...

AMALIA.- Nos desnudaremos...

SALVADOR.- Me parece extremo, pero todo cabe en la democracia... (Rosario, le pone a Emilia la máscara de tortura). Mientras, nosotros estaremos trabajando por consolidar nuestros logros e instituciones...

ROSARIO.- Por cierto. el Programa "Supérate", está marchando a la perfección y hoy les daremos vales a todos los pobres huéspedes... perdón: a todos los huéspedes pobres de esta casa, para que los intercambien por alimentos... (Las tres mujeres se acercan a Rosario).

SALVADOR.- Es así cómo día a día, consolidamos nuestro sistema y logramos una mayor justicia social... (Rosario, empieza a repartir los vales; se sacan fotos). Sólo con el trabajo constante y honrado lograremos avanzar a la altura de los tiempos modernos...

EMILIA.- (A través de la máscara de tortura) ¡Hoy es así, pero mañana no será! ¡Hoy es así, pero mañana no será!

SALVADOR.- ¡Esa máscara no funciona! (Las tres mujeres observan sus vales).

EMILIA.- ¡Hoy es así, pero mañana no será!

SALVADOR.- (Contestando el teléfono, primero a Emilia). ¡Silencio! :Cállate! Bueno... Sí... ¿Hoy?... ¿Seguro que todo ha pasado?... Está bien... Adiós. (A los demás). Se acabó la situación de excepción; el gobierno ha controlado totalmente la situación...; Ya podemos salir...! (Rosario, abraza a Salvador; las tres mujeres se ven incrédulas; Emilia observa).

ROSARIO.-(A Salvador). ¿Cómo llevaremos todas nuestras pertenencias? Obviamente ellas ya no están obligadas para

Pues claro porque a él no le afectará en lo más mínimo.

Igual que en el programa "Oportunidades" en donde es muy difícil ingresar y el apoyo que se da es vergonzoso.

No funciona porque Emilia se sigue quejando.

Todo lo que les quitaron a las demás.

(Salvador, ve hacia las tres mujeres, éstas se servirles en la casa. voltean de espalda). SALVADOR.-Lo haremos como podamos... (Salen Rosario y Salvador, por sus cosas). EMILIA.- (Refiriéndose a la jaula). ¡Quiero salir...! TATIANA.- (Refiriéndose a la casa). ¿Para qué? Es mejor estar dentro... Dentro o fuera de la casa es lo mismo MARÍA.- Dentro o afuera es lo mismo... porque lo que se reprodujo en todos los casos fue el sistema. (Rompe los vales). AMALIA.- ¿Qué es estar afuera? EMILIA.-; Quiero salir! Estamos todos en el mismo sistema. TATIANA.- No vale la pena, creo que aquí es más seguro... MARÍA.- El afuera no existe, sólo el adentro... AMALIA.- No hay manera de salir... EMILIA.- Por favor, déjenme salir... TATIANA.- Ni las súplicas, ni la misma muerte nos libera de este encierro... MARÍA.- ¿Qué significa salir? ¿Para qué? Ya están listas para desenvolverse en el AMALIA.- ¡No hay salida! Estamos en una sistema. enorme esfera... EMILIA.- ¡Por favor! ¡Me está dando claustrofobia! TODAS.-; No hay salida! TATIANA.- ¡Es mejor acabar con todo esto! MARÍA.-; No dejar rastro de nuestro paso!

AMALIA.- ¡Fumigar y acabar con todo!

EMILIA.- ¡No, no! ¡Déjenme salir...!

TATIANA.- (Sacándola de su prisión). Está bien... Dentro o afuera es lo mismo...

MARÍA.- Algo me pasó, ya no soy la misma...

AMALIA.- Todo cambia... Hemos ¿crecido?

EMILIA.- Ya sabemos algo más... Hemos ¿madurado?

TATIANA.- Ya podemos salir... o ;entrar?...

MARÍA.- ¡Ya estamos preparados! ¡Ya podemos entrar...!

AMALIA.- Somos guerreros... acorazados, listos para vencer o morir...

EMILIA.- (Jaloneando su traje y máscara). ¡Quiero quitarme esto!

TATIANA.- No es tan fácil...

EMILIA.- ¡La vida humana, no es una guerra!

