

Credo Poético del artista: Marguerite Duras y lo escrito en el cuerpo.

Carla Pessolano ¹

Palabras Claves

Artista reflexivo - subjetividad- procesos actorales – Marguerite Duras

Resumen

Este estudio busca trabajar sobre la noción de *credo poético*, poniéndola en comparación con los procesos creativos de una artista singular: Marguerite Duras. A partir del trabajo de esta autora nos preguntamos cuál es el aporte singular que puede hacer el artista en relación a la reflexión sobre su práctica y el tipo de lectura posible de la experiencia artística, hacia la búsqueda de una sistematización de las prácticas creadoras. El tipo de vínculo específico que establece un creador con su universo constituye su mirada del mundo en tanto sujeto artístico y esto colabora con la construcción de una *subjetividad poética* singular en la búsqueda de artistas reflexivos que estudian su praxis.

¹ Magister en Artes y Letras por l'Université de Franche-Comté (Francia), con una Licenciatura en actuación por el Instituto Universitario Nacional de Artes (IUNA). Ha actuado en teatro independiente, realizando giras por la Argentina y por el exterior (Bolivia, España, Cuba, Colombia, Chile). Es investigadora en Artes Escénicas del Área de Investigación en Ciencias del Arte (AICA) del Centro Cultural de la Cooperación y del GETEA. Es jurado de los premios Teatro del Mundo (UBA), co-escribió el libro *Hacia un lenguaje escenográfico* junto a Norberto Laino (publicación con subsidio del Instituto Nacional del Teatro). Ha sido seleccionada como becaria por l'Université de Franche-Comté en Besançon, Francia y ha realizado tres producciones teatrales en dicho país, como parte de la Compañía Profesional Quilombo, de Bourgogne. Participa como investigadora en el Grupo CIRRAS, coordinado por Françoise Quillet en París. Hace su tesis de doctorado sobre los procesos creativos del actor en cotutela entre la Universidad de Buenos Aires y l'Université Sorbonne Paris 1, con una beca del CONICET. carlapessolano@hotmail.com

Key Words

Reflexive artist – subjectivity – acting process - Marguerite Duras

Abstrac

This study looks forward to work with the *poetical credo* concept, comparing it with the artistic process of a particular artist: Marguerite Duras. Taking her work as a reference, we ask ourselves about the singular contribution of the artist in relation to its own practice and about the kind of possible interpretation about this artistic experience, through the research of a systematization of the creative practices. The kind of specific bound established by a creator with its universe, makes its own point of view of the world as an artistic subject, helping with the construction of a singular *poetic subjectivity*, searching reflexive artists who studies their own practice.

Quand on écrit, il y a comme un instinct qui joue. L'écrit est déjà là dans la nuit. Écrire serait à l'extérieur de soi dans une confusion des temps : entre écrire et avoir écrit, entre avoir écrit et devoir écrire encore, entre savoir et ignorer ce qu'il en est, partir du sens plein, en être submergé et arriver jusqu'au non-sens. L'image du bloc noir au milieu du monde n'est pas hasardeuse.

Marguerite Duras, *La vie matérielle*

En tanto que artista investigadora nos encontramos en la tarea de ligar la práctica escénica a la teoría. Teniendo en cuenta las diferentes posibilidades de procesos creativos hemos estimado necesario construir una reflexión acerca de las posibles sistematizaciones de los mismos en la búsqueda de enriquecer nuestro recorrido tanto práctico como teórico. Todo esto se da a partir de la convicción de que la singularidad y el aporte de la mirada del artista pueden llegar a generar conceptualizaciones específicas y ceñidas a las necesidades propias, para describir, definir y abordar las prácticas.

Por todo esto, el objetivo de nuestro trabajo consiste en una reflexión acerca de los procedimientos del artista, apoyándonos en la idea de que cada uno, para sostener su práctica en el tiempo desarrolla lo que damos en llamar *credo poético*, es decir un sostén específico que sobrepasa la producción artística en sí misma y trabaja sobre el vínculo del creador hacia ella. Cuando hablamos de “credo” poético lo hacemos bajo este

término ya que se trata de “principios que se estiman esenciales y sobre los cuales se funda una opinión o regla de conducta”² y ese es el vínculo del artista con su obra que nos interesa trabajar. Por su parte, el término “poético” va a incluir todo material escénico, su virtualidad y su bagaje de cada caso en particular. Todo esto se produce en relación a su entorno artístico (encuentro con sus materiales de trabajo, encuentro con los camaradas), coyuntura (contexto histórico y de producción) y convención teatral (encuentro con el espectador).

