

REPORTE SOBRE LAS OBRAS

EL GESTICULADOR Y

CORONA DE SOMBRA

DE RODOLFO USIGLI

EL GESTICULADOR

El Gesticulador es una obra fundamental para la literatura mexicana , no sólo dentro de la obra de Usigli , quien ha sido un autor no reconocido a la altura merecida . Era un hombre con idea motriz : la mejoría nacional y la búsqueda de la verdad a través de su obra . Sus experiencias logran hacer de él un hombre con visión , capaz de llegar al fondo de cuanto está mal basándose en los antecedentes históricos . Expone con claridad sus coherentes ideas acerca de la política , sociedad y psicología mexicanas pero no se queda ahí , necesita explicar mayormente , por eso hace extensos prólogos y notas a veces mayores en extensión a las propias obras . No quiere dejar un sólo cabo suelto , cada nombre , frase o título tiene una razón de ser . Sin conocer la semiótica manejaba con maestría la generación de sentido y aún cuando utiliza símbolos fundamentados en ideología y antecedentes razonados , su intención es siempre muy directa . Podría asegurar que ningún escritor antes que el se atrevió a denunciar de tal modo .

El Gesticulador , sorprende por su severidad en la crítica política aún 62 años después de su creación . La verdad duele , un sistema de partido surgido , según sus estatutos, de los ideales de la complicada revolución mexicana , en la práctica son justificaciones demagógicas (algo que asquea hasta la médula a Usigli) a las atrocidades de corrupción del Partido Revolucionario Institucional. Su mensaje ha trascendido , es evidente en la película La Ley de Herodes , dónde el motivo es el mismo , un hombre fracasado que circunstancialmente sirve a los intereses de individuos en el poder . En la cinta se muestran con crudeza las bajas cometidas contra la nación , al protagonista le resulta más fácil llevarlas al extremo que luchar contra ellas . Si en 1999 , con un proceso de apertura impostergable , hubo esfuerzos del sistema por impedir su difusión , es más que comprensible las dificultades en su época , aún con los esfuerzos por el desarrollo de Cárdenas , la verdadera democracia no estaba en los planes .

Usigli tiene amargura por su nación , su infancia transcurrió entre el olor a muerto y los ecos de las balas . Cuando termina el conflicto bélico surge la Constitución pero comienzan otros problemas y en su añorada o ensoñada Europa ocurría la Primera Guerra Mundial . Su infancia así transcurrió y de nada le valió , en el Epílogo a la edición del Gesticulador de 1947 lamenta como creció para ver una revolución traicionada , por " haber visto subir la hez en la marea política , y porque ha visto la cultura y la vida del espíritu pospuestas diariamente por la obra de los malos políticos y los falsos revolucionarios. ... porque ese niño y esa generación llevan la revolución en la sangre y la quieren ver limpia : sin trucos , sin dados emplomados , sin vergüenza alguna. Y llevar la revolución en la sangre significa llevar en sí una insatisfacción perpetua..." No andaba nada errado . Sus temas no han sido superados aún : corrupción , hipocresía , mentira , intolerancia , machismo ... y todo engarzado con algún conflicto , la universalidad de la particularidad que da vigencia continua corriendo por el hilo conductor de su dramaturgia.

César Rubio es un canal a su desencanto , el personaje no se siente triunfador por no haber alcanzado la bonanza económica , no se da la oportunidad de reconocer como virtudes sus valores , su conocimiento , ser un hombre honrado no vendido a intereses ajenos. Miguel su hijo ubica como defectos esas características , presiona y ataca , nunca está satisfecho pero no ve que el mismo se dedica a ser , simplemente , un mantenido luchando por causas dudosas sin haber logrado nada en concreto , él critica , señala , atenta , pero ahí se queda, puede que sea un rebelde con causa , más no encausado . La esposa Elena acepta el eterno femenino

sin mayor complicación , dentro de la historia es quien ejerce la prudencia . Julia , la hija , juega el rol conflictivo edípico , tan característico de los clásicos , pero la moral de César no permitiría llevarlo más allá , es algo para leer entre líneas , algo que el pueblo mexicano no sabe hacer .

