

Guía de lectura “Despertar de Primavera” (1891) de Frank Wedekind

Wedekind y la modernidad

La tarea de resumir un fenómeno europeo como es la modernidad a fines del siglo XIX y el comienzo de las vanguardias no es para nada fácil. Brevemente haremos mención a la extensión de la cultura alemana ubicándola en ciudades que pertenecían a diferentes estados. Es así que debemos tener en cuenta que la población de habla alemana ocupaba Prusia, el imperio Austrohúngaro, Suiza y gran parte de la actual Europa del Este. Cuando se analiza pues una atmósfera cultural pensamos paralelamente en Berlín, Viena Múnich, Zúrich sin tener en cuenta determinaciones políticas.

Wedekind es un fiel ejemplo del cosmopolitismo de la cultura en habla alemana como tantas otras figuras contemporáneas que se encuentran en el firmamento del fin de siglo, bajo el signo de la bohemia y la vanguardia.

Los modernos en toda Europa atacan la tradición de una sociedad burguesa hipócrita que oculta en su moral un gran malestar espiritual. Para la sociedad victoriana y prusiana el placer era una categoría moral y espiritual, jamás el placer podía ser psíquico o sensorial. La voluntad era la sede de la moral, era la esencia del éxito humano, su opuesto, la pasión, un pecado.

La moral sexual fue para los modernos el vehículo de la rebelión contra el mundo burgués. Los ejemplos serán Klimt en la pintura, Strauss en la ópera, Wedekind en el teatro, Verlaine en la poesía, Tchaikovski en la música, Oscar Wilde en la literatura. En todos ellos se manifiesta el dominio de lo erótico en la búsqueda de lo nuevo y del cambio. Un ejemplo para evaluar el cambio lo conformó el ballet ruso en París. Diaghilev y Nijinski luchan con su danza contra el orden establecido en la Europa occidental, sede política y económica de las fuerzas imperialistas. La alegría de experimentar en el arte el cambio de siglo, la búsqueda de la liberación del deseo, la ruptura (tanto en lo estético como en lo moral), con el patriarcado y la conformidad burguesa se pueden rastrear en las manifestaciones vanguardistas de principio de siglo. Como ofensiva para estos fantasmas del pasado se subraya la importancia de la juventud, de la sensualidad, de la homosexualidad, del inconsciente primitivo, el interés por los desprotegidos y marginales sociales.

Wedekind se enrola en las filas de la modernidad uniéndose al culto al cuerpo, la apología de la vida y de la sensualidad. El cuerpo del bailarín clásico presenta en el ballet ruso la desnudez masculina como nuevo ícono de la estética, rebela un síntoma que la sociedad alemana expresa en el arte y la literatura y también en la moda: la ruptura con la vestimenta del corsette, el cinturón y los faldones que ocultan.

Contra el ocultamiento de las costumbres vetustas de una sociedad en cambio surge el nudismo como cultura del cuerpo libre (FKK), la gimnasia y la vida al aire libre. El culto del cuerpo se hace visible en los movimientos juveniles que implantan nuevos hábitos en la juventud, vuelta a la naturaleza, recuperación de la sensualidad, aceptación de la sexualidad.

El escándalo que la modernidad opera en las artes y la literatura es fruto de una época que convivió con la disolución de monarquías totalitarias. El austríaco como el prusiano manifestó la tolerancia para las conductas transgresoras de sus reyes. Con la misma parsimonia que se aceptó un Káiser homosexual como Guillermo II de Prusia también se soportaron las infidelidades de la

Emperatriz Elisabeth (Sissi), su anorexia, su obsesión por el cuerpo atlético, la soledad del Emperador su cónyuge, la muerte del príncipe en un suicidio doble junto a su amante, el asesinato del heredero al trono por grupos revolucionarios. La figura del Padre de Estado tenía grietas y como los jóvenes la sociedad vivía un cambio de estación, un cambio en el concepto de obediencia y sometimiento.

