

**Gilberto
Martínez Arango**

**La evitable
ascensión de
Arturo Ui**

LA EVITABLE ASCENSION DE ARTURO UI

Fábula:

Durante la crisis mundial, en América, un gangster, llamado Arturo Ui, obligó a la gente del comercio de verduras a pagarle tributo por su "protección".

1929 - 1932. La crisis económica mundial es particularmente severa sobre Alemania.

I

Un día decidió ingresar en el mundo de los grandes negocios y esperó sentado varios días a que los miembros del "trust"

II

de las coliflores le aceptaran la oferta de obligar a los verduleros, con metralleta, a comprar el excedente de coliflor (foto 1).

III

Los miembros del "trust" creen poder sobrevivir a la gran crisis económica con un préstamo que han solicitado al concejo de la ciudad por intermedio del "honrado" Dogsborough, cantinero y jefe del municipio.

Los terratenientes prusianos tratan en vano de obtener empréstitos estatales sin lograrlo.

Para interesarlo le ofrecen a un precio irrisorio la compañía Sheet, socio en quiebra del "trust" y le regalan una casa de campo.

El Presidente Hinderburg es interesado en el empréstito. Los terratenientes le hacen un presente de honor: le regalan una hacienda.

Dogsborough acepta con la condición de que su participación será secreta. Consigue el empréstito con el fin de construir muelles pero va a parar a los bolsillos de los del "trust" quienes logran entonces mantenerse a flote (foto 2).

Hinderburg consigue el empréstito del parlamento que se conoce con el nombre de "ayuda al Este".

IV

Oficina de apuestas de la calle 122. Ui, Roma y sus guardespaldas, deprimidos, escuchan las noticias de las carreras. Giri, uno de sus secuaces trae consigo a Bowl, exprocurador de la compañía "Sheet", quien les informa de la manera como se manipuló el empréstito conseguido por Dogsborough y del ingreso de los mismos al "trust" (foto 3).

1932 Otoño. El partido Nazi y la SA están al borde de la bancarrota y la disolución. En las elecciones de noviembre pierden votos. Los partidos obreros aumentan considerablemente la votación a su favor.

V

Ui aparece un domingo en la Villa de Dogsborough y lo chantajea acusándolo de corrupción. Le ofrece protección y silencio a cambio de amparo policial. El "honrado" Dogsborough confiado en su fama, lo echa de la casa (foto 4).

Hinderburg rehusa varias veces otorgar a Hitler el puesto de canciller del Reich. Pero teme la investigación sobre la utilización del empréstito. Una gran parte había sido utilizada por él para la hacienda que le habían regalado sin haberlo declarado hasta entonces.

Dogsborough temiendo por su buen nombre busca el consejo y la protección del "trust". Repentinamente estallan demostraciones indignadas de los pequeños contribuyentes. El "honrado" que teme la investigación acepta la protección de Ui. Este "limpia" el asunto a balazos (foto 5).

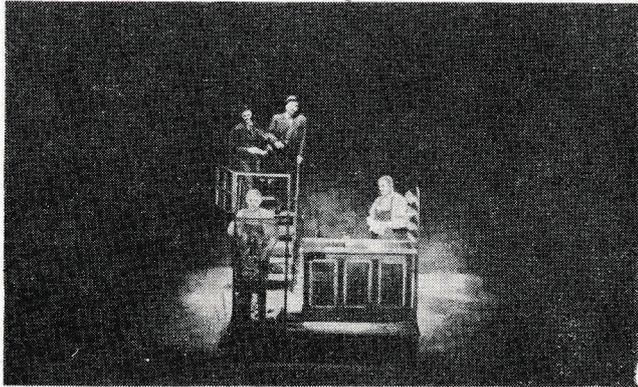
El agudo desarrollo de la crisis revoluciona a las masas trabajadoras. Los industriales que sostienen a Hitler exigen a Hinderburg que lo nombre canciller del Reich. La SA inicia el asesinato de comunistas e izquierdistas.

VI

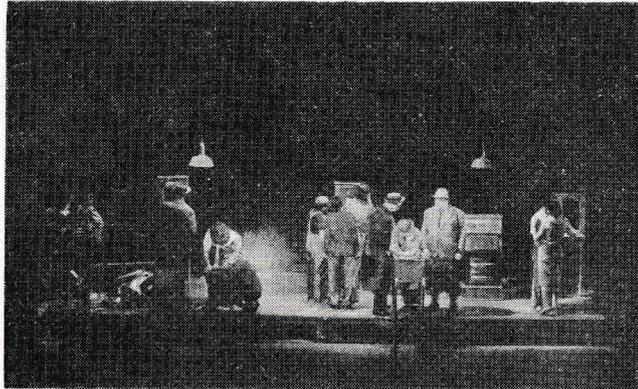
Se inicia la investigación sobre el empréstito, y