MARÍA.- Somos acorazados y vamos a la guerra...

EMILIA.- (Insiste con su traje y máscara). ¡Quiero quitarme esto!

AMALIA.- ¡No es tan fácil! ¡El traje está completo...!

EMILIA.- Sí. No es fácil... Pero lo que hoy es, mañana no será...

TATIANA.- Tal vez si; tal vez no...

Lo que quiere es quitarse es el sistema

Ahora todos ya están listos para manejarse en el sistema, para ser quienes tengan más y abusen de los que tengan menos y los que tengan menos sean abusados por los que tengan más.

¡Vámonos! (Emilia sigue luchando sin	
poderse quitar el traje y la máscara. Ellas	
avanzan para salir por butacas. Rosario y	
Salvador, cargados con todas sus cosas,	
salen también por butacas. Surge el himno	
de las juventudes, mientras lentamente salen	
y).	
OSCURO FINAL.	

3. Presentación.

Ya que tuvimos este proceso y este trabajo con la obra, llegó el momento para probarla frente al público. Estuvimos trabajando con este montaje alrededor de un año, durante todo el ciclo escolar 2006-2007 y en este transcurso de tiempo nos enfrentamos con un público de pedagogía al ser invitados por el Dr. Miguel Escobar Guerrero en el "Primer Seminario Internacional Diálogos Freireanos. Pensar la práctica para transformarla", que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en la Universidad de Colima y en la Facultad de Filosofía y Letras, coordinación de la Licenciatura en Pedagogía de la UNAM.

Nosotros presentamos unas pequeñas escenas con las que estábamos trabajando para el montaje de Utopía en el Aula Magna "Fray Alonso de la Veracruz" y Carlos Díaz y Abigail Gallardo nos representaron en una mesa redonda para un público en donde la mayoría eran personas relacionadas con pedagogía.¹

Esta relatoría ideas se recopiló por una compañera del colegio de Pedagogía de la ponencia en la que participó Carlos Díaz en la primera etapa, representando nuestro grupo de trabajo con el montaje el día 7 de mayo del 2007, con el tema "La lectura de la realidad en el aula. Bertolt Brecht, Paulo Freire y la transformación de la realidad" y "Deshumanización":

- > La lectura de la palabra es continuación de la lectura del mundo.
- ➤ Es posible y necesario el trabajo conjunto entre docentes y estudiantes y, al mismo tiempo, la conexión entre la teoría y la práctica. Actores y docentes trabajan con su público.

_

¹ El programa de este seminario se encuentra en el anexo.

- La utopía nos sirve para caminar en el mundo.
- ➤ Podemos tomar distancia de lo cotidiano para quitar el velo de lo que el "mundo" nos da.
- ➤ El proceso de concientización en el aula lo podemos entender como un primer paso para despertar la conciencia.
- Deshumanizarnos es dejar de sentir, ver, oír.
- ➤ El silencio se establece cuando los profesores tienen en la cabeza los mismos síntomas que trasmite la televisión.
- Es necesario desconectarnos de lo que nos encadena.
- La lectura de la realidad en el teatro lleva un mensaje ya interpretado.
- Es necesario trabajar para hacer explícito el velo que tapa la realidad.
- ➤ El diálogo es central en este proceso.
- ➤ El primer paso que tenemos que dar es luchar contra el enemigo que tenemos dentro.
- Existe relación entre Freire y Brecht al hablar de la palabra generadora (la mencionada por Freire al alfabetizar). Una imagen representa a la palabra y de ésta se genera la reflexión. Brecht, por su parte, plantea que a partir de una imagen cotidiana se profundice en una reflexión de lo que se ve. Tomar distanciamiento de la imagen, descubrir el velo de lo que se está viendo.
- ➤ Así también los alumnos debemos interpretar los mensajes en el aula.
- > Freire nos invita a comprender quienes somos.
- ➤ El diálogo está presente en la reflexión y, como Freire menciona, es un acto de amor.
- ➤ Reflexionar en torno a la educación bancaria en donde no nada mas se vale culpar al profesor, sino también al estudiante. Este debe de transformarse viendo su realidad.