Para adentrarnos en la definición del término *credo poético* vamos a citar la idea de *liminalidad*³ de Ileana Dieguez que considera “lo liminal como tejido de constitución metafórica: situación ambigua, fronteriza, donde se condensan fragmentos de mundos”. Es dentro de esta zona fronteriza del encuentro del artista con su material de trabajo y su entorno artístico que comienza a constituirse un tipo de pertenencia que va a sostener el hecho artístico en la búsqueda del creador dentro de su disciplina. Nos referimos a las preguntas acerca del origen del vínculo del creador con el hecho artístico que produce. Si tomamos por caso la escena teatral las preguntas podrían ser: ¿qué me sostiene en escena? ¿qué cuento? ¿qué busco con esto? (zonas de resistencia y defensa de cada artista en su rol) o, en términos más generales: ¿por qué elegir la música/la literatura/el teatro? Para comprender el funcionamiento de nuestro concepto, es necesario aclarar que el mismo opera en triangulación con otras dos nociones. Este esquema triangular se constituye, entonces, de la siguiente forma:

- *Credo poético*, que responde a la cuestión acerca de cómo se observa el artista y cómo analiza su práctica.
- La noción de *resistencia* (Badiou⁴, Zarader⁵), que responde a la cuestión del origen y constitución del sujeto artístico como tal.
- *Subjetividad poética*, que responde a la problemática sobre los procesos y los contextos de los artistas durante el desarrollo de su obra.

² <http://www.cnrtl.fr/definition/credos> [Consultado el 28 de junio de 2014]

³ DIEGUEZ Caballero Ileana (2007) *Escenarios liminales: teatralidades, performance y política*, Buenos Aires: Atuel.

⁴ BADIOU Alain (2010) *La philosophie et l'événement*, Paris: Ed. Germina.

⁵ ZARADER, Jean-Pierre, 2009, « Identité et Résistance: fondements et enjeux philosophiques » in <http://www.readcube.com/articles/10.1590/S1517-106X2009000100002?locale=en> [Consultado el 6 de mayo de 2014]

Para analizar cada uno de estos casos hemos estudiado los diferentes tipos de relación que establece un artista con su obra, en función del nivel de profundidad al cual puede llegar durante sus procedimientos. Siempre poniendo el acento sobre el tipo de síntesis y reflexión de los artistas y no juzgando ni tratando su excelencia como creador.

Entre los diferentes vínculos de los creadores con sus obras hemos trabajado la clasificación de artista inspirado, artista sensible, artista comfortable, artista investigador (que por razones de espacio no vamos a desarrollar mayormente) y artista reflexivo, que es aquel que va a sistematizar su práctica generando reflexión acerca de sus procedimientos. Se trata de creadores que son capaces de llegar a categorizaciones profundas acerca de su trabajo. En este caso, el ejemplo que utilizaremos para tratar esto es el de la autora Marguerite Duras. Elegimos tomar como referencia a una creadora que no se encuentre directamente asociada al universo teatral para trabajar sobre sus procedimientos de reflexión acerca de su práctica y no sobre conceptos específicos que se apoyen en la escena, aunque esa sea nuestra especificidad.

Retomando lo dicho anteriormente, el *credo poético* es la relación directa del artista con su práctica, el *acto poético* que lo sostiene y que puede producir cambios en su realidad (Jodorowsky). Responde al vínculo que lo mantiene ligado con su zona de práctica original, trabajando sobre su percepción y también sobre su praxis creadora. A continuación, veremos el tipo de datos que ayudan a construir la imagen de *credo poético* de Duras, teniendo en cuenta que el tipo de configuración al que se accede es más arborescente que jerárquico y donde cada aspecto de la sistematización colabora con la configuración de la noción, en busca de un todo profundo y singular. En general, tomaremos textos que provengan de entrevistas, de estudios biográficos o de comentarios y casi nunca exclusivamente de la literatura de la autora.

Duras es una artista que se ha preguntado mucho acerca de la escritura como actividad vital, acerca de cómo y por qué llevar adelante una actividad que le es inevitable, menciona la expresión *estar con la escritura*:

Pienso que la vida que llevo es a veces, tan dura...creo, vista desde afuera; es duro estar con la escritura, como yo lo hago, o las películas..., sí, termino mi frase; tan dura que me hago polvo. Tal vez sea preciso que pare un poco. Sobre todo, es duro porque..., no sobre todo, es duro *también*...porque la

gente no comprende lo que hago. Eso contribuye a la soledad, forzosamente.

