

El teatro de Alfred Jarry (1873-1907) Alfred Jarry Theatre (1873-1907)

Elsa Cristina Alfonzo Weir
Venezuela

RESUMEN

Alfred Jarry es un autor fronterizo. Por su obra pasan además, el Teatro Isabelino, el Simbolismo, el Expresionismo, el Dadá, el Surrealismo y el propio Artaud. Como todo artista iconoclasta, Jarry debió padecer la incomprensión y el rechazo de sus contemporáneos. Su única obra estrenada en vida fue *Ubu Rey*, la cual conoció sólo dos representaciones producto de las virulentas críticas que arreciaron el día de su estreno, interrumpiendo repetidamente su realización. En este ensayo se recorre su vida, obras y su teoría de la Patafísica.

Palabras claves: Jarry, patafísica, teatro, teoría.

SUMMARY

Alfred Jarry is a border author. Through his plays we see, in addition to this, the Elizabethian Theater, the Symbolism, the Expresionism, the Dadá, the Surrealism, and Artaud. Like all artist iconoclasts, Jarry had to suffer the lack of understanding and the rejection of his contemporaries. His only play premiere in life was *Ubu Roi*, who had only two representations, product the virulent critics that had during the day of it opening, interrupting repeatedly its production. In this paper his life is review, his plays, and his famous theory of the Pataphysic.

Key words: Jarry, Pataphysic, Theatre, Theory.

Rec. 12/08/Aprob. 02/09.

*“C’était toujours nous quelque chose qui démolir,
pendant que nous ne trourons pas démolir les
mêmes ruines”*

Ubu Enchainé.

Introducción

Nacido en Laval, estudia en el Lyceé du Laval donde permanece hasta 1879, para ingresar al Lyceé du Saint-Brieuc figurando como uno de los alumnos más brillantes, destacándose especialmente en su habilidad para las letras y la devoción por la lectura.

En 1891 presenta por primera vez en una función privada para sus amigos *Ubu Roi* y *Ubu Cocu*, en esta representación el mismo se encarga de la caracterización del personaje principal, Père Ubu.

En 1894 conoce a Mallárme y a Rachilde a quienes cataloga de: "Souvenirs de la vie littéraire de Paris". En marzo de este mismo año presenta los exámenes de admisión en la Universitte du La Sorbone de donde es suspendido. En 1896 publican *Ubu Roi* en dos fascículos del *Livre d' Art*, en junio de ese mismo año se edita a pieza en un solo volumen. Se representa para el público en general siendo un absoluto fracaso, debido a que el público cae en las constantes provocaciones de Jarry y la crítica le tilda de insulso.

En 1898 representa *Ubu Roi* con las marionetas del Théâtre des Pantins de Pierre Bonnard y con música de Claude Terrasse, asegurándose un éxito de taquilla que en todo contraponía el anterior fracaso de la pieza. Ese mismo año conoce a Oscar Wilde y asiste al entierro de Mallárme.

A este éxito siguen la publicación de sus piezas *Almanach du Père Ubu*, *Ubu Enchaîne précédé d'Ubu Roi*, *Surmâle* y *Ubu sur la hutte*,e que era una abreviatura en dos actos del texto *Ubu Roi*. En este periodo contrae una enfermedad, además se agrega el agravante de que se halla en la miseria, y en 1907 regresa a Paris en donde se ve obligado a esconderse a causa de la gran cantidad de deudas que había adquirido.

En Octubre de este mismo año sus amigos Vallette y Saltas le encuentran en su habitación inconsciente y con las piernas totalmente paralizadas, trasladándole al Hospital de la Charité. El 1 de noviembre muere Jarry, la causa según afirmaron los médicos fue una meningitis tuberculosa de evolución anormal. Sus restos fueron llevados el día 3 de noviembre al cementerio de Bagneux y su tumba desapareció de forma misteriosa a los pocos años.

Algunos aspectos generales sobre la obra

Nos ne croyons qu'a l'applaudissement du silence.