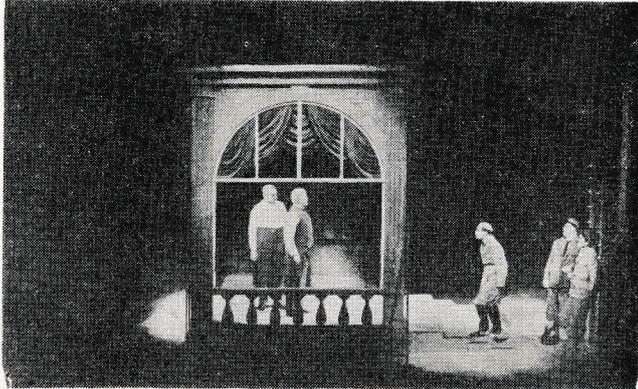
1

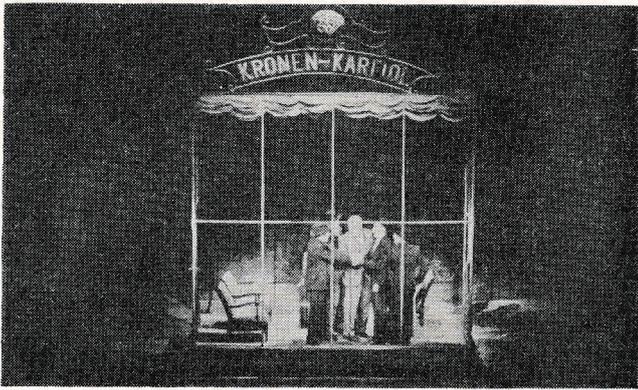
2

3

4

5

O'Casey, oriundo del concejo, comunica que Sheet; el expropietario de la compañía naviera que ahora es de Dogsborough, que había sido citado a declarar; ha sido hallado muerto. Ui, quien "nada sabe", aparece en el concejo y culpa al muerto de haberse embolsado el dinero del empréstito y que por eso se había suicidado. Bowl, único testigo de la maniobra, es citado al concejo pero es asesinado antes de entrar. Ui se apodera del concejo municipal (foto 6).

VII

Ui se entrena en el arte de la representación tomando lecciones con un viejo actor.

VIII

Con sus hombres se presenta ante un grupo de verduleros y los conmina a hacer uso de la "protección" que les ofrece para mantener la paz y el orden. Ante la negativa de algunos envía a Giri a incendiar un depósito de verduras de uno de los presentes. De esa manera los convence (fotos 7-8).

IX

Se inicia el proceso por el incendio del depósito de verduras. Es procesado por incendiario un desocupado llamado Fish quien está narcotizado. Lo acusan los gangsters. El Juez lo declara culpable. Los verduleros pagan "voluntariamente" a los gangsters por la protección (foto 9).

XI

De un camión acribillado a balazos sale una mujer ensangrentada y avanza tambaleándose mientras grita acusando a Ui y a sus compinches. La mujer cae acribillada a balazos.

X2

Un poco antes de su muerte Dogsborough arrepentido, denuncia en su testamento los crímenes de Ui y su complicidad con ellos.

XI

El testamento desaparece. En la Suite del Hotel Mammoth Giri y Givola fabrican otro, en el cual se reparten los principales puestos de la ciudad. Roma, no está de acuerdo con la repartición y provoca una disputa que Ui calma anunciando nuevos planes de expansión. La "protección" será ensayada en Cicero. Roma sospecha que el "trust" bajo el mando de Giri y Givola, quiere dejarlo a él y a Ui por fuera del negocio (fotos 10-11).

XII

En un garaje en una noche de lluvia Roma espera a Ui para ponerse de acuerdo contra los conspiradores, pero Ui de acuerdo con ellos traiciona a Roma y lo masacra junto a sus compinches (foto 12).

XIII

Para "proteger" a Cicero, Ui necesita conquistarse a los Dullfeet, quienes tienen gran influencia en la ciudad. Se encuentran en la floristería de Givola. Ignacio Dullfeet accede a no atacar en su

30 de enero de 1933. Hinderburg entrega a Hitler el poder. Se silencia la investigación sobre los dineros del empréstito. Gran época de represión.

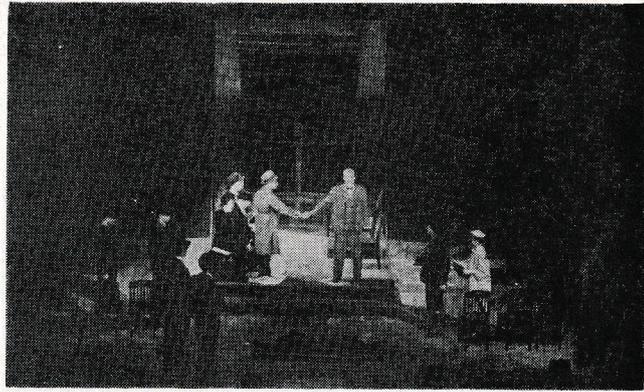
El 27 de febrero de 1933 se produce el incendio del Reichstag. Hitler acusa a los comunistas del hecho dando señal para lo que se llamó la "noche de los cuchillos largos".

El tribunal supremo del Reich, en Leipzig, condena a muerte a Van der Lubbe, un desocupado drogado, por el incendio del Reichstag.

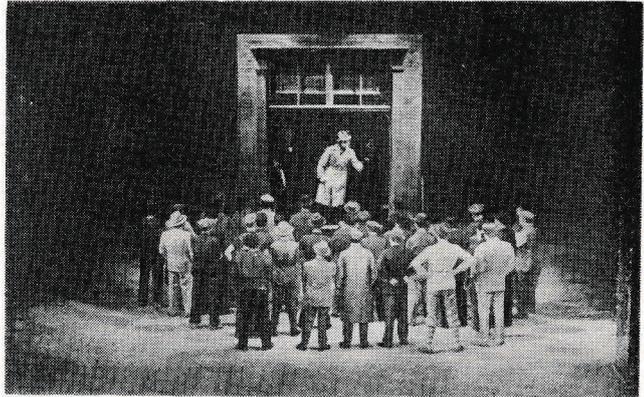
Después de la toma del poder por los nazis, se desatan en el interior de su organización feroces luchas. El íntimo de Hitler, Ernst Rohm, exige la supremacía militar de la SA. Goering apoya a Hinderburg y a los generales, que exigen la supremacía del ejército. Hitler prepara la ocupación de Austria.

