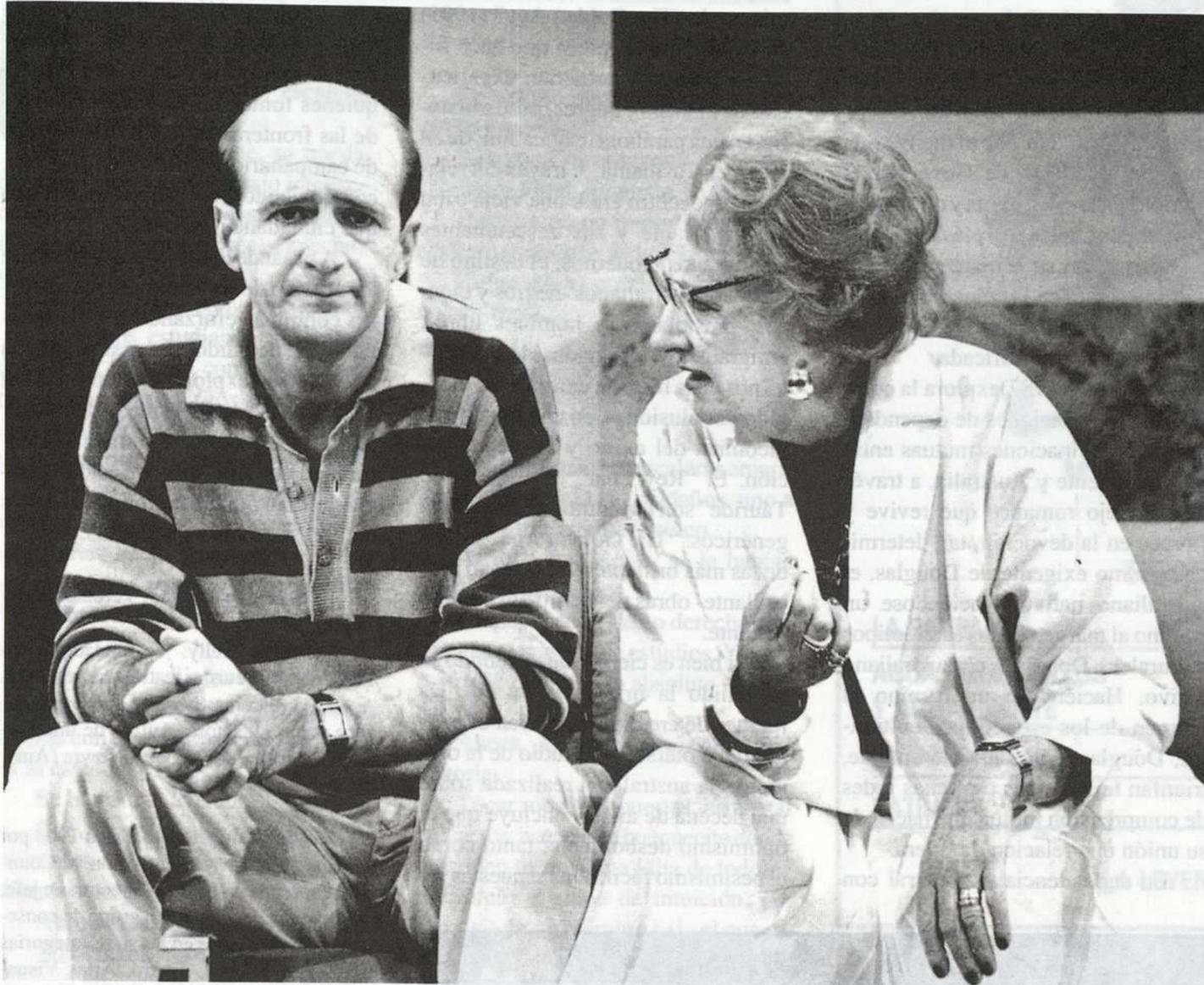

Los nuevos dramaturgos Australianos (II)

Garry Mc Donald y Ruth Cracknell en "Emerald City" de David Williamson, Sidney Theatre Company.