En fin, no importa mucho, a pesar de todo. Es difícil vivir...bastante⁶.

Por otra parte, es una autora en la que se reconocen las huellas biográficas y vivenciales dentro de sus obras⁷. Esto ha sido y continúa siendo un gran tema de debate entre sus biógrafos. Por ejemplo, Dominique Noguez, una teórica que ha estudiado mucho a Duras no acuerda con la noción de *autoficción* ligada a la autora. La teórica considera que *dentro de un texto, con que haya una sola gota de ficción se está dentro de la ficción, "auto" o no*⁸. Sophie Bogaert, por su parte trabajó sobre los procesos creativos de la autora y considera que su *"genio" liga el proceso creativo al golpe de inspiración más que a la meticulosidad del trabajo. El mito del autor que construye según su propia intención coincide con la estética que ella profesa. Un tipo de escritura corriente, es decir, una escritura que corre casi distraída, más propensa a atrapar las cosas que a decirlas. ¿Por qué planteamos esta problemática que en este caso no tenemos la posibilidad de desarrollar? Simplemente para notar en qué punto la mirada de críticos y biógrafos colabora para construir pensamiento en relación al *credo poético* de un autor y al tipo de reflexión que proponemos.*

¿Y qué hay acerca del rol del artista tal como lo vive ella? Para Duras la mirada acerca de sí misma se constituye como un dato sobre su identidad creadora, no únicamente en el acto de escritura como tal sino en tanto conforma su propia identidad. Robert Antelme (quien fuera su marido) solía decir a las personas que la rodeaban que *debían* decirle que era escritora, remarcarlo, que si así no lo hacían ella se mataría⁹. Por lo tanto, en este gesto podemos ver cómo ella constituye y recopila los datos de su identidad creativa (en función de la mirada de los otros). Especialmente en tres de sus libros (*Escribir, Destruir dice* y *La vida material*), así como en ciertas entrevistas, ella ha trabajado en función de su concepción del rol del artista y de la decisión de escritura

⁶ DURAS, Marguerite (2005) *Las conversadoras: entrevistas con Xavière Gauthier*, Buenos Aires: El cuenco de Plata.

⁷Pierre Ouellet menciona la relación del autor con su obra en términos de *subjetividad poética* y propone un ejemplo concreto: si bien el lector no degustará nunca la madalena de la cual habla Proust, es en la construcción de su relato que comprendemos lo que el héroe siente, percibe y vive cuando la degusta. Es en este punto que el lector percibe la intimidad de la mano del autor.

⁸ Del mismo modo, esta autora no cree que haya posibilidad de crear un concepto especial para las ficciones que sean más autobiográficas que la media.

⁹ DURAS Marguerite, ARMEL Aliette, CIXOUS Helene (2013) « Le magazine Littéraire, Marguerite Duras, collection Nouveaux regards » Paris : Le Magazine littéraire.

a partir del mismo. Ante la pregunta: ¿por qué escribe usted Marguerite Duras? La autora responde:

Me lo preguntan siempre en todas las entrevistas y nunca he encontrado una respuesta satisfactoria. Todo el mundo siente ganas de escribir, ¿no? El único problema entre los escritores y los demás es que aquellos escriben y publican, y los demás se limitan a pensar en escribir y publicar. De hecho es la única definición dialécticamente justa del escritor: un hombre que publica¹⁰.

Y en relación a la disciplina en sí, ante la pregunta ¿cuál es la misión de la literatura? Duras responde que esta se ocupa de representar lo prohibido. Decir lo que no se dice normalmente. La autora considera que la *literatura debe ser escandalosa; todas las actividades del espíritu, hoy, deben apuntar al riesgo, a la aventura. El poeta es en sí mismo ese riesgo. Alguien que, contrariamente a nosotros, no se defiende de la vida*¹¹.

Otra capa de construcción del *credo poético* de esta autora es la reflexión acerca del traspaso entre disciplinas artísticas, es decir, la voz del artista como aquella que puede atravesar los géneros. Explica Arauxo García que

La progresiva disminución de lo narrativo en sus novelas fue dejando paso a una primordial presencia del diálogo en las mismas, hasta su entrada en el cine y en el teatro. A la par de esta decantación por un estilo literario que huye de las fronteras de lo genérico, y que muestra una preferencia por las formas dialogadas, aparece en su escritura un rechazo de lo mimético, de la representación fiel de la realidad, del poder denotativo de las palabras, y un total desinterés por ahondar en la psicología de los personajes¹².