Alfred Jarry es un autor fronterizo. Por el pasan el siglo XIX y el nuestro. Por él y por su obra pasan además el Teatro Isabelino, el Simbolismo, el Expresionismo, el Dadá, el Surrealismo y el propio Artaud. Como todo artista iconoclasta, Jarry debió padecer la incomprensión y el rechazo de sus contemporáneos. Su única obra estrenada en vida fue *Ubu Rey*, la cual conoció sólo dos representaciones producto de las virulentas críticas que arreciaron el día de su estreno, interrumpiendo repetidamente su realización.

Ubu es una Visión caricaturizada del malogrado Macbeth, negativo fotográfico de *Don Quijote*, desafortada manifestación de la abyección humana, se nos presenta hoy -a más de un siglo de su inicial palabra "merdre", que revolucionara todo el devenir del teatro contemporáneo- con toda la fuerza y vigencia de uno de los personajes más paradigmáticos del teatro universal. Esta vigencia es la que nos impulso a proponer la puesta en escena, de esta obra híbrida, gratuita a veces, pero siempre (y tal vez por lo mismo) tremendamente seductora

Hasta finales del siglo pasado Jarry era uno de los más grandes ignorados de las letras francesas, siendo en ocasiones necesario refrescar el carácter más innovador que escandaloso de su producción. La crítica ha creído mucho más oportuno insistir en el desorden de la vida del autor y en lo impropio y polémico de la obra, convirtiendo a esta última en anécdota y no en literatura.

Si se busca en diccionarios "Ubuesco" es sinónimo de absurdo, aberrante, ridículo. Pero para quienes están más interesados en observar los aspectos realmente ideológicos del término, Ubu se traduce en una parodia de nuestra sociedad y de nuestra cultura, quizás signifique algo más que una caricatura, Ubu utiliza al lenguaje como vehículo destructor y sardónico, pero sobre todo usa al lenguaje como una actividad lúdica, por medio de la cual busca a la ironía y la crítica social directa y encarnizada porque, Ubu es por encima de todo la encarnación del poder.

En la obra de Jarry existe la redimensión de la palabra, la "pathaphisica", por medio de una solución imaginaria, la redimensión de la palabra y su reinención para que se ajuste a las necesidades reales que plantea la realidad. Valga la redundancia. Jarry nos expresa que lo real sólo existe en función del contenido del signo. Si no hay signo no hay objeto. Sin embargo en algunas ocasiones es el objeto el que nos define el signo, que el signo se ajusta al objeto y no al contrario.

A falta de un lenguaje que se le aplique de forma continua a las necesidades que genera una realidad continua, puesto que el lenguaje que es un ente discontinuo, debe de reinventarse de forma pataphisica, es decir respondiendo más a lo imaginario, que a

una fonética, o gramática real. La idea de una reinvencción pathaphisica del lenguaje es acrecentar el valor comunicacional de cada palabra.

“El lenguaje no pretende representar la realidad, de todos modos no podría hacerlo, puesto que miente, sino que sustituye la realidad. La estructura lingüística constituye otra realidad, otra verdad.” Con esto Jarry expresa una creciente necesidad de redimensionar el lenguaje de forma que en vez de recrear una nueva realidad lo haga desde la propia realidad, un lenguaje que no sustituya, sino que comunique. “La realidad es absoluta e infinita, perfecta y pertenece a la categoría de lo continuo. Contrariamente al lenguaje que es discontinuo”.

Existe en la obra de Jarry una relación: lenguaje-verdad, lenguaje-mentira, lenguaje-juego, que responde a características pathafisicas generadas por la necesidad de ajuste comunicativo de la palabra (signo) a la realidad que se plantea. Esta es una fuerte contradicción inherente a Jarry, en la que la destrucción es necesaria, pues se muestra como el único medio de alcanzar el absoluto.

Estas disertaciones nos colocan de frente a ciertos esquemas, paradigmas, que de Jarry logra romper, puesto que si bien no sabemos crear desde la nada, bien podríamos como nos lo sugiere la redimensión pathafisica del lenguaje en Jarry, hacerlo desde el Caos, es decir en un orden desordenado.