Por Verónica Kelly

De convicciones e intenciones ideológicas variadas son una serie de obras unidas estrechamente a las piezas "públicas" precedentes, que en este sentido, comparten el mismo estilo antirealista y una cierta conciencia histórica. Resumiendo las dos categorías, aunque podrían citarse otros ejemplos, está "Inside the Island" de Louis Nowra (1980). Situada en el "outback" supuestamente inocente y sin conflictos anterior a la Guerra Mundial, la pieza da libre curso a los fantasmas atormentados de la exterminación aborigen del pasado y, de manera surrealista, asocia esta imagen con las alusiones a los temores de la guerra que vendrá. Reproche violento del colonialismo suficiente y de su legado envenenado, "Inside the Island" es un acontecimiento decisivo en la maduración del teatro australiano. Esta obra y otras piezas "épicas" despliegan una teatralidad ardiente, plena de alusiones al repertorio dramático europeo clásico, de personajes fantasmagóricos, de fábulas míticas, de referencias a los estilos de juego vodevilesco y teje las redes, ahora familiares, entre el presente y el pasado, las realidades interiores y exteriores.

Las mujeres autoras ven con buenos ojos esta dramaturgia de la "deconstrucción" porque sirve a su voluntad de romper el cuadro ideológico cómodo de una cultura fundamentalmente patriarcal. En "Pinball" (1981), Alison Lyssa utiliza el canto, la danza y la comedia en su reinterpretación del mito del "Rey Lear", acordando dar finalmente la vida a Cordelia, a pesar de la maldición del poderoso patriarca rey. Esta hija moderna puede rehusar entrar en el mundo de la locura de Lear y optar por un mundo femenino, en el cual podrá sobrevivir. La parte documental de la obra sobre las madres lesbianas, aunque sutil y no acusadora, ha resultado insoportable para ciertos observadores, pero "Pinball" es una pieza en la que la intervención estratégica del mito merece mucha atención. Si las "minorías" (como se suele decir) raciales son ahora bienvenidas sobre nuestros escenarios, ¿por qué rechazar a las minorías sexuales?

Completamente antiapocalíptica, "The Boiling Frog" (1984) de la misma autora, es una búsqueda de esperanza a través de la historia.

Lyssa deja escapar la profunda desesperanza de algunos de sus colegas hombres a efectos de privilegiar

(tal como los escritores aborígenes) la permanencia, el humor y la vida en la comunidad, cualquiera que sea la opresión y la dispersión de los miembros que la componen. "The Rivers of China" (1987) de Alma de Groen es una parábola valerosa y reciente sobre una mujer artista a la búsqueda de sí misma y de su integridad. La obra está basada en la historia de los últimos días de Katherine Mansfield en la clínica de Gurdjieff, en Fontainebleau, donde ha venido a buscar un remedio para su alma enferma. Este tema alterna con las escenas mostrando un "presente de sustitución", un Sydney donde las mujeres dominan y donde los hombres han renunciado a toda cultura de sí mismos y del poder. En este otro mundo de hoy, un hombre sin nombre se impregna del espíritu de Katherine, de su genio y de su dolor. Ardiente y sutil en su exploración del poder, de las conexiones entre los sexos y de la creatividad, "The Rivers of China" constituye un giro en la historia de las obras feministas, a las cuales abre las puertas de los principales escenarios australianos.

En su búsqueda de lo que del pasado sobrevive en el presente, "Too Young for Ghos" (1985) de Janis Balodis y "Einstein" de Ron Elisha

(1981) consideran el tiempo histórico como ruptura. La pieza de Balodis se desarrolla entre los refugiados letones en la provincia de Nord Queensland; la historia se inicia en la Europa de posguerra y continúa en la Australia de los años cuarenta; está entrecortada por la búsqueda desesperada del explorador Ludwig Leichhardt, en 1840, en este mismo territorio. Los personajes y las situaciones del pasado y del presente se mezclan sutilmente para yuxtaponer dos realidades. Mientras que la mayor parte de los letones aprende a negociar la integración recíproca del viejo y nuevo mundo, la búsqueda obsesiva de Leichhardt de una auto-trascendencia en medio de la Naturaleza fracasa aunque subsiste en tanto que referencia cultural.

Con Tes Lyssiotis y otros, Balodis es una de las numerosas, nuevas voces esforzadas por evocar las experiencias de los emigrantes de la posguerra y darles una dimensión mística. "Einstein" divide el personaje principal en tres Einstein, quienes influyen los unos sobre los otros, cada uno situándose en diferentes épocas de la vida del sabio y de los estados graduales del horror en el que va sumergiéndose poco a poco hasta que toma conciencia de su involuntaria contribución a la pesadilla nuclear. "Two" de Elisha (1983) aborda el pasado judío y vuelve a buscar la verdad histórica y moral de la Alemania de 1948, utilizando dos personajes, uno después de otro, presentados como sobrevivientes, víctimas después culpables del holocausto. Diferente del resto de los autores australianos, Elisha sin embargo, comparte con ellos la obsesión por la exploración de la historia contemporánea para determinar, frente a sus contradicciones monstruosas, el grado de responsabilidad del individuo.