Retomar una y otra vez los mismos temas, los mismos personajes y los mismos universos es una de las características de la escritura durasiana por excelencia, ella dice, por ejemplo que se plagia a sí misma, que ya todo está escrito, que la mendiga

¹⁰ ADLER, Laure (2000) *Marguerite Duras*, Barcelona: Anagrama.

¹¹ DURAS, Marguerite (2014) *La pasión suspendida, entrevistas con Leopoldina Pallota della Torre*, Buenos Aires: Paidós.

¹² ARAUXO GARCÍA Nuria, (2005) “La voz y el silencio: la trayectoria dramática de Marguerite Duras” Tesis de doctorado de la Universidad de Santiago de Compostela *in* <http://dspace.usc.es/bitstream/10347/9497/1/b20442981.pdf> [Consultado el 28 de agosto de 2014]

(personaje recurrente en muchos de sus libros) ya *había* sido escrita. Del mismo modo, la reescritura constante de sus textos, así como la corrección inagotable de los mismos constituye una opinión acerca de la evolución y madurez de una obra artística. El procedimiento toma al relato como una excusa para hablar del mundo, reviviendo una y otra vez los mismos argumentos o nuevos puntos de vista sobre ellos. La corrección es otra manera de mantenerse en una línea dinámica de escritura y reescritura constante. Adler relata en su biografía sobre Duras que sus primeras palabras, al despertar de un coma de nueve meses, fueron para pedir que se introdujeran unas correcciones en las páginas del manuscrito que la autora había dejado interrumpido.

En muchas oportunidades Duras manifestó que la escritura no tiene otro sentido para ella que el de acercarla a un entendimiento acerca de lo que siente, de hacerle revivir su pasado para *comprender* a las personas que la rodean, aquellos a quienes ama. Escribir para comprenderse, para comprender su historia, para comprender su entorno, para entender a su madre. Adler cita un fragmento de una entrevista publicada en *France Observateur*:

Cuando me encontré frente a mi madre, frente al problema de conseguir meter a mi madre en un libro, tuve que volver a empezar varias veces y, sí, a punto estuve de abandonar el libro, y también, a menudo, la literatura. Y, sí, es verdad, por su culpa se me metió en la cabeza dedicarme a una literatura que me habría costado mucho hacer de otro modo, que sólo podía resolver así. A partir de la pasión que sentó tratando de resolverla, he recurrido a la literatura. Sin duda, esto, es lo más auténtico que he dicho sobre mi afición a escribir novelas para aclararme las ideas.

La reflexión acerca de sus etapas de trabajo también constituyen una fuerte mirada acerca de su práctica, en una entrevista con Leopoldina Pallota della Torre ante la pregunta acerca del *proceso mismo de su escritura*:

Es un soplo incorregible, que me llega más o menos una vez por semana, y después desaparece durante meses. Una exhortación muy antigua, la necesidad de ponerse a escribir sin saber todavía qué: la escritura misma atestigua esta ignorancia, esta búsqueda del lugar de sombra donde se amasa toda la integridad de la experiencia.

También menciona la escritura como un “no-trabajo”, una actividad que se realiza haciendo vacío en uno, y dejando filtrar lo que en uno ya es *evidente*. El trabajo de escritura funciona para Duras como relaciones de fuerzas opuestas que deben ser identificadas, clasificadas, encauzadas por el lenguaje, a la manera de una partitura musical.

En relación a la transmisión de sus procedimientos la autora declara no haber estado nunca interesada en dictar conferencias, ser conocida, ni estar invitada a ese tipo de actividades en torno a ella. Cuenta al respecto:

Me aburre estar todo el día con estudiantes que me van a hacer preguntas, estar sin soledad. Y además, no tengo nada que decirles en absoluto. Si estoy tres semanas hablando de mí así, me voy a volver loca. Ah, me he negado por todas partes, por todas partes. No tengo una teoría de la novela. Eso me hace reír, nada más que la idea.

Entonces, si bien la autora considera que ese ámbito para transmitir su trabajo le es ajeno, por otro lado las entrevistas se convirtieron a lo largo de su vida en un pilar muy importante que se han editado tanto como sus textos.