- ➤ En las ponencias se apreció con claridad la denuncia de una realidad deshumanizada y un anuncio de la historia como posibilidad.
- ➤ No sólo se habla de palabra generadora sino va más allá va hacia el diálogo con un sujeto crítico.
- > ¿Cómo leer la realidad para transformarla? La sombra deshumanizante nos impide el compromiso.
- ➤ Una invitación para pensar en el oprimido para liberarnos.
- ➤ Desconectarse del canal para ver el mundo.
- ➤ La liberación social es concientización y humanización.
- ➤ ¿Qué queremos hacer con nosotros y el mundo?
- > Ser siendo. Permitir la concientización de los estudiantes.

Estas ideas fueron sólo algunas de las participaciones que hicieron los compañeros de pedagogía, las comparaciones que hicieron a las conclusiones que llegaron.

La respuesta que tuvimos de nuestros compañeros pedagogos fue muy grata, les agradó la forma en que compartíamos las ideas de Paulo Freire y que las trabajáramos junto con las de Brecht, que el teatro fuera una forma de poner en marcha estas ideas y que pudiéramos relacionar muy bien esta pedagogía con este teatro brechtiano, tener relaciones y entablar un diálogo pedagogos con teatreros.

3.1 Lo que pasó con el público.

El estreno de "Utopía" lo programamos para el 2 de julio de 2007 en el Teatro Justo Sierra de FFyL a las 6:00 PM y una función más el 3 de julio en el mismo espacio a la misma hora. Nuestro público fue principalmente

compañeros del colegio de Literatura dramática y Teatro, en ambas funciones tuvimos un aproximado de cuarenta personas.

En general la respuesta del público durante la función fue poca, pero al hablar con ellos después de estas dos funciones las respuestas fueron variadas. Mientras que los comentarios de los compañeros de la carrera fueron:

- "No hay personajes".
- "Le falta más trabajo a la obra".
- "Está muy gritado".

Los otros comentarios de las demás personas, tanto amigos fuera de la facultad como personas mayores, incluso compañeros de pedagogía, los comentarios fueron:

- "Guau, me puso a pensar muchas cosas".
- "Es una forma amena de mostrarnos cómo está el país y cómo lo estamos viviendo".
- "Cómo es posible que nos quejamos de muchas cosas que pasan pero somos nosotros mismos los que las hacemos y los que terminamos repitiendo lo mismo".

Cuando nos reunimos para comentar cómo nos fue en las presentaciones y al revisar los comentarios que nos dijeron, nos dimos cuenta que el público de la facultad no es precisamente el público adecuado para esta obra, teníamos que buscar un público diferente, seguir probando la obra.

Después, en agosto tuvimos la oportunidad de presentarnos en la FES Acatlán y la respuesta que tuvimos de ese público me dejó maravillada. Un grupo de una clase de economía fue a ver la obra, al finalizar, el profesor del grupo nos pidió de favor que habláramos con él y con su grupo.

El grupo nos preguntó varias inquietudes:

- ¿A quién se le ocurrió hacer esta obra?
- ¿Quién la escribió?
- ¿Qué preparación tuvieron para hacer esta obra?
- ¿Cómo les cambió su percepción de las cosas esta obra?
- ¿No tienen más conflictos existenciales ahora que saben todo esto y que hicieron esta obra?
- ¿Cómo ustedes que son de Teatro piensan de esa forma?

A estos compañeros les gustó mucho la obra, respondimos todas sus dudas y entre más respondíamos más identificados se sentían, entendieron todos los referentes, se preguntaron, pensaron y criticaron. Lo maravilloso que tuvimos aparte del diálogo, fue ver cómo logramos hacer que se preguntaran las cosas, que las analizaran, que las criticaran y que quisieran discutirlas con nosotros; con este público grandioso logramos nuestro objetivo.

Apéndice

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL: DIÁLOGOS FREIREANOS

PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMARLA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS AULA MAGNA FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ

SEGUNDA ETAPA

Mayo 28 de 2007, de 9:00 a 20:00 hrs.

