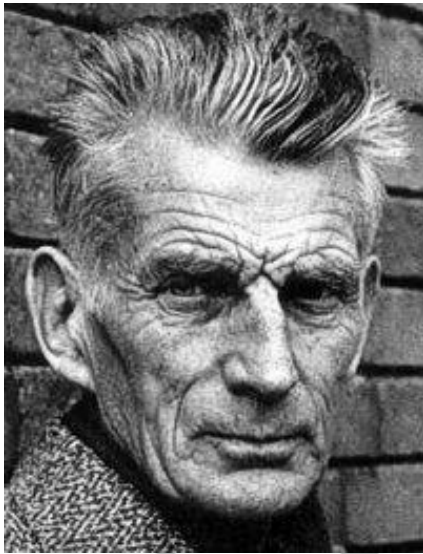

Samuel Beckett (1906-1989)

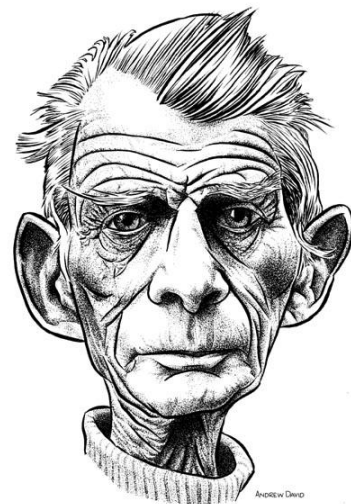

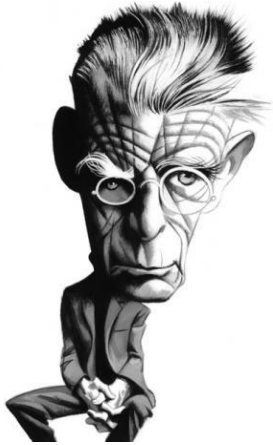
Dublinés por nación y **parisino** de adopción, **Samuel Beckett** es el revolucionador del **teatro contemporáneo** y un ejemplo de la conciencia dividida del **artista moderno**. Junto con **Shakespeare**, **Napoleón**, **Jesucristo** o **Wagner**, **Beckett** es uno de los autores sobre los que más se ha escrito y se seguirá escribiendo en los próximos años: biografías, críticas literarias, reediciones, libros de memorias, revistas dedicadas al estudio de sus obras... Sin embargo, nunca ha sido muy leído por el gran público ni muy representado en los circuitos comerciales; quizás porque se ha creado en torno a él una aureola de hombre pesimista, intelectual solitario, erudito hermético y difícil de comprender... que no es del todo cierta. Beckett era más bien un vitalista, amante de los deportes, amigo de la buena conversación con sus iguales, muy versado en música, pintura, historia y lenguas modernas..., aunque sí es cierto que amaba la soledad y el silencio y nunca concedió entrevistas a los medios de comunicación. Pero era más **optimista** que **pesimista**.

Como **escritor**, Beckett es indiscutible. Era un gran erudito. En su obra la crítica ha descubierto influencias de los **presocráticos**, **Zenón**, **San Agustín**, **Descartes**, **Pascal**, **Dante**, **Shakespeare**, **Cervantes**, **Calderón**, **Milton**, **Swift**, **Sterne**, **Pope**, **Hölderlin**, **Schopenhauer**, **Heidegger**, **Wittgenstein**, **Freud**, **Jung**, **Pirandello**, **Joyce**, **Proust**, **Yeats**, **Chejov**, **Syngé**... Y, a su vez, su obra ha influido en **escritores** tan distintos como **Paul Auster**, **Edward Albee**, **John M. Coetzee**, **Thomas Bernhard**, **Harold Pinter** o en **directores** de teatro como **Peter Brook**, **Alan Schneider**, **Peter Hall**... En España, influye en autores teatrales como **Jerónimo López Mozo** y **Fernando Arrabal**. No cabe duda de que ha cambiado las cosas, las reglas básicas, los mínimos del arte teatral. Hay un antes y un después de Beckett. Él, además, fue poeta, novelista, ensayista... Un autor tan marcadamente **experimental** que nunca se repite. Experimentó también con nuevas formas, como las **radiofónicas**, las **cinematográficas**...

