

1. De Woyzeck a Vojcek: la creación de la actuación
 2. Encuentro con el grupo - Elección del tema y el material
 3. Vojcek - Las particularidades de la obra
 4. Dificultades, desafíos
 5. Reacciones: de los espectadores y de los creadores
-

De Woyzeck a Vojcek: la creación de la actuación

"Vi por primera vez el juego de Büchner en Grenoble en la dirección de Francois Jaulin.

No sentí que los problemas que presentaba la obra fueran actuales en su dirección.

Después de llegar a casa, mientras lo leíamos con mi compañía, pronto nos dimos cuenta de que este era el drama ideal para nosotros.

Su estructura esquemática nos permite manipularlo libremente y, dado que el entorno de la historia encubre problemas graves, está fuertemente relacionado con el presente de Hungría.

En los últimos años hemos aprendido mucho sobre la pobreza durante la actividad previa de la empresa. Estas experiencias pueden ser la base de nuestro desempeño.

Le pedimos a Éva Bús que la dramatizara, de manera que las tres partes distintas de la obra se mantengan de acuerdo con los bocetos del autor, mientras nos enfocamos en el efecto que el entorno y el individuo tienen entre sí, en lugar de la trama y el asesino."

- dice Márk Kőrösi, el director.

Nuestra interpretación de Woyzeck es interpretada por una actriz y dos actores. La actuación se crea en un espacio vacío a través de los espectadores. En la primera fase se realiza en un espacio circular, luego en cualquier lugar de un espacio indefinido. La base la da la actuación y la comunicación con los espectadores, teniendo en cuenta el artículo de Peter Brook sobre la comunicación en el escenario (Peter Brook: *Le diable c'est l'ennui, Boredom is the devil* [Journal of Drama Pedagogy 1999 / 1.]). La obra se centra en la evolución y los cambios en las relaciones humanas en torno a Woyzeck.

El boceto de Büchner contiene temas de actualidad que presentan problemas cada vez más urgentes en la Hungría actual. Tales como: la relación del individuo y la sociedad, y las condiciones de profunda pobreza tanto desde el punto de vista social como cultural, o las cuestiones eternas del pecado mismo, como:

¿Por qué existe el pecado?

¿Existe realmente en absoluto?

¿Cuál es su papel en los valores cristianos básicos?

¿De quién es el camino que está eligiendo el camino equivocado?

¿O es en realidad parte del viaje?

¿Se le puede dar la absolución por sus acciones?

¿Cómo ve nuestro mundo a los pecadores? Etc...

La actuación fue creada en base a estas reflexiones en 2014. La audiencia era un grupo de estudiantes de secundaria al margen de la sociedad que aún no habían decidido si elegir el viaje de su entorno o el suyo propio. Generalmente, con estas circunstancias sociales los niños se convierten en hombres y mujeres antes, en cuanto a su capacidad de interpretación social. La obra se representó más tarde para los estudiantes de la

escuela secundaria Leőwey Klára en Pécs. El estreno fue seguido de una conversación abierta con los creadores e intérpretes.

En ese momento, Woyzeck se presentó como una asignatura opcional de un curso de teatro de la escuela secundaria, ya que es fácil rastrear ciertos aspectos dramáticos de la historia:

- la creación y la evolución del conflicto
- el efecto de los diferentes niveles de determinación que configuran el destino de uno
- la volatilidad de las relaciones humanas
- el valor de la humanidad y su papel en la determinación del destino de uno
- la complejidad del acto individual y la cuestión de la responsabilidad.

La solicitud de una función de teatro en la prisión llegó en 2015.

Debido a una reunión previa con el grupo, luego de una remodelación, reinterpretación de matices y el reposicionamiento del foco en los desafíos, decidieron que iban a utilizar el mismo texto durante el trabajo con los internos.

La variación del teatro de la prisión es el resultado de un proceso de ensayo de tres meses. La piedra angular de este método fue una sesión semanal en la Prisión de Pécs, donde acudieron a representar la obra ante un público tanto adulto como menor.

