

**“LA FILOSOFÍA Y
EL PENSAMIENTO
EXISTENCIAL” –
FUENTE PRIMARIA
PARA EL TEATRO DE LAS
IDEAS, LA CREACIÓN
HÍBRIDA ENTRE EL ARTE Y
LA FILOSOFÍA**

**VÍCTOR IVÁN LOPEZ
ESPIRITU SANTO**

Abstract: Existentialist thought and philosophy are a primary source in the theatre of idea. The so-called “theatre à thèse” is part of a theatrical movement that was born in the mid-nineteenth century and this will have repercussions throughout the twentieth century, remaining an essential concept in order to understand auteur theatre. This literary trend would unleash a new conception in the way of writing a dramaturgy that will become watershed as it will give a very deep meaning to the artistic expressions that during the 20th century will give place to the expressive aspects that would renew contemporary art to our days. Nowadays the transversality between art, science, and technology constantly renews languages. “Thought and philosophy” are the basis for generating through and expression as a constant awareness of analysis and reflection that presents contemporary humans with a confrontation not only with his being but with the same social system and his own human identity that he constantly requires. This results in a hybrid form between arts and thought that question across the catharsis, not to merely find answers, but to identify elements that allow us to cope with what it means to be a human being that struggles to understand its existence and identity.

Keywords: Teatro de tesis, existencialismo, Henrik Ibsen, arte híbrido, verdad.

How to cite: López Espíritu Santo, Víctor Iván (2021). “La filosofía y el pensamiento existencial” – fuente primaria para el teatro de las ideas, la creación híbrida entre el arte y la filosofía’, *Concept* 2(23)/2021, pp. 74-88.

Introducción

Durante el siglo XIX surgió lo que se conoció como “obra de tesis”, también conocida como “teatro de tesis”¹, que fue más tarde un parte aguas que repercutió en el movimiento del naturalismo y del realismo artístico, dado que lo más característico en este género fue la exposición de temas sociales o personales que, a través de los conflictos de sus personajes, se representaba una cosmovisión humana, muy parecida a la del entonces hombre moderno. Si bien es cierto que la temática y los problemas presentados no eran nuevos para su época, el teatro de tesis destacó por confrontar al espectador con una serie de temas morales, sociales y sentimentales. Otra de las características más importantes fue también la gran influencia que tuvo la filosofía existencial en las facetas e interiores que los personajes del “teatro de tesis” mostraban. Fue durante la segunda mitad del siglo XIX, con autores franceses como Víctor Hugo, Alejandro Dumas (hijo) o Émile Zola, que este concepto comenzó a resonar en los círculos literarios y teatrales de aquel siglo. Sin embargo, el autor que catapultaría este concepto, desarrollándolo, concretando una dramaturgia sólida, idealista, reflexiva y demoledora para quien se enfrentara a ella y a las problemáticas propuestas a través de sus personajes, fue el noruego Henrik Ibsen² que, sin duda, trató problemas tan viscerales como la desigualdad de

1 El teatro de tesis es una forma de teatro que surgió a mediados y finales del siglo XIX, siendo una importante respuesta al Realismo. El objetivo fue proponer temas de confrontación humana que dieran al espectador una reflexión sobre tópicos ligados a contextos sociales realistas.

2 Henrik Johan Ibsen fue un autor noruego, considerado el padre del “teatro naturalista”, antecedente

género, la represión contra la mujer, una serie de enfermedades poco abordadas a través del teatro como las de transmisión sexual o los problemas mentales, el egoísmo, la avaricia, la mentira, la deshonra, la falta del reconocimiento del ser o la pobreza del espíritu humano.

Este autor penetró e indujo a que el teatro desde ese momento se planteara dilemas filosóficos y existenciales, no siendo meramente un entretenimiento sin sentido, sino que fuera una búsqueda en la relación ontológica y objetivamente directa con el ser. Repercutiendo en varios precursores del siglo XX, entre ellos George Bernard Shaw³, quien fue su admirador y gran analítico a través de su ensayo “*La quintaescencia del ibsenismo*”⁴, o en autores realistas de la primera mitad del siglo como Arthur Miller, Eugene O’Neil, Lilian Hellman, Oscar Wilde, James Joyce, Marcel Proust, Liviu Rebreanu, Miguel de Unamuno, o el mexicano Rodolfo Usigli⁵.

Durante las últimas décadas del siglo XX, el *performance* nació como una contraposición a la rigidez del realismo, revalorando la intensidad en el teatro como un encuentro de choque que dio un entusiasmo importante para los artistas emergentes, en la actualidad la evolución del arte ha generado el concepto de “*Arte Híbrido*”⁶ o por su traducción en inglés “*Hybrid Art*”, un concepto ligado al arte contemporáneo actual que revaloriza las creencias y las técnicas de desarrollo artístico, dando pie a una transversalidad que toma las nuevas tecnologías, a las ciencias, la biología, la robótica, como parte aguas en la creación del arte, con el gran objetivo de valorizar a través de la investigación los significados interdisciplinarios y la expresión del arte en sí.

