

DRAMATURGIAS DE LA BIOGRAFÍA DE JUANA DE ARCO

Tres versiones dramáticas sobre una historia real

MELISSA GARCÍA RUEDA

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS
PROGRAMA ACADÉMICO LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO
SANTIAGO DE CALI
2015**

DRAMATURGIAS DE LA BIOGRAFÍA DE JUANA DE ARCO
Tres versiones dramáticas sobre una historia real

MELISSA GARCÍA RUEDA

Monografía de Grado para optar al título de
LICENCIADA EN ARTE DRAMÁTICO

MAURICIO DOMENICI

Director

UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS
DEPARTAMENTO DE ARTES ESCÉNICAS
PROGRAMA ACADÉMICO LICENCIATURA EN ARTE DRAMÁTICO
SANTIAGO DE CALI
2015

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. INTRODUCCIÓN	6
2. CONTEXTO HISTÓRICO	9
2.1 EL ORIGEN DE JUANA Y SU CONTEXTO	9
2.1.1 Su Misión	10
2.1.2 Primer Encuentro Con Carlos VII	10
2.1.3 La Toma de Orleans	11
2.1.4 Francia tiene un rey	12
2.1.5 Viaje a París sin Fe en Juana	12
2.1.6 Vendida a los ingleses	13
2.1.7 El juicio de Juana y su Muerte	14
2.2 LAGUERRA DELOSCIEN AÑOS	15
3. ESTILO LITERARIO Y RESÚMENES DELAS OBRASACOMPARAR	17
3.1 RESUMEN DELADONCELLADEORLEAN'S,DE SCHILLER	17
3.1.1 Tiempo y espacio	19
3.1.2 Visión romántica	20
3.1.3 Suceso principal.....	21
3.1.4 Conflicto	22
3.1.5 Personajes	22
3.2 SANTAJUANA,DEBERNARDSHAW: ELREALISMO.	23
3.2.1 Tiempo y Espacio	26
3.2.2 Visión Realista	27
3.2.3 Suceso principal.....	27
3.2.4 Conflicto.	28
3.2.5 Personajes.....	28
3.3 LAS VISIONESDE SIMONE MACHARD, DE BERTHOLD BRECHT: LO ÉPICO.	30
3.3.1 Tiempo y Espacio.....	33
3.3.2 Visión del Teatro Épico de Brecht.	33
3.3.3 Suceso principal.....	34

3.3.4	Conflicto.....	34
3.3.5	Personajes.....	35
4.	COMPARACIÓN DE LAS OBRAS.....	36
4.1	ELEMENTOS A COMPARAR	36
4.1.1	Las Voces Que Juana Decía Escuchar.....	36
4.1.2	Primer Encuentro Entre Juana De Arco y Carlos VII.	36
4.1.3	La Toma De Orlean's.....	37
4.1.4	El Juicio.....	37
4.1.5	La Muerte.....	37
4.2	LAS VOCES	37
4.2.1	La Doncella de Orleans.....	37
4.2.2	Santa Juana.....	38
4.2.3	Las visiones de Simone Machard	38
4.3	PRIMER ENCUENTRO CON EL DELFÍN CARLOS VII EN CHINON.	39
4.3.1	La doncella de Orlean's	39
4.3.2	Santa Juana.....	39
4.3.3	Las visiones de Simone Machard	39
4.4	LA TOMA DE ORLEANS.....	40
4.4.1	La doncella de Orlean's	40
4.4.2	Santa Juana.....	40
4.4.3	Las visiones de Simone Machard	40
4.5	JUICIO.....	41
4.5.1	La doncella de Orlean's	41
4.5.2	Santa Juana.....	41
4.5.3	Las visiones de Simone Machard	42
4.6	MUERTE	42
4.6.1	La doncella de Orlean's	42
4.6.2	Santa Juana.....	42
4.6.3	Las visions de Simone Machard:	43
5.	CONCLUSIONES	44
6.	BIBLIOGRAFÍA.....	46

RESUMEN

El presente trabajo de grado se inscribe en el programa de Licenciatura en Arte Dramático de la Facultad de Artes integradas de la Universidad del Valle. En él se compara la interpretación que hacen tres dramaturgos sobre el relato histórico y el mito de Juana de Arco. Los autores, con sus propios conceptos de la vida y del mundo, recrearon, a través del teatro, la historia de esta mujer en las siguientes versiones dramatúrgicas: Friedrich Schiller con ***La Doncella de Orlean's***, Bernard Shaw con ***Santa Juana***, y Bertold Brecht con ***Las visiones de Simone Machard***.

Como referente teórico principal, se apropió el trabajo de María Ósipovna Knébel, discípula de Stanislavsky y escritora del famoso libro *El último Stanislavsky*, donde de manera clara y concisa explica el método de análisis activo. Esta monografía se propuso identificar los fenómenos sobresalientes de las obras para obtener los aspectos a comparar en ellas.

Así pues, la comparación es el método que se usó para la comprensión y análisis de las obras. Se tuvieron en cuenta elementos tales como la variación y alteración de sucesos, la configuración del conflicto, el perfil de la protagonista, el punto de vista del autor, etc. Estos conceptos guiaron el análisis de cada texto.

Finalmente, se logró establecer que Juana de Arco es uno de los personajes que ha ejercido mayor fascinación no solo entre la gente del común sino también entre los intelectuales, dramaturgos y literatos.

Sus características especialmente particulares han hecho que dramaturgias tan diferentes, como las de los tres autores aquí citados, hayan incorporado como referente común a esta joven francesa.

Palabras clave: Juana de Arco, diferentes versiones dramatúrgicas, análisis activo, comparación, sucesos.

1. INTRODUCCIÓN

Tras haber participado en el montaje de la obra "*La Doncella de Orlean's*" de Friedrich Schiller, dirigida por el maestro Felipe Pérez, nace la idea de indagar más acerca de Juana de Arco, personaje histórico en el que se han basado una gran cantidad de autores de diversos campos artísticos para crear obras que narran historias sobre esta heroína francesa. En esta línea, resulta interesante hacer una comparación de distintas versiones dramatúrgicas de Juana de Arco: la obra de Friedrich Schiller, "*La Doncella de Orlean's*"; la de Bernard Shaw, "*Santa Juana*"; y "*Las visiones de Simone Machard*", de Bertold Brecht. Tres puntos de vista diferentes que hablan sobre los mismos acontecimientos históricos en que vivió este personaje.

Entonces, el interés central de esta monografía es indagar sobre la interpretación que hacen los dramaturgos acerca del relato histórico y del mito de Juana de Arco. Se trata de tres autores que, con sus propios conceptos de la vida y del mundo, recrearon, a través del teatro, la historia de esta mujer. Son diferentes puntos de vista sobre de una misma historia.

Teniendo como eje central los datos biográficos de Juana de Arco, se hizo una comparación entre las obras ya mencionadas, método que "posibilita una exploración adecuada de su extenso campo de trabajo. La selección de los fenómenos que han de compararse es tan importante como la comparación misma y estas elección ha de orientarse según el planteamiento respectivo"¹. Por eso la mayoría de los aspectos a comparar constituyen la técnica base en la que se han apoyado los maestros de Arte Dramático de la Universidad del Valle

¹ SCHEMELING, Manfred, *Teoría y praxis de la literatura comparada*, Editorial Alfa, 1984.p. 199.

para guiar a los estudiantes en la comprensión de las obras. La técnica de comparación utilizada en este trabajo se denomina *Análisis activo* y tiene su génesis en Rusia gracias a la figura del gran maestro, actor, director y pedagogo teatral Konstantin Serguéievich Stanislavsky (1863-1938).

El análisis activo, también llamado período de mesa, es fundamental para la creación de un espectáculo teatral porque proporciona “la posibilidad de introducirse profundamente en el drama escrito, descubrir su ideología y su objetivo artístico”². El análisis activo es un método utilizado por muchos directores en el mundo hasta nuestros tiempos y normalmente se realiza antes de iniciarlos ensayos de una obra para darle al actor una idea más nítida de lo que irá a interpretar. En otras palabras, el análisis activo podría definirse como una exploración del material en la que se halla el estilo del autor y su época, la vida de sus personajes y sus objetivos, sucesos, conflictos, circunstancias dadas, etc. Para el actor es un acercamiento primordial a la esencia de la obra³.

En la presente monografía, se particularizan o se seleccionan algunos de los elementos que se tienen en cuenta en un análisis activo para luego hacerla comparación entre ellos, ya que esta comparación fue el método que se usó para la comprensión y análisis de las obras. Por tanto, se tuvieron en cuenta los sucesos, los personajes principales, el conflicto primordial, el tiempo y el espacio, y el tema o argumento de las obras; estos conceptos guiaron el análisis de cada texto.

