

Teatro y Psicoanálisis

Consuelo Morel

Poner en relación dos ámbitos del conocimiento del hombre que aparecen como tan diferentes entre sí puede ser una tarea ardua y de gran complejidad. El Teatro como arte de la representación y el Psico-Análisis como método proveniente de la psicología científica, parecieran dos polos muy distantes como para intentar alguna conexión.

Sin embargo, es en torno a esto que quisiéramos reflexionar hoy, ya que planteamos la existencia de importantes áreas de confluencia y puntos de contacto entre ambas disciplinas, a partir de las cuales se puede vislumbrar una amplia zona de enriquecimiento mutuo. Para enfrentar esta tarea se ha constituido un equipo de trabajo interdisciplinario de profesores de Teatro y Psicología que realiza actualmente una labor de investigación y reflexión, con el objeto de crear metodologías adecuadas y categorías teóricas útiles para el trabajo de actores y directores. Los resultados de este estudio son una invitación a las personas que trabajan en el arte teatral a adentrarse por un camino que puede ofrecerles un enriquecimiento en las formas de abordar y pensar hoy el Teatro en relación al hombre y a la pregunta que éste se hace acerca de la verdad de sí mismo y sus relaciones en el mundo que le toca vivir.

Lo artístico y lo científico.

El Arte del Teatro es un ritual donde se sintetizan vidas humanas encarnadas por uno o más personajes en una secuencia estructurada de acciones y sentidos que se oponen en tensión permanente. El Teatro se origina en la mimesis, en la imitación de la vida, en la forma de la acción. Proviene de los mitos, de la religiosidad agraria antigua, de la

fiesta de Dionisio en la cual se celebraba la muerte y resurrección de la naturaleza después del período de muerte invernal. Esta fiesta, este ritual, se fue convirtiendo en vocabulario propio, donde las fuerzas latentes de los personajes y de la acción se organizan en ejes dramáticos que evolucionan en torno a un conflicto, el que se intensifica en grado y amplitud hasta llegar a la ruptura de la relación original. Es una relación en movimiento, en potencial de cambio, y cuyas peripecias en busca de una salida o nuevo equilibrio aparecerán en la tensión y dinamismo de cada escena, lográndose un todo coherente que es la obra teatral. Estas transiciones y cambios internos y externos de los personajes de la situación son "formulados" en la acción teatral misma, en las opciones y movimientos que realizan los personajes en el espacio escénico. Hay interrogantes acerca de lo humano, de sus búsquedas, de sus fracasos y éxitos, de sus penas y alegrías, que se re-presentan y se re-viven en una síntesis cultural distinta a la vivenciada por el hombre en su contingencia directa, en su tiempo y en su espacio concreto, en su historia personal, donde muchas de estas experiencias de la realidad se pierden, pasan desapercibidas o se desintegran. El teatro al ponerlas en contacto, las vuelve a integrar y a ligar, dándoles un sentido diferente. Por eso el Teatro es síntesis, es fusión, en definitiva es Arte, y como tal, un modo particular de conocimiento del hombre, más ligado a lo afectivo, a lo intuitivo, a la percepción sensible.

El Psico-Análisis por su parte viene del ángulo de lo reflexivo, de la investigación científica, de la observación de la conducta humana realizada por Freud y sus seguidores, de la construcción de modelos teóricos que permitían pensar la psiquis.

Es lo analítico por excelencia y está organizado en torno a dos ejes principales: a) la Teoría Psico-Analítica (Metapsicología) o conjunto de modelos lógicos-deductivos provenientes de las hipótesis interpretativas propuestas por Freud y sus seguidores, a partir de lo cual se construye un modelo abstracto y b) la Teoría de la Transferencia, o investigación en la "clínica" de aquellos modelos o modificaciones a los mismos como fruto de la experiencia concreta de la Psico-Terapia.

Primeras Definiciones del Psico-Análisis.