Esto no se desliga de la “Filosofía”, como motor del pensamiento sobre los significados artísticos que el arte pretende exhibir. De aquí la importancia de la revalorización hacia el teatro ibseniano, puesto que sus temas son vigentes y vinculan a la sociedad contemporánea con los contextos que presentan sus obras y sus personajes.

del teatro realista y precursor del simbolismo.

3 George Bernard Shaw fue un dramaturgo, escritor y polemista irlandés, que escribió más de 86 obras de teatro y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1925.

4 “*La quintaescencia del ibsenismo*” es un libro fundamental en el cual el autor irlandés realiza un profundo análisis sobre la dramaturgia ibseniana y su repercusión e importancia para la sociedad.

5 Todos los autores mencionados son figuras importantes que durante el siglo XX expusieron a través de su dramaturgia y literatura al teatro realista y el concepto de “Teatro de Tesis”, que sería de suma importancia para el devenir artístico de dicho siglo e influenciaría en la cinematografía y la teatralidad contemporáneas.

6 Arte Híbrido es un movimiento de arte contemporáneo en el que los artistas trabajan a través de diversas disciplinas usando las ciencias y las tecnologías avanzadas.

Metodología

A través de este artículo me interesa indagar en la repercusión filosófica que acompañó al “teatro de las ideas” de Henrik Ibsen, como una fuente primaria que cuestiona al hombre contemporáneo y, por otro lado, examinar cómo, a partir de la fundación de la “obra de tesis”, el teatro ha fungido como un espejo psicológico, estético y filosófico de confrontación que lleva al ser humano a la reflexión, a la catarsis personal y social. A partir de lo que implicó mi investigación de estudios doctorales, me propongo analizar desde el punto de vista teórico las influencias filosóficas que permitieron a Ibsen concretar su obra dramaturgica, una dramaturgia que dinamitó a su vez un teatro de conflictos que repercutió en la teatralidad posterior al naturalismo y al realismo psicológico, penetrando en las vanguardias teatrales que tanto impactaron durante el siglo XX. Dichas influencias siguen latentes hasta nuestros días como teatralidades que exponen al ser humano a una confrontación frontal con su propio interior, encaminándole hacia el constante cuestionamiento referente a su propia existencia. Esto constituye el motor y base para que exista una experimentación en los nuevos caminos dentro del arte que, a su vez, permiten una investigación constante y forman parte de las nuevas tendencias en el teatro, generando un arte híbrido que tiene como propósito experimentar y exponer dentro de una constante que genera paradojas.

Desarrollo (indagación sobre la filosofía)

No fue en Francia o en Noruega donde nació esta denominación. El teatro de tesis o el teatro del problema se originó en la antigua Grecia. Si bien es cierto que de los antiguos griegos heredamos varios de los conceptos más importantes que nos ayudan a entender lo que actualmente concebimos como arte, como por ejemplo a la música se le llamaba “mousike”⁷, refiriéndose a lo que se podría traducir como “el arte de las musas”, siendo éstas las divinidades que inspiraban para el desarrollo y creación de las artes, fungiendo como un motor intrínseco en la cultura de la antigüedad. Para el arte teatral, las musas representantes eran Talía y Melpómene⁸. Las artes en la antigua Grecia abarcaban la poesía, el teatro, la música o la danza.

Su origen era considerado como parte de la cuna de los Dioses del Olimpo partiendo como base de la educación, de la cultura y las tradiciones, pues se celebraban festivales (ritos dionisiacos)⁹ o competencias en las que los

7 El arte de la música en griego.

8 En el panteón mitológico griego, Talía y Melpómene forman parte de las 12 musas de las artes, representando a las musas de las artes escénicas, la danza, la música y el teatro.

9 Los ritos dionisiacos, eran una serie de ritos que se desarrollaban en la antigua Grecia, en honor al

griegos cantaban, bailaban, hacían ofrendas y rendían culto a las deidades del Olimpo. Lo cierto es que el teatro griego se ha originado en un espacio abierto y circular llamado (*orchestra*)¹⁰ en el que se realizaban una serie de bailes y danzas rítmicas. Con la evolución del ritual, entre los años 550 AC y 220 AC, la cultura teatral griega floreció a través de la representación teatral que obtuvo una madurez, volviéndose recitales con diálogos, cantos o bailes. La filosofía griega influyó en el desarrollo del teatro. Pensadores importantes como Platón o Aristóteles observaron y analizaron el desarrollo de este arte, promoviendo su exploración y exposición, influyendo en los famosos autores teatrales, pioneros de la dramaturgia; Téspis, a quien se le considera padre del teatro, Esquilo, visto como el creador de la tragedia, Sófocles, como el observador del dolor humano, Eurípides, como el filósofo teatral o los escritores de comedia Aristófanes o Menandro como ejecutores de una dramaturgia cómica utópica y creadora de los famosos caracteres cómicos. La filosofía existencial estuvo arraigada en las dramaturgias de Esquilo, Sófocles y, sobre todo, de Eurípides, quien planteó un férreo acercamiento al pensamiento de la inteligencia práctica, mejor conocido como el “sofismo”¹¹.