Beckett se adscribe al llamado **teatro del absurdo**. Escribió en **inglés** y **francés**, pues era **bilingüe**. Su escritura ha llamado la atención de **filósofos** (Bataille, Blanchot, Deleuze...), **directores de cine** (Anthony Minghella), **artistas** y **músicos** (John Cage, Jasper Jones, Morton Feldman...). Cultivó la **estética del fracaso**. En un anuncio que lanzó la empresa de microinformática **Apple** en 1999 se utilizaban las caras de **Einstein** y de **Beckett** bajo el lema: **Think different**. Esa es la idea que Beckett ha dejado para la posteridad: la del artista que piensa diferente, que elige un camino alternativo, ajeno a la lógica natural. Su obra es, sobre todo, una crítica a los **totalitarismos**: políticos, intelectuales, artísticos, filosóficos... Se le ha considerado epígono del **existencialismo**, del **modernismo**, del **posmodernismo**... Ha tratado **temas trágicos** (la brevedad de la vida, la soledad, la degradación, el sufrimiento humano, la impotencia...), en formas cómicas, en parodias y textos llenos de ironía.

Su teatro tiende al **minimalismo**. Prefiere normalmente los personajes pasivos, los que no hacen nada. Una de sus frases favoritas era: "**Ubi nihil vales, ibi nihil velis**", **Donde nada puedes, nada deseas**, atribuida a

Geulincx. Desde los años 60, tras *Esperando a Godot*, su obra más conocida, su teatro tiende al **reduccionismo**, al **esencialismo**, a la concentración, profundización y depuración en lo **esencial**. Por eso en su obra son fundamentales las **pausas** y los **silencios**, que marcan el ritmo artístico. En ella también predomina el **lenguaje oral**, por eso puede pasar de la **narrativa** a la **escena** de modo natural, sin problema. Beckett triunfa en el **teatro**, allí donde había fracasado **Joyce**. Su teatro de la **sencillez**, donde cobran importancia los **objetos**, donde crea **espacios abiertos**, sin embargo, lo consigue después de haber asimilado a los mejores y se percibe en él alusiones a **Molière, Corneille, Shaw, Zola Ibsen, Hauptmann, Pirandello...**, e influencias del **surrealismo**, el **simbolismo**, el **vaudeville...**

Una de sus obras más importantes es *Los días felices* (1989). **Winnie**, la protagonista, torturada por una luz cegadora, conformada con el ritual de gestos cotidianos, optimista y racionalista, encuentra siempre motivos para considerar que sus días son felices:

*"...siempre queda algo, de todo siempre queda algo para ayudarnos a pasar el día.
¡Esto es lo que me parece realmente maravilloso, que de todo siempre queda algo...!"*

En esta obra, la protagonista aparece en escena enterrada hasta la cintura en una especie de montículo que hace a la vez de falda y de túmulo mortuario. A pesar de ello, **Winnie** habla de la gloria de los días y repite una y otra vez su **felicidad**. El juego ante el espectador consiste en que este, aterrizado por la situación en que ve a Winnie, no es convencido por la actriz, aunque ella insista una y otra vez en su felicidad. Winnie es como el pájaro **enjaulado** que quiere volar hacia el azul. Una de las claves de su actuación es la **interrupción**. Winnie es una charlatana, empieza una cosa, no la termina, cambia a otra y siempre tiene algo que decir.

Beckett nació en **Dublín** en 1906, era de origen **protestante**, como **G. B. Shaw, O. Wilde** y **W. B. Yeats**, estudió en el **Trinity College** lenguas modernas (francés e italiano), como **Joyce**. Pronto perdió la fe. Su madre les leía la **Biblia** a él y a sus hermanos. Su padre lo aficionó a los **deportes** y los largos **paseos** por el campo. A Samuel le gustaban especialmente el **rugby** y el **cricket**. En los años universitarios contactó con el grupo del **Abbey Theatre** (O'Casey, lady Gregory, Yeats...). Le gustaban las películas de **Chaplin, Keaton** y **Laurel y Hardy**. En 1926 conoció **París**, que le fascinó por su **cosmopolitismo**, contrario al provincianismo dublinés. Era el París de **Louis Aragon** y **André Breton**, del **surrealismo** y las **vanguardias**.

Se quedó en la ciudad del Sena como lector de inglés, hizo amistad con el círculo de **Joyce**, con todo lo que aquello significaba: **Les Deux Magots, Gertrude Stein, Fitzgerald, Ezra Pound, Sylvia Beach** y **Shakespeare & Company, Adrienne Monnier** y **La Maison des Amis des Livres, Picasso, Matisse, Miró, Dalí, Hemingway, Nancy Cunard, Peggy Guggenheim**, la lucha contra la mentalidad burguesa... **Joyce** le pidió ayuda para traducir al francés su **Finnegan's Wake**. Además, escribió un agudo ensayo sobre **Joyce** y **Dante**, a los dos los consideraba Beckett creadores de una lengua nueva. También escribió un magnífico ensayo sobre **Proust**.