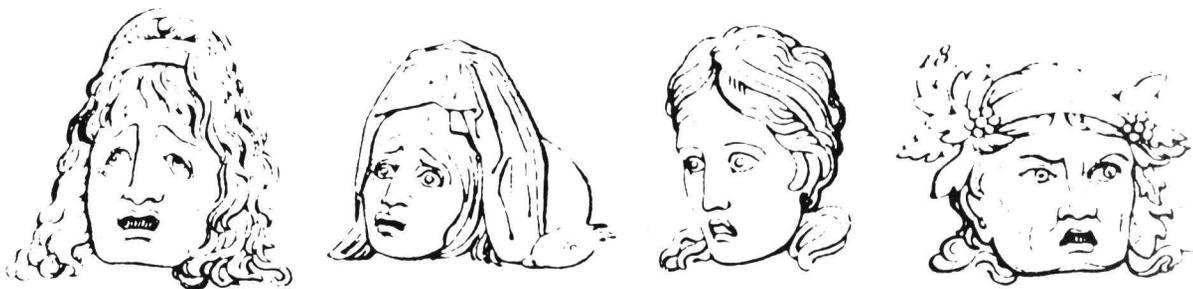
"Los orígenes del Psico-Análisis se remontan a las primeras experiencias de Freud quien trabajando en atmósfera cosmopolita de la

Viena de fines de Siglo y con una formación como médico neurólogo e investigador en neuro-fisiología, se sintió intensamente atraído por el trabajo con hipnosis que realizaba Charcot en Paris y con el trabajo de Breur en Viena con pacientes que sufrían de histeria". "Por medio de la hipnosis y posteriormente a través de un método de asociación inducida y finalmente de libre asociación, Freud estableció uno de los primeros planteamientos psico-analítico a través del concepto de inconsciente como factor determinante en los síntomas patológicos de los pacientes histéricos" (Meltzer). Cabe señalar que el estudio de los pacientes histéricos constituyó la puerta de entrada al estudio de la neurosis en general.

Por otra parte es necesario destacar que junto con abordar el estudio de los pacientes realizó, al mismo tiempo, otro esfuerzo que resulta fundamental en los desarrollos posteriores. Concretamente empezó a investigarse a sí mismo. Tanto a la luz de los descubrimientos con sus pacientes como en relación a sus propias respuestas emocionales frente a ellos y por medio de un análisis sistemático acerca de los orígenes y naturaleza de sus propias fantasías emocionales. Freud fue capaz de constituir la piedra angular de la investigación Psico-Analítica que es el concepto de Transferencia. Esto fue presentado en 1912, en su trabajo "La Dinámica de la Transferencia".

Este concepto permanece como la esencia del método Psico-Analítico y constituye la principal característica que le permite reclamar un lugar propio dentro de las diferentes técnicas desarrolladas para investigar los misterios de la Psiquis humana. Cabe destacar que en un comienzo Freud busca ajustarse a los modelos físico-energéticos de la época, lo cual significaba principalmente traducir o pensar los fenómenos mentales de acuerdo a las categorías y al desarrollo científico de la física y biología imperante a fines del S.XIX. Freud es fruto de su época y de su ambiente intelectual. Por esto la primera etapa del Psico-Análisis, es más mecánica y de choque de fuerzas, lo cual evoluciona posteriormente hacia un modelo de relaciones intrapsíquico, de carácter más dinámico y más psicológico en sí mismo, en el cual se destaca el estudio de las relaciones de objeto del inconsciente y del mundo interno.

Esta nueva etapa planteará la influencia que tiene internamente, en la vida humana, la presencia histórica de las relaciones interpersonales, en el modo particular en que han sido internalizadas por los sujetos a través de su vida.

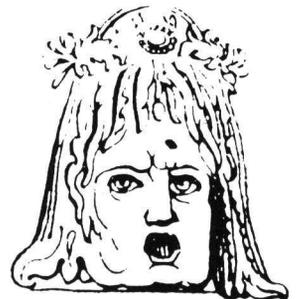
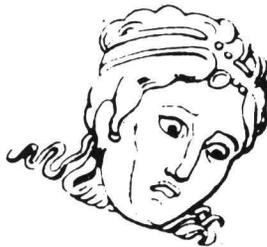
Significa que las relaciones, desde el nacimiento mismo de la persona, son "trasladados" desde el exterior hacia el interior. En otras palabras, son reproducidas y representadas como un modo de construir la mente y de tolerar la ausencia o frustración del objeto (1), cuando éste no está para satisfacer las necesidades. Así se representa dentro de las personas, lo que ocurre fuera de ellas, constituyéndose figuras psíquicas internas que están en la base de la construcción de la personalidad y el carácter. Este mundo psicológico que se va constituyendo en el entrecruce de la experiencia real objetiva y los mecanismos internos de defensa del yo en sus diferentes etapas y posiciones, a su vez "procesa" lo que ocurre en el mundo externo, llegándose a la conclusión que el significado psicológico que yo le doy a mis relaciones con el mundo externo y con los otros seres dependerá de mis relaciones de objeto internas. Así por ej. la angustia que significa una relación determinada con el trabajo pudiera estar ligada a figuras internas autoritarias que hacen "ver" a ese trabajo como exigente, castigador, etc.