Se reconoce su obra por una innovación en el tratamiento de los mitos, por darle complejidad a las situaciones y a los personajes, influyó en los problemas que permitieron obtener personajes mucho más realistas humanizando sus caracteres. Eurípides hizo una crítica racionalista a la divinidad y disminuyó el rol de los coros, puesto que buscó una veracidad en las interpretaciones de sus personajes y en el desarrollo escénico de sus obras.

En la Grecia antigua florecieron la ciencia, la república y la democracia. Según el filósofo e investigador español Víctor Bermúdez, de los griegos también heredamos: “las ideas sobre el optimismo racionalista, el rechazo a las teocracias, el afán crítico, el gusto por lo mundano, el individualismo y la afición por el teatro” (Bermúdez, 2018), retomando a través de este último la gran capacidad de reflexionar a través de lo que la escena nos refleja como individuos.

No solo el teatro griego influyó en la consolidación de una expresión escénica de “*las ideas*” o en el teatro de “*pensamiento*”. Los Misterios medievales¹²

dios Dionisio, patrón de la vegetación y la fertilidad. De estos ritos primigenios nacen las artes escénicas.

10 Espacio circular en donde se desarrollaban las danzas rituales en los teatros de la antigua Grecia.

11 Los sofistas, de la palabra griega “*sophia*” (sabiduría) eran pensadores y maestros de retórica que desarrollaron su actividad en la Atenas del siglo V y el VI A.C. Su objetivo primordial era meditar sobre el hombre y la sociedad.

12 Los misterios medievales, forma teatral religiosa desarrollada en la Europa medieval, en la que se retoman pasajes bíblicos que se ponen en escena como la Natividad, la Epifanía o la crucifixión.

o la tragedia isabelina¹³ también fueron fuente de una sólida diversificación sobre el pensamiento filosófico, planteando dilemas que fueron catalogados como inexplorables y que atendían a la problemática esencial referente al ser humano y sus dilemas coyunturales ligados a su propia existencia. Shakespeare es recordado tanto por la importancia de plantear problemáticas trágicas ligadas a las altas esferas de las sociedades históricas de su época, como por retomar temas de la Roma clásica o de la sociedad inglesa o escocés medieval. Dos milenios antes, filósofos como Platón o Epicuro sugirieron que, a través de la tragedia o la comedia, el ser humano puede expoliar y enfrentar sus problemas vitales, aspirando a tener una vida más noble. Platón asegura que vivir consiste en tener un modo consciente de enfrentar a la realidad y que esta es la tragedia más verdadera de todas.

La tragedia y la comedia clásicas fueron sin lugar a duda la manifestación más viva de la imaginación y la emotividad del espíritu del hombre que, a través de la reflexividad, concretaba una forma crítica y analítica que sin duda alguna hizo pensar a los griegos, romanos y más tarde a los europeos tanto de la Edad Media como a través del Renacimiento y las formas teatrales posteriores a esta etapa de renovación artística. El teatro ha cumplido hasta la fecha y sin duda alguna una función educativa, pues pasó de ser un ritual religioso a un evento cívico que estimulaba el imaginario, creando diálogo y una participación activa de las sociedades. La enseñanza a través del teatro dará lugar al diálogo entre los dilemas morales, políticos y sociales, que por ejemplo la comedia francesa mostrará de manera satírica o la tragedia romántica alemana expondrá como una interrogante de fe. Sin embargo, no será hasta mediados del siglo XIX cuando realmente se cree un rompimiento contundente con la grandilocuencia de la tragedia que presentaba sobre todo en el teatro romántico personajes épicos y de ensueño que no eran cercanos a la sociedad que evolucionaba y se modernizaba con toda prisa. Es a través del “teatro de las ideas” o el “teatro de conflicto” que se afronta por primera vez al ser humano sobre el conflicto universal del “ser”, así como la particularidad entre el deber y la felicidad, entre lo social y la individualidad que genera un conflicto tan latente en el ser humano.