Además, para el desarrollo de la monografía se plantearon cuatro fases: inicialmente se hizo la consulta bibliográfica, luego se pasó al análisis y caracterización de los aspectos sobresalientes, se estableció la concepción estética de cada autor y, con todos estos elementos, se procedió a caracterizar cada dramaturgia y sus diferencias.

² KNEBEL, María Ósipovna. *El último Stanislavsky*. Edit, fundamentos, 1996.

³ *Ibíd.*, p. 76.

El primer acercamiento biográfico a Juana de Arco, como ya se había mencionado lo tuve en el montaje *La Doncella de Orleáns* de Schiller, dirigida por el maestro Felipe Pérez en el programa de arte dramático en séptimo semestre de mi Carrera.

Sin duda alguna, a través de la historia, la figura de Juana de Arco ha sido fuente inspiradora para muchos artistas en el mundo, cuyas numerosas manifestaciones artísticas dan prueba de ello: en la poesía, en la escultura, en la pintura, en el teatro, en el cine, etc.

Al conocer la historia de esta mujer, me interesé por conocer otras obras dramáticas sobre Juana, así tuve noticia de *Santa Juana* de Shaw, y posteriormente sobre *Simone Machard* de Brecht. Estos dramaturgos han generado diversas interpretaciones, que se manifiestan en sus obras.

Ante esto se pone en evidencia un problema de interés, ¿Qué tanto difieren las distintas versiones dramáticas de la historia de Juana? ¿Cuál es la visión que el dramaturgo propone sobre esta historia?.

Finalmente, frente a este proceso de indagación cabe mencionar que si bien se obtuvo información mediante la búsqueda y estudio de bibliografía en bibliotecas, centros de documentación y demás mecanismos; no fue posible encontrar un trabajo que comparara a estas tres versiones dramáticas de Juana de Arco. Existen biografías sobre Juana y análisis sobre las obras de Schiller, Shaw y Brecht, pero en esos documentos no se establecen relaciones o comparaciones entre las tres obras. Por tanto, la idea es recoger en los estudios de esos autores su clave dramática, su punto de vista, analizar sus obras y comparar sus fábulas, sus personajes y sus conflictos.

2. CONTEXTO HISTÓRICO

A continuación, con base en el texto Juana de Arco, de Mary Gordon, recordaremos los hechos más importantes de la vida de Juana, que además han sido plasmados en la mayoría de las obras de teatro inspiradas en ella.

2.1 EL ORIGEN DE JUANA Y SU CONTEXTO

Juana de Arco nació en medio del conflicto entre ingleses y franceses, durante la Guerra de los Cien Años, un 6 de enero del año 1412. Nació en la localidad de Domremy, ubicada en las fronteras entre campaña y Lorena.

Juana venía de una familia de campesinos y era analfabeta; sin embargo, el hecho de que no supiera escribir no quería decir que fuera una mujer completamente ignorante, de hecho tenía una conciencia política y militar de Francia más clara de lo que cualquiera se hubiera imaginado, pero así mismo tenía una entrega casi ciega a la religión; se dice que se confesaba tres veces al día, algo bastante exagerado incluso para la época.

Aproximadamente a los 13 años de edad, después de un ataque en el que los borgoñones saquearon y quemaron la iglesia del pueblo, Juana empezó a oír voces que, según ella, provenían del cielo⁴. También decía que podía ver a Santa Margarita, Santa Catalina y el arcángel Miguel.

Hay que tener presente que cualquier persona que desee hablar o escribir sobre Juana, tendrá que tomar en cuenta las voces que ella decía oír porque esas voces, reales o no, convencieron a esta jovencita de arriesgar su vida por una

⁴ GORDON, Mary. Juana de Arco, Editorial Mondadori, p. 30, 31.

nación, a dejar su hogar para vivir entre los soldados que ella lideraba en combate para liberar a Francia y coronar a su rey.

2.1.1 Su Misión

La gran aventura de Juana comenzó a sus 17 años cuando, muy segura de sí misma y guiada por las voces que oía, escapó de su casa y se dirigió a Robert de Baudricourt para pedirle un ejército. Al principio Baudricourt no quería cooperar, pero probablemente se dejó contagiar de la fe local que le tenían a Juana y de lo bien que hablaban de ella los soldados, quienes estaban convencidos de que era milagrosa. Narra el mito que las gallinas de Baudricourt no pusieron huevos, ni sus vacas dieron leche, hasta que decidió apoyarla. Doncella, solo entonces los animales empezaron a producir alimentos de nuevo.

El domingo 13 de febrero de 1429, Juana salió rumbo a Chinon para encontrarse con el delfín. En once días recorrió casi 600 kilómetros y cruzó no menos de seis ríos, pasó sin ningún problema por territorio borgoñón y llegó a su destino más rápido de lo que normalmente se requería. Juana entró al castillo sin trabas, como si fuera su propia casa.

2.1.2 Primer Encuentro Con Carlos VII

Los consejeros del rey consideraron prudente ocultar a Carlos y reemplazarlo por otra persona para saber si los poderes sobrenaturales de la Doncella le ayudaban a identificar al verdadero rey. Este fue un acontecimiento muy famoso y representado de diversas formas en el arte porque la muchacha muy inteligentemente señaló al legítimo Carlos VII, con quien se fue a conversar en privado después de la farsa. El delfín salió de aquella reunión iluminado y esperanzado.

Cuando Carlos accedió a otorgarle a Juana el poder del ejército, ella insistió en que la espada que debía utilizar se encontraba en la iglesia de Santa Catalina y pidió que escavaran detrás del altar. Los mensajeros y sacerdotes hicieron lo que ella pidió y encontraron una espada con cinco cruces y la marca de la flor de Lis. Ese fue un misterio más en la vida de esta mujer, quien aseguró que nunca había visto la espada y que fueron las voces las que le habían informado y diseñado el estandarte que el rey mandó a elaborar para Juana por petición de ella misma, otro elemento representativo y famoso de la Doncella.

2.1.3La Toma de Orleans

Antes de irse al combate, Juana conoció a otro de los personajes históricos citado en las obras: Dunois, El Bastardo de Orleans, quien al principio no quería colaborarle a la Doncella por tratarse de una mujer y hacía planes secretos de batalla con los otros hombres, sin incluirla. Pensaba que Juana era fácil de manipular, pero se encontró con una jovencita de carácter fuerte, con ideas propias y muy enojada por no ser tenida en cuenta.

El Bastardo empezó a respetar a la Doncella cuando fue testigo de un milagro: necesitaban unas barcas con suministros que se encontraban río arriba, pero el viento no los favorecía y él estaba muy preocupado; fue entonces cuando Juana le dijo que no se preocupara y, casi de inmediato, el viento se puso a su favor. Tras ese episodio Dunois empezó a creer ciegamente en la Doncella. Este es otro acontecimiento aludido en una de las obras de Bernard show, *Santa Juana*.

Un 29 de abril, sobre un caballo blanco, Juana entró en la ciudad de Orleans con su ejército francés. Lucharon durante días contra los ingleses.

Dunois hizo tocar la trompeta de retirada pero Juana la ignoró por completo y logró arrinconar a los ingleses que terminaron por huir del lugar; Juana hizo en una semana lo que altos comandantes no habían podido en seis meses: los ingleses habían abandonado Orleans. En adelante, Juana de Arco empezó a ser conocida como ***La Doncella de Orleans***.

2.1.4 Francia tiene un rey

El siguiente paso para Juana era llevar a su querido rey a la ciudad de Reims para coronarlo, pero uno de los dilemas era que las ciudades camino a Reims estaban del lado de los Borgoñones y por eso no querían abrir sus puertas al delfín. Tras la intervención de Juana, al día siguiente la población ya estaba negociando con Carlos.

Un sábado Carlos entró a Reims, acompañado por Juana, para ser coronado el domingo. En la ceremonia, la Doncella caminó a su lado sosteniendo su estandarte. “Juana reaccionó ante la coronación con su característica expresividad emotiva. Se arrodilló, abrazó las rodillas del monarca y rompió a llorar, asegurándole que ahora era en verdad rey de Francia y que sus profecías se habían cumplido”⁵.