La escritura de Jarry, tanto lingüística como estilística y gramaticalmente, es circular, y se basa en la equivalencia de los contrarios, declarando semejante a lo sublime y lo grosero, a la eternidad con el anarquismo, el amor absoluto con la obscenidad, la gracia espiritual con la embriaguez, Emmanuel Dieu con Ubu, el ángel y

la bestia... Y por esta razón, necesito reinventar y redimensionar de forma pathafísica el lenguaje.

Ubu Rey (fragmento)

"Por fin estoy al abrigo. Estoy sola aquí. No es ningún inconveniente. Pero que carrera desenfrenada: atravesar toda Polonia en cuatro días. Todas las desgracias me han caído de golpe. Inmediatamente después de la marcha de ese gran borrico voy a la cripta a enriquecerme. Poco después estoy a punto de que me liquide el Bougre las ese, y esos cosacos. Pierdo a mi caballero, el Palotino Girón que estaba tan enamorado de mis encantos que se extasiaba de placer al verme, e incluso, me ha asegurado, al no verme, lo que es el colmo de la ternura. Se habría dejado partir en dos por mí, el pobre muchacho. La prueba es que Bougre las lo ha partido en cuatro. ¡Pif, paf, pan! ¡Ah! Me siento morir. Después, emprendo la huida perseguida por la turba enfurecida. Abandono el palacio; llego al Vístula. Todos los puentes están vigilados. Atravieso el río a nado, confiando dejar de este modo a mis perseguidores. Por todas partes la nobleza se junta y me persigue. Mil veces estoy a punto de perecer ahogada en un círculo de polacos obsesionados en perderme. Finalmente logré sustraerme a su furia, y después de cuatro días de carrera por la nieve de lo que fue mi reino, llego a refugiarme aquí. No he bebido ni comido en estos cuatro días. Bourdelas me pisaba los talones... Pero en fin, ya estoy salvada. ¡Ah! Estoy muerta de fatiga y de frío. Pero desearía saber qué ha sido de mi gordo polichinela, quiero decir, mi muy respetable esposo. Y mira que le he robado finanza. Y le he cogido rixdales. ¡Cómo le he puesto de cuernos! Y su caballo de finanzas que se moría de hambre. No veía a menudo avena el pobre diablo. ¡Ah! Cuán bella historia. Pero, ay, he perdido mi tesoro. Está en Varsovia. Que vaya a buscarlo quien quiera.

"

Collége de Pataphisique

"La Patafísica, en suma, tiene la curiosa propiedad de convocar a su alrededor, con toda naturalidad, a la gente cuyo espíritu está fuertemente impregnado de ella" "Dios no existe, y la prueba de que no existe (...) es que se llama de otro modo".

Según parece, el Colegio de Patafísica, en una de sus disertaciones, tomó la determinación de llevar a cabo su Ocultación hasta el año 2000, fecha en que ha tenido lugar la Desocultación de la Academia de todas las Ciencias o de la Ciencia Increada. ¡Un brindis por Faustroll y sus compañeros de fatiga! "Fiel al calendario, la institución ha renacido en París, su ciudad natal (del Collège), tras presentar a su nuevo hombre fuerte, que en realidad es un cocodrilo, habita a orillas del lago Victoria y se llama Lutembi. Más adelante os facilitaré más datos recogidos sobre los nuevos nombramientos, la ceremonia, y otros paralipómenos. ¡Si es que la Patafísica sólo se ocupa de la única cosa seria...!

Fundado el 11 de mayo de 1948 (22 Palotino 75, de la era Patafísica, que se inicia el día que nació Jarry y para conmemorar los 50 años del Docteur Faustroll), por Lesu Maria Tlecl (anagrama de Saillet) quien hace el propósito de crear el Colegio en la librería de Adrienne Monnier. Jean Hugues Saintmont y Raymond Queanau se adhieren de inmediato a la propuesta, tomando las riendas para ser los máximos responsables de los Cuadernos (los famosos Cahiers o Dossiers) de tan polivalente disciplina. Como fecha oficial de fundación figura el 19 de enero de 1950.