La visita de Bolton es el punto desencadenante del conflicto , él pone a la vista una oportunidad de lograr lo que nunca ha podido ser . Hay una necesidad imperiosa de encontrar en algún lugar , un hombre encarnando los perdidos ideales de la revolución ; este toque de verdad conviene al historiador para dar un toque mágico a la narrativa de los hechos , además de colocarlo en un sitio de honor en su tiempo , con sus jefes y alumnos mientras deja el legado de ahondar en lo ocurrido . El dramaturgo concede a los gringos el descubrimiento de lo nuestro , así ha sido en la antropología , la política y la historia , aún en nuestro tiempo los escándalos sobre los manejos del destino nacional suelen imprimirse antes en diarios de allá , luego se prende la mecha aquí . Bolton con su publicación otorga a quienes se llaman revolucionarios una válvula de escape para desahogar las violaciones al verdadero sentido de la gesta con la posible inclusión en sus filas a un personaje que en verdad cubriría el perfil del deseado hombre de lucha , el símbolo de triunfo en dos pies porque los héroes son necesarios para mantener viva la esperanza , para saber que pueden existir hombres de excepción para dar impulso a la consecución del bien colectivo.

La coincidencia es un tanto inexplicable para los ajenos , pero en un pueblo del norte de México cabe como opción , dentro de la historia llega un momento dónde el maestro podría ser en verdad el héroe o incluso un hermano suyo pues son homónimos , de la misma edad , del mismo lugar y no hay claros antecedentes sobre la familia del protagonista. Entra en el juego con verdades a medias , nunca confesó abiertamente ser el general , les dio lo que querían aún con la aparente *pecata minuta* de reencarnar a un muerto con la firme idea de cubrir todos sus anhelos , al fin sería un triunfador ocupando la gubernatura del estado , desde ahí podría , por él mismo , enmendar el mal gobierno del cual fue víctima toda su vida , una lucha desde adentro , ser para el sistema un caballo de Troya repleto de verdadera democracia , total , sería una mentira buena frente a las mentiras individuales que hacen al partido , de hecho Usigli concibe a la demagogia como "la hipocresía mexicana sistematizada en la política " . Rubio representa al idealismo, como las utopías de Vasconcelos , la manzana sana que sanaría a las demás , pero eso nunca va a ocurrir , la manzana sana se pudrirá con las demás , su vida terminará y así está el simil . Navarro , lo peor dentro de los peores priístas , quien ha llegado a altos puestos mediante la muerte , el robo , el engaño y cosas que ni los más sucios se atreven a hacer mata dos veces al héroe , al verdadero y al fingido que planeaba hacer cosas mejores, gobernar en verdad , sin buscar como ellos sólo enriquecerse.

La álgida discusión entre Navarro y César es el clímax . Éste último no tiene miedo a encararle , sabe que no tiene más que una pequeña cola pisable , mientras el otro se enfrenta con el miedo , el genocidio , el robo , la transa , quiere meterlo al juego prometiéndole un hueso primero , sentenciándolo a muerte después . Rubio suelta verdades que me gustaría poder rebatir de alguna forma , por defender a mi país , pero ¿cómo? Es cierto , donde quiera se encuentran (cito textual) impostores , impersonadores , simuladores , después vienen sustantivos y adjetivos tan aparentemente contradictorios como impactantes por su cruda verdad : asesinos disfrazados de héroes , burgueses de líderes , ladrones de diputados , caciques de demócratas , demagogos de hombres y a quienes no se les pide cuentas por ser gesticuladores . La mejor frase , la síntesis del argumento es: [" No soy César Rubio pero sé que puedo hacer bien a mi país impidiendo que lo gobiernen los ladrones y asesinos como tú ... que tengo en solo día más ideas de gobierno que tú en toda tu vida . Tú y los tuyos están probados ya y no sirven ... están podridos ; no sirven para nada más que para fomentar la vergüenza y la hipocresía de México . No creas que me das miedo.] Es excelente , Navarro no puede decir nada en su contra , opta por amenazarlo . Este párrafo , así como está , podría ser la forma de un candidato a la presidencia opositor para vencer en un debate al ungido del PRI- gobierno, como decían (¿o dicen?) los militantes de la izquierda, se pudo haber dicho a cualquiera de quienes ocuparon un alto cargo público desde que se escribió el libro .