8:30 a 9:00 hrs. Registro

9:00 a 9:15 hrs. Inauguración. Dr. Ambrosio Velasco Gómez, Director de la FFyL; Ing. Manuel Pérez Rocha, rector de la UACM; Mtro. Ernesto Díaz-Couder Cabral, coordinador del Área Académica No. 2, Diversidad e Interculturalidad, UPN; Mtro. Juan Carlos Yáñez, UCol; Dra. Concepción Barrón, coordinadora del posgrado en Pedagogía de la FFyL, UNAM.

9:15 a 9:45 hrs. Presentación del seminario. Dr. Miguel Escobar Guerrero del Colegio de Pedagogía de la FFyL, UNAM.

9:450 a 11:45 hrs. Primera mesa redonda

LA SOMBRA DEL OPRESOR Y LA LECTURA DEL MUNDO: Ante la sombra del opresor y la opresora, ¿cómo leer el mundo para quitar el velo a la deshumanización?, ¿cómo despertar la dignidad y la lucha por la construcción de un mundo en donde quepan todos los mundos que somos?

Coordinador: Pep Aparicio, director del Instituto Paulo Freire de España. Participan: José Eustáquio Româo y Verone Lane del Instituto Paulo Freire de Brasil; Flor Olvera y Holkan Pérez del Colegio de Pedagogía de la FFyL, UNAM; Mauro Pérez y Jacyel Flores de la UPN.

11:45 a 12: 15 hrs. Presentación de videos (realizados por estudiantes del Colegio de Pedagogía de la FFyL, UNAM) y de una obra teatral (realizada por estudiantes de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la FFyL, UNAM).

12:10 a 14:15 hrs. Segunda mesa redonda

PARTICIPATIVAS PARA LEER EL MUNDO: Metodologías participativas que permitan conocer la realidad real y descifrar la realidad mediática en un diálogo "amoroso", lleno de sueños y utopías para caminar en el mundo, trasformándolo y transformándonos a nosotr@s mism@s.

Coordinador: J. E. Romão, director del Instituto Paulo Freire de España. Participan: Calixto Flander del Instituto Paulo Freire de Brasil, Ramón Rodríguez de la Universidad Central de las Villas, Cuba; Carlos Díaz y Abigail Gallardo de la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro de la FFyL, UNAM; Claudia Escobar y Deneb Guzmán del Colegio de Pedagogía de la FFyL, UNAM.

14:15 a 16:00 hrs. Comida

16:00 a 16:30 hrs. Presentación de video (realizado por estudiantes del Colegio de Pedagogía de la FFyL- UNAM).

16:30 a 18:30 hrs. Tercera mesa redonda

PEDAGOGÍA, ÉTICA Y POLÍTICA: Leer el mundo y leer la palabra en el fondo significan reescribir el mundo. El proceso de concientización como camino para despertar la conciencia, rompiendo el fatalismo social de la ética perversa del mercado.

Coordinador: Juan M. Batalloso del Instituto Paulo Freire de España. Participan: Pep Aparicio director del Instituto Paulo Freire de España; José Eustáquio Româo director del Instituto Paulo Freire de Brasil; Marco A. Jiménez de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y María del Carmen Saldaña de la UPN y de la FFyL, UNAM.

18:30 a 20:00 hrs. Cuarta mesa redonda

Diálogo abierto. Coordinador: Miguel Escobar con la participación de Pep Aparicio y Ramón Rodríguez.

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL: DIÁLOGOS FREIREANOS

PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMARLA

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL AUDITORIO "LAURO AGUIRRE"

SEGUNDA ETAPA

Mayo 29 de 2007, de 8:30 a 20:00 hrs.

8:30 a 9:00 hrs. Registro

9:00 a 9:15 hrs. Bienvenida. Mtro. Ernesto Díaz-Couder Cabral. Coordinador del Área Académica "Diversidad e Interculturalidad" de la UPN.

9:15 a 9:45 hrs. Presentación de Grupo de Danza Contemporánea "Humanizarte".

9:45 a 10:00 hrs. Explicación de la dinámica del seminario. Norma Guerrero Esquivel, Coordinadora de la Licenciatura en Educación de Adultos ce la UPN.