Como hemos dicho, no podemos tampoco dejar de lado el hecho de que Duras se ha caracterizado por ser una escritora que muestra marcas de su propia vida en su escritura. Es la razón por la cual podemos decir que las preguntas que se hace acerca de su escritura son, a la vez, preguntas sobre su propia existencia. Al comenzar a escribir la biografía de Duras, Laure Adler dudó acerca de si era posible hacerlo, ya que la autora le había advertido que lo que hay en los libros era más verdadero que sus vivencias. Y agregaba *la historia de mi vida no existe. Eso no existe. Nunca hay centro. Ni camino ni línea. Hay vastos pasajes donde se insinúa que hay alguien, pero no es cierto, no hubo nadie*. Agrega Adler que *el deseo de escribir lo que la fundamentará como individuo con un cometido en el mundo, y la escritura lo que le dará su nombre: Duras*¹³.

Luego de este recorrido hemos visto que las marcas de *credo poético* que surgen de entrevistas y paratextos de las obras de Marguerite Duras son principalmente las elecciones específicas o eventuales que la autora ha hecho para llevar a cabo su trabajo

¹³ Su nombre de nacimiento es Marguerite Donnadiou Legrand. Es a partir de la publicación de su segundo libro que se nombra a sí misma Duras, como homenaje a su padre, que había adquirido una casa en el pueblo de Duras antes de su muerte.

creativo a lo largo de los años. A partir de esto podemos decir que las marcas de análisis para estudiar el *credo poético* de un artista son diversas, pero podemos enumerar algunas (teniendo en cuenta, como dijimos anteriormente, que se trata siempre de un procedimiento de organización arborescente y no jerárquico):

- * la mirada de los otros acerca de su trabajo,
- * el rol del artista según su propia mirada,
- * la búsqueda dentro de su escritura (a nivel poético, estético, etc.)
- * las preguntas que se plantea : ¿porqué escribir? ¿cómo hacerlo? ¿para qué sirve la literatura?
- * las etapas de su trabajo,
- * la metaforización de sus procesos utilizando diferentes disciplinas, haciendo analogías,
- * la sistematización de sus procedimientos,
- * el traspaso de disciplinas artísticas, entre otros.

Cabe destacar que consideramos que para este tipo de búsqueda no hace falta hacer una sistematización específica. Es decir que las preguntas a plantearle a un creador en relación a su *credo poético* son variables. Depende de cada artista el saber cuáles son los elementos que pueden narrar mejor su experiencia creativa para deducir su sostén artístico interior. Sin embargo, consideramos fundamental que estas preguntas surjan de un marco en el cual el artista hable en primera persona (entrevistas por ejemplo) y se deje oír su voz, más allá de tomar como referencia la obra artística en sí misma.

Extendiendo un poco más este aspecto, podemos agregar algunos puntos inherentes a la construcción de *credo poético* del artista, preguntándonos en qué puede afectarle al mismo la reflexión sobre la práctica, planteando, por ejemplo, las siguientes preguntas: ¿le da más profundidad al trabajo del artista? ¿le da un ángulo de análisis diferente? ¿lo ayuda a mejorar su productividad? ¿lo ayuda a pensar el mundo ?

Por otro lado, cuáles son los artistas que llegan a niveles de reflexión singulares acerca de sus prácticas: ¿todos? ¿Aquellos que forman a otros artistas (maestros)? ¿aquellos que atraviesan diversas disciplinas?

Y finalmente, la pregunta acerca de para qué sirve conocer como está constituido el *credo poético* de un artista: ¿para generar sistemas de reflexión que luego sean útiles para otros artistas? ¿para comprender mejor el mundo de ese creador? ¿para que el arte se encuentre con la filosofía y pueda hablar del mundo?

Más allá del hecho que no sea necesario encontrar una respuesta exacta para estas inquietudes, ya que simplemente se trata de recursos para formularse preguntas en relación a los procesos creativos, a partir de lo que vimos en este trabajo consideramos sumamente pertinente la última opción, es decir: usar la reflexión del artista sobre su propia praxis para hablar de la universalidad del arte hacia la constitución de un sujeto artístico que atraviesa el tiempo. Este sujeto del arte es permeable a su entorno, de manera tal que lo escrito va dejando marcas en su cuerpo, y es la síntesis del autor sobre sus prácticas (así como sobre su vida) lo que las hace conscientes. Marguerite Duras cuenta en el clásico pasaje de *El amante*:

Un día, ya entrada en años, en el vestíbulo de un edificio público, un hombre se me acercó. Se dio a conocer y me dijo: "La conozco desde siempre. Todo el mundo dice que de joven era usted hermosa, me he acercado para decirle que en mi opinión la considero más hermosa ahora que en su juventud, su rostro de muchacha me gustaba mucho menos que el de ahora, devastado"¹⁴.

¹⁴ DURAS, Marguerite (1994) *El amante*, Buenos Aires: Tusquets Editores.