En la noche del 30 de junio de 1934 Hitler asesina a su íntimo Rohm en un restaurante en donde lo esperaba para consumir la liquidación de Goering y Hinderburg.

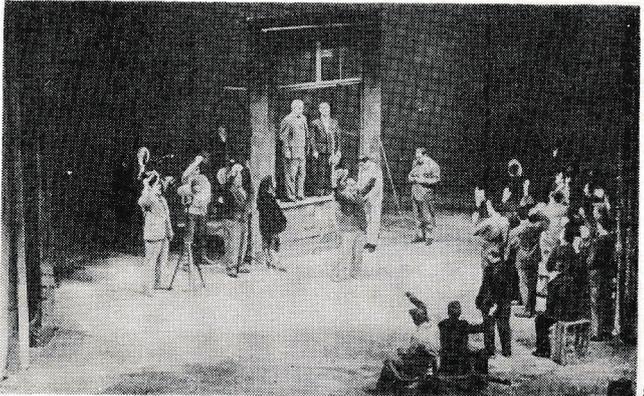
Hitler presiona al canciller de Austria Engelbert Dollfuss, en el año de 1934, y logra un acuerdo para que sean suspendidos los ataques de la prensa austríaca contra la Alemania Nazi. En julio de

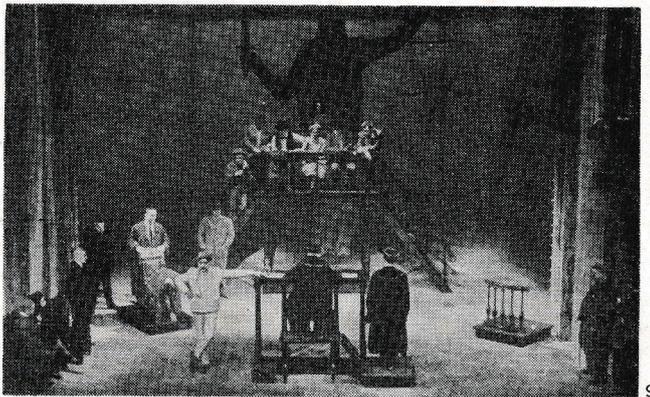
6

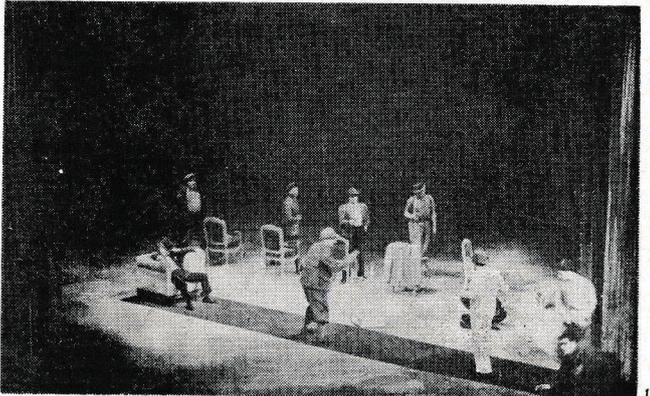
7

8

9

10

diario al gangsterismo de Chicago y además es presionado para que haga propaganda a la "protección" ofrecida.

Como eso no ocurre Ui lo manda al otro mundo (foto 13).

XIV

Con gran pompa se efectúa el entierro de Ignacio Dullfeet. Ui trata de seducir a Betty Dullfeet quien también está en el negocio de las coles. Betty le jura eterna enemistad (foto 14).

XV1

Mientras Ui duerme, como en una pesadilla, se le aparece Roma, con el hueco de un disparo en la frente y le increpa por sus crímenes.

(Esta escena fue eliminada de la puesta en escena debido a una discusión que Brecht sostuvo con jóvenes dramaturgos en la RDA en 1953 en la cual uno de ellos sostenía "que así como está escrita ahora, un nazi borracho y untuoso adquiere rasgos de mártir". Con lo cual estuvo Brecht de acuerdo).

XVI

En un acto ante los verduleros de Chicago y Cícero, Ui proclama sus grandes planes para "extender la protección" a otras ciudades y anuncia la participación de Betty Dullfeet en el "trust". Un ciudadano de Cícero quien no está de acuerdo con Ui quiere alejarse titubeando y ante la afirmación de Givola de que cada cual es libre de hacer lo que quiera. El ciudadano es asesinado. Ante la pregunta de Giri de cuál será la libre decisión, todos levantan la mano apoyando a Ui (foto 15).

Epílogo:

Ustedes dejen de mirar al cielo
y aprendan a observar. A actuar,
y no hablar y hablar y hablar.
Pues uno así, casi por un pelo,
estuvo por gobernar al mundo!
Los pueblos dominaron esa escoria,
más no cantemos aún victoria:
el vientre en el cual reptó, sigue fecundo.