El final de la obra no deja lugar a la esperanza , las cosas quedan igual o peor que antes, se sale con la suya el nefasto de Navarro , Elena sola pese a haber advertido el peligro , prefiere la honrada pobreza a los sueños , si

bien tentadores, quiere una vida tranquila junto a su marido . Julia es el personaje más triste , no es nadie , todo lo busca por medio de su triunfo , podría mejorar con el pero todo se ha terminado . Miguel iría por la vida con una enorme sombra , la del caudillo , bien podría aprovecharla para compensar las carencias de las que siempre se quejó , pero la necesidad de buscar la verdad es una contradicción , si lo aceptara habría de pretender ser el hijo del héroe el resto de su vida .

¿Cómo quedarse después? Pensar que es demasiado tarde y no es posible cambiar ante el cáncer del poder , de un sistema ya gastado y acabado por acciones propias a costa del país implica cruzar los brazos y seguir padeciendo . Ser utopista puede acabar como la vida del maestro con sueños . Hay mucho por arreglar desde la raíz , se debe comenzar por la educación, porque Usigli en todo momento se siente indignado por la idiosincrasia nacional , por la obsesión de pretender siempre , por atrasos como el machismo , hay una desesperación manifiesta en su ser por luchar contra un sistema disfuncional .

CORONA DE SOMBRA

Esta tragedia le valió el reconocimiento de su admiradísimo Bernard Shaw , quien le dijo "México puede matarlo a usted de hambre , pero no puede negar su genio" en 1947 . A la usanza de aquel escribió un largo prólogo explicativo . Ambas nos dejan sin mucho más que decir .

Leerla ha sido una grata sorpresa por el tratamiento dado , la preocupación de dramatizar la historia es una buena manera de darla a conocer , si bien él le llama antihistórica la tendencia actual es conocer la vida privada de quienes nos antecedieron . En este caso presenta en otra dimensión , apegada a la realidad de personajes cuya perspectiva y planes ha deformado la historia oficial , Carlota y Maximiliano son retratados en los libros de texto como personajes frívolos , representantes de una monarquía temida mientras Benito Juárez goza de memoria cuasi divina , la mexicanidad en pleno . El Emperador se retrata en la obra de Usigli como un hombre íntegro , que ama profundamente a la nación que lo reclama , un estadista con nueva perspectiva y visión renovadora , contrario a la tesis tradicional . Es claro el enfoque , pone a la pareja de carne y hueso , no a las Majestades de rígido protocolo , así sean los monarcas de los mayores imperios del Siglo pasado .

La intención de Usigli trascendió en las telenovelas históricas de Ernesto Alonso , las mejores lecciones masivas sobre el pasado de las últimas décadas. El "señor telenovela" trabajó con el dramaturgo cuando aún no era famoso , por eso no me extraña que lo haya considerado cuando el gran actor mexicano Mario Iván Martínez representó al malogrado emperador y Laura Flores hizo una digna encarnación de su esposa Carlota . Como en realidad pasó , en la obra encontramos a un hombre preocupado por su nuevo pueblo, siempre en busca de la aprobación popular , con ideas de progreso , la peculiar transición entre la monarquía y la república , tenía la intención de unir a liberales y conservadores incorporando al "Benemérito de las Américas" a su gobierno como primer ministro , pero a fin de cuentas le dan la espalda todos , muere engañado y traicionado por todos .