El teatro y filosofía existencialista nacida bajo la influencia de pensadores que durante el siglo XIX influyeron en las ideas críticas de la época, suponen una continuidad esencial, en la cual el teatro aparece como metáfora y una gran catarsis moral e intuición imaginativa filosófica para su espectador, creando un concepto y un debate argumental que permite dar a la racionalidad y a la estética

13 El teatro isabelino floreció en el la Inglaterra del siglo XVI durante el reinado de la Reina Isabel I de Inglaterra. Se reconocen a Shakespeare y a Marlowe como máximos expositores de este período teatral.

del pensamiento un estado que lo apropia al espíritu humano. El dramaturgo Noruego Henrik Ibsen estuvo influenciado por los movimientos filosóficos de su época. Para el autor noruego fue necesario mantener una construcción vital entre su literatura y el pensamiento humano, pues el dramaturgo noruego defendía que esto hacía pensar al hombre moderno. La filosofía existencialista del siglo XIX encaminó una relación de ideas, entre ellas la afirmación “Dios había muerto”, lanzada por el pensador alemán Friedrich Nietzsche quien, junto al danés Søren Kierkegaard, desvelaron una conciencia sobre las preguntas vitales relacionadas con la existencia del hombre, que fueron respondidas a través del teatro de las ideas.

El existencialismo es una de las filosofías más populares hasta nuestra actualidad. Las preguntas que hace y los problemas que enfrenta, además de los temas sobre el libre albedrío, la ansiedad y la búsqueda de significado, son los que todos enfrentamos en nuestra vida diaria. Ibsen fue un autor capaz de mantener una línea directa entre este diálogo y reflexionar sobre estos temas, a través de su dramaturgia y personajes. A pesar de no haber buscado dar soluciones concretas, el autor noruego proponía dar respuestas a las interrogantes existenciales. Si bien atacado de moralista, el autor intenta proporcionar respuestas para los religiosos que muchas veces lo acusaron de mezquindad por mostrar a través de su teatro temas ligados a la igualdad de género, el desmembramiento familiar, las enfermedades sexuales o mentales y la podredumbre del espíritu humano.

Nietzsche declaró que “Dios estaba muerto”; Ibsen no lo negó a través de su teatro, pero nunca lo afirmó. Siempre dejó que el público definiera a través de las acciones de sus personajes sobre la inmortal disyuntiva humana provocada por el filósofo alemán, dándoles un valor único con una autonomía de pensamiento y de carácter que los catapultó como personajes vivaces y reflexivos. Años más tarde, durante el siglo XX, Sartre, Camus o Simone de Beauvoir, que eran todos ateos, construyeron una filosofía relacionada con el nihilismo¹⁴ que también niega la existencia de Dios. Para el individuo religioso que busca un consuelo extra en el temor existencial, en la perspectiva de los existencialistas sobre los problemas de la vida moderna, puede ser difícil encontrar buenas respuestas.

Lo que logró Ibsen con su teatro, mal entendido en su tiempo, fue tomado como un logro incluso filosófico, según lo cataloga el mismo dramaturgo y autor irlandés, G. B. Shaw en su ensayo “La quintaescencia del ibsenismo”, en el que defiende la importancia del poder creativo del autor noruego, que lo comparan

14 El nihilismo es una doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a la “nada”, por ende, nada tiene sentido, rechazando todos los principios religiosos o morales. Fundamentándose en que la vida no tiene sentido, el nihilismo suele presentarse como nihilismo existencial, forma en la que se sostiene que la vida carece de significado objetivo, propósito, o valor intrínseco.

con un filósofo puro de su tiempo. Kierkegaard está de acuerdo en que la vida puede ser absurda y que el significado puede ser difícil de encontrar. A diferencia de Nietzsche, quien dijo que la muerte de Dios causó esto, Kierkegaard argumentó que, en la era actual, el significado es absorbido por los conceptos por abstracción y una tendencia a ver las cosas con demasiada racionalidad. Se lamentó de que vivió en una época en la que los humanos eran vistos cada vez más como generalizaciones, donde el hombre apasionado era visto como intemperante y donde la mayoría de la gente simplemente seguía. Un ejemplo en la dramaturgia de Ibsen, pueden ser las obras idealistas de *Hedda Gabler* o *Casa de Muñecas* donde los protagonistas interponen sus ideales ante el deber ser marcado por las sociedades, Ibsen buscaba todo el tiempo que estas calidades marquen el eje dramático de sus personajes, dándoles cabida para la duda y la divergencia entre lo correcto y el deber humano, dejando a un lado la figura divina y enmarcando la libertad de elección.