Central nos parece en el Psico-Análisis su carácter de ciencia que privilegia lo subjetivo, el mundo interior e inconsciente de los seres humanos, por sobre el mundo externo. Su verificación, más que experimental, será la búsqueda de las características propias del fenómeno y en este esfuerzo de comprensión y de interpretación se hará un camino de tipo inductivo y deductivo en movimiento permanente. Una constante interacción entre lo que se piensa teóricamente y lo que ocurre prácticamente en la relación paciente-analista. Es un método interpretativo esencialmente dinámico, apegado en forma estricta al intento de acercarse a conocer el devenir de la vida en cuanto tal, no en cuanto " *deber ser*".

(1) Entendiéndose por objeto las personas o parte de ellas con las cuales debe ligarse el niño para la mantención de su vida, en primer lugar, con la madre.

Es un pensamiento ordenado en torno a cómo se vislumbra el comienzo de la vida psíquica y su desarrollo y un método que permite verificar y corregir lo que se ha vislumbrado inicialmente. De este modo todo el Psico-Análisis está construido desde la perspectiva del sujeto. Se proponen afirmaciones predictivas que se van observando al interior de los modelos teóricos propuestos y en la práctica de la psico-terapia. Es entonces, un modo de pensar y comprender el desarrollo de la psiquis que realiza un esfuerzo metodológico y científico para verificarlo. Como se plantea que lo primero que ocurre en la mente es disociar y es a partir de allí que se puede integrar, dar sentido de totalidad, surge el "Análisis" como método de trabajo propio de esta disciplina. Todo esto ocurre en torno a la Transferencia, piedra angular del pensamiento psico-analítico, donde se repiten los conflictos primarios, proyectados en la persona del terapeuta. El análisis de la Transferencia, para ser transformado en "Insight", debe conectar los elementos desplazados, negados, o simbolizados, que entrega el analizado en su relación con el analista, e intentar comprenderlos a la luz de su verdadero y más profundo significado psicológico.

El Psico-Análisis intenta así conectarse con nuestras relaciones internas primarias, con nuestro mundo inconsciente, no como algo relegado o reprimido, sino producto de conflictos fundamentales que afectan la vida *actual* de una persona. La concepción del desarrollo individual como una lucha entre fuerzas que tienden a la destrucción, al odio y a la muerte, junto a otras que tienden a la vida y a la creatividad fecunda en relación con los otros (pulsión de vida y pulsión de muerte) requiere esfuerzos especiales del Psico-Análisis por comprender este proceso con todas sus dificultades y sutilezas, evitando caer en situaciones estáticas que no respetan el misterio de la vida humana, por supuesto inalcanzable en su totalidad por ninguna ciencia particular.

La Dimensión Psicológica de los Personajes Teatrales.

Si volvemos al fenómeno teatral, debemos insertarlo dentro de la Teoría de la Cultura, pues éste es el ámbito general al que pertenece. Dentro de él afirmamos que el sujeto social se constituye a partir de una experiencia de encuentro con los objetos, con los otros, con la naturaleza. De allí emergen las valoraciones y la pregunta por el *sentido* de esas experiencias y relaciones: yo me valoro en relación a las percepciones del otro en el interior de mi historia concreta personal y social. Ese es el núcleo de la vida cultural. El Teatro revive y traduce en su lenguaje artístico propio estas experiencias. En lo teatral, en lo dramático, nos encontramos con biografías de personajes que se nos muestran en un presente determinado, pero que para existir, para ser "Actuados", requieren de un entorno de relaciones espacio-temporales que les dan vida, que las soportan como círculos concéntricos que se amplían hasta el infinito. Sus carencias, sus necesidades, sus sufrimientos, sus pasiones, sus éxitos, son expresión mimética y sintética de valoraciones sociales y humanas precisas. De un determinado modo de dar significado a la presencia humana en relación al otro y al medio en el cual vive.