Estas grietas de la cultura ya estaban denunciadas por Wedekind entre otros, pero nos hablan de la convivencia entre Eros y Thanatos, entre el amor y la violencia del espíritu alemán. Los dos componentes del espíritu alemán del fin de siglo habían aparecido en el tema del amor a la vida, en el vitalismo de Nietzsche, y seguían su curso en la filosofía de la cultura como en Otto Weininger, quien en 1903 habla de sociedades femeninas y sociedades masculinas habla de la fuerza del amor y del espíritu guerrero que lleva a los hombres a la aniquilación de la cultura. Weininger se suicida en pleno conflicto con su bisexualidad, con el componente femenino de su ser que racionalmente proclamaba la masculinidad como virtud y la negación de lo femenino.

El suicidio parece una constante de época, fenómeno social observado en todos los ámbitos. De allí que es importante preguntarse cuál es la respuesta de Wedekind con el mensaje de la vida, del Enmascarado, hijo de la filosofía de Nietzsche.

Otro rasgo de lo que en su momento se dio en llamar brutalidad germánica lo constituye el espíritu guerrero que se despliega no sólo en las guerras sino en las revoluciones artísticas.

Puntos a trabajar en la obra:

1.-detalles de publicación de la obra y de los estrenos. Censura de la obra de teatro y reacción del público.

2.-análisis del primer acto

- 1) escena Wendla y la madre: crecimiento?vestido?muerte. Educación sexual y rol materno.
- 2) escena Mauricio y Melchior. Sentimiento de culpa, teoría de la procreación, instinto y excitación sexual(tema de la dama de corazones)
- 3) escena Wendla Martha y Thea. Ventajas y desventajas de ser mujer. Castigos corporales y tendencias sadomasoquistas de las adolescentes. Interpretación de roles masculinos y femeninos, los hijos.
- 4) Melchior y Wendla en el bosque. Escena sadomasoquista.

3- Análisis del segundo acto:

- 1) Deseo de muerte o de enfermedad de Mauricio. Historia de la Reina sin Cabeza.
- 2) Incapacidad de entender el drama Fausto de Goethe, la responsabilidad de Gretchen por el niño no deseado. Lectura del ensayo hecho por Melchior.
- 3) Wendla y la Madre diálogo sobre sexualidad y concepción.
- 4) Hans Rilow, el cuadro y la masturbación.
- 5) Encuentro Melchior y Wendla. Distinción entre sexo y amor.
- 6) Carta de respuesta de la madre de Melchior y anuncio de suicidio.
- 7) Monólogo de Wendla en el jardín.
- 8) Mauricio y la conversación con Ilse. Su trabajo como modelo de pintores, vida bohemia libertad sexual. Quema de la carta y decisión de muerte.

4.-Análisis del tercer acto:

- 1) reunión de profesores. Incapacidad de los adultos para comprender el mundo adolescente. Cuadro de Pestalozzi y Rousseau hacen referencias a dos tendencias pedagógicas ideales para la época. Búsqueda de culpables para el suicidio de Mauricio.
- 2) entierro de Mauricio. El padre lo desconoce. Conversación sobre la falta de cabeza en el cuerpo.
- 3) el correccional como lugar educativo de alternancia, fracaso de los roles parentales del Sr. y de la Sra. Gabor.
- 4) Escenas del correccional. Masturbación.
- 5) Wendla embarazada intervención de la Madre y aborto y muerte.
- 6) beso entre Hans y Ernesto. Homosexualidad.
- 7) Cementerio, aparición del Enmascarado. Debate entre la muerte y la vida. (¿Qué es la moral?...) ¿Quién gana? la muerte y Melchor se va con Mauricio ¿o gana la vida y el Enmascarado es más persuasivo con su mensaje vitalista?

Guía de lectura realizada por la Dra Graciela Wamba Gaviña para uso de la cursada 2014-2015 de Literatura Alemana. FaHCE-UNLP.

Material disponible en www.literaturaalemanaunlp.wordpress.com