"Signal Driver" de Patrick White (1982) que utiliza un modo de introspección mucho más lírico, elige tres periodos históricos diferentes, tal como sucede en "Einstein". Los años 1920, 1950 y 1980 de la historia de Australia son abordados por orden cronológico. El matrimonio de una pareja de ciudadanos, con sus aspiraciones y sus decepciones, es analizado y comentado, en un estilo vodevilesco, por los aspectos de dos vagabundos que recuerdan a Beckett, o a la primera pieza de White "The Ham Funeral". Al final de la obra, la luz de la Aurora boreal envuelve al público en un gran gesto de amor (al contrario que el personaje impotente que era la Aurora de "1841").

"The Kid", primera obra de un jo-

ven escritor muy prometedor, Michael Gow, vió la luz en 1983. Se trataba de una toma de posición valiente y sin rodeos que comparaba la vida de frustración de la generación posmoderna, de la juventud de la recesión, con los símbolos europeos de una grandiosidad pasada - el Ring de Wagner u otra música de ópera, forman el último fragmento sonoro de una crónica lacónica aunque curiosa sobre las vidas echadas a perder. El punto central es de nuevo Sydney Valhalla, resplandeciente de una belleza totalmente mística, pero cercada por los incendios amenazadores. El estilo de "The Kid" es sardónico, nada recuerda al de Sam Shepard, la música de ópera constituye la referencia a las dimensiones que los personajes no pueden alcanzar. Su destino es, en efecto, la muerte y la desintegración. "The Kid" ilustra la afirmación de Peter Carey, según la cual los australianos "sueñan los sueños americanos". El "culto al cargamento" (3) es habilmente introducido por medio de paquetes que provienen de Estados Unidos. En ellos se encierran los folletos impregnados de una mixtura apocalíptica de fundamentalismo y de anticomunismo provenientes del Midle West, pero que sin embargo para la pobre Desirée (Brunhilda) representan el origen de una autoridad cultural trascendental. El arte

Queensland, la Gold Coast, la obra hace referencia a otras ciudades de la antigüedad, Troya, Argos, que dominan el mar. Una escena "fantasmagórica" presenta, de manera catártica, a la madre muerta en el seno de esta familia perturbada, de la que sin embargo la pena y la alineación son finalmente aliviadas por la formación de una nueva "familia". Salvaje, espiritual y cómica, "On Top of the World" muestra el talento de Gow, por el monólogo, la esticomitía y otros efectos tomados del teatro clásico. Europa misma con su brillante prestigio cultural figura en la comedia romántica del mismo nombre, donde es de algún modo, personificada.

"Europa" (1987) explora la complejidad de relaciones de dependencia y de fascinaciones mutuas entre este continente y Australia, a través de un viejo romance que revive y florece en la devoción, tan determinada como exigente de Douglas, el australiano nativo. Haciéndose un camino al margen de los estereotipos culturales, Douglas, el australiano nativo. Haciéndose un camino al margen de los estereotipos culturales, Douglas y Bárbara, su amante, triunfan tejiendo las estrechas redes de comprensión mutua que hacen de su unión una relación duradera.

La dependencia estructural con

por el modelo shakespiriano y no haber propuesto ningún análisis original, en suma, haber utilizado los personajes de "La Tempestad" únicamente por la referencia estética, en un esquema predeterminado. No se puede decir lo mismo de "The Golden Age" (1985) de Louis Nowra, pieza que hace fusionar pasado y presente, experiencias de blancos y negros, mito e historia, en una parábola mágica situada en 1939, en Tasmania. A través del relato del encuentro entre una vieja tribu blanca errante y sus descendientes australianos modernos, el destino de todos los australianos -negros y blancos, presidiarios y hombres libres, emigrantes y refugiados de los trastornos de la historia europea- es recogido por alusiones, en una fábula tragicómica del exilio y la reconciliación. El "Rey Lear" e "Ifigenia en Táuride" son los puntos de referencia genéricos. "The Golden Age" es una de las más brillantes - si no es lo más brillante- obras del teatro australiano reciente.

