

CLAUDIA GIDI. *Tragedia, risa y desencanto en el teatro mexicano contemporáneo*. Paso de Gato/Universidad Veracruzana, 2014.

Molière, obra de Sabina Berman, es punto de llegada y centro del debate propuesto por Claudia Gidi sobre lo serio y lo risible, sobre lo trágico y lo cómico en la historia y evolución del drama, desde los griegos hasta el México contemporáneo.

Tragedia, risa y desencanto en el teatro mexicano contemporáneo es un libro académico que ofrece al lector un recorrido por las poéticas que, desde Aristóteles, han configurado las constantes y variantes en el tratamiento de la seriedad y la risa como actitudes culturales expresadas en el conflicto dramático; siguiendo a Mijaíl Bajtín, la autora enfoca estos polos como actitudes estéticas frente a la realidad, expresadas en la creación artística.

En el viaje propuesto se descubren los disparadores, matices, tonos y efectos, que cada época ha puesto como impronta cultural e histórica en las visiones, tradicionalmente antagónicas, sobre lo trágico y lo cómico. El libro está compuesto de tres partes:

La primera dedicada a la tragedia, a lo trágico y a la seriedad como su expresión estética; aquí se expone la evolución del género dramático a la luz de las poéticas de Aristóteles, Horacio, Boileau, y de teóricos más cercanos como Steiner y Lesky. La autora aterriza conceptualmente en las obras *Corona de Fuego* y *El Gesticulador* de Rodolfo Usigli y, *Felipe Ángeles* de Elena Garro, considerando a las tres como ejemplo de lo trágico en su estructura y en su sentido, desde la dramaturgia mexicana del siglo XX: “desde mi punto de vista, hay en la dramaturgia mexicana autores que buscan con toda lucidez crear la tragedia de nuestro tiempo, además de que existen obras en las que se percibe con claridad la memoria del género” (12).

En la segunda parte, la autora se ocupa de la comedia y de la risa; como en el primer apartado, se transita por la evolución del

género con sus variantes a través del tiempo, haciendo énfasis en el sentido estético de la risa. Gidi explica en la introducción: “En cuanto a la esfera de la risa, he decidido atender a sus expresiones menos festivas, porque me parece que en la actualidad la risa se ha tornado sombría, es decir, ha ido perdiendo levedad y optimismo para dar paso a la ironía, el sarcasmo y el absurdo” (12). Con esta advertencia, la autora abre camino para introducir el tercer elemento del título, fundamental para la comprensión del texto: el desencanto.

La tercera y última parte del libro está dedicada al análisis de *Molière*, la obra de Sabina Berman que temática y anecdóticamente plantea el conflicto primigenio entre comedia o tragedia. La propia dramaturga, citada por Gidi, expone en el prefacio:

Lo cómico y lo trágico son mucho más que dos géneros del drama. Son dos actitudes ante el mundo. Dos maneras de sentir y ver y pensar. Nadie hay que escape de estos polos: los puros viven en uno o en otro, los mixtos oscilan entre ambos, los hipócritas tienen dos caras severamente apartadas, una riente y otra solemne. Pero ¿cuál es la visión más verdadera? (252)

Esta pregunta de Berman, si bien en este libro no se pretende responder categóricamente, es el disparador del análisis y debate propuesto por Claudia Gidi:

... mi análisis atiende a ambos niveles: el de Molière en tanto que comedia con tintes trágicos, con sus peculiares características artísticas y compositivas, y el de su reflexión acerca de la comedia y la tragedia. Desde muchos puntos de vista, esta obra concilia artísticamente la pugna histórica entre ambas visiones del mundo (12).

La tradición, como se expone en el libro, ha valorado como superior la tragedia en relación con la comedia; la risa se ha identificado con lo vulgar, pero la balanza del tiempo ha cambiado esa percepción; se ha planteado seriamente la imposibilidad moderna de escribir tragedias frente a la muerte de los dioses, pero la autora argumenta en oposición:

Si la tragedia renace de forma recurrente, es quizá porque lo trágico es connatural al ser humano. Existe –y desde luego se manifiesta en muy distintas formas artísticas, no sólo como tragedias– a pesar de los intentos tranquilizantes de los sistemas políticos o religiosos, o a pesar de la fuerte tendencia de la cultura actual a evadir el dolor (46).

Tragedia, risa y desencanto en el teatro mexicano contemporáneo es un libro que tiene al “desencanto” como concepto rector y espacio discursivo desde donde la autora analiza, algunas de las obras dramáticas más importantes del México del siglo XX hasta llegar al *Molière* de Berman. El desencanto propio de nuestro tiempo ofrece una tonalidad particular a la risa en un espacio dramático donde lo trágico y lo cómico, lo serio y lo risible confluyen o se entrecruzan como parte de una misma realidad, de este modo, Gidi, afirma sobre la obra en que Racine y Molière son los personajes que representan las fuerzas en pugna:

A pesar de todo, la gran paradoja que entraña *Molière* es que se trata de una obra construida con tonos trágicos y cómicos, en la que, a final de cuentas, la autora no parece haber podido escindir drásticamente ambas visiones de mundo, ambos géneros del drama; los dos, partes esenciales del ser humano (252-53).

Lo trágico no ha muerto, ya como sentimiento ya como actitud estética porque es parte de la experiencia cotidiana, solo que ahora se le tamiza en una visión pesimista del mundo, donde la risa producto del desencanto suele estar presente.

Tragedia, risa y desencanto en el teatro mexicano contemporáneo es, en un primer nivel de lectura, un mapa con las diferentes rutas históricas por las que han transitado tragedia y comedia, lo serio y lo risible; cada escala de ese recorrido posee las referencias precisas para que los estudiantes del fenómeno teatral visiten o revisiten los lugares.

En otro nivel más profundo Gidi obliga al lector a reconocer y repensar el lugar de llegada, el presente. Presente donde el sentido trágico y la risa, como actitud frente a la creación artística y como

experiencia cotidiana, parecen no encajar con los discursos de la tradición. Este libro ofrece elementos para la discusión del fenómeno: el acercamiento metodológico y la lectura de *Molière* de Berman, que la autora nos ofrece, constituyen su aporte en la exploración de paradigmas posibles en el presente.

José de Jesús Manuel Vargas Escobedo