2.1.5 Viaje a París sin Fe en Juana

Después de la coronación Juana quería marchara Paris, pero Carlos no tenía mucho interés en apoyar este plan porque sabía que no tenía suficientes fondos para financiar al ejército. Por el contrario, en términos de economía, para el delfín era más conveniente negociar con los borgoñones en vez de enfrentarlos militarmente.

⁵Ibid., p. 94

Juana se estaba convirtiendo en un problema porque no acataba las opiniones de sus mayores; además, su tono agresivo con los borgoñones no era conveniente para Carlos, quien finalmente había hecho con Borgoña una tregua de 15 días que ofendió a Juana. La Doncella solo quería obedecer a las voces que le indicaban que fuera a París, esa fue la razón de las diferencias y la incomprensión entre Juana y su rey.

El ejército ya no se sentía tan inspirado por la Doncella ni contaba con tanta ayuda económica del rey. En una de las misiones del ejército (podría decirse que la última), el capitán de la ciudad les negó la entrada porque estaba comprometido con los borgoñones, así que el ejército de Juana debió pasar la noche en las afueras. Los soldados amanecieron más hambrientos y débiles, por eso a muchos de ellos les pareció una imprudencia enfrentarse en esas condiciones a los borgoñones, que estaban en mejores condiciones físicas y contaban con un mayor número de soldados; al ver su ejército reducido, Juana decidió ir a pedir ayuda a la ciudad de Compiègne.

Juana ingresó a las 5 de la mañana cuando los borgoñones estaban descansando y desarmados. Sin embargo, desde una colina fue vista por el capitán de los borgoñones y este envió soldados a enfrentarla. Las campanas sonaron y borgoñones e ingleses aparecieron de repente por cantidades, Juana se vio acorralada. Los compañeros franceses con los que la Doncella visitó ese campamento lograron escapar para pedir socorro, pero Juana ya estaba totalmente aislada de su ejército, fue apresada y de ahí en adelante, hasta el fin de su vida, Juana estuvo en cautiverio.

2.1.6 Vendida a los ingleses

Juana llevaba ocho meses en prisión cuando empezó el juicio. Había estado todo ese tiempo sin ser juzgada porque los borgoñones no sabían qué hacer con ella; pensaron que Carlos pagaría por rescatarla, como se acostumbraba hacer con los guerreros importantes, pero en todo el tiempo que

Juana estuvo encerrada nunca supo nada de delfín. Por lo anterior, para los borgoñones resultó más fácil vender a Juana a los ingleses a través del Obispo Cauchon, otro de los franceses aliados con los ingleses.

2.1.7 El juicio de Juana y su Muerte

Juana entró en la sala del tribunal de Ruan en noviembre de 1430, pensaba que por las voces que oía y todo lo que había hecho a favor de Francia saldría victoriosa en el juicio. La doncella había intentado escapar de la prisión dos veces: primero, con su fuerza había despegado los tablones del suelo pero la descubrieron y la cambiaron de calabozo; el segundo intento había sido más increíble ya que saltó desde una torre hasta el piso, quedó inconsciente pero no se hizo daño.

Aunque Juana afirmó que nunca había matado a nadie y que prefería mil veces su estandarte que su espada, los ingleses la acusaron de hereje, apóstata, bruja, idólatra, travestida y, el 13 de mayo, fue llevada encadenada hasta la plaza de mercado para quemarla en la hoguera. Cuenta la historia que Juana pidió que sostuvieran una cruz que ella alcanzara a ver y que cuando el verdugo prendió fuego, gritó seis veces “¡Jesús!”. Solo su corazón quedó intacto entre las llamas. Pasó mucho tiempo antes de que se hicieran investigaciones sobre la inocencia de la Doncella. Un 16 de mayo de 1920, Juana de Arco fue canonizada por Benedicto XV y, de allí en adelante, empezó a ser conocida como Santa Juana de Arco.

Sin duda, cualquiera que conozca un poco acerca de esta heroica mujer quedará fascinado, ¿cómo no manifestar en el arte a alguien que merece tal admiración?

2.2 LA GUERRA DE LOS CIENT AÑOS

Teniendo en cuenta que Juana de Arco hizo parte en algún momento de la Guerra de los Cien Años, a continuación se presenta un resumen de este suceso histórico, esta vez enfocado en Juana y en los demás personajes históricos que tuvieron relación con ella.

Para comenzar, la Guerra de los Cien Años fue un largo periodo de conflictos y violencia, un sufrimiento que duró aproximadamente un siglo. En la biografía escrita por Mary Gordon la autora compara esta Guerra con pequeñas fogatas entre la maleza, nunca se apagan y arden por mucho tiempo causando sufrimiento⁶.

Se llamó la *Guerra de los Cien Años* al conflicto situado entre los años 1337 y 1453 aproximadamente, pero en realidad todo había empezado cuando Guillermo el conquistador, duque de Normandía, conquistó la corona de Inglaterra en el año 1066. Desde entonces las familias reales de Inglaterra y Francia tenían parentescos familiares muy estrechos, lo que ocasionó confusión al momento de proclamar un rey para Francia, esto fue lo que desembocó en la ya mencionada Guerra de los Cien Años.

Unos años antes del nacimiento de Juana de Arco, en 1422, tanto Enrique V de Inglaterra como Carlos VI de Francia murieron dejando cada uno a un heredero al trono de Francia: Enrique VI, que tenía un año de edad y es ampliamente mencionado en las obras de teatro analizadas en la presente monografía, y el delfín Carlos VII. Francia se debatía entre estos dos príncipes porque la parte controlada por los ingleses y los borgoñones que se les habían aliado querían a Enrique VI como rey, mientras que la otra parte del país, leal a Francia, querían coronar a su rey francés, Carlos VII.

⁶Ibíd., p. 33.

En medio de la anterior disputa nació Juana de Arco, quien junto a su familia fue testigo de los violentos saqueos por parte de los borgoñones. Más adelante, cuando Juana empezó a escuchar voces enviadas por Dios, le encomendaron la misión de coronar al rey francés.

Juana se integró a la Guerra de los Cien Años desde 1429 aproximadamente, cuando guiada por sus voces estableció contacto con Carlos VII y se volvió leyenda tras coronar al delfín y retomar a Orleans para los franceses, así como otras ciudades de Francia. Todo esto ocurrió en un lapso de tres años, pues en 1431 Juana fue condenada a muerte.

Cerca de la culminación de la Guerra, en el año 1453, los franceses derrotaron de nuevo a los ingleses en Castillón, pleito en el que murió el famoso comandante inglés John Talbot, también muy mencionado en las obras de teatro como uno de los principales enemigos de Juana en el campo de batalla. Aunque la anterior versión es recogida en la biografía escrita por Mary Gordon, según los datos históricos, este guerrero inglés falleció entre las llamas ocasionadas por un cañón francés, muchos años después de la muerte de Juana, y con su deceso al fin se dio por terminada la Guerra de los Cien Años.

3. ESTILO LITERARIO Y RESÚMENES DE LAS OBRAS A COMPARAR

Para entender un poco más las obras sobre las cuales se desea trabajar, es necesario situarse en su estilo literario o su género, a partir de ahí se desembocará en otros aspectos importantes como el tema de la obra, el conflicto principal, los sucesos, los personajes, el tiempo y el espacio, etc. Una vez finalizado este punto, se proseguirá a filtrar los elementos que son de especial interés, de tal manera que la comparación de las obras sea cada vez más concreta.

3.1 RESUMEN DE LA DONCELLA DE ORLEAN'S, DE SCHILLER

La Doncella de Orlean's, escrita por Schiller en el año 1801 aproximadamente, con un prólogo y cinco actos, recrea un periodo de la Guerra de los Cien Años en el que Francia estaba perdiendo la batalla contra los ingleses y borgoñones; en consecuencia, al delfín, Carlos VII, se le había agotado la esperanza y el interés de involucrarse en la lucha, había dado todo por perdido y prefería distraerse en galantes fiestas que ni siquiera podía pagar porque había quedado en la quiebra. Ya tampoco podía suministrar a sus soldados.

Justo cuando el panorama parecía oscuro y los más fieles guerreros de Carlos VII estaban dispuestos a abandonarlo para luchar por su propia cuenta, llegó la grata e inesperada noticia de que una misteriosa doncella había ganado un combate a favor de Francia. Se decía que se trataba de una jovencita hermosa y mística, que era la enviada de Dios y que deseaba ver personalmente al delfín.