ANALISIS

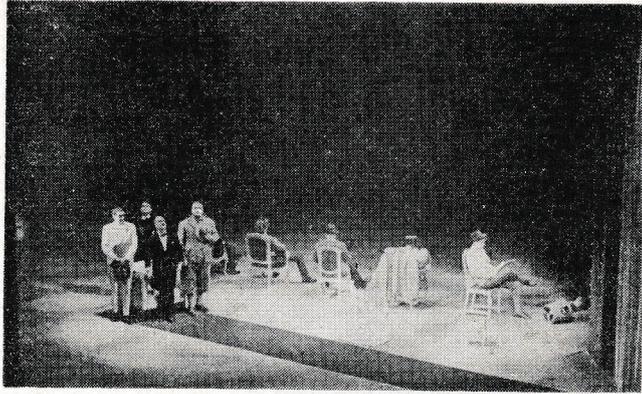
Una puesta en escena es efímera. Considerémosla como una lectura polisémica de la información téctica (Fábula) bajo una unidad dándose en un proceso de producción de sentido, unidad semiótica elaborada en una base cultural específica, concreta, materializada en un ver a través de una fábula propuesta, las opciones materializables de la realidad de manera artística, o como diría Brecht "las *practicables* imágenes de la *realidad*" en relación dialéctica.

La técnica fundamental que propone Brecht para la puesta en escena, y en "La Evitable Ascensión de Arturo Ui" ésta es parte real de su estructura, es la del "efecto del distanciamiento".

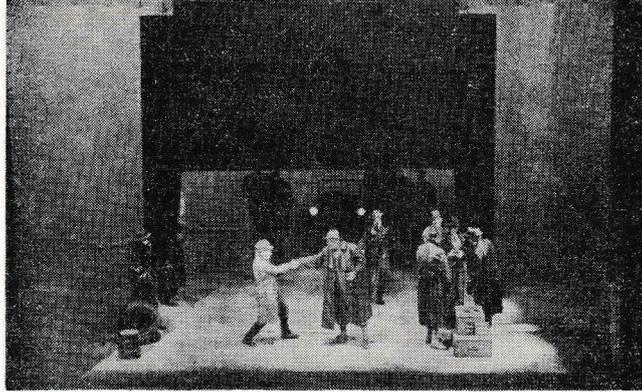
Consideremos el "Verfremdung" como un proceso, una técnica en elaboración, en la cual se

1934 Hitler manda a asesinar a Dollfuss y se dispone a la anexión de ese país a Alemania.

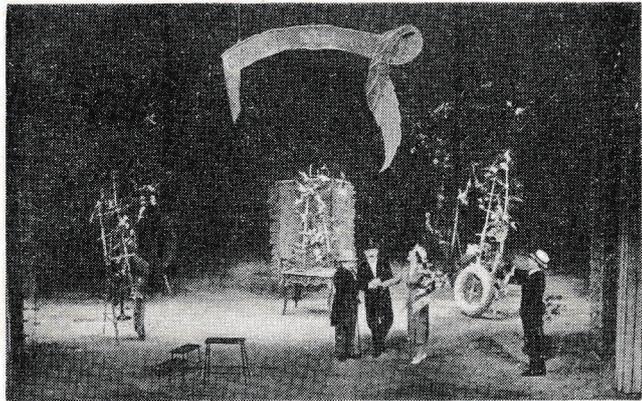
El 11 de marzo de 1938 Hitler invade a Austria, luego le siguieron Checoslovaquia, Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, Rumania, Bulgaria, Grecia.

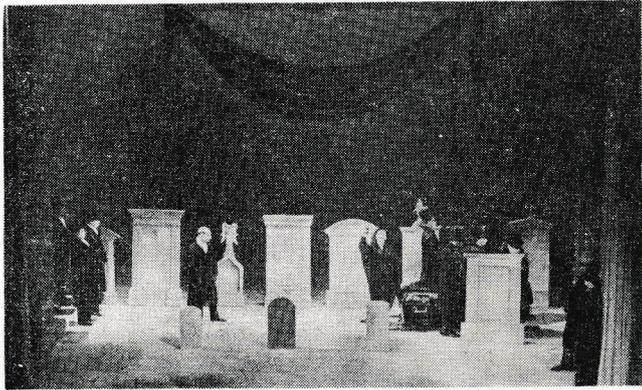
11

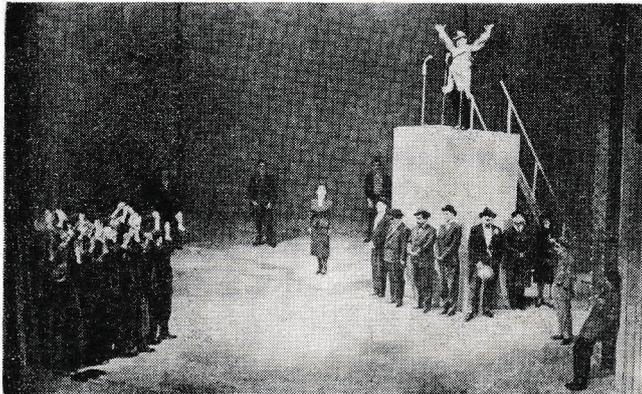
12

13

14

15

considera lo rutinario, lo sobre-entendido, lo conocido, aquello que es un suceder sin importancia, como algo insólito, no comprendido realmente, realmente desconocido, importante, para con ello provocar asombro y curiosidad. Y lo que es básico, considerar a los sucesos como históricos y lógicamente como mutables.

“En las cosas, en los seres y sucesos hay algo que los hace así como son, pero al mismo tiempo distintos. Se desarrollan, no permanecen, se transforman hasta hacerse ‘irreconocibles’, y las cosas, tal como son ahora, llevan en sí mismas tanto de ‘irreconocible’, distinto, antiguo hostil a lo nuevo”.

El público alemán en 1957 conocía muy bien los orígenes del nazismo, entraban en el terreno de lo conocido, por lo tanto el principio era que “eran muy conocidos para ser reconocidos”.