Si bien es cierto que a menudo se ha tenido la impresión de que las fuentes de creatividad corren el peligro de agotarse, un estudio de la dramaturgia australiana realizada sobre una decena de años, concluye que el optimismo desbordante, tanto como el pesimismo fácil, son respuestas in-

años ochenta muestra un teatro seguro de sí mismo y de su papel, abierto a la experimentación formal y presto a enfrentarse a un trabajo de una gran ambición épica y lírica. (5) He querido, aquí, poner en conocimiento las obras, enfocándolo desde mi punto de vista y de otro, del espíritu y la realidad, de la historia y de la cultura, y de quienes toman su inspiración dentro de las fronteras estrechas del espíritu de campanario, explorando los temas, conmoviendo a los australianos en tanto que ciudadanos del mundo.

A pesar de los efectos negativos de la recesión de los años ochenta, el teatro continúa reforzándose y desarrollándose, decidido a ocupar su misión de testigo o a explorar los dominios del mito, a reirse de él mismo, a denunciar o a llorar. Todo eso, y también una teatralidad vibrante, una curiosidad insaciable, constituyen las formas actuales de los escritores australianos.

Noviembre de 1988, Verónica Kelly

Verónica Kelly: co-fundadora, en 1982, de la revista teatral universitaria Australian Drama Studies, donde permanece como redactora. Autora de una monografía crítica sobre Louis Nowra (Amsterdam, Rodopi, 1987)

(1) Australia Council: Creada en 1968 por el Primer Ministro John Gorton. el Council comprende un consejo director, un jefe, un personal ejecutivo y un grupo de consejeros especializados en las siete categorías siguientes: Música, Teatro, Artes Visuales, Literatura, Artes Aborígenes, Artesanía y Cine (que más tarde sería independiente). Hasta la creación del Council no existía en Australia una estructura oficial para subvencionar las artes.

(2) "Mito de bush": Es el campo habitado en un estado más o menos natural, implica una noción de rudeza, de salvajismo, por oposición a la ciudad, a las tierras cultivadas o al borde del mar.

(3) Culto al cargamento: Variante de los cultos milenarios tomando la forma de adoración, por los pueblos asiáticos y africanos, a los aviones americanos que lanzaban en paracaídas paquetes de víveres, en el cuadro del programa de ayuda para el lanzamiento económico, después de la segunda Guerra mundial.

(4) Nowra hace referencia a los ensayos nucleares británicos de Marlinga en los años cincuenta, de lo cual trata también el film australiano Ground Zero (Tierras prohibidas) de Michael Pattinson presentado en las pantallas francesas en 1989.

(5) La práctica, común en Australia, del Workshop - taller de trabajo donde se hacen las lecturas, los encuentros, las ubicaciones en el espacio, los ensayos y puestas en escena- significa para los dramaturgos, una oportunidad importante: allí pueden presentar sus nuevas obras, someterlas a discusión, experimentar los primeros ensayos escénicos y, eventualmente, ser tenidos en cuenta para la reducción de la versión definitiva del texto.

Músicos y actores aborígenes del nordeste de Arnhem Land.

de la teatralidad, en la obra de Gow, se precisa con su comedia lírica "Away" (1986), que utiliza "Sueño de una noche de verano" y el "Rey Lear" como referencias intertextuales. Se inclina por los años 1960, que corresponde a la juventud de la generación de Gow, a fin de determinar los efectos de la historia personal de los padres sobre los hijos. "On Top of the World", escrita en 1986, retoma los mismos temas con sus referencias literarias a la casa condenada de los Atridas, al mito de Electra y Orestes, y a la muerte del padre-Rey. Situado en la cima de un edificio, con el ambiente de juego de

el teatro clásico es sorprendente en la obra de David Malouf, "Blood Relations" (1987) nueva versión de la "Tempestad", en la cual Próspero es un magnate griego emigrado, que al final de su vida, quiere poner orden en su familia y en su isla.

Tal como en "On Top of the World", el fantasma de la madre reaparece para romper los compromisos actuales y las relaciones del poder. Por el contrario, las implicaciones del personaje de Calibán (aquí un aborigen) no están pensadas con suficiente rigor, por ello se le ha reprochado a menudo, el haberse dejado sumergir

adecuadas. Los escritores de teatro continúan trabajando bajo presiones económicas implacables. Los más productivos, Williamson, Sewell, Nowra, Gow, obtienen rentas suficientes de lo que escriben para televisión y cine, o de su trabajo de puesta en escena: las obras dramáticas no permiten, desgraciadamente, hacer vivir a sus autores. Gow es de hecho la nueva voz, la más importante de estos últimos años en la corriente teatral dominante; sin embargo, todavía no es más que el alborde de su carrera (aunque ya algunos le buscan un sucesor!).

El conjunto de las obras de los

Traducción: Estela Mieres