Kierkegaard invita a la humanidad a que vivamos apasionadamente y que nos preocupemos más por el problema de vivir la vida que por tratar de adaptarnos al orden social. Ejemplo perfecto y eje de la dramaturgia de Ibsen, donde el autor noruego también comúnmente invita al lector y espectador de su teatro a vivir de manera cabal y en paz con sus ideales dejando a un lado las responsabilidades que lo limitan a vivir en felicidad propia. Su filosofía se trata de vivir de esta manera, incluso hasta el punto de que un espectador externo no podrá entender su motivación. Kierkegaard también descubrió un punto que fue criticado por los últimos existencialistas: la razón y la ciencia pueden decirle a la humanidad misma muchas cosas, pero no pueden darle algo de valor o significado. El hombre tiene que hacer lo suyo, un trabajo propio para encontrar respuestas básicas sobre su propia existencia. El significado, el valor y el propósito no pueden reducirse a elementos cuantificables, depende del individuo que actúe por su cuenta decidir cuál será el significado de su vida. Su solución preferida para encontrar significado es mirar a Dios y dar un salto de fe. Sólo la fe, como argumentó, podría ofrecernos significados y equilibrarnos adecuadamente como personas, aunque Ibsen no trabaja a profundidad el tema de la fe en toda su dramaturgia, el drama *Brand* es ejemplo de la dualidad entre un hombre que lucha por sus ideales religiosos de fe y un deber ser que termina consumiéndolo y acabando con todo lo que ama, la antítesis de hombre que busca ser correcto, pero termina perdiéndolo todo. Muy diferente a *Peer Gynt*¹⁵, drama folclórico de Ibsen que construye a un personaje que va a jactarse de su propia idolatría y

15 *Peer Gynt*, Drama del noruego Henrik Ibsen, escrito en 1867 e interpretado por primera vez en 1876 con música incidental del compositor también noruego Edvard Grieg.

ego, perdiéndose para luego encontrarse como un *Quijote*, se enfrenta a la misma prueba que el mismo *Brand*. Actuando como si tuviera una fuerza que lo sostiene pero que a su vez es insostenible.

Al igual que Nietzsche, Kierkegaard también vio el uso potencial de “ismos” para resolver el problema del significado en nuestras vidas. Søren se centra en la idea de una vida “ética” como un escape para decidir sobre el significado de vivir. Al elegir un sistema social o ético para aferrarnos podemos encontrar otro significado en nuestra relación con él; en lugar de para nosotros mismos. Él ve esto como una posibilidad para muchas personas, pero no como la solución ideal para nuestros problemas. Ibsen a su vez en este caso no da soluciones en sus dramas, sino al contrario: sólo lanza las preguntas de manera muy ambigua y deja que todos los problemas caigan sobre la escena para darle al espectador la oportunidad de descubrir un camino propio. Poniendo a varios de sus personajes en una encrucijada inclusive dolorosa pero que define el valor de la decisión de sus propios personajes, tal es el caso del Dr. Stockman en “*Un Enemigo del Pueblo*” que termina acribillado por la sociedad, pero al mismo tiempo queda en paz por su acto de valentía y honestidad. Kierkegaard influyó en Ibsen y este retomó la idea de que debemos enfrentar al mundo como individuos únicos y libres de pensamiento. El filósofo danés postuló que para ser uno mismo, uno debe reconocer el “poder que lo constituyó”.

En su origen durante el siglo XIX, el pensamiento existencialista no estuvo totalmente separado de la noción cristiana de “Dios”. Las ideas de Kierkegaard estuvieron plasmadas en un renacer existencial en la que una serie de autores importantes platearon sobre el poder personal del individuo y la fuerza de éste para enfrentarse a la vida y a su destino, entre ellos: Dickens, Strindberg, Dumas, Tolstoi, Gorki, Chejov, Dostoievski, y más adelante Sartre, Camus u otros más, durante el siglo XX, incitaron a entender los problemas a los cuales nos enfrentamos como individuos, entendiendo a la angustia como motor del ejercicio de confrontación directa del hombre. Como señaló Kierkegaard en el libro “*Miedo y temblor*”¹⁶ o en su ensayo sobre la “*Angustia*”¹⁷.

En este autor se ven reflejados los primeros pensamientos centrales del existencialismo, como la dicotomía de la libertad y las posibilidades, el compromiso que tiene que hacer el hombre con sus elecciones, la angustia y la muerte como dualidades de la vida humana y la verdad subjetiva. Para el autor danés la libertad para el filósofo danés representa una amplia gama de posibilidades, para ello

16 *Miedo y Temblor*, obra filosófica del autor danés, Søren Kierkegaard.

17 El concepto de *Angustia*, obra cumbre del autor danés Søren Kierkegaard, en la cual desarrolla el concepto de la angustia. El mero hecho de que uno tenga la posibilidad y la libertad de hacer algo, incluso la más terrorífica de las posibilidades, dispara inmensos temores. Kierkegaard llamó a esto “mareo de libertad”.

el hombre tiene que entender las tres posibilidades de la existencia, la Ética, la Estética y la religiosidad. Kierkegaard propone una filosofía del “individuo”, el individuo requiere tener un objetivo que vuelva su vida, una vida con sentido, si no este se perderá en el absoluto mismo, para este filósofo el individuo requiere vivir su propia realidad, en un mundo histórico particular, sufriente y paradójal. En ello recae la libertad y las posibilidades que tendrá el individuo para vivir el temor y el sufrimiento ante el padecimiento de la no existencia y a su vez el fin de la vida a través de la muerte misma. Sin duda esto es claro en los personajes ibsenianos que llenos de paradojas, experimentan una serie de conflictos duales y dialecticos en los que no encuentran a través de su individualidad un sentido que dé a su vida un motor y por el contrario recaen en padecer la angustia que a muchos lo termina por llevar a su muerte en sí.