Los medios utilizados por la técnica del distanciamiento

<i>Dramatúrgicos</i>	<i>de la puesta en escena</i>
la parábola	la música
las parodias	el gesto narrativo del actor
historización	la escenografía
El lenguaje propiamente dicho.	la disposición escénica
	el vestuario
	máscaras
	maquillaje

“La Evitable ascensión de Arturo Ui” fue definida por Brecht como una tentativa para explicar la ascensión de Hitler, al mundo capitalista, transportándola a un medio que le es familiar, “el mundo de los gansters”, para su reconocimiento.

La obra pues, se da en un contexto político muy concreto y determinado, con fines políticos definidos. Brecht cree poder llevarla a escena en los Estados Unidos, país que se debatía en ese entonces en la ecrucijada bélica tratando de decidir su participación activa y manifiesta.

“En un acto de masas, hay que eliminar la razón. Porque yo necesito este estado, porque me asegura el máximo de efectividad en mis discursos, quieránlo o no, yo los reuno a todos, intelectuales, burgueses o trabajadores, en los mítines, mezclo al pueblo y así le hablo como masa. Lo que le digo al pueblo en estado de masa, en estado receptivamente dócil de fanática entrega, permanece como una señal dada en estado de hipnosis; se resiste a todo razonamiento lógico (Hitler al Dr. Rausghing, Presidente del Senado de Danzig).

A esto decía Brecht:

“Los grandes criminales políticos deben ser entregados especialmente a la burla, pues en realidad no son grandes criminales políticos, sino ejecutores de grandes crímenes políticos, que es algo muy distinto”. (Brecht. Stucke, tomo IX, p. 371 Aufbau-verlag, Berlín).

La obra “La Evitable Ascensión de Arturo Ui” fue escrita por Brecht en colaboración con Margaret Steffin, durante su exilio en Finlandia, en 1941. La terminó el 29 de abril de 1941.

La obra está escrita como una *crónica* tal y como la concebía Brecht. Podemos decir que para él una crónica estaba compuesta de una serie de escenas; no en el sentido tradicional del término: elementos solo significativos dentro de la línea de acción dramática general que nace, se desarrolla y se resuelve en un gran final; sucesivas, discontinuas, dispersas aparentemente en el espacio y tiempo; en las cuales juegan un papel primordial los carteles que ayudan; y forman parte de la fábula; a esclarecer los procesos de sentido. Tales escenas así utilizadas en el contexto general dan la impresión de ser desechables, sin embargo, no son igualmente indispensables, pueden dar lugar a otras suplementarias: Estructura abierta de la acción, la cual progresa a saltos, a cortes de bisel, con momentos de estancamiento que dan la posibilidad de retroceso, veamos por ejemplo, cuando Dogsborough se niega a recomendar a Ui a la policía para él poder seguir perpetrando fechorías para un poco después enterarnos de que ha aceptado sus servicios.

La *parábola* como elemento de distanciamiento es utilizada por Brecht en esta crónica violenta. Etimológicamente la palabra deviene del griego “parabolé” lo cual indica comparación. Es definida como una narración de la cual puede extraerse una enseñanza moral —confróntese las parábolas bíblicas, a las cuales era tan aficionado Brecht, pues era, La Biblia, uno de sus libros preferidos— o una verdad importante.

La Parábola se establece fundamentalmente entre:

Gangsters-Monopolios y Fascismo-monopolios.

Pero la misma no se da dentro de un paralelismo riguroso. Existe, sin lugar a dudas una distancia entre la ficción artística y la Historia. No hay una traslación mecánica; ni relativa como afirman algunos, ni simplista, la cual si lo es *aparentemente* en gracia a la clarificación de la fábula; sino que se establece como analogías en relación dialéctica.

A su vez el Prólogo nos coloca frente a la manera de iniciarse las grandes comedias Isabelinas y su forma específica de representación.

Las Parodias: La Parodia se ha definido como una representación farsesca, como una imitación burlesca. Brecht la utiliza con una significación más profunda. Actualiza la imitación para evocar, pero al mismo tiempo para subvertir su finalidad, su función. Las más importantes parodias utilizadas en la pieza son la de las escenas clásicas: el discurso de Marco Antonio ante la tumba de César, asesinado por Bruto, es utilizado por Arturo Ui para aprender el lenguaje de la actuación. El “Fausto” de Goethe, cuya escena del jardín entre Fausto y Margarita y Mefisto con Marta es parodiada en la floristería de Givola, cuando aparecen y desaparecen sucesivamente Ui con Betty Dullfeet y Givola con Ignacio Dullfeet. Y la escena de “Ricardo III” de Shakespeare cuando trata de seducir, después de matar al esposo, a Lady Ana es utilizada por Brecht cuando Ui trata de seducir en el cementerio a Betty Dullfeet después de haber mandado asesinar a Ignacio Dullfeet.

La Historización

La historización que campea por toda la obra acoge también a la deformación crítica que hace Brecht aún de los nombres de los personajes centrales. Son deformaciones italo-americanas o anglosajonas de los personajes históricos comprometidos en los hechos de la historia. Así que:

Dogsborough - Perro de la Villa - Hinderburg, presidente del Reich.

Giusseppe Givola - Ganster - Joseph Goebbels, ministro de propaganda del III Reich.

Ernesto Roma - Ganster - Ernst Rohm, amigo íntimo de Hitler, uno de los fundadores y de las SA. Asesinado posteriormente por Hitler.

Emanuele Giri - Ganster - Hermann Goering, de ingrata recordación y ministro de Guerra del III Reich.

Ignacio Dullfeet - Pies torpes - Engelbert Dollfuss, canciller austriaco. Asesinado por Hitler.