El personaje en el teatro está en un momento de su vida particular buscando conectarse con otros, que están en otras situaciones también particulares. Es un ser humano en desequilibrio, en equilibrio precario, grieta desde donde surgirá el conflicto. Nos interesa conocer el por qué de esas necesidades, el origen de ese desequilibrio, la modalidad del conflicto dramático que se intensifica a lo largo de toda la obra teatral hasta llegar a un desenlace. Esta descarga de energías producidas por personajes que se oponen y luchan en la consecución de objetivos y valores nos remonta al "*Por Qué Interior*" de ese ser humano en búsqueda que vemos en el escenario, y nos lleva por lo tanto al conocimiento que el Psico-Análisis tiene del origen y dinámica de esas necesidades y luchas.

Podemos pensar en el delirio de Ofelia, o en las actitudes de Hamlet hacia su tío. En el espectro de su padre rondándolo como imagen interior, o como proyección del mismo Hamlet para tolerar sus impulsos destructivos.

HAMLET : *Habla. Estoy obligado a oírte.*

FANTASMA : *Así lo estarás a vengarme cuando lo oigas.*

HAMLET : *¿Cómo?*

FANTASMA: *Soy el espíritu de tu padre. Estoy condenado a vagar de noche por cierto tiempo y a quemarme en los fuegos durante el día hasta que sus llamas purguen y purifiquen los torpes crímenes que cometí en vida. Si no estuviera prohibido contarte los secretos de mi prisión, te podría hacer un relato cuya menor palabra horrorizaría tu alma, helaría tu sangre joven y haría saltar tus ojos de sus órbitas como estrellas, erizarte los cabellos como las púas de un puercoespin: pero estos misterios de la eternidad no son para oídos humanos. Escucha, oh, escucha! Si alguna vez amaste a tu padre ...*

HAMLET : *¡Oh, Dios!*

FANTASMA: *¡Venga su infame y monstruoso asesino!*

HAMLET : *¡Asesinato!*

FANTASMA: *Asesinato infame, como lo son todos, pero éste el más infame, el más cruel y el más monstruoso.*

HAMLET : *Cuéntamelo ya, para que con alas tan rápidas como la fantasía o los pensamientos amorosos, vuele a la venganza.*

Ninguna de estas actitudes, percepciones o sentimientos, puede ser entendida en su coherencia global, sin recurrir al mundo interno de Hamlet, a la biografía que surge de la obra, a su historia de relaciones concretas con los otros personajes: con su tío - con su madre - con Horacio, etc. y que viven dentro de él, impulsándolo a actuar o sentir de determinada forma.

A través del Teatro el hombre volvería a encontrarse en otro nivel, el de las producciones culturales, con algunas partes de sí mismo que, en el choque de la vida cultural con la vida de la naturaleza, han debido, muchas veces, quedar fuera. Estaríamos hablando de energías emocionales de gran profundidad que aparecen culturalmente transformadas, pero que por contener estos aspectos y dimensiones del Inconsciente, tienen gran fuerza expresiva.

Planteamos al símbolo teatral como un hecho cultural vinculado con fuerzas y energías propias del arcaísmo humano y que se arraigan en lo hondo de la vida.

"Se Ama en la Obra de Arte lo Unico, lo Irremplazable, pero eso Vive sobre un Fondo Antiguo" (2). Es decir, pareciera que se ama lo vivo, el sufrimiento o el amor que se nos hacen actuales, presentes en el arte, pero viven sobre un fondo más amplio, más profundo.

Es una dinámica de presencia-ausencia; presencia de signos, de significantes y ausencias de un mundo de asociaciones personales o colectivas, de emociones y sensaciones que aparecen y emergen convocadas por la obra teatral. Como si la obra atrajera en torno suyo un conjunto de ausencias de tipo afectivo y emocional, provenientes de recuerdos superficiales o profundos, conscientes o inconscientes de nuestras vidas, de nuestra historia personal o social.

