

Jean Anouilh (1910-1987) y el teatro de corte tradicional

Jean Anouilh nació en **Burdeos**, el 23 de junio de 1910, y murió en **Lausana, Suiza**, el 3 de octubre de 1987.

Fue un escritor francés, autor de numerosas obras de **teatro**, siendo la más célebre **Antígona**. En 1980 fue el **primer ganador** del **Gran premio del teatro de la Academia francesa**, que se concede para distinguir la carrera dramática de un autor.

Hijo de **padres vasco-franceses** residentes en **París**, su padre era sastre y su madre, profesora de piano. En su adolescencia estudió **Derecho** y trabajó en una agencia de **publicidad**. A los 18 años, entre 1928 y 1930, decidió consagrar su vida al **teatro** y se convirtió en el secretario de **Louis Jouvet** (famoso hombre de teatro francés, cuya vida transcurrió alrededor de la **Comédie Française**), gran amigo de **Jean Giroudoux** (otra de las “vacas sagradas” del teatro francés).

En 1929 escribió su primera obra, **Humulos el tonto**, una **farsa**.

En 1932, escribió su **primera «obra verdadera»**, **Hermine**.

Su primer gran éxito lo conoció en 1937, con **El viajero sin equipaje**.

Durante la **ocupación alemana**, continuó escribiendo. No colaboró con los alemanes, pero tampoco formó parte de la **Resistencia**, lo cual le será reprochado tras el fin de la **Segunda Guerra Mundial**. Su obra más célebre, **Antígona**, adaptación moderna de la obra de **Sófocles**, fue escrita en 1942 y representada por primera vez en 1944. El propio autor dijo:

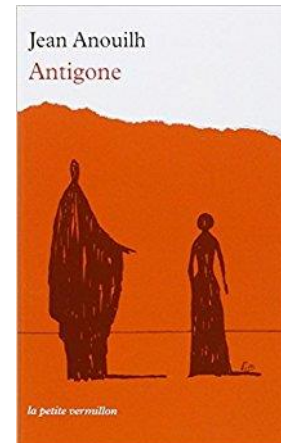
“Je l’ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre” (“Yo la he reescrito a mi manera, con la resonancia de la tragedia que estamos a punto de vivir”).

La obra respeta el argumento original de **Sófocles** más o menos, pero reinterpretándolo:

Antígona es la hija de **Edipo** y **Yocasta**. Sus dos hermanos **Eteocles** y **Polinices** se han dado muerte entre sí, porque no querían compartir el poder. **Creonte**, el nuevo tirano, tío de **Antígona** y hermano de **Yocasta**, decide enterrar solamente al que había ayudado a su ciudad

(**Eteocles**) y dejar insepulto a **Polinices**, porque había atacado la ciudad de **Tebas** para derrocar a su hermano.

Antígona cree que su deber es conseguir que su hermano descanse en paz, tratando de cubrir su cuerpo, a pesar de la estricta prohibición de su tío, el rey **Creonte**. **Antígona** es descubierta por los centinelas y **Creonte** se ve obligado a condenar a su propia sobrina a muerte. Tras una larga discusión con su tío acerca del sentido de la vida, es **enterrada viva**. Pero en el momento en el que la **tumba** se ha cerrado se descubre que el **prometido** de **Antígona**, **Hemón**, hijo de **Creonte**, y primo por tanto de **Antígona** se ha enterrado con ella para morir junto a su amada. Al volver a abrir el sepulcro es demasiado tarde, **Antígona** se ha ahorcado con su cinturón y **Hemón** escupe a su padre y se abre el vientre con su propia espada. Al saber la noticia, **Eurydice**, madre de **Hemón**, y esposa de **Creonte**, se corta el cuello. El cuerpo de **Polinices** nunca recibirá sepultura. **Creonte** queda devastado por la crueldad de su destino.

La pieza de **Anouilh**, estrenada en **París**, el 4 de febrero de 1944, durante la **ocupación alemana**, presenta a una **Antígona** que simboliza la **resistencia** en la lucha contra las leyes de la tiranía de **Creonte** (el **mariscal Pétain**, jefe del régimen colaboracionista de **Vichy** en la realidad).