Arturo Ui - Jefe de los gansters - Adolf Hitler.

Es evidente que la estructura dramática de la Resistible Ascensión de Arturo Ui nos remite a "Ricardo III" de Shakespeare. Ui en una sociedad capitalista y Ricardo conde de Gloucester en una sociedad feudal, utilizan los mismos medios para llegar al poder: falsas promesas, asesinatos, traiciones y el terror por no mencionar sino los más relevantes. Dogsborough y su apetito de poder también explicitado en Buckingham. La retórica alambicada es usada por los dos autores. Bufones que al decir de Kott son los más espantosos de todos los tiranos ya que además de considerarse bufones consideran al mundo una bufonada. Sin embargo en "Ricardo III" la bufonería se ve inhata, inherente a la personalidad del personaje, el individuo, representante de un poder absoluto y divino por lo demás, burlándose del mismo poder que lo ensalsa, pero inexorablemente determinante. Ui como individuo no es nada, nada es inherente a él, es socialmente condicionado, su estilo lo aprende de un actor. Ricardo III explicita primordialmente su intimidad, su psicología individual e identificadora, Ui está incrustado en la acción externa de la cual es y forma parte, Ricardo III se mueve por instintos, por la hybris trágica que lo rodea, Ui no, para Ui los imbricados juegos de negocios determinan sus procedimientos.

El Lenguaje

En la obra toda, ese elemento de sub-vertir el lenguaje está presente como un arma que desarma. Veamos por ejemplo el discurso de Ui a los verduleros de Cicero y de Chicago

"...Cuando de pronto otro hombre, Ignacio Dullfeet, me hizo la misma proposición, pero para Cicero, tampoco me negué a extender también a Cicero la protección. Solo una condición puse: que fuese a solicitud de los verduleros. Debía ser llamado por *decisión espontánea*. A los míos advertí: ¡No quiero obligar a Cicero! ¡La ciudad

tiene absoluta libertad para elegirme! No quiero un "si" gruñón, un "por favor" rechinando los dientes. La adhesión *sin convencimiento* la aborrezco: ¡Gentes de Cicero! Quiero un "si" bello, alegre y resuelto. Y porque esto es lo que quiero, y porque lo quiero, lo quiero por entero, vuelvo a preguntarles a ustedes, hombres de Chicago, que ahora me conocen mejor y creo que me aprecian: ¿Quién está conmigo? Y dicho sea de paso, quiero decirles que *quién no está conmigo, está contra mí, y habrá de cargar con las consecuencias por su actitud. ¡Ahora pueden elegir!*"

(Los subrayados son nuestros).

Es evidente la sub-versión. La protección (con todo lo que implica) se debe dar solo por "decisión espontánea". La adhesión al protector sin "convencimiento", con un "si" bello, alegre y resuelto no puede darse sino en una e ininterrumpida línea de sometimiento pues no se puede espontáneamente estar contra él. Ahora se puede elegir, cuando se sabe que hay que llevar a cuentas las consecuencias si se está contra él. Ese "que quién no está conmigo, está contra mí" de fuentes bíblicas recordemos, es la polaridad única de la contradicción que desarrolla Ui en forma demagógica. El proceso de significación textual es pues un arma que des-arma al no dejar alternativas pero al mismo tiempo mostrando la otra cara de los procesos.

De la Puesta en Escena

La Puesta en escena de esta historia de crímenes contempla la indicación de Brecht acerca del gran estilo histórico del período Isabelino a la vez que éste debe configurarse como si se sucediera en una feria. "Los acontecimientos pretendidamente nobles son así expuestos y presentados como vulgares atracciones y son así despojados de toda aura" (*).

Es así pues como la puesta en escena conlleva la utilización de estrados y cortinas de gran sobriedad enmarcados en una caja escénica constituida por lienzos descoloridos, que brotan de la oscuridad como fantasmagóricas catacumbas iluminadas solo desde la parte inferior, iluminación que a su vez encuadra el área de actuación. La observación de la Puesta en escena y de las fotos modelo permiten afirmar que hay una concentración sobre los elementos que permite al espectador una visualización neta de los detalles. Una ausencia de profundidad artificiosa que permite la observación de las coordenadas dadas en la composición global.

La Disposición Escénica

La disposición escénica, composiciones logradas en base a profundas investigaciones de las posibilidades, no deja nada al azar. Las actitudes gesticas son estudiadas y valoradas para cada escena en función del "Gestus" de la pieza. En la escena primera, nótese el ordenamiento de los personajes, la dejadez de los cuerpos en contraste

con el "ganster" que observa a Ui, quien en forma decidida, con la mirada al frente y las manos apoyadas en las rodillas separadas, permanece sentado en el lateral izquierdo del escenario.

La crítica a la "justicia" es evidente con rasgos de intensa luminosidad en la disposición lograda para la escena del juicio. (Foto 9). Es manifiesta la gran estatua en la *parte posterior* de la escena, que sostiene en una mano la balanza y en la otra la espada justiciera. La *penumbra* se acomoda en la parte superior de su cuerpo. En el estrado de los jueces y *dándonos la espalda* los representantes de la ley, mientras en forma por lo demás *desafiante*, con una actitud gética de displicencia irónica, el "ganster" se presenta de cara al público. A su lado y totalmente *desencajado*, el acusado. Todo eso dialécticamente considerado, condicionando, evidentemente, los gestos narrativos de los actores en la representación épica de sus personajes.