La influencia de **Joyce** fue sobre todo moral, él le enseñó la "integridad del artista", su compromiso inquebrantable con el oficio. La de **Proust** fue más bien estilística. La relación con Joyce se estropeó cuando Beckett confesó a **Lucía Joyce**, hija de James, que no estaba enamorado de ella y que si visitaba aquella casa parisina era

principalmente por hablar con su padre. Esto produjo un ataque de nervios a la joven y desde entonces su esquizofrenia se agudizó. Joyce pidió a Beckett que, durante un tiempo, dejara de visitar su casa.

Tras la experiencia parisina, Beckett vuelve a **Dublín** y da clases en el **Trinity College** como profesor ayudante de francés. Enseña a **Balzac, Flaubert, Stendhal, Racine**, pero también a **Kant, Schopenhauer...** Se hace muy amigo de **Jack Yeats**, pintor, hermano del poeta y premio Nobel **William**. Pero se acuerda de París y decide volver a su paraíso. Su padre muere en 1933. Vive un tiempo en **Londres** con cierta precariedad económica. Empieza a escribir, oye a **Carl Jung** en una conferencia. Elabora su credo artístico: el arte es una necesidad a través de un camino de dudas e interrogaciones. El hombre persigue una meta eternamente corregida.

En 1938 le ocurre un suceso muy extraño, que le impresiona vivamente. Cuando paseaba con unos amigos por **París**, un extraño lo apuñaló y estuvo a punto de morir. Al hospital fueron a verle sus amigos, Joyce entre ellos, y también la pianista **Suzanne Deschevaux-Dumesnil**, a la que ya conocía de su anterior estancia parisina. Con ella vivirá su gran amor, viven juntos, se casarán en 1961. Al recuperarse, va a la cárcel a visitar a su agresor y le pregunta por qué lo ha acuchillado: "Je ne sais pas, monsieur", la misma frase que, años después, usará el mensajero de **Godot**.

Dice que escribe en **francés**, porque en esta lengua es más fácil para él escribir sin estilo. Par él y su grupo, el estilo es una monstruosidad.

"Todo aquel que quiera brillar como poeta tiene que desaprender su lengua nativa y volver a la mendicidad prístina de las palabras".

En 1950 muere su madre. Los años 60 fueron especialmente creativos para él. Comienza su carrera como **director teatral** en el **Teatro del Odeón** en París. En el 61 gana el **Publisher Price** junto con **Borges**. En el 69 gana el **premio Nobel**. Entonces comenzó el aluvión crítico sobre el dublinés: se reconoce su maestría formal, su lenguaje depurado, su sentido del humor... Sus últimas obras, a partir de los 70, encajan difícilmente en el canon de los géneros, por eso la crítica habla solamente de **textos**. Su encierro creativo desde los **años 40**, dedicado solo a su obra, su correspondencia y su círculo de amistades, había dado resultado.

La pieza teatral más corta del mundo

Además de otras muchas cosas, a **Beckett** le debemos la **obra teatral más corta del mundo, Breath, Respiración o Aullido**, que dura **35 segundos** y se representó por vez primera en **Nueva York** en 1969. Todo un ejemplo de **laconismo** escénico:

"Se alza el telón sobre una oscuridad casi total: unos instantes de negro. De repente, una iluminación muy débil deja ver una especie de descampado cubierto de basuras y desechos diversos. La luz permanece fija durante cinco segundos de silencio.

Se oye una breve fracción del vagido de un recién nacido, seguida de una inspiración humana amplificada, que dura diez segundos, durante los cuales la luz va aumentando progresivamente. El máximo de luz coincide con el final de la inspiración. Siguen luego cinco segundos de silencio y de iluminación estable.

Se oye después una expiración amplificada que dura diez segundos, durante los cuales la luz va subiendo. El máximo de la luz coincide con el final de la expiración. La

iluminación coincide con el final de la espiración y es seguida inmediatamente de una fracción de vagido idéntica a la anterior en longitud y volumen.

Cinco segundos de silencio y luz fija. La iluminación débil se apaga de súbito. Tras unos instantes de oscuridad absoluta, cae el telón"