10:00 a 12:00 hrs. Primera mesa redonda.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES. Coordinación. José Eustáquio Romão, Instituto Paulo Freire de Brasil. Participan: Verone Lane Rodríguez, Instituto Paulo Freire de Brasil, Samuel Tirado Rodríguez, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Félix Cadena

Barquín, Diálogo Democrático Nacional-PNUD, y Miguel Ángel Rodríguez Morán, Licenciatura en Educación de Adultos de la Universidad Pedagógica Nacional

12:00 a 12:30 hrs. Presentación teatral de estudiantes de Literatura Dramática y Teatro de la FFyL de la UNAM.

12:30 a 13:00 hrs. Presentación de número especial de la Revista "Entre Maestros", dedicado a Paulo Freire. Roberto Pulido Ochoa, Director de la Revista.

13:00 a 15:00 hrs. Comida.

15:00 a 17:00 hrs. Segunda mesa redonda.

PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN CONTEXTOS ESCOLARIZADOS Y NO ESCOLARIZADOS. Coordinación. Ramón Rodríguez Díaz, Universidad Central de Las Villas, Cuba. Participan: Calixto Flander de Almeida, Instituto Paulo Freire de Brasil; Rubén Reyes Ramírez, Universidad Modelo, Mérida, Yucatán; Alicia Schulz Pérez, Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe de la SEP.

17:00 a 19:00 hrs. Tercera mesa redonda.

ÉTICA Y POLÍTICA EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS.

Coordinación: Juan Miguel Batalloso Navas. Participan: Pep Aparicio Guadas, Instituto Paulo Freire de España; María del Carmen Jiménez Ortiz, Universidad Pedagógica Nacional; Irene Duch Gary, Universidad Modelo, Mérida y Rosalba Hernández Jiménez, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

19:00 a 20:00 hrs. Cuarta mesa redonda.

DIÁLOGO ABIERTO. Coordinadora: Norma Guerrero Esquivel con la participación de Ramón Rodríguez Díaz y Calixto Flandes de Almeida.

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL: DIÁLOGOS FREIREANOS PENSAR LA PRÁCTICA PARA TRANSFORMARLA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Extemplo Corpus Cristi

SEGUNDA ETAPA

Mayo 30 de 2007, de 9:00 a 15:00 hrs.

8:30 a 9:00 hrs. Inscripción al evento

9:00 a 9:30 hrs. Presentación del seminario para el día 30

9:00 a 11:00 hrs. Primera mesa redonda

El conocimiento como lucha en el pensamiento de Paulo Freire: dar voz a quienes no la tienen: ¿Cómo leer el mundo para quitar el velo a la deshumanización?; ¿Cómo despertar la dignidad y la lucha por la construcción de un mundo que se reinvente de abajo hacia arriba?; ¿Cómo entender la lucha en cada espacio educativo?; ¿Cómo entender la relación entre pedagogía, ética y política?

Coordinador: Ing. Manuel Pérez Rocha. Participantes: Juan Miguel Batalloso, Calixto Flander, Ramón Rodríguez y Mercedes Ruiz.

12:00 a 14:00 hrs. Segunda mesa redonda

El sueño y la utopía freireana en la construcción de epistemologías y metodologías: ¿Cuál es el núcleo de la

epistemología freireana?; ¿Cómo entender el sueño y la utopía en Paulo Freire?; ¿Cómo construir metodologías que lleven al pronunciamiento del mundo?; ¿Cómo traer las luchas sociales a los espacios educativos?

Coordinador: Ing. Manuel Pérez Rocha. Participantes: J.E. Romao, Verone Lane, Pep Aparicio y Miguel Escobar.

14:00 a 14.15 hrs. Declaratoria final del seminario

14.15 a 14.45 Coro

14.45 a 15:00 Vino de honor

Conclusiones

Cuando empecé el curso no tenía idea a lo me estaba metiendo, ahora que hago el recuento del trabajo que tuvimos, de todas las cosas que hicimos, de las pláticas que a veces parecían que no tenían fin, de todas las dudas y preguntas que me iban surgiendo, me doy cuenta de que este montaje cambió mucho la percepción que yo tenía de muchas cosas.

Es uno de los montajes y de los procesos más difíciles que he vivido, habían veces que me daban ganas de ya no continuar, de ya no rascarle al asunto, de ya no saber más, cada vez que hablábamos de algo nuevo me enojaba el hecho de saber más cosas y de saber "esas" cosas, porque al saberlas ya no las podía ocultar, ya estaban presentes en cada decisión que tomaba, estaban de manera conciente y cómo me conflictuaban.