El interés del dramaturgo noruego era la construcción de una identidad humana consciente y que comprendiera su propio carácter. Sin duda, al observar al hombre a través de sus caracteres teatrales, Ibsen consideró esencial dar una respuesta a las paradojas vitales del hombre contemporáneo. Por lo anterior, se puede deducir que la importancia de la obra de Ibsen en la conformación de la identidad nacional noruega fue tal porque recogió las características propias de un pueblo y las dotó de un soporte que se ajustó a los requerimientos de una nueva sociedad moderna. Pero el valor del análisis realizado por Henrik Ibsen no se limita al hombre noruego, sino que se acerca al hombre universal como un ser que comparte con otros las mismas dudas, limitaciones, conflictos y emociones. Ibsen propone vivir según un ideal, buscando la “verdad” y con un énfasis en los personajes como representación del “yo”.

Una propuesta de análisis y de lectura para la obra ibseniana es la que divide los temas centrales en dualidades y paradojas, mediante las cuales el autor construye a profundidad el carácter de sus personajes, su historia, sus acciones y su psicología. Como ejemplo, se puede nombrar la dicotomía entre voluntad y posibilidad, dentro de la cual se enmarca una ruptura de ciertos límites humanos hacia la consecución de un ideal, que muchas veces culmina con la inmólación del protagonista. Como vemos, el ideal representa aquí lo absoluto, el cual sólo se alcanza con el sacrificio de una voluntad en conflicto. Del punto anterior se desprende el enfrentamiento entre la idea y la realidad, donde el choque resulta en un conflicto entre el querer, el deber y el poder ser. Muchos de los personajes de los dramas de Henrik Ibsen se encuentran con dilemas que cuestionan su existencia y marcan una división entre un pasado nacido de la necesidad o de lo posible en la realidad, y de la posibilidad de ser ideal. El final es quizá la tragedia, pues vivir siguiendo un ideal, en busca del absoluto y de la verdad, implica llegar hasta el fin de la misma manera, por eso los finales ibsenianos suelen ser poco gratos, pero se

considera que la búsqueda de la razón de ser y de un nombre culmina solamente cuando se ha nombrado todo lo que puede ser nombrado en nosotros, y esa búsqueda ciega nunca es infructuosa.

Frederick Nietzsche planteó bajo diversos argumentos las interrogantes sobre el nihilismo, un concepto filosófico que se volvió una corriente de la misma, que sostenía sobre la imposibilidad del conocimiento, negando el valor de las cosas desafiando todos los principios religiosos, sociales, morales o materiales, y buscaba mostrar que la “naturaleza” o el “universo”, son indiferentes al ser humano pues son conceptos creados desde el punto de vista teológico, y que el hombre a través del “nihilismo existencial”, requiere indagar en su ser para encontrarle así un sentido a su vida. Nietzsche fue el gran precursor en la filosofía del pensamiento naturalista, a través de la unidad de la “naturaleza”, retomando los cambios que se dieron en su tiempo, en los cuales Charles Darwin comenzará un estudio importante sobre el desarrollo evolutivo del hombre. Nietzsche buscará ponderar a la naturaleza como una “ley” de vida necesaria en la que buscaba dar cuenta al hombre sobre la función que tiene como un ser natural, que reacciona a estímulos, a ideas y a formas de pensamiento. A través de esto, comprendió una línea que planteaba a la naturaleza como contraposición del espíritu. A lo que se refiere Nietzsche es en la propuesta de que el hombre de su época comenzó a preguntarse sobre su lugar en la naturaleza y sobre su propia existencia, dudando así de los “dioses” que hasta ese momento eran su sostén espiritual, dando así cuenta de que era necesario preguntarse ¿Cómo pensar de un modo no moderno, no dialéctico, la articulación misma entre naturaleza y espíritu? Pues la naturaleza tenía que ver con la intuición, y la belleza interior, a través también del espíritu, y la reflexión (Hegel, 2010).