Igual que en el Gesticulador , el motor de la historia es un historiador buscando descubrir algo nuevo en la Historia (con mayúscula) de boca de los sobrevivientes. Un Usigli ávido de conocimientos , manifiesta su admiración por la figura del académico , como en la conversación entre Bolton y Rubio la exactitud en los datos cuando ubica los acontecimientos entre las desviaciones de Carlota la vieja hacen la obra ágil , interesante y aunque se siente un poco culpable de escribir con pasión hace un prólogo enorme para justificarse y otra vez dejar claras sus intenciones . La estructura no lineal no confunde al lector , o espectador en la puesta en escena , por el contrario , da mayor agilidad y la estructura circular que en los 90 se apreció tanto en el cine .

Cuida no cuestionar directamente a Juárez, figura con hondos raíces en el fervor popular, otra vez hay que leer entre líneas el juicio negativo para su causa por parte del dramaturgo. La ingenuidad de Maximiliano , la idea del soñador de nobles intenciones es una constante . Su proyecto de un gobierno interesado en el desarrollo de

una nación en pañales , políticamente más que inestable , está basado en los sentimientos del pueblo , dolido por la reciente pérdida de la mitad del territorio , por ello cuida que el país gane más , la belleza del territorio lo deslumbra , aquí podría hacer aquello vedado para él en Europa por su lugar en la dinastía propia . Es un estadista nato , le viene de casta , y a diferencia de los políticos mexicanos , la riqueza y el poder son naturales para él , por lo tanto no es ese su objetivo fundamental , le incomodaba ser sólo un cortesano en Europa sin poder aplicar sus metas conduciendo los destinos de una nación.

La lección de historia muestra también los cambios generados por la llegada del Siglo XX, con asombrosa facilidad resume las causas y objetivos de la Primera Guerra Mundial, da cauce al interés motivado por su madre , ella vivió la época imperial motivando al gran autodidacta a ahondar en los hechos . Supongo que la señora sentía afecto por la figura de Carlota , se parecía un poco a ella al perder el esplendor de su estirpe europea a manos de los políticos mexicanos . Ambas son mujeres inteligentes coartadas por una época donde no se les permitía pensar mucho .

Las castas , clases y dinastías son una constante , diferenciar entre indios y europeos. Se burla un poco de Vasconcelos con su idea de la raza cósmica cuando pone las ideas del mexicano sobre la nueva raza mexicana más bella e inteligente cuando Maximiliano se dirige a Miramón y Mejía , entiende los utopistas deseos de los conservadores y toma la misma actitud paternalista hacia los indios. Para Usigli es el archiduque quien consuma la independencia de México , si pudiera decírselo en persona le agradecería el hecho , pues lamenta profundamente la sucesión de malos gobiernos desde la época de los aztecas , la conquista , el periodo inestable del Siglo XXIX , Juárez , Díaz , la revolución , el maximato . Nunca hemos tenido pues el buen gobierno que requiere el país , no deja de ser triste esta perspectiva . Así pues la historia puede ser real o no , le hubiera gustado ver concretado el proyecto del hijo incomprometido de la Dinastía Habsburgo , es claro su pensamiento : quizás si el país hubiera tomado esa forma seríamos la potencia mundial que soñó Vasconcelos .

El único pero a la obra es la blandura de la Iglesia en una etapa fundamental donde pierde sus privilegios de influencia total sobre el estado y la Sociedad . El Papa se muestra como el cura de parroquia conciliador y con esperanza en la vida eterna , débil y sin intereses terrenos cuando en realidad el papel clerical fue mucho más importante , el clero veía en Maximiliano la posibilidad de revertir la separación Iglesia Estado comenzada por don Benito , querían recuperar sus bienes . Tal vez sí está implícito en la negativa de apoyo por parte de Pío IX a Carlota , quien con verdadero arrojo se enfrenta a Napoleón III y acude a las mayores instancias en desesperado intento por salvar su Imperio . El autor considera las tendencias divergentes de los historiadores , pero quizás le faltó (no sé si en aquella época no se consideró el punto o prefirió no meterse con los masones) la hipótesis del envenenamiento a Juárez por haber matado a un hermano masón aunque sí hay un hondo reclamo al mismo por su obstinación de indio ladino y no unirse a él enemigo que podría ser amigo en beneficio de su nación . La constante en Usigli es la rabia por no ver a México dónde le gustaría .