Al comparar la obra con el cuadro que hizo Brecht en donde compara el Teatro dramático o aristotélico con el Teatro épico o dialéctico, o sea realismo brechtiano, mencionado en el primer capítulo, confirmo que la obra cumple con los requerimientos necesarios para ser realismo brechtiano.

Utopía muestra a las personas de nuestra época, clases sociales determinadas; un ser que actúa por razones objetivas más que por el sentimiento; da lugar esencial a las condiciones materiales de la existencia: a los sueldos, a las huelgas y a la enfermedad, a la división de la sociedad en clases; es materialista pues las condiciones económicas condicionan al pensamiento.

En el transcurso de la obra estuvieron presentes los rompimientos, los distanciamientos, la música y las canciones al igual que el vestuario y la escenografía apoyaron estos rompimientos y distanciamientos, no sólo en el texto. Nunca nos identificamos con los personajes, con las situaciones sí,

mantuvimos distanciado el personaje de nosotros por medio de críticas, lo juzgamos y hablamos de él en tercera persona.

En relación con el espectador, se le enseñó algo sobre la marcha del mundo para que lo juzgara, la obra se alimentó por lo que pasa entre los hombres (de política), fue socialmente comprometida y de intención revolucionaria. Los comentarios finales del público lo reafirmaron.

Quedé satisfecha con la respuesta del público que tuvimos de la última función, en ellos se cumplió el objetivo de hacerlos preguntarse, juzgar y reflexionar, aunque sé que el trabajo no termina ahí, esto fue sólo el principio al menos de mi proceso personal, tanto como actriz como persona.

Este montaje me permitió conocer otra nueva forma de hacer las cosas, de estar en un proceso de montaje, de hacerlo con otro estilo, de conocer otras teorías, otros autores, otras personas y otra forma de ver las cosas y lo más importante, me hizo crecer como actriz, pero sobre todo, como persona.

Bibliografía

- Brecht, Bertolt. *La política en el teatro*. Buenos Aires: Alfa Argentina, 1972, 167 p.
- Clurman, Harold. Teatro contemporáneo. Buenos Aires: Troquel, 1972, 407 p.
- Desuche, Jaques. La técnica teatral de Bertolt Brecht. Barcelona: Oikos-Tau, 1963, 146p.
- Escobar, Guerrero Miguel e Hilda Varela. *Globalización y Utopía*. México: UNAM, 2001, 200 p.
- Freire, Paulo. *La importancia de leer y El proceso de liberación*. 15ª ed. Buenos Aires: Editores Argentina, 2003, 176 p.
- Gisselbrecht, Andre. *Introducción a la obra de Bertolt Brecht*. Buenos Aires: La pleyade, 1973, 133 p.
- Hormigón, Juan Antonio. Brecht y el realismo dialéctico. Madrid: A Corazón, 1975, 399 p.
- Lewis, Allan. *El teatro contemporáneo*. México: Imprenta universitaria, 1957, 187 p.
- Lozano, Fuentes José Manuel. *Historia del arte*. México: Continental, 1976, 611 p.
- Macgowan, Kenneth y William Melnitz. Las edades de oro del teatro.
   México: Fondo de Cultura Económica, 1975, 347 p.
- Marx, Karl. Manifiesto comunista. 2ª ed. México, DF.: Fontamara, 2000,
   61 p.
- Mignon, Paul-Louis. Historia del teatro contemporáneo. Madrid: Guadarrama, 1973, 316 p.

- Prampolini, Santiago. *Historia universal de la literatura*. 2ª ed. Buenos Aires: Hispano Americana, 1956, 784 p.
- Savater, Fernando. Política para Amador. 22ª ed. España: Ariel, 2003, 237
   p.
- Stanislavski, Constantin. Un actor se prepara. México: Diana, 2002, 267 p.
- Weideli, Walter. Bertolt Brecht. México: Fondo de Cultura Económica, 1969, 175 p.
- Zorrilla, de San Martín Juan. *Historia de la Literatura Universal*. 5ª ed. Chile: Nacimiento, 1940, 669 p.