En la corte todos quisieron asegurarse de que Juana realmente era la enviada de Dios, así que decidieron que Dunois, más conocido como El Bastardo

de Orleans, debía tomar el lugar el rey para ver si la Doncella tenía poderes místicos para identificar al verdadero monarca. Cuando Juana ingresó a la corte del palacio de Chinon, sin titubear logró reconocer al verdadero Carlos VII e identificar a Dunois. Además, la Doncella también describió una oración que hacía el delfín en las noches, lo que llenó de más misterio la escena. Todos parecían encantados con la presencia de Juana y estaban muy motivados al ver sus poderes sobrenaturales; ahora estaban dispuestos a dar la batalla por su patria, incluyendo a Carlos VII que de ahí en adelante dejó atrás su cobardía y se unió a su ejército.

Entre el primer y segundo acto Juana libera a Orleáns. Los ingleses se sentían asustados y creían que lo que había pasado era obra del demonio que estaba de parte de los franceses. Juana y su ejército les hicieron una emboscada muy violenta a los ingleses y aprovecharon la ocasión para convencer de forma tierna y mágica al duque de Borgoña para que regresara a la lealtad de Francia.

Más adelante, en otro combate, después de que Juana asesinara sin piedad a un inglés pareció entrar en una especie de trance estaba en la batalla, puesto que toda su dulzura e inocencia parecían desaparecer en la guerra y se volvía una guerrera poderosa y temeraria. En medio de todo esto a Juana le pasó lo más inesperado para ella, se enfrentó a muerte con el príncipe Leonel de Inglaterra pero cuando estaba a punto de terminar con su vida, descubrió el rostro del caballero quitándole la visera, entonces, cuando sus miradas se cruzaron, Juana se enamoró del inglés.

El anterior suceso le dio un giro al personaje y a todo lo que lo rodea porque llevó a Juana al delirio, empezó a dudar de sí misma e incluso hizo que los demás también comenzaran a dudar de ella. La situación empeoró cuando en Reims, en medio de una celebración por sus victorias, el padre de Juana, Tibaldo, gritó entre la gente acusándola de tener pacto con el diablo; la Doncella no fue capaz de

defenderse y eso creó incertidumbre entre sus amigos que la desterraron y abandonaron bajo la lluvia.

Juana, abandonada por los franceses y buscada por los ingleses, se encontró sola en medio de un bosque y de una tormenta; solo la acompañaba uno de sus pretendientes, Reimundo.

Tras días de deambular por el bosque, Juana y Reimundo se encontraron con la reina Isabel pero esta iba acompañada por los ingleses, así que la Doncella fue capturada y encerrada en lo alto de una torre. Tibaldo logró escapar y correr al palacio del rey Carlos VII en busca de ayuda. El monarca se mostró muy arrepentido de no haber apoyado a Juana y haberla dejado abandonada, por eso ante la noticia, el rey y sus amigos se armaron de valor para salir al rescate de su guerrera.

Los franceses se enfrentaron a muerte contra los ingleses para rescatar a su Doncella de Orlean's y Juana, al enterarse de que su rey y los demás franceses luchaban por ella, se llenó entusiasmo y de la fuerza necesaria para romper las cadenas que la tenían prisionera y, contando de nuevo con el poder del cielo, se unió a la lucha. Con la participación de la Doncella en la batalla los franceses ganaron la última confrontación contra los ingleses, pero Juana cayó herida. Los franceses la rodearon y la acompañaron mientras ella se iba desvaneciendo en el suelo y describía a la Reina de los cielos, la Virgen María, que bajó de lo alto en una nube para llevarse la gloriosa alma de Juana al cielo. La Doncella murió en brazos de su patria y fue cubierta por sus banderas.

3.1.1 Tiempo y espacio

La obra *La Doncella de Orlean's*, recrea los tres años en los que Juana hizo parte de la Guerra de los Cien Años (1429-1431), en Francia.

3.1.2 Visión romántica

Fue escrita por Juan Cristóbal Federico Schiller, de Alemania (1759-1805). El estilo de este dramaturgo está dentro del género “romanticismo”. El género marca un estilo que es producto de la influencia de la vanguardia o de la época en que vivió el autor.

El romanticismo es un movimiento que empezó a finales del siglo XVIII y, aunque no está muy claro su lugar de origen, normalmente se dice que sus inicios se dieron en Alemania y en el Reino Unido. El romanticismo fue una reacción opositora a la ilustración y al clasicismo, que surgió como consecuencia de la revolución francesa, las guerras napoleónicas y las dificultades internas de los sistemas del antiguo régimen.

Este movimiento se caracteriza por darle mucha importancia a los sentimientos o emociones: amor, sufrimiento, odio, etc. El instinto y la pasión sobrepasan la razón; se entroniza el deseo de la libertad sin límites y se le da gran valor a lo personal, al yo; se resaltan la religiosidad, el patriotismo y la naturaleza como fuentes de inspiración.

“El artista romántico rompió con la imitación y dejó de considerarla realidad exterior como un único modelo al que poder imitar, para adentrarse, a través de la inspiración, en las interioridades de su propio ser. Para los románticos el ámbito de lo humano iba más allá de lo consciente y racional; en ese sentido, fueron los descubridores del inconsciente”⁷.

En el arte romántico se ve claramente el rechazo hacia los modelos clásicos; la naturaleza pasa a ser un escenario profundo, místico o cósmico. “El paisaje romántico arrebató al hombre su protagonismo, convirtiéndose en un espacio donde el peso de la melancolía y el horror, la atracción y el vértigo, es lo que le otorga a la naturaleza su connotación trágica. Esta ha desposeído al

⁷Historia del Arte vol.12, grupo editorial océano, p2115

hombre ,le ha usurpado su lugar y le ha condenado a errar sin rumbo por el mundo”⁸

Después de leer la obra *La Doncella de Orleáns*, resultan claros los muchos aspectos románticos que tiene; Schiller propone a una Juana sobrenatural, bella, casta, mística y romántica. Es una obra que da lugar preeminente a la religiosidad, una obra donde el amor es eje de movimiento en todo el transcurso del drama, un amor que causa dolor, confusión, locura y muerte. En esta obra, la religiosidad y la castidad de Juana son condiciones para que ella pueda ser premiada en el cielo.

3.1.3 Suceso principal

El suceso principal de la obra se manifiesta cuando Juana descubre el rostro del príncipe Leonel de Inglaterra y se enamora. A partir de ese momento Juana, el personaje principal, tuvo cambios internos que la hicieron comportar como una mujer delirante y confundida. Estas mutaciones, que se ven reflejadas en el desarrollo de la obra, promueven un giro significativo en la historia y en sus personajes.

Este evento, marcado por la manifestación amorosa de Juana hacia el príncipe Leonel, está muy relacionado con el suceso de partida, es decir ese momento cuando la Virgen María se le presentó a Juana, le encomendó la misión de liberar a Francia de los Ingleses y le advirtió que nunca podría enamorarse.

Si se tienen en cuenta los datos históricos de Juana de Arco, ella jamás se enamoró de un hombre y mucho menos de un inglés, pero Schiller cambia por completo la historia dotándola de detalles como este puesto que, como ya se había mencionado, es una tendencia de los románticos cambiar la realidad.

⁸ Ibíd.,p. 2115

3.1.4 Conflicto

Del suceso principal se puede desembocar en el conflicto de la obra, que en este caso obedece a la condición que debe cumplir Juana en cuanto a no enamorarse; el amor terrenal no está destinado a hacer parte de su vida. Este impedimento era un designio que le había impuesto la Virgen María para que pudiera cumplir con su misión de guerrera, pero en el transcurso de la obra Juana se ve rodeada de pretendientes que la idealizan y aspiran casarse con ella. Sin embargo, la mayor sorpresa de Juana es cuando se ve envuelta en el mismo sentimiento de amor hacia un hombre que resultó ser su enemigo.

3.1.5 Personajes

En general se podría decir que los personajes que presenta Schiller son seres sensibles, de sangre caliente, que dan gran importancia a valores como la lealtad y el honor.

El rey Carlos VII es un hombre noble, de buen corazón, que está pasando por una crisis emocional y económica que podría llevarlo al extremo de abandonar su patria y rendirse por completo ante los ingleses; ni Ana Sorel, su novia y más fiel amor; ni Dunois (El Bastardo de Orleans), el guerrero más admirado, habían podido convencerlo de lo contrario hasta que la Doncella de Orleans entró en escena.

Ya se había aludido que la Juana que propone Schiller es una joven atractiva, misteriosa, mística, religiosa y muy apasionada; así que a pesar de que casarse no está en los planes de la Doncella, a lo largo de la obra se ve rodeada de pretendientes; por eso los guerreros Dunois y La Hire, quienes en los datos biográficos aparecen como muy buenos amigos de Juana, en la obra de Schiller se enamoran de ella e incluso desean contraer matrimonio con la Doncella.