Llevaban cinco años trabajando en la institución mientras abrían temporalmente el Teatro Penitenciario de Pécs (www.bortonszinhaz.hu).

El desafío: si logran mantener la atención de los reclusos, mientras encuentran un lenguaje común con ellos, entonces la actuación probablemente pueda atraer la atención de los espectadores en cualquier otro lugar.

Para ello, era necesario encontrar una cierta semiología teatral universal distinta del texto de Büchner, que posiblemente también pudiera funcionar en el extranjero.

Así es como la producción de la compañía se convirtió en una obra de teatro carcelario.

Conocer al grupo y elegir el tema

Según la visión de los creadores la prioridad no es el teatro y ni siquiera el entorno donde se crea el teatro, sino que el trabajo de los futuros actores (en este caso los internos) con el material teatral, que no tiene un carácter completamente dramatizado.

El texto, incluso si es posible trabajar con ese tipo de texto, pero los desafíos y los propósitos principales del trabajo artístico serían diferentes. Es fundamental que los actores puedan relacionarse con el tema y también deseen hablar sobre él.

La pedagogía teatral tiene varios métodos para sondear lo que le interesa a una comunidad determinada, e incluso puede rastrear los aspectos del tema que encuentran más fascinantes.

Al comienzo de una creación teatral social vale la pena tomar en consideración los intereses grupales típicos a través de los individuos, y así elegir el tema del material futuro.

Para elegir el material es necesario conocer al grupo. Para hacer esto correctamente, además de iniciar conversaciones, necesitará juegos y ejercicios, porque mientras juega, no se puede mentir, el jugador mostrará su rostro inocente, revelador e indefenso. Por otro lado, el propósito de estos juegos es que te ganes la confianza del grupo al mismo tiempo, que te iguales con los demás participantes.

En nuestro caso, el director sugirió los siguientes métodos: círculos de nombres y juegos para familiarizarse, profundizando cada vez más. Posteriormente, se deben

utilizar juegos que asuman la autoconciencia y la conciencia grupal, y en la última fase, los juegos de confianza para asegurar la cohesión grupal.

Posteriormente, durante la puesta en escena del material, entrenaron la conciencia corporal mediante ejercicios físicos. Estos involucraron elementos de conciencia de uno mismo, de la pareja y del grupo.

A los participantes les gustaron los juegos que utilizaron asociaciones libres durante toda la etapa de creación.

Al elegir el tema de la creación, se encuentran disponibles varios métodos pedagógicos del teatro. Elegimos la lluvia de ideas: escribimos una palabra en una hoja de papel y luego escribimos diferentes palabras que habían sido convocadas por esa palabra (por ejemplo: PECADO: castigo, prisión, familia, amor, mi padre... etc.). Más tarde podrían explicar por qué pensaron en esa palabra, si quisieran.

El director pronto podría enumerar ciertos temas tabú que le resultan incómodos porque los hacen salir de su zona de confort individual, o los obligan a enfrentar sus límites o les parecen peligrosos en su situación actual.

Habiendo conocido al grupo, podríamos reclutar temas que les interesaran y les preocuparan. En esta lista teníamos el sentimiento de privación de libertad, el poder ahogador de la pobreza, la exclusión social del pecador.

Así llegamos al Woyzeck de Büchner.

Büchner, un autor adelantado a su tiempo, eligió la pobreza extrema como tema de su drama. Todo su cuerpo de trabajo fue creado en tres años, porque murió increíblemente joven. Probablemente estaba trabajando en este mismo drama, que quedó inconcluso, en las últimas semanas de su vida.

Investigó el tema de Woyzeck con gran entusiasmo, ya que por un lado coincidía con sus intereses médicos y por otro lado su sentido de la justicia se vio afectado por una

noticia de la época que sirve de punto de partida para la obra: una El soldado llamado Woyzeck mató a su amor por celos y fue condenado a muerte. El caso, analizado en las revistas de la época, perturbó mucho al autor, por lo que con las herramientas del más tarde llamado expresionismo, presentó al pobre como un juguete para su entorno. El tema conmovió tanto al escritor que escribió diferentes variaciones y bocetos, pero no pudo terminar su obra del todo, aun así transmitió abundante material a la posteridad. Había suficiente material para crear una representación de teatro carcelario, mientras se adaptaba la historia y el texto al material y las circunstancias del tema local.