Una segunda parte del espectáculo montado por el "Berliner Ensemble" y dirigido como hemos anotado ya por Wekwert, está configurada dentro de las pautas de las representaciones circenses. Wekwert mismo anota que una vez Ui es contratado por los del "Trust" de las coliflores, su ascensión y expansión ulteriores son mostradas y deben ser mostradas, a saltos, por estaciones y el recitativo de la narración es desplazado por la parodia de las grandes escenas históricas.

El ritmo se acelera y hay un engrandecimiento de la escena. La luz se modifica, del aspecto de la feria, se pasa al espectáculo lleno de luz y vida del circo. Las fotos-modelo permiten apreciar una apertura en profundidad del espacio en donde los objetos y los personajes adquieren voluminosidad.

Máscaras y Maquillaje

"Para la Evitable Ascensión de Arturo Ui (1959), el diseño de las máscaras estuvo basado en el maquillaje utilizado por los payasos con el fin de recordar las ferias y los espectáculos circenses. Sobre una base, generalmente gris, los labios se dibujaron con rojo oscuro, el círculo de los ojos con violeta, las alteraciones anatómicas fueron tratadas con negro, siendo el efecto general fácilmente visible a la distancia.

No se pensó en una reproducción naturalista de los ejemplos históricos: ellos estaban fuertemente sugeridos por algunos elementos del vestuario o rasgos de maquillaje, de la misma manera como estaban "citados" en el nombre, el comportamiento y directrices de los caracteres".

Notas sobre la música

"Hosalla compuso una música de feria en donde el lugar donde se practica al tiro, no está muy lejos. Una batahola cacofónica y estridente, ilustra el desorden y el horror. Ella instruye. Se insertan temas de las "hazañas" de los nazis: los preludios de Franz Litz; durante la escena del Proceso, la marcha fúnebre de Chopin. La orquesta se compone de algunos instrumentos tales como: trompeta, trombón, tuba, clavicordio, "piccolo", guitarra eléctrica, saxofón, piano, armo-

nio, instrumentos de percusión. Algunos ruidos vienen a reforzar la atmósfera así creada. Wekwert y Palitzch han intercalado en el texto de Brecht, algunas canciones cantadas por los gansters al estilo de "la ópera de la perra gorda".

(Págs. 68 y 72 de Les Voies de la creation theatrale).

La Evitable Ascensión de Arturo Ui en el "Half Moon Theatre". Octubre 1978.

Otoño en Londres. El Instituto Alemán celebra la apertura de nuevas sedes con su festival que comprende lo referente al fenómeno artístico en la Alemania de los años veinte. Para este festival, el "Half Moon theater" lleva a escena "La Resistible Ascensión de Arturo Ui" —un espectáculo de Gansters— de B. Brecht, en adaptación de George Tabori.

El "Half Moon Theater" considera que la puesta en escena de una obra como "Ui" es importante en el Festival; que se denomina "los setenta encuentran a los veinte"; por tres razones fundamentales:

1) Porque está directamente relacionada con la ascensión de Hitler al poder durante los años veinte.

2) porque dibuja exhaustivamente los acontecimientos, durante la prohibición, de la guerra de los gansters en Chicago.

3) porque "Ui" es un ejemplo modelo de teatro épico, el cual fue desarrollado ampliamente por Piscator en los años veinte.

El "Half Moon Theater", situado en la calle Alie, en un barrio de clase obrera, es un grupo que recibe ayuda financiera del "Arts Council" de la Gran Bretaña y de otras instituciones. La sede en donde trabajan es pequeña y permite solo la presencia de unos cien espectadores. Además de las presentaciones los integrantes realizan otras muchas actividades relacionadas con el teatro como por ejemplo: "los talleres de escritores", en donde todos los lunes los dramaturgos nuevos ponen en consideración sus piezas, las cuales leídas por actores profesionales, son por último analizadas y discutidas. En algunas ocasiones un texto se analiza durante varias semanas, en otras, cuando no hay propuestas nuevas, el grupo lo escribe. La entrada es libre y el objetivo de los talleres, es bien claro: el acercar a los dramaturgos a la práctica escénica, además de estimularlos para que sigan en su labor. El grupo también realiza labores escénicas con gente joven.

"La Resistible Ascensión de Arturo Ui" —un espectáculo de gangsters— dirigida por Robert Walker. es un espectáculo digno de mención, gracias a la audacia con que es enfrentado el texto y propuesta de Brecht.

Una armazón metálica ocupa el espacio escénico. La armazón contempla tres espacios y dos pasoniveles que cruzan de lado a lado la escena. Un primer espacio a corta distancia del piso y una segunda pasarela, más elevada, la cual comunica con la primera por una escalera de barrotes metálicos.

“Querido público...” las luces se han apagado y la anunciadora, en traje de negro, inicia el “show” de los gangster. Poco a poco descubrimos un cuerpo en posición casi fetal, como un perro echado, debajo del primer pasonivel. Aparecen sucesivamente Dogsborough, Givola, Giri.

¡Y ahora nuestra más grande atracción!

¡El gangster de los gangsters! ¡El temido Arturo Ui!

“Ui” sale de su cueva (Simón Callow) como un animal primitivo en el desarrollo de sus reacciones emocionales, de frente al público, con su mirada fija es un lejano punto, aparentemente inofensivo, cara de Bulldog; en donde se aprecia un corto bigote negro, postizo sostenido por un delgado tirante que al cruzar por las mejillas deja como huellas de cicatrices; colocada sobre un cuerpo géstico de antropoide milenario.