Al igual que en la historia, la Juana de Schiller también escucha voces, aunque el autor le añadió cuerpo a esas voces que en la obra se ven manifestadas como la Virgen María y, en una ocasión, como un espectro misterioso y oscuro que aparece para advertir a Juana de que debe abandonar su misión por Francia: “El caballero negro- ¡Mira! Allá lejos se eleva Reims con sus torres. Reims, el fin y término de tu carrera. Ya ves brillar la cúpula de la sublime catedral; allí vas a entrar triunfalmente a coronar a tu rey y llevar a cabo tu misión. Ni un paso más por ese lado; vuélvete atrás. Escucha mi advertencia.”⁹

Después de ese extraño encuentro Juana conoce al príncipe Leonel de Inglaterra y se enamora. Este nuevo sentimiento de amor terrenal lleva a Juana al delirio, la debilita y facilita su captura ante los ingleses.

Aunque en esta obra no hay un juicio eclesiástico ni una condena a muerte en la hoguera, al final, en una batalla en la que Francia obtiene la Victoria y Juana recibe una herida, la Doncella también muere. Mientras Juana agonizaba, todos sus camaradas la rodearon y la escucharon describir a la Virgen María que bajaba de los cielos en una nube para llevar su alma. Finalmente, los franceses la cubren de banderas de su patria al verla fallecer.

3.2 SANTA JUANA, DE BERNARD SHAW: EL REALISMO.

Santa Juana, escrita por el irlandés Bernard Shaw (1856-1950), es una obra de seis escenas y un epílogo; tiene una descripción muy clara de los personajes así como del tiempo y el lugar. Cuenta el relato de Juana de Arco desde el momento en que ella se encuentra afuera del castillo de Vaucoulers, esperando respuesta del capitán Roberto Baudrecourt para que la autorice a partir con algunos soldados a Chinon y buscar al rey Carlos VII. Al principio Roberto no

⁹ SCHILLER, María Estuardo. *La doncella de Orleáns* Guillermo Tell, M Aguilar SA 1977. P 219

quiere cooperar, hasta que su mayordomo le aconseja que lo haga porque teme que las gallinas sigan sin poner huevos y las vacas sin dar leche por no querer ayudar a Juana, y efectivamente en el momento en que el capitán atiende a la Doncella y esta lo convence de que oye voces, que coronará al rey y que liberará a Francia de los ingleses, Roberto despacha a Juana a Chinon, y los animales vuelven a producir alimentos.

En el palacio de Chinon ya se ha anunciado la llegada de una jovencita que dice ser enviada por Dios, todos discuten incrédulos aquel tema, de hecho el arzobispo también parece muy escéptico ante lo que se dice de ella, pero al Delfín, Carlos VII, le parece muy curioso y le gusta la idea de que alguien le dé importancia en el reino, pues los demás lo regañan todo el tiempo por su actitud infantil y despreocupada.

Luego llegan al acuerdo de dejar pasar a Juana, pero por motivos de seguridad pondrán a Barba Azul en el lugar del rey, y el rey en medio de la multitud como si fuera un cortesano más; el Obispo advierte que será muy probable que la muchacha reconozca a cada uno, pues al parecer en el reino se hablaba mucho de la apariencia del rey y de Barba Azul.

Y así fue, Juana entró y de manera concreta identificó a cada uno, claro que a pesar de lo dicho por el Obispo, para todos fue un acto milagroso; Juana procede a tener una pequeña reunión privada, de la que sale el delfín con la mirada radiante y muy entusiasmado pues ella lo ha convencido de que le deje dirigir el ejército y así liberar Orleans y coronarlo en Reims. La jovencita tiene una gran capacidad de convencimiento y la situación en Francia está tan precaria que ellos no tienen nada que perder.

Juana llega a las orillas del río Loira a su encuentro con Dunois (el bastardo de Orleans) con quien hace muy buena amistad. Aunque al principio Dunois no

quería confiarle el poder del ejército a una mujer, lo hará con mucho gusto después de un acontecimiento milagroso, según él. Le pide a la Doncella que ore y haga un milagro para que el viento los favorezca y puedan cruzar el Loira. Antes de que Juana empiece a rezar el milagro se hace. El viento cambia a su favor y el bastardo, sorprendido y conmovido, le entrega el mando de todo el ejército a Juana, quien no puede creerlo y, dichosa, llora emocionada.

De la escena tercera a la cuarta ya han liberado Orlean's, y en el campamento inglés se respira miedo y furia por la decepción que se han llevado al saber que fueron vencidos por una mujer. El conde Warwik, decide que a Juana hay que vencerla por otro medio distinto a las armas, por eso ha invitado al Obispo Cauchón para comentarle sus inquietudes y convencerlo de que Juana, más conocida ahora como la Doncella de Orleáns, tiene pactos con el demonio y es mediante la brujería que ha obtenido sus victorias, a lo que el Obispo Cauchón parece estar de acuerdo y ponen en marcha el plan para condenar a Juana.

En Reims Carlos VII ha sido coronado. Juana ha cumplido con su compromiso, pero quiere una meta más: tomarse París. La obsesión por la religión y la guerra supera los consejos que le dan sus amigos para que se marche de regreso a su casa, le advierten que los ingleses quieren capturarla y que el rey de Francia no tendrá el dinero para pagar su rescate, pero su soberbia la lleva a desobedecer y a seguir con su plan a pesar de todas las advertencias. Todos la miran con tristeza, porque anticipan su desgraciado final.

En Ruan, 30 de mayo de 1431, en una gran sala de piedra de un castillo, todo está listo para el juicio que será precedido por el tribunal constituido por la corte episcopal y la Inquisición. En este juicio se evidencian las rivalidades entre los poderes políticos y religiosos, Juana lleva esperando nueve meses para ser juzgada y tratan de convencerla que se declare culpable para salvarla de la tortuosa muerte, pero ella se niega hasta que le presentan al Verdugo que dice

tener lista la hoguera, entonces la Doncella, asustada, acepta los cargos y la hacen firmar un documento, que después romperá con sus manos al darse cuenta que de igual manera la condenarán pero a cadena perpetua, e insiste que escucha voces con mensajes de Dios.

Todos se escandalizan mientras Juana los insulta, el Verdugo se la lleva mientras uno de los interesados en su muerte, el conde Warwik, espera por la noticia. El Verdugo regresa después de un tiempo para informarle que Juana de Arco ardió entre las llamas, pero lo único que no ardió fue su corazón, que quedó intacto.

Después de las seis escenas llega el epílogo, en el que se relata, a través de un sueño cómico que tiene una noche el rey Carlos VII con el espíritu de Juana de Arco y muchos personajes claves en la fábula que plantea Shaw, se concluyen varios aspectos que tal vez hayan quedado en el 'aire' para el lector, como la impunidad de los responsables de la muerte de Juana. "La sentencia ha sido retirada, rota, anulada, considerada inexistente y privada de toda validez y efecto."¹⁰. De esta manera se le da un aire fresco al trágico final de la Doncella, puesto que, por lo menos en los sueños del rey, sí se hizo justicia y se reconoce el error que cometió la Iglesia al juzgar a Juana como hereje y quemarla en la hoguera, enviándola al cielo y, cuatro siglos después, santificándola.

3.2.1 Tiempo y Espacio

La obra está situada en Francia, entre los tres años que Juana de Arco hizo parte de la guerra de los cien años, (1429-1431).

¹⁰Ibíd., p. 158

3.2.2 Visión Realista

Así como los románticos tenían una fascinación por el pasado, los realistas la tenían por el presente y por lo que viene. El hombre deja de soñar con un mundo fantástico, pone la cabeza sobre la tierra y está atento a la realidad.

“Los conflictos económicos, el desarrollo del capitalismo y, sobretudo, el impulso del pensamiento marxista, comportaron, en las corrientes estéticas de la década de 1840-1850, un determinado compromiso con la verdad. El propio Marx exigió que el arte debía comprometerse con el mundo real, pues, señaló que todas las ideologías son un producto de la existencia económica y social, dado que los intereses materiales de la clase social dominante determinan el modo en que la gente concibe su existencia individual y colectiva”¹¹

El realismo quiere tomar consciencia del mundo que nos rodea, sin imitaciones pretende plasmar en la escena tal y como son las cosas. Por ejemplo, se evita la idealización del personaje. George Bernard Shaw, socialista y simpatizante del pensamiento marxista, escribe a Santa Juana en 1923, cinco años después de la primera guerra mundial. Expresa mensajes de justicia a través de su obra, la cual recrea el juicio arbitrario del que es víctima Juana de Arco al ser juzgada como hereje por la Iglesia. La obra también muestra la lucha de poderes entre la Iglesia y el estado. El amor y la religiosidad no son los elementos trascendentes en la obra.