Anouilh se inspiró en el fallido intento de asesinato, en 1941, del resistente **Paul Collette**, que había disparado contra **Marcel Déat** y **Pierre Laval**, dos políticos colaboracionistas muy destacados. El acto de **Collette** es tan inútil como el de **Antígona**, y le llevará igualmente a la muerte. El **vestuario** y la **escenografía** fueron obra de **André Barsacq** y remarcan la ruptura con los códigos de la **tragedia clásica griega**: **Creonte** aparece con un **frac**, los **soldados** llevan unos abrigos negros similares a los que utilizaba la **Gestapo**, etc.

Antígona se entendió como la alegoría de la sublevación contra un poder injusto. Tuvo gran éxito de público y cada parte vio en la obra lo que quiso ver: los periódicos de ultraderecha se congratulaban del castigo de la revuelta y la anarquía, representados por **Antígona**. Los periódicos de izquierda veían una exaltación de la lucha antifascista.

Tras la **liberación**, **Anouilh** se empeñó en vano en salvar al escritor **Robert Brasillach** de la **pena de muerte** por **colaboracionismo**. Como consecuencia de eso, adquirió un **carácter misántropo**. En el período de **postguerra**, siguió escribiendo regularmente.

En 1947, escribió **La invitación al castillo**, una de sus primeras «obras brillantes».

El siguiente año, 1948, **Ardele o la Margarita** reveló una nueva faceta en su estilo.

En 1953, el éxito de **L'alouette** compitió con el de **Antígona**.

Tras un periodo de descanso, tres nuevas obras fueron publicadas en 1959: ***Hurluberlu o el reaccionario enamorado***, ***La pequeña Molière*** y ***Becket o el honor de Dios***, que obtuvo un éxito inmediato y fue llevada al cine, interpretados los papeles principales, de **Thomas Becket** y el **rey Enrique II** respectivamente por **Richard Burton** y **Peter O'Toole**.

Tras el fracaso de ***La cueva*** en 1961, se dedicó a la **puesta en escena**. Su ritmo de producción se redujo, publicando solo tres obras hasta 1968; sin embargo, en 1969 escribió una de sus obras principales, ***Querido Antoine***.

En la década de 1970 dio varias piezas más, por algunas de las cuales recibió el calificativo de autor de **teatro «de distracción»**.

En general, su obra está impregnada de un gran **pesimismo**; aprendió de **Jean Giraudoux** a mezclar la **poesía** con la **observación moral**. El **tema** en que insiste su teatro es la oposición irreductible entre un ser que representa la **pureza**, o más bien la aspiración a la pureza, o la juventud **intransigente**, arisca e intacta pese a sus lacras, y la **sociedad hipócrita y corrompida** que acepta las componendas más degradantes, cuando no es ella misma la que las impone. La consecuencia es la **derrota de la pureza** por su misma **inflexibilidad**. No suele ocurrir que sea la **sociedad** quien se conjure contra el **héroe** (salvo en ***La répétition***), sino que generalmente es él el que se rebela contra la **hipocresía** y la **mediocridad** de la vida social, como en ***Antígona***.

En ocasiones recurre al **musical** y a la **obra rimada**. En ***L'invitation au château*** ataca el poder del dinero; en ***Ardèle***, la ignominia del deseo; ***La répétition*** ataca la cruel duplicidad de la gente mundana; ***Colombe*** se planta contra la influencia corruptora y la amoralidad general.

Entre sus **obras principales**, podemos citar:

- ***L'Hermine*** (1932), su primera obra seria.
- ***Mandarine*** (1933).
- ***Le voyageur sans bagage*** (1937).
- ***La sauvage*** (1938).
- ***Léocadia*** (1940).
- ***Eurydice*** (1941).
- ***Antígona*** (1942).
- ***Romeo y Jeannette*** (1946).
- ***Medea*** (1946).
- ***L'invitation au château*** (1947).
- ***Monsieur Vincent***, película realizada en 1947.
- ***Ardèle ou la Marguerite*** (1948).
- ***Paloma*** (1951).