El medio de pobreza representado en la obra es el más pragmático para que ellos desenvuelvan su tesis teatro-estética, que es: "la pobreza es la brújula de nuestro arte (...) Entonces el sentido poético de la pobreza: vivir con menos, y dándose cuenta de que la economía tiene un poder de filtrado e intensificación ". (Sitio web de la empresa Üres Tér, urester.hu)

La relación entre el individuo y la comunidad, la vulnerabilidad y el desamparo del individuo, la indiferencia de la sociedad frente a los problemas del individuo, todo parecía ser un buen terreno para la reflexión común.

Realizamos la producción de 2014 a los presos. Su forma de lenguaje tuvo un efecto alentador y desencadenante sobre ellos. Cosas sin adornos, pero en forma teatral, contadas (juramentos, órdenes) y hechas (actos sexuales, violencia), completan la creación artística de lo que llamamos teatro.

Vojcek - las particularidades de la obra

Hay tres reclusos, tres actores y un músico en el escenario de forma circular. Dado que todo el elenco está presente y visible durante toda la actuación, sentado entre el público, su presencia permanente impulsa la participación del público.

Sólo se echan los papeles protagónicos, en el resto los actores se alternan. Todo el mundo viste todo de negro, llevan máscaras de la commedia dell 'arte mientras utilizan los elementos de movimiento del tipi fissi dado, excepto Marie, Vojcek y Andres.

Los presos visten pañuelos y máscaras con el uniforme de la prisión. Más tarde, esto cambia. Primero, sueltan el casco, luego, al final de la obra, también abandonan su máscara. Su papel se refleja en varios planos.

La obra comienza con la historia de Marie en la oscuridad, perturbada por un grupo ruidoso y vulgar que entra al escenario; uno podría pensar que algunos espectadores borrachos irrumpieron en la capilla sagrada llamada teatro.

Luego interrumpen la obra varias veces: piden drogas; están justificando la violencia con algunas bromas pseudocientíficas como la única forma de evitar la extinción de la especie humana. Gradualmente están "quitando papeles", obteniendo el mismo estatus que los actores.

Después de que Marie relata el ejemplo bíblico de la infidelidad, los presos se quitan las máscaras y comienzan a hablar en su jerga cotidiana: ¿Y en este caso qué pasa con el niño?

Luego podemos escuchar una canción de rap: el poema Tiszta szívvvel ("No tengo padre ni madre") de Attila József rapeado en inglés. La cantan con entusiasmo, dignidad, furor y desafío, sin máscaras, mostrando su rostro.

Este momento catártico es el clímax de la obra, donde los espectadores se dan cuenta: esta no es sólo la historia de Vojcek, y no habla sólo sobre la vulnerabilidad de los internos, este podría ser cualquiera de nosotros. Todos somos vulnerables y humillados. Todos recibimos órdenes de los mismos desagradables señores.

El conejillo de indias llamado Vojcek - es presentado por un hombre con una máscara de Pantalone: primero habla en inglés, luego en italiano y en francés - el músico actúa como intérprete, hablando por el micrófono. Este extraño maestro de ceremonias es fastidioso, un sabelotodo, el espectador se siente incómodo por una buena razón. Sus explicaciones condescendientes, tontas y objetivas molestan al público. ¡Porque hay algo en lo que está diciendo! Merece toda nuestra atención, de lo contrario, caemos en sus trampas mentales. Es una figura indispensable para la actuación: frena la obra, comenta, mantiene el orden, crea nuevas reglas, y es quien da vida a la piedra envuelta en una sábana, que es la hija de Vojcek y Marie. A veces es exactamente lo contrario de sus propias palabras ("Sé natural"). A veces con discreción, a veces de manera más contundente, pero es él quien lidera la historia.