3.2.3 Suceso principal.

El suceso principal surge cuando Juana decide tomarse a París y a partir de este momento sus amigos pierden la fe en ella. Le advirtieron de muchas maneras que la capturarían, que ya había hecho suficiente, Juana toma esta decisión de dirigirse a París sin escuchar a sus colegas, ya no cuenta con ellos, y la obra da

¹¹Ibíd.,pp.2117- 2118

un gran giro. La historia se traslada bruscamente a otra escena en la que Juana se encuentra encarcelada, desde hace 9 meses, y finalmente la juzgarán por hereje.

3.2.4 Conflicto.

En Santa Juana se observa una fuerte rivalidad entre Juana de Arco y los intereses políticos y religiosos de la época por el control de la situación, ya que ven en ella una amenaza para el poder y un ejemplo de rebeldía para el pueblo. Es una mujer que causa controversia en una época ahogada en prejuicios morales, ante un pueblo dominado por su propia sumisión, que se escandaliza al ver una mujer vestida de armadura liderando un ejército y decidida a liberar a Francia.

El autor pone sobre el tapete el gran temor que les genera, a los poderes políticos y religiosos, la influencia de una Juana que sirva de inspiración para que broten de la sociedad más líderes irreverentes y valientes, con deseos de realizar proezas, liberando al pueblo de los yugos y generando cambios en ese mundo de opresión.

3.2.5 Personajes.

Shaw tiende a describir detalladamente a sus personajes en la obra, tanto físicamente como psicológicamente, hasta les pone edad, esto aterriza el imaginario del lector en una idea clara de cómo es cada uno de ellos. Del rey dice que es un joven de 26 años, enclenque, para nada agraciado y lo compara con un perrito acostumbrado a las patadas, esto crea una imagen nítida de cómo podría ser el rey que propone Shaw.

Hablando más detalladamente de la protagonista, con elementos propios del género realista, *Santa Juana* muestra una Juana más humana, poseedora de defectos como la soberbia. Shaw muestra una Juana de Arco que no es depresiva, como sí lo es en la mayoría de las versiones de otros autores. Al

contrario, esta Juana tiene una gran energía, explosiva y cautivadora, es una joven fuerte y poco femenina, con gran capacidad de liderazgo.

En cuanto a las voces que el personaje manifiesta escuchar, se logran justificar como producto de la imaginación y del fanatismo religioso que Juana profesa.

“ROBERTO. ¿Voces?, ¿Qué quieres decir?

JUANA. Oigo voces que me dicen qué tengo que hacer. Vienen de Dios.

ROBERTO. Vienen de tu imaginación.

JUANA. Claro, así es como vienen todos los mensajes de Dios.”

(Pág. 61- Santa Juana, Shaw – Cátedra. Letras universales).¹²

Esta Juana manifiesta también un gusto obsesivo por la religión y la guerra, un fanatismo que la enceguece y la entrega en bandeja de plata a los borgoñones que después la venden a los ingleses. La obra se centra en el juicio, donde es condenada a muerte por hereje.

La muerte en esta obra es otro de los detalles que la acercan a la historia, pero siempre con su toque particular. Después de 9 meses en cautiverio se dicta el veredicto final, esperado por la mayoría de interesados en ver a Juana de Arco muerta. Primero, le ofrecen la oportunidad de vivir, pero en cadena perpetua, a lo que ella responde conmovedoramente que prefiere morir antes que privarse del contacto con la naturaleza y de todo lo que significa para ella la libertad. Juana insiste, de forma provocadora, que ella es la enviada de Dios y ellos son los enviados del diablo. Estas afirmaciones sirven como pretexto para juzgarla y sentenciarla a morir quemada en la hoguera. Todo su cuerpo ardió en las llamas, excepto su corazón, que quedó intacto en medio de las cenizas.

¹² Bernal, Op. Cit. p. 61

3.3 LAS VISIONES DE SIMONE MACHARD, DE BERTHOLD BRECHT: LOÉPICO.

La obra *Las visiones de Simone Machard*, escrita por el dramaturgo alemán Bertholt Brecht (1898 – 1956), parece estar dividida en capítulos, cada uno de ellos con un título que se relaciona con el tema que trata.

Simone es una adolescente francesa que trabaja en una hostería para cuidar el puesto de su hermano mayor, porque este se ha enrolado en las tropas francesas. Están en plena segunda guerra mundial y Francia está siendo invadida por los nazis alemanes.

El patrón del negocio le regala un libro a Simone: “La doncella de Orlean’s”. Este libro impacta a Simone, probablemente se siente identificada con Juana y con la situación por la que está pasando su país, y comienza a tener sueños en los que ella reencarna a la doncella de Orlean’s, y todos sus compañeros de trabajo en la hostería se convierten en los demás personajes del libro.

Paralelamente a esto, están ocurriendo muchas cosas en la hostería a causa de la guerra. El patrón es un hombre corrupto que está acaparando víveres y gasolina; en el gimnasio de su hostería le da posada a fugitivos para decirle a los soldados que tiene que alimentar estas personas y por eso no puede compartir la comida con el ejército hambriento, y a los fugitivos les da muy poco de comer justificando que son los soldados que se lo comen todo.

Así el patrón, puede sacar provecho y vender los víveres más caros. Transporta vino en sus camiones que mueve con gasolina que esconde en el tejado para no tener que donarla al ejército. Cuando Simone se entera de todo se siente muy decepcionada y avergonzada, pues es una niña noble y leal que le duele la actitud egoísta y corrupta de su patrón, más aun sabiendo que su hermano André está en la guerra, y no ha tenido noticia de él.

En los sueños que tiene Simone aparece un ángel con cara dorada que se parece mucho a su hermano. Este ángel le dice a Simone qué debe hacer para enfrentar los problemas que tiene, así, la fantasía y la realidad de la niña se mezclan, y todo lo que sueña se relaciona con lo que vive en la hostería.

Simone le cuenta al alcalde del pueblo que su patrón esconde víveres y gasolina, los empleados de la hostería y los fugitivos que viven allí hacen un escándalo que es apaciguado cuando Madame Soupeau, madre del patrón, les regala comida y licor y les dice que pueden ser mantenidos si se quedan allí, de esta manera los problemas parecen ser olvidados de nuevo.

El alcalde y Simone le aconsejan al patrón que debe destruir la gasolina antes de que los alemanes la tomen, pero después de tanto beber y comer ya a nadie le importa aclarar el tema de la gasolina y todos parecen estar reconciliados. La madre del patrón despide a Simone por insistir en que se debe destruir la gasolina.

En la noche Simone sueña que ha liberado Orleáns y que es recibida en el palacio del rey con honores y ella propone liberar París también, pero el rey responde quitándole su espada y entregándosela al patrón, ella se pone muy triste porque hasta en los sueños le quitan su trabajo injustamente.

Los alemanes tienen cada vez más invadida a Francia, hasta tal punto que han llegado a la hostería acompañados del Capitaine, (el hombre que le encargaba vino al principio de la obra al patrón). Madame Soupeau atiende a los alemanes con gran amabilidad y les ofrece un gran desayuno. Por esta razón, los fugitivos, que se quedaron en el gimnasio, ya no tienen qué comer o tendrán que entenderse con los alemanes, como dijo Madame Soupeau. Simone se esconde y observa todo.

El alcalde llega muy nervioso a la hostería, pues lo invitaron al desayuno para hablar de la gasolina que esconden en el tejado, ya que los alemanes están enterados de ello. Simone tiene un ensueño en el que puede ver a través de las paredes al alcalde, a Madame Sopeau, al Capitaine y a los alemanes como si fueran personajes de la doncella de Orléans. Cuando los alemanes salen de la reunión muy agradecidos por la atención que les han brindado y seguros de que la gasolina les pertenece se escucha una gran explosión en el tejado.

El 21 de junio Simone tiene otro ensueño en la noche que, como siempre, es una combinación entre su realidad y el libro de La doncella de Orléans. Simone está siendo condenada en su ensueño a pena de muerte por los mismos franceses, Madame Soupeau, el capitaine, su patrón y el alcalde, por liberar a Orléans, por dar de comer a los necesitados con los víveres de la hostería, por intentar liberar a París, y por el atentado a la gasolina. Simone se justifica diciendo que todo lo hizo para ayudar a Francia porque un ángel se lo pidió; entonces, el tribunal le pide que haga aparecer a su ángel, pero no llega nadie. Simone será condenada.