- *La valse des toréadors* (1952).
- *L'alouette* (1952).
- *Becket ou l'honneur de Dieu* (1959).
- *L'hurluberlu ou le réactionnaire amoureux* (1959).
- *La petite Molière* (1959).
- *Le Directeur de l'Opéra* (1972).
- *Le scénario* (1976).
- *Chers zoizeaux* (1976).
- *Le Nombriil* (1981).

Un fragmento de *Antígona*

El tirano **Creonte** (**Pétain** en la realidad nacional de **Francia** en 1944) no quiere condenar a su sobrina **Antígona**, se esfuerza por explicarle que es necesario hacer cosas odiosas para salvar a la nación.

“CREÓN (*la sacude de pronto fuera de sí*): ¡Pero Dios mío! ¡Trata de comprender un minuto tú también, chica idiota! Yo he tratado de comprenderte. Tiene que haber quienes digan que sí. Tiene que haber quienes gobiernen la barca. Hace agua por todas partes, está llena de crímenes, de necedad, de miseria... Y el timón vacila. La tripulación ya no quiere hacer nada, sólo piensa en saquear la cala y los oficiales están ya construyendo una balsa cómoda, sólo para ellos, con toda la provisión de agua dulce, para salvar por lo menos el pellejo. Y el mástil cruje, y el viento silba y las velas van a desgarrarse y todos esos brutos reventarán juntos porque no piensan más que en el pellejo, en su precioso pellejo y en sus asuntitos. ¿Te parece entonces que queda tiempo para hacerse el refinado, para saber si hay que decir que sí o que no, para preguntarse si no habrá que pagar demasiado caro algún día y si todavía se podrá ser un hombre después? Uno toma el timón, se yergue frente a la montaña de agua, grita una orden y dispara al montón, al primero que dé un paso. ¡Al montón! Aquello no tiene nombre. Es como la ola que acaba de abatirse sobre el puente delante de uno; el viento castiga y la cosa que cae en el grupo no tiene nombre. Era quizá aquel que te había dado fuego, sonriendo, la víspera. Ya no tiene nombre. Y tú tampoco tienes nombre, aferrada a la caña del timón. Sólo el barco tiene nombre y la tempestad. ¿Lo comprendes?

ANTÍGONA (*sacude la cabeza*): No quiero comprender. Eso está bien para usted. Yo estoy aquí para otra cosa que para comprender. Estoy aquí para decirle que no y para morir.

CREÓN: ¡Es fácil decir que no!

ANTÍGONA: No siempre.

CREÓN: Para decir que sí, hay que sudar y arremangarse, tomar la vida con todas las manos y meterse en ella hasta los codos. Es fácil decir que no, aunque haya que morir. Basta con no moverse y esperar. Esperar para vivir, esperar hasta para que lo maten a uno. Es demasiado cobarde. Es una invención de los hombres. ¿Te imaginas un mundo donde los árboles también hubieran dicho que no a la savia, donde los animales hubieran dicho que no al instinto de caza o del amor? Los animales, por lo menos, son buenos, sencillos y duros. Van,

empujándose unos a otros, valientemente, por el mismo camino. Y si caen, los otros pasan y puede perderse lo que se quiera, siempre quedará uno de cada especie dispuesto a tener nueva cría y reanudar el mismo camino con el mismo coraje, igual a los que pasaron antes.

ANTÍGONA: Qué sueño para un rey, los animales, ¿eh? ! Sería tan sencillo.

(*Un silencio; Creón la mira.*)

(*Antígona*, trad. **Aurora Bernárdez**, Buenos Aires, Losada, 2009, pp. 174-175)

Bibliografía

- **Wikipedia**, voces “**Jean Anouilh**” y “**Antígona**”.
- **Anouilh, Jean, *Antigone***. Paris, La Table Ronde, 2008. Col. “La petite vermillon”.
- **Anouilh, Jean, *Jezabel, Antígona***, 1ª ed. Buenos Aires, Losada, 2009, trad. Aurora Bernárdez.
- **Anouilh, Jean, *Antígona***, texto íntegro. Disponible en:
http://www.avempace.com/index.php?s=file_download&id=6482.