Conclusiones

La filosofía del “idealismo naturalista” será un factor que repercutirá en el pensamiento y la ideología de Henrik Ibsen, puesto que el autor noruego buscara confirmar que la filosofía idealista busca anteponer al hombre como un ser totalmente natural que se guía por el instinto únicamente, y que más bien busca tomar el camino natural como una ley de vida, asumiendo las estructuras de pensamiento, lógica y de la razón como motores de vida que lo hacen reaccionar ante las desventuras vividas. La cuestión que propone Ibsen bajo la influencia del filósofo alemán, será el saber hasta qué punto el juicio favorece a la vida, y como el hombre moderno se atreve a enfrentarlo para sobrevivir en esta. Nietzsche explícito: “*Sin ningún género de dudas, los hombres son idealistas*” (Nietzsche, 2002). Tal vez esta contundente afirmación sea la que lleve a Ibsen a indagar en personajes totalmente aferrados a sus ideales que buscan bajo cualquier cosa obtener lo

que desean como individuos, muchas veces olvidándose de su entorno, como los personajes de *Brand* o *Peer Gynt*, o personajes más obstinados que prefieren el abandono antes que renunciar a sus ideales y creencias, como el *Dr. Stockmann* o *Manders*, esto demuestra que la idea de defender nuestra propia capacidad de pensamiento nos hace naturales, únicos e irrepetibles.

Para Nietzsche, el pensamiento de tipo idealista es el resultado de la imposibilidad de pensar lo que sería natural, la vía idealista sería respuesta a la vía teológica, y esta vía lleva al hombre a caer al ocaso, a la nihilidad. Este es el problema para Nietzsche. La ascensión del nihilismo que se impone en el destino del hombre y de donde nace la interrogante sobre ¿cómo salir del nihilismo?, ¿Cómo salir de la obscuridad?, la respuesta se da en que el hombre solo sale de esa oscuridad cuando derriba las paredes del propio laberinto de su ignominia propia. Ibsen aclara esta pregunta a través de varios de sus personajes que recurren a una confrontación propia que les provoca mucho dolor de primera instancia, no dolor físico si no anímico y emocional, pero al tras pasar esa barrera los caracteres de sus personajes logran salir de la nihilidad. La fórmula nietzscheana sobre la búsqueda de la felicidad se liga con la afirmación de la vida, sobre la naturaleza como un dinamismo que fluye con las fuerzas que acontecen en el instante y con las fuerzas propiamente afirmativas. Por ello, Nietzsche propone entender a la naturaleza como el lugar de las leyes verdaderas. Ibsen a su vez, lo hace a través de escuchar y entender a los instintos, así como con la confrontación del destino como consecuencia del pasado. Esto demarca un aparte importante para entender que el llamado “Teatro de las ideas”, tiene un precedente filosófico importante que invita al espectador a cuestionarse de manera constante sobre la existencia humana, su objetivo sin duda es generar una constante reflexión sobre quienes somos como entidades y seres humanos.

El resultado filosófico ante la creación híbrida y el nuevo lenguaje teatral contemporáneo

La filosofía como forma de pensamiento y como una necesidad constante ante los debates que confrontan al hombre contemporáneo sigue viva, no sólo en los autores que plantearon en sus textos una ontología dirigida a comprender mejor al ser humano, sino que los artistas contemporáneos, buscando una constante renovación y evolución en los conceptos del arte actual, mantienen una estridente e importante capacidad de mantener un lenguaje diverso, confortativo y vivo. Es por ello que la creación híbrida, que utiliza muchas veces una vertiente transversal en sus diversas formas de expresión (utilizando medios tanto tecnológicos, como performativos o que se desarrollan en espacios poco convencionales), ayuda constantemente a comprender el sentido mismo del ser

humano a través de la exploración y la ejecución de elementos que den cabida a un lenguaje actual y evolutivo, que ofrece respuesta a un enorme mundo de posibilidades. La filosofía como sistema de razonamientos expone y permite crear reflexiones sobre la esencia del hombre y su lugar en el universo. De aquí derivan su importancia y la constante necesidad de abocarla como una fuente primordial que, junto al arte y, sobre todo, de la mano del teatro, dé al espectador respuestas que, sin duda alguna, siempre a través de la reflexión, nos haga conscientes para comprender nuestra identidad, mejorando nuestra visión sobre el ser humano mismo.

References:

- Archer, William (1928). *Ibsen, Henrik, Collected Works of Henrik Ibsen*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Bernard Shaw, George (2013). *La quintaesencia del ibsenismo*. Tr. Miguel Ángel Martínez-Cabeza. Madrid: Ediciones Cinca, CERMI.
- Drimba, Ovidiu (1996). 'Studiu introductiv' in Ibsen, Henrik. *Teatru*. București: EPL.
- Dumitriu, Corneliu (2016). *Caietele Ibsen după Ibsen*. București: UNATC Press.
- Grovas HAJJ, Víctor (2008). *Ibsen a la mexicana*. Queretaro: Ed. Fontamara.
- Hegel, G. W. F. (2010). *Fenomenología del espíritu*. Madrid: Abada.
- Ibsen, Henrik (1954). *Teatro Completo*. Traducción y notas de Else Wasteson, completada por M. Winaerts y Germán Gómez de la Mata, revisión y prólogo de Germán Gómez de la Mata. Madrid: Ed. Aguilar.
- Kierkegaard, Søren (1982). *El Concepto de la Angustia*. Madrid: Ed. ESPASA.
- Nietzsche, Friedrich (2002). *Nietzsche contra Wagner*. Madrid: Ed. Siruela.
- Nietzsche, Friedrich (2009). *El Nacimiento de la Tragedia o Grecia y el pesimismo*. Madrid: Alianza Editorial.
- Torres Garza Elsa Elia (2010). *Kierkegaard dramaturgo, el teatro y las mujeres. Una lectura kierkegaardiana en la dramaturgia de Henrik Ibsen*. Tesis de posgrado en filosofía. Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, Ciudad de México.
- Vartic, Ion (1995). *Ibsen și „teatrul invizibil”*. București: Editura Didactică și Pedagogică.