Al día siguiente, muy parecido a sus sueños, Madame Soupeau se la lleva para hacerle un interrogatorio y acusarla de quemar la gasolina y regalar sus víveres porque quiso vengarse de que la despidieran de la hostería.

El capitaine llama a unas monjas para que se lleven a Simone al internado Santa Úrsula, y a pesar de que el propio alcalde no está de acuerdo, pues se dice que en ese internado amarran a las niñas hasta enloquecerlas, nadie hace nada para evitarlo y la decisión aterroriza a la niña. En medio de los gritos llamando a su ángel André, Simone lo ve en el tejado.

“Ángel:

Hija de Francia, no tengas miedo.

Nadie que luche contra ti perdurará.

La mano que te golpea
Se secará pronto.
Da igual a donde te lleven
Francia estará donde tú estés.
Y al cabo de algún tiempo
Resurgirá majestuosa.”¹³

Después de que se han llevado a Simone, se escucha una fuerte explosión en la hostería, al parecer, los fugitivos han quemado algo...

3.3.1 Tiempo y Espacio.

Todo ocurre en una hostería de un pueblito francés en la segunda guerra mundial. Los alemanes tienen invadida a Francia.

3.3.2 Visión del Teatro Épico de Brecht.

La dramaturgia de Bertholt Brecht, se podría decir, el teatro épico de Brecht, tiene sus inicios en el siglo XX. A diferencia de las corrientes realista y naturalista tiene un elemento fantástico, o sea crea una ilusión. De esta manera, se genera una distancia entre la escena y el público que observa para que pueda llegar a un juicio crítico. Brecht pone una pizca de humor y juego en su relato, sin dejar de producir fuertes reflexiones.

En esta obra se plasman principalmente los intereses económicos egoístas, estimulados, muy probablemente, por las vivencias de las dos guerras mundiales y las crisis económicas que estas acarrearón. Su obra también plantea que un pueblo consciente y unido puede llegar a ser más intimidador que un tanque de guerra.

¹³ Ibíd., p. 205

Entre las características del teatro épico Brechtiano se encuentra que el héroe no es trágico, el personaje es muy humano, con defectos y virtudes y más que actuar se narra. El teatro épico tiene una forma episódica. Los actores no tienen que convencerse a ellos mismos ni al público de que la escena es una realidad; de hecho, muy a menudo los actores rompían “la cuarta pared” y dejaban de hacer el personaje.

3.3.3 Suceso principal.

El suceso principal en *Las visiones de Simone Machard* corresponde al incendio que ocasiona Simone al prenderle fuego a la gasolina que su patrón tiene escondida en el tejaz. Esto con el objetivo de que los alemanes no pudieran aprovechar el combustible para sus tanques. Este acto de gran valentía impacta en los demás, es motivo de reflexión en los personajes y traerá cambios trascendentes en sus vidas.

La semilla revolucionaria plantada por Simone en el espíritu de algunos personajes de la obra se manifiesta al final de la misma, cuando los fugitivos también prenden fuego a la hostería en señal de protesta ante el encierro injusto del que es objeto Simone en un internado de monjas.

3.3.4 Conflicto.

Es común en las obras de Brecht tratar temas económicos y políticos. Simone Machard no es la excepción. El conflicto central en esta obra es la corrupción. Francia está en guerra, invadida por los alemanes y, como si fuera poco, los franceses son desunidos y egoístas. Brecht pone al descubierto los sentimientos más bajos de las personas cuando de sobrevivir se trata, y cómo pretenden sacar ventaja de todo, hasta de la misma guerra.

Bien es sabido que la guerra es un negocio redondo para muchos y en *Las visiones de Simone Machard* está plasmada esta realidad. El pueblo francés se traiciona así mismo cuando esconde la gasolina y no la comparte con su ejército,

cuando prefieren esconderse en un sótano que luchar por su patria, cuando esconden víveres que luego venderán a altos precios, en lugar de alimentar a sus soldados. Francia se desangra, es víctima de la corrupción y el oportunismo.

3.3.5 Personajes.

Los personajes que presenta Brecht en su obra *Las visiones de Simone Machard*, probablemente son inspirados en un relato autobiográfico de su amigo Feuchtwanger sobre su experiencia en un campo de concentración en Francia. Feuchtwanger escribió *Simone*, y más adelante Brecht con *Las visiones de Simone Machard*¹⁴

Los personajes de la obra están directamente relacionados con los personajes de los sueños de Simone: Philippe Chavez, el alcalde de Saint-Martin (en los sueños, el rey de Francia) un mandatario sin voz ni fuerza; Henri Soupeau, patrón de la hostería (en los sueños, el Condestable) es un tipo corrupto y oportunista; Marie Soupeau (la reina Isabeau) no quiere perder sus propiedades y es capaz hasta de aliarse con el enemigo; Honoré Fétain, el Capitaine, un rico viñatero (Duque de Borgoña) traiciona su patria y se menciona que es un fascista; André, el hermano mayor de Simone (el ángel), es un chico de 17 años, el único en el pueblo que se fue como voluntario a la guerra para luchar por su país.

Y finalmente Simone (la doncella de Orlean's), es un personaje que se conmueve fácilmente por los más necesitados y que, pese a su juventud, tiene una gran voluntad para reclamar justicia; una niña cuya personalidad se ve fuertemente afectada por la influencia que ejerce en ella un libro sobre la vida de Juana de Arco.

Al final es juzgada en sus sueños y en la vida real. Su condena será vivir en un internado de monjas del que se dice que es inevitable no perder la cordura hasta enloquecerse.

¹⁴Frederic Ewen, Bertolt Brecht su obra-su vida-su época

4. COMPARACIÓN DE LAS OBRAS.

Después de haber hecho el análisis, a continuación filtraremos ciertos detalles o aspectos de la vida de Juana de Arco que ninguno de los autores, Schiller, Shaw y Brecht pudo dejar de lado en sus obras a pesar de lo diferentes que estas son entre sí.

4.1 ELEMENTOS A COMPARAR

4.1.1 Las Voces Que Juana Decía Escuchar

Es el toque especial que tiene este personaje histórico, por ello se le ha tratado de loca o de iluminada. Sus voces, reales o no, la impulsaron a abandonar su familia y a emprender un viaje que la convirtió en uno de los personajes más especiales de la historia de Francia y el mundo. Fueron sus voces las que la hicieron ver como una bruja y mucho tiempo después como una santa, es por esa razón que es casi imposible escribir sobre Juana de Arco y no tener en cuenta dichas voces.

4.1.2 Primer Encuentro Entre Juana De Arco y Carlos VII.

Es uno de los acontecimientos más agraciados de la historia de Juana. Una muchachita convencida de que coronaría al delfín con ayuda de Dios, convence a todos para que le permitan verlo y darle el mensaje que ella trae del cielo, pero cuando llega al palacio de Chinon otro ha tomado el lugar del rey para probar las habilidades de la Doncella y para proteger al Monarca. Sin haber visto a Carlos VII jamás, Juana logra identificarlo de inmediato, esta escena es tan popular que ha sido plasmada en distintas obras de arte, incluso se encuentra en las vidrieras de la catedral de Orléans. Carlos se sentía deprimido hasta este encuentro, que lo convenció a él y a su reino que Dios estaba de su parte.

4.1.3 La Toma De Orlean's.

Después de su encuentro con el rey y de convencerlo de que le diera el mando del ejército, Juana de Arco logró en una semana lo que el ejército francés no pudo en seis meses: la toma de Orleans. Este es uno de los acontecimientos más importantes de la guerra de los cien años a favor de Francia, es desde ese momento que se apoda a Juana de Arco como La doncella de Orleans, su fama crece más rápido de lo que ya estaba. Francia tiene una heroína.

4.1.4 El Juicio

Este es otro tema que no se puede obviar, a pesar de todo lo que Juana hizo por su patria, su lealtad fue traicionada por la misma, vendida por los borgoñones a los ingleses porque el rey no hizo el más mínimo esfuerzo de pagar el rescate, ni mover sus influencias para salvar a su heroína de un duro final. Es así como Juana de Arco es juzgada por hereje y sentenciada a **muerte**.

4.1.5 La Muerte

Este será el otro tema que se pondrá en la comparación, cómo cada dramaturgo manejó el triste final que le dio la Iglesia a Juana de Arco, los mismos que muchos siglos después la santificaron.