El Collège de Pataphysique o Subsidia Pataphisica se presentó como una "Sociedad de Investigaciones Eruditas e Inútiles", fue la academia de la extravagancia y el humor por antonomasia, lugar en el que se discutía muy seriamente por la ciencia de las soluciones imaginarias, línea principal de las indagaciones de su distinguido cuerpo de Sátrapas. A pesar de todo, el Colegio reconoce estar fundado en la ficción: desde su

mito fundador hasta sus convenciones y su jerarquía, "todo es patafísico". Por eso el Colegio distribuye sus propias condecoraciones de la Orden de la Gran Barriga (la panza en espiral de Ubú, *La Gran Guillouide*, símbolo del la más sublime egoncetría) que se distinguen por su color (por ejemplo, la "mierda de oca"). El cargo máximo del Collège es el de vicecurador, que con anterioridad al cocodrilo Lutembi, ocuparon el cargo Opach, el "Barón de Mollet" (que fue secretario de Apollinaire) y el Doctor Sandomir que un buen día se autoocultó, tal vez sin haber existido nunca.

Aunque el ombligo de la Patafísica decidiera "ocultarse" al terminar 1974 (tras la muerte de la mayor parte de sus instigadores), patafísicos de diversos países como Buenos Aires, Milán, Alemania, Quebec... recogieron el testigo de la ciencia. En España, como veremos, el testigo más próximo lo recogió Arrabal.

Hablar sobre su organigrama o su trascendental estructura nos volvería locos, nos volaría la cabeza. Algunos de estos fueron y serán de ahora en adelante: El Curador Inamovible (el mismísimo Dr. Faustroll), el Vicecurador Elegido, el Cuerpo de Proveditores (encargados de las publicaciones y manifestaciones: los Cahiers o Dossiers), y el célebre Cuerpo de Sátrapas dirigido por el Moderador Amovible, entre otros.

En cuanto a las Cátedras fundamentales de los estudios de Patafísica, merecen mención: Velocipedología, Ocupodonomía y Siderología, Pedología y Adelfismo, Contrapedo, Liricopatología y Clínica de Retoriconosis, Erística Militar y Estratégica, Trabajos prácticos de Cefalogía Aplicada... Duchamp, Man Ray, Miró, Jean Dubuffet,

Ionesco, Italo Calvino, René Clair, Boris Vian, Jacques Prévert, Raymond Quenau, así como el matemático François Le Lionnais, el explorador Paul-Emile Victor o historiadores y críticos como Pascal Pia y Maurice Sallet, fueron algunos de los miembros ilustres que acogió en sus aulas el Colegio. Tales personajes aseguraron la vitalidad y actualidad de la ciencia, cuya expresión más conocida es el OULIPO (Ouvroir de Littérature Potentielle)

Según Boris Vian, el Collège requería una cuota, publicaba periódicamente en Francia sus Cuadernos y sus Dossier, cuando no alguna joya insólita como el Libro para Leer Acostado. Al respecto te ofrezco el siguiente extracto de una entrevista con B. Vian en el mismísimo Collège.

DMZ: ¿Todo descubrimiento se hace por azar?

Boris Vian: Todo descubrimiento se hace no sólo por azar...

DMZ: Es como un paso en falso...

BV: No, no es un paso en falso, es el momento en que el observador se percata de una anomalía. Es la anomalía lo que descubre el descubrimiento, valga el pleonasma. Es la anomalía -la historia del cultivo del *Penicillium notatum* de Fleming- lo que, gracias a Dios, y sobre todo a Faustroll, le hizo tomar conciencia... Faustroll es el padre de todo descubrimiento.

DMZ: Siendo así, me parece claro que Faustroll jugó un papel importante en el descubrimiento de la penicilina. Permítame, Su Trascendencia Boris Vian, someterlo a otra pregunta. Hay ciertas obras patafísicas que usted nos aconseja leer acostados, como El Monolo, de Jean Ferry. ¿Por qué?