Presenta a Vojcek ("Aquí tienes a Vojcek. El favorito de todos los peces grandes"), que aparece en un pequeño backstage giratorio, que va a ser el sitio de ciertos elementos de la historia, metiéndolo en el espacio más pequeño, posible, mientras que su movimiento va a incrementar permanentemente la dinámica de la actuación.

El escenario giratorio va a tener muchas funciones (Marie y Vojcek parados cara a cara mientras giran eróticamente el escenario pequeño, luego comienzan el siguiente movimiento a partir del movimiento del anterior, o podemos ver a Vojcek acostado sobre él, endurecido en roca).

La obra comienza con una historia animada creando el foco más poderoso con la metáfora poética de la pobreza, que vuelve al final de la representación, cuando todos

vuelven a decir la primera línea. Como si toda la historia comenzara de nuevo en un ciclo (este es el título secundario de la obra) que no es otro que la recurrencia de la vida. El esquema eterno de pobreza y abandono irremediablemente recurrentes.

"La niña fue encontrada en el lago con 12 heridas de cuchillo en el cuerpo". - La historia termina cuando el maestro de ceremonias dice esto en inglés, traducido por el intérprete, en la oscuridad.

La commedia dell'arte requiere una gran presencia técnica y disciplina por parte de los actores.

El uso del idioma inglés y la presencia del maestro de ceremonias tienen un efecto extraño porque rompe la trama.

Los movimientos mecánicos de Vojcek a lo largo de la actuación simbolizan el esfuerzo del hombre en la carrera de ratas del mundo, se refieren a la vulnerabilidad del hombre que quiere estar a la altura de las expectativas de todos. Su ser, un títere, es más fuerte cuando los miembros del coro lo patean al suelo, degradándolo a un montón de ropa.

"Es un bruto. Es incapaz de reflexionar, de expresarse o de pedir ayuda". - dice el maestro de ceremonias.

Pero Vojcek siempre está haciendo preguntas, a veces en voz baja, a veces más fuerte, a veces parloteando, a veces tartamudeando, preguntándose a sí mismo y a los demás, lo que sus jefes supremos consideran una rebelión. Además de mentalmente, también sufre abusos físicos. No se defiende de las bofetadas, su humillación, su "Vojcekness" es la más fuerte aquí.

El lenguaje de formas que sugirió el director fue el sistema tenso de movimientos con abundancia de elementos que utilizan el cuerpo: el teatro físico.

Esto hizo que la actuación fuera realmente efectiva, y (también) emocionalmente poderosa, el proceso creativo provocó desafíos y varias dificultades.

Dificultades, desafíos

La prisión como espacio creativo plantea varios problemas. Hoy en día cada vez más instituciones policiales se dan cuenta de que las actividades creativas tienen un buen efecto en los internos, por lo que integran en sus funciones actividades pedagógicas artísticas y teatrales. Las lecciones deben ser frecuentadas regularmente, pero el trabajo sistemático se ve perturbado por problemas disciplinarios, la rutina diaria de la prisión y la motivación vacilante de los reclusos.

Ponerse de acuerdo sobre la denominación común de las nociones tampoco fue fácil. En la prisión, el pecado y el castigo tienen diferentes significados, al igual que el individuo y la sociedad, al igual que en la visión de Büchner.

Sin “justificar el mal”, simplemente lo presenta, mientras cambia aspectos y tonos. Ya sea poética o científicamente. (Similar al Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltes, que desde entonces se ha convertido en un clásico). Fue difícil cerrar los problemas cotidianos ya que “En nuestro país esta es una crisis aguda para la sociedad. Existe una brecha cada vez mayor entre las clases medias y los pobres. La crisis financiera, los préstamos en moneda extranjera y el desempleo crean un entorno cada vez más incierto para mantenerse a flote. Quien se hunde, no habla. El consumismo y la industria del entretenimiento barato nos quitan la vista de la situación actual y del tamaño del problema”. (Sitio web de Üres Tér (urester.hu), introducción a la actuación).