Online references:

- Bermúdez, Víctor (2018). *Teatro y filosofía, el teatro es como una suerte de estado de adolescente del espíritu* [Online]. Available at: <https://www.elperiodicoextremadura.com/opinion/2018/07/05/teatro-filosofia-44142518.html> (Accessed: 01 February 2021)
- Bernabé, Alberto (2019). *Los mitos y ritos dionisiacos* [Online]. Available at: <https://canal.march.es/es/coleccion/mito-rito-misterios-dionisiacos-454> (Accessed: 01 February 2021)
- cocineramatrix (2018). Los misterios de Eleusis [Online]. Available at: <https://lacocineradematrixvk.wordpress.com/2018/10/05/iii-los-misterios-de-eleusis/> (Accessed: 01 February 2021)
- Fermin Rapisarda, Zara (2020). *El teatro y la filosofía son una continuidad esencial* [Online]. Available at: <https://www.el-teatro.com/teatro-filosofia/> (Accessed: 01 February 2021)
- Grovas Hajj, Víctor (2013). *Un Ibsen desconocido* [Online]. Available at: <https://www.jornada.com.mx/2013/08/11/sem-victor.html> (Accessed: 01 February 2021)
- Máxima Uriarte, Julia (2019). *Tragedia* [Online]. Available at: <https://caracteristicas.co/tragedia/>

- (Accessed: 01 February 2021)
- Ortiz, Marián (2020). *Naturalismo* [Online]. Available at: <https://www.culturagenial.com/es/naturalismo/> (Accessed: 01 February 2021)
- Schaubühne Theater Berlin (2021). *Henrik Ibsen* [Online]. Available at: <https://www.schaubuehne.de/de/personen/henrik-ibsen.html> (Accessed: 01 February 2021)
- Teatrul Maghiar de Stat Cluj (2019). *Nora* [Online]. Available at: <https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/485/nora/> (Accessed: 01 February 2021)
- Vidales, Raquel (2019). *Las mejores adaptaciones de Ibsen en el teatro y el cine* [Online]. Available at: https://elpais.com/elpais/2019/10/23/album/1571864454_245336.html (Accessed: 01 February 2021)
- Vidiella Puñet, Ignasi (2019). *De templo de las musas a templo del conocimiento* [Online]. Available at: <https://kids.jotdown.es/2019/01/13/musas-museos/> (Accessed: 01 February 2021)
- Viloría, Ignacio (2020). "*Casa de muñecas*", de *Henrik Ibsen (1879)* [Online]. Available at: <https://lineassobrearte.com/2020/04/19/casa-munecas-henrik-ibsen-1879/> (Accessed: 01 February 2021)
- Wikipedia (2021). *Friedrich Nietzsche* [Online]. Available at: https://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Nietzsche (Accessed: 01 February 2021)
- Williams, Tom (2014). *Hedda Gabler at Chicago Theatre* [Online]. Available at: <https://chicagocritic.com/hedda-gabler-2/> (Accessed: 01 February 2021)

Víctor Iván López Espíritu Santo is an actor and acting teacher. He graduated from the "I.L. Caragiale" National University of Theatre and Film, in Bucharest, Romania with a BA in acting, where he also completed a MA in Performing arts and is currently about to finish his PhD studies with the thesis title; "*Methods of construction of the masculine characters of Ibsen and their emotional intelligence*". In 2011 he obtained a scholarship to study in Romania, he attended professional theatre studies and participated in various professional theatre plays and theatre tours throughout the country, he also directed several theatrical performances in Mexico. In addition to being an actor, he has collaborated as a cultural manager in festivals and in various cultural agencies, such as the Finnish embassy in Bucharest or the Sibiu International Theatre Festival. His work as a teacher determined him to teach courses or workshops for schools and companies, giving classes in theatre, acting, Spanish language and culture, humanities or Social Sciences, both in Mexico, Romania or Spain, working with children, adolescents and adults.

Hedda Gabler (2014)
en el Teatro de
Chicago, Writers
Theatre

Ibsen Huis (2018)
de Simone Stone,
Ámsterdam y
Shaubühne, Berlín

Nora (2019), Teatrul Maghiar
de Stat, Cluj-Napoca,
Dirección de Boton Nagy