La Iluminación Recíproca de Teatro y Psico-Análisis

Así las cosas, no cabe duda que hablar de inconsciente, de necesidades primarias, de emociones básicas, de luchas por la vida, de conflictos y cambios internos, es hablar de temas que también trata el Psico-Análisis. El Psico-Análisis nos permitirá tener mejores criterios y parámetros de lectura o de comprensión acerca del origen y presencia de esas fuerzas síquicas actuantes en los personajes y tramas teatrales.

Nos permitirá reconocer elementos latentes que se entroncan con las hipótesis del Psico-análisis para la mejor comprensión de las acciones y emociones existentes en la obra dramática, descubrir la fuente de donde provienen muchos conflictos, carencias y modalidades de relación con los otros personajes. ¿Cómo entender mejor, para un actor, la psicosis de Mary con todos sus mecanismos en el "Largo Viaje hacia la Noche" de O'Neill, o la ansiedad de Alberto hacia su madre en "Háblame de Laura" de Wolff? ¿En qué consisten esas realidades? ¿Cómo se mueven y desarrollan interiormente?, ¿De qué manera llegan a concretarse en esas conductas particulares? El Psico-Análisis es, en relación a estas preguntas, un aporte fundamental no sólo en la comprensión de los personajes, así llamados "Psicológicos", sino en cualquier personaje por abstracto o poco realista que sea. La razón de esto es que cualquier conducta humana contiene elementos de la fantasía inconsciente aunque no sea reconocido a primera vista y está presente en forma simultánea lo consciente y lo inconsciente en toda la trama de acciones dramáticas, siendo así cada conducta del personaje una situación llena de colores a descifrar.

Así, ambas disciplinas aparecen ligadas: el Teatro, por contener en sí mismo determinadas presencias de signos de nuestra vida cultural y humana, y el Psico-Análisis, por poder constituir un criterio de comprensión de esos hechos a partir de sus modelos teóricos, especialmente del concepto de inconsciente dinámico y mundo interno, así como los de pulsión de vida y pulsión de muerte.

Pensamos por esta razón que el Teatro y el Psico-Análisis tienen un material en común, la vida humana. Que en un caso ese material se actuará, se vivirá en la concreción social, ritual y pública del escenario, y en el otro, se analizará en un "setting" privado apto para la interpretación y la investigación. En el Teatro se ponderará lo artístico, la fusión, la síntesis expresiva con los materiales propios de lo

dramático, de la actuación y la puesta en escena, y en el Psico-Análisis lo científico, con ciertas leyes, hipótesis y distanciamientos propios.

Conclusión

Si bien estamos conscientes de las múltiples zonas de confluencia entre estos dos modos de conocimiento, también establecemos la relación entre el Teatro y el Psico-Análisis sólo en cuanto puede configurar una nueva lectura del hecho teatral, una proposición de un conjunto de hipótesis que den una mejor comprensión de la obra misma y sus posibilidades a los actores, directores y dramaturgos. Constituye un aporte que, si bien consideramos imprescindible para las personas que trabajan en el Teatro, deja y dejará fuera un sinnúmero de otros aspectos que configuran la totalidad de este Arte, el que sin duda tiene siempre algo de irreductible y misterioso, que no se agota jamás en el trabajo de análisis por riguroso que éste sea.

Relacionar estas disciplinas, conocer los aportes entre el Teatro y el Psico-Análisis, puede ser un ámbito de enorme valor para abrir nuevas interrogantes, para avanzar en la comprensión de zonas hasta ahora no reconocidas en el arte dramático. Aporta una manera de adentrarse con mayor profundidad y por caminos siempre abiertos en la búsqueda de la verdad de la vida, presente en toda obra artística.

Esta posibilidad de intentar nuevos acercamientos, nuevas preguntas y síntesis se constituye en el norte de todo nuestro quehacer universitario.

- NOTA:**
1. Muchos de estos conceptos surgen de una investigación entre Teatro y Psico-Análisis que se realiza en la Escuela de Teatro de la U.C. donde participan los psicólogos psico-analistas, profesores Jaime Coloma y Omar Arrué.
 2. En futuros artículos acerca de este tema se presentarán análisis concretos de personajes de teatro, incluido el Teatro Moderno, aparentemente más alejado de lo psicológico.