El otro desafío fue seguir los valores que se introdujeron como lema de la actuación:

"Nos gustaría leer los bocetos de Büchner junto con el público, para llegar a ese pensamiento universal que dice que la pura existencia del hombre es un valor fundamental".

Contaban con el rico material de Büchner: su punto de vista pedagógico y la relación con el drama están involucrados y fortalecidos en este medio, lo que lo hace extremadamente desafiante para ellos.

Aparte de la prisión donde podíamos invitar a personas ajenas a ver la función, Vojcek solo tuvo una función pública, en una prestigiosa institución cultural, el Teatro Nacional de Pécs. El director de teatro Miklos Rázga fue de mente abierta sobre la actuación. El transporte y la vigilancia de los internos, la conversación pública con ellos después de la actuación fueron todas dificultades a las que enfrentarse.

Reacciones de espectadores y creadores

Basándonos en los comentarios escritos de los espectadores, aquí citamos tres de ellos, nos enorgullece decir que esta actuación pública única e irrepetible en el Teatro Nacional de Pécs fue un gran éxito.

Éva Füsti Molnár (actriz): No hubiera pensado en lo difícil que iba a ser explicar lo que sentía por la actuación. Estaba tan conmovida emocionalmente; Me resulta difícil expresarme. Experimenté una doble catarsis. Fue un excelente trabajo profesional de dramatización y dirección escénica, con la misión de salvar a tres almas de su predestinada carrera de ratas. Pude ver con mis propios ojos la vulnerabilidad de los tres internos y también la mía. Sólo recuerdo que aplaudí asombrada, estremecida, con un nudo enorme en la garganta. ¡Esto fue más que (solo) teatro!

Katalin Styrna (profesora): Ya había visto algunas actuaciones de la compañía Üres Tér, pero esta misma obra me sorprendió de una manera que experimenté un efecto diferente. Creo que el poder de ese efecto lo dieron las máscaras. A lo largo de la actuación sentí que por ellos se soltaban unos instintos ancestrales, hasta entonces más o menos controlados, aterradores, y que todos deberíamos estar aterrorizados por esto. Algunos más, otros menos. Al mismo tiempo, los "actores" que llevaban máscaras habían visto el infierno que es la prisión porque se habían entregado a estos instintos. Realmente les tenía miedo. Jugaron muy bien: dado que sus expresiones faciales estaban cubiertas, su cuerpo podía desempeñar todo el papel. Y así, el cuerpo, como criatura independiente, alejado del control de la mente, con una desinhibición primitiva se dirigió a la satisfacción de sus necesidades. Cada gesto nos envió el mensaje de que "los débiles deben ser destruidos". El vacío del espacio y el juego de sombras y luces también impulsaron este mensaje.

Al final, cuando se quitaron las máscaras, sorprendentemente se parecían a las "caras de sombras". Como si se hubieran quitado sus rostros reales. Quiero decir, Márk detectó el sentido de sus personalidades con bastante precisión, probablemente logró estafar esta parte criminal de ellos. Debe haber sido un sentimiento catártico dejar este papel, quitándoselo junto con la máscara. Dijeron durante la conversación con el público, mientras estaban sentados como reyes en sus "tronos", que en la prisión sí importa cuál es el mensaje de la postura de su cuerpo. Creo que se referían a la representación cruda del dominio, por eso una parte importante de su vida es jugar al "hombre fuerte". El protagonista, como perfecto compañero complementario, simbolizó para mí el alma humana que puede debilitarte en esta lucha de vida o muerte. Ni siquiera puedo recordar la historia, porque me afectaron profundamente

los mensajes y efectos no verbales. Desde entonces ha sido un recuerdo fuerte, una de las mejores actuaciones que he visto en mi vida.

Melinda Reibliné Horváth (trabajadora de la salud): Nunca me había emocionado una actuación como la de Vojcek. Estaba parada ahí esperando, ¿y ahora qué? ¿Cómo es posible salir de esta situación?

Incluso me olvidé de aplaudir primero, porque pensaba que lo que acababa de pasar era culpa mía.