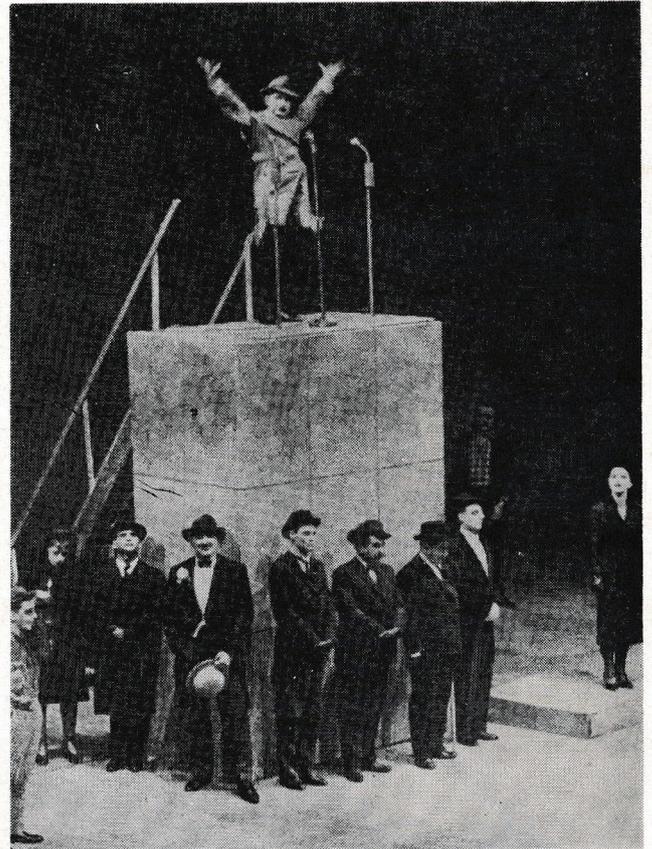
La Anunciadora hace gala de un gran dominio de su aparato vocal: de registros de soprano, pasa con gran facilidad a tonalidades bajas, registros gangsteriles —*machos - gangsters*— de Chicago y/o *machos - nazis* —de la Alemania fascista.

Tal concepción de “Ui” como personaje “bulldog - antropoide”, lleva a un tipo de actuación géstica y determina unas ciertas especificidades en el hecho teatral. En primer lugar, el actor bajo la influencia de dicha concepción, pasa, aún en un mismo parlamento, con transiciones bruscas, de una gran intensidad emocional de furia, por ejemplo, a gemidos de frustración, pena o tristeza. De perro furioso ante un regaño o contradicción se vuelve dócil y cariñoso. La impresión es tremenda, pues ese animal que existe en el fascismo gangsteril, se da sin ropajes sugerentes, descarnada representación de lo que aparentemente fue un ser que servía a unos intereses o ideales políticos y que no fue más que un carnicero disfrazado de Mesías.

Por otro lado, la concepción del espectáculo, y como dijimos de “Ui” bulldog - antropoide, como eje, al menos el más manifiesto, de la trama: ascensión del fascismo al poder, demarca de una manera notable, por lo menos así lo sentimos; el papel que desempeñan en el proceso, los compañeros de Arturo Ui en esa gran farsa que vivió la humanidad y de la que aún permanecen vestigios. Nos referimos a Dogsborough (Hindenburg), Givola (Goebbels), Roma (Rohm), Giri (Goering), Dullfeet (Dollfuss).

Una de las escenas más importantes de la obra de Brecht, y desde el punto de vista teatral de las más ricas en posibilidades, es la de la lección de actuación (VII). Pensemos que lo que hay que recalcar es su profundo contenido político, el recurso técnico que el Líder Fascista - gangster, necesita para subyugar a las masas, para sumergirlas en la ideología que quiere imponer a toda costa y por encima de todo aquel que se oponga, dado en una acción dramática que explicita su humor negro, además de la crítica a las representaciones caracterizada por actuaciones de “gran estilo”. Ese enfrentarse de “Ui” al espejo, bajo la mirada vigilante de un viejo actor, su deseo de aprender a caminar como los actores

de “estilo”, se presta a desviarse hacia la bufonada, quedándose oculta su significación socio-política. Aunque durante toda la obra, el público se ríe de las contradicciones y paradojas que se presentan en la pieza; el público inglés se ríe fácilmente; en esta escena las carcajadas fueron generales, debido a que, creemos nosotros, la actuación se llevó a lo fácil del grotesco considerando, además la actitud géstica total del actor que representó a “Ui”. Sin embargo, la vigencia de la obra de Brecht es un hecho incuestionable.

BIBLIOGRAFIA

- Para este trabajo sobre la evitable ascensión de Arturo Ui se utilizaron fundamentalmente las siguientes fuentes:
- Brecht B., Escritos sobre teatro. Ed. Nueva Visión. *Notas sobre las obras*. La resistible ascensión de Arturo Ui. pág. 69 y sig. 1970.
- Ivnel Philippe. *Quatre mises en scene D' "Arturo Ui"*. Les voies de la création théâtrale. Editions du centre national de la recherche scientifique. París 1970, pág. 55 y sig.
- The resistible rise of Arturo Ui. Programa del National Theatre. August 9-28-1965. Material del programa en inglés traducido del alemán por Elizabeth Montagu.
- Babruskinas Julio. Prólogo al Teatro de Bertolt Brecht. Inst. Cubano del Libro. La Habana, Cuba, 1974, pág. 7 y sig.
- Tenschert J., The mask at the Berliner Ensemble. Brecht et le masque. World Theatre. Vol. X N° 1 1961, pág. 50 y sig.
- Half Moon Theatre. "The Resistible Rise of Arturo Ui" a gangster spectacle. Adapted by George Tabori. Experiencia directa y Programa. Octubre 1978, Londres.