BV: Porque nunca se había pensado en las personas que acostumbran leer acostadas. Es extremadamente molesto... por ejemplo, supongamos que hace mucho frío. Uno está obligado a tener las dos manos fuera de las cobijas para sostener el libro. El Monolo se puede leer estando acostado, con una mano fuera y la otra bien calentita bajo las mantas; se le puede dar vuelta a la página con la misma mano. Es muy cómodo, se pueden alternar las manos y así el lector de El Monolo, aunque haga un frío glacial, nunca lo va a padecer.

"Tras 25 años de Ocultación el Colegio de Patafísica se desocultó el jueves pasado (20-4) en París. La Patafísica se considera a sí misma como "el más patafísico de los mitos patafísicos". "Además existe... todo lo demás. Es decir: el universo que es "la excepción de sí mismo" cuando "sí mismo" es el Colegio de Patafísica. "La naturaleza del Colegio de Patafísica es patafísicamente institucional e institucionalmente patafísica.

Diccionario Úbico

He rescatado algunos de los neologismos originales de Jarry, así como su traducción (basada en la tradición de Jarry y en criterios rítmicos y de entonación castellana), principalmente, en la obra de Ubú. Me gustaría dejar claro, bajo lo que pudiera parecer, que los planteamientos lingüísticos de Jarry no son gratuitos por las dimensiones, tanto científicas como metafísicas.

Merdre: Mierdra
Croc à Merdre: Engancha-Mierdas
Sabre à Merdre: Sable-Mierdra
Sagouin: Cerdo
Bouffre: Golrino
Bouffresque: Golrina
Bâton à Physique: El Bastón de Física
Cheval à Finances: Caballo de Phynanzas
Cornefinance: Chorrafinanza
Maître des Phynances: Maestro de Phynanzas
Salopin de finances: Guarrifinancieros
Pistolet à Phynances: Pistolilla de Phynanzas
Sabre à Phynances: Espadón Financiero
Gripe-Sous: Chupa-Tasas
Vrout: Kroño
Oneilles: Ornejas
Ciseau à Oneilles: Tijera Corta-Ornejas
Pigner: Murmufisgar
Cornebleau: Cuernidios
Corne de Ma Gidouille: Cuernoempanza
Giborgne: Panzatuerta

Cornegidouille: Panzachorra
Courlande: Patiolandia
De par ma chandelle verte: Por mi verde velón
Jambadieu: Patacristo
Ventre-Bleu: Tripidios
Jarnicotonbleu: Catiendondios
Monsieuye: Carbayeiro
Bordure: Cenefo
Salopins: Cabrotinos
Voiturez le Voiturin: Vehiculead el Vehiculín.

Bibliografía Úbica

Paginas Web consultadas:

- www.Faustroll.com
- www.Alfredjarry.com
- www.lycos/faustroll/Jarry.com
- www.literaturefrancesacontemporanea.com
- www.autoresfranceses.com
- www.pataphisquecollege.com

Fuentes Bibliográficas consultadas:

- ARMARD, Noel: *Alfred Jarry malgredi tout les letres*, ediciones paidós, Barcelona, 1975.
- CHESNEY LAWRENCE, Luis: *El teatro del absurdo y el teatro político en América Latina*, Cuadernos de Postgrado, Ediciones de la UCV, Caracas, 1994.
- JARRY, Alfred: *Ubu rey*, ediciones Franco españolas de la embajada de Francia, Paris, 1990.
- JARRY, Alfred: *Ubu encadenado*, ediciones Franco españolas de la embajada de Francia, Paris, 1991.
- JARRY, Alfred: *Dr. Faustroll patafisico*, ediciones Franco españolas de la embajada de Francia, Paris, 1998.
- JARRY, Alfred: *Obras completas y disertaciones sobre el humor negro*, ediciones Franco españolas de la embajada de Francia, Paris, 2000.