4.2LAS VOCES

4.2.1 La Doncella de Orleans

Schiller presenta las voces como una característica que idealiza a esta Juana y la convierte en un personaje lleno de dones inexplicables para la razón humana. Juana no solo escucha voces; además, se comunica personalmente con la Virgen María cada vez que esta se le aparece. En un momento de la obra, el personaje tiene la visión tétrica de un espectro que trata de atemorizarla en medio de la batalla. Parece que todo el tiempo estuviera en comunicación con lo más

elevado. Esto refuerza la visión de una Juana con poderes sobrenaturales, vidente, una mística respetada y amada por los franceses, quienes creen ciegamente en ella y en sus señales del cielo.

4.2.2 Santa Juana

Por otra parte, Shaw, también nos presenta las voces, pero ya no como una manifestación divina si no como la manifestación del sentido común de Juana, la voz de su conciencia. Shaw no pretende ocultar la religiosidad de la Doncella. Probablemente quiere respetar el relato histórico; sin embargo, el autor siempre deja una inquietud en el lector al justificar racionalmente los milagros. En una ocasión la misma Juana menciona que sus voces vienen de la imaginación; esto recrea a una Juana más humana quien, al igual que cualquier persona, es guiada por su propia conciencia.

4.2.3 Las visiones de Simone Machard

Brecht reemplaza las voces por sueños fantásticos que tiene Simone, inspirados por la lectura del libro sobre La doncella de Orlean's. En sus sueños, ella personifica a Juana de Arco, mezclando las vivencias que tiene en el día con sus fantasías oníricas. En los sueños siempre está su hermano André, quién se ha ido a la guerra, pero que Simone siempre ve en forma de ángel; y es él quien la dirige y le encomienda misiones mientras duerme, las mismas que serán cumplidas al siguiente día, cuando ella ha despertado.

4.3 PRIMER ENCUENTRO CON EL DELFÍN CARLOS VII EN CHINON.

4.3.1 La doncella de Orlean's

La forma en que Juana de Arco ingresa al castillo para conocerse con el rey y llevar el mensaje de Dios es manejada con una atmósfera de misterio y magia sobrenatural. Primero, al rey se le ocurre que Donuais debe ocupar su lugar para probar los poderes de la Doncella, y ella al entrar logra adivinar quién es quién sin mayor problema. Juana es el centro de atención la mayor parte del tiempo, y parece que volviera a vivir sus experiencias sobrenaturales cada vez que las describe a otros. También adivina las oraciones que Carlos VII predica en las noches, esto hace más conmovedora la escena. Desde que Juana ingresa al salón del palacio, todo el que la observa y escucha se da cuenta que es una mujer con poderes sobrenaturales.

4.3.2 Santa Juana

El momento en que Juana se conoce con el rey Carlos VII se describe, en esta obra, de la forma más concreta y simple. El personaje de Barba Azul toma el lugar del rey por razones de seguridad y para probar los talentos divinos de la Doncella. Shaw siempre está controvirtiendo los milagros, así que en la escena se menciona que Juana reconocerá al rey por razones obvias y no paranormales, pero que igual impresionará a la multitud que la observa, por su particular personalidad.

4.3.3 Las visiones de Simone Machard

Puesto que esta obra está ubicada en otra época, en la que ni Juana de Arco ni el rey Carlos VII existen, por lo tanto no hay tal encuentro. Simone ve al rey en sus sueños donde revive fragmentos de la obra La doncella de Orlean's, entre esos la coronación del rey, pero no recrea la famosa escena en que Juana reconoce al legítimo delfín de Francia.

4.4 LA TOMA DE ORLEANS

4.4.1 La doncella de Orlean's

El primer acto finaliza con unas duras palabras de Juana a un heraldo inglés, en el que le advierte que será victoriosa en Orlean's, después prosigue el segundo acto, ubicado en el campamento inglés, donde se vive la discordia entre ingleses, el duque de Borgoña y la reina Isabeu, pues aunque en la obra no está escrito, es evidente que Juana ya ha liberado la ciudad de Orlean's de los ingleses, y estos han perdido terreno y confianza por los rumores acerca de los poderes sobrenaturales de la Doncella.

4.4.2 Santa Juana

Con Bernard Shaw la toma de Orlean's también está implícita al igual que en la obra de Schiller; lo que sucede antes es que Juana y el bastardo se han conocido al otro lado de dicha ciudad, a orillas del río Loira, y que al Dunoais creer que Juana ha hecho un milagro cambiando el viento a su favor, le autoriza estar al mando de las tropas y marchan a Orlean's. En la siguiente escena ya se han tomado Orlean's, y los ingleses ofendidos están planeando cómo derrotar a la Doncella sin armas.

4.4.3 Las visiones de Simone Machard

Cuando Simone ha delatado a su patrón ante el alcalde porque acapara víveres y gasolina, y además expresa que lo mejor es destruir aquel combustible para que los alemanes no lo utilicen, es despedida por Madame Soupeau. Paralelamente a esto, Simone sueña que ha reconquistado Orlean's y posteriormente coronado al rey, pero en este sueño la desprenden de su espada para que no continúe su misión de ayudar a Francia. Lo anterior se puede entender como un símbolo de la traición de los franceses contra ellos mismos, ya que se trata de una compatriota. Es como si no quisieran hacer un esfuerzo por ayudarse a sí mismos.

4.5 JUICIO.

4.5.1 La doncella de Orlean's

En esta obra no se presenta un juicio eclesiástico como le sucedió a Juana de Arco según la historia. Sin embargo, podría decirse que de cierto modo sí es juzgada. Después de que Juana se sintió enamorada de un inglés duda de ser merecedora de tal misión que Dios le ha encomendado, tal vez porque se siente tan mortal y terrenal como los demás al verse con tales sentimientos de amor. Más adelante, en medio de una celebración por todas sus victorias y por haber coronado al rey, en medio de la multitud se oye la voz a gritos de su padre Tibaldo, acusándola de tener un pacto con el diablo, y por la misma desconfianza que Juana ya tenía de sí misma no es capaz de defenderse y es abandonada por sus amigos bajo la lluvia. Es la forma en que Schiller enjuicia a Juana por haberse enamorado como los demás mortales.

4.5.2 Santa Juana

La obra se centra en el juicio de Juana. En este se ven claramente los intereses políticos y religiosos alrededor de las acciones de la Doncella y las implicaciones que estas tienen en la sociedad. El juicio que plantea Shaw es muy parecido al que cuentan en los libros de historia sobre Juana de Arco. Después de que los borgoñones la han vendido a los ingleses, Juana espera en cautiverio nueve meses hasta el día 30 de mayo de 1431, en Ruan, en una gran sala de piedra de un castillo. El tribunal está constituido por la corte episcopal y la Inquisición. Se discuten temas tan vanales como el idioma en que le hablaban los santos a Juana, pues algunos decían que no podía ser francés y que debía ser inglés o latín. No logran convencerla de que se declare culpable, y el verdugo se la lleva a la hoguera. Condenada a morir quemada por hereje, lo único que sobrevive es su corazón.

4.5.3 Las visiones de Simone Machard

Curiosamente “El TRIBUNAL” es el título del capítulo en que se enjuicia a Simone. Después de que Simone ha destruido la gasolina que se encontraba escondida en el tejado para impedir que los alemanes la utilizaran, tiene otro de sus sueños en los que ella es Juana de Arco, y está siendo juzgada y condenada a muerte por liberar Orlean's, por dar de comer a los necesitados y por quemar la gasolina, ella se ve muy sorprendida al darse cuenta que quienes la juzgan son los mismos franceses. Al día siguiente, como ocurrió en sus sueños, es castigada por los mismos franceses que de algún modo Simone trató de proteger, su delito fue darle de comer a los refugiados y destruir la gasolina para que el ejército alemán no hiciera uso de ella en contra de Francia.

4.6 MUERTE

4.6.1 La doncella de Orlean's

Schiller decide recrear un final diferente en su obra al que tuvo la Juana real. El deceso de la Juana de Schiller es bello y romántico. La muestra rodeada de sus compatriotas. Después de haber luchado arduamente y vencido a los ingleses, esta cae herida y, poco a poco, se va desvaneciendo mientras ve a la Virgen María bajar del cielo por su alma. En la tierra su cuerpo queda cubierto por las banderas de Francia. Una muerte simbólica que denota un gran amor por su país y que idealiza aún más a la Doncella como su casta y mística heroína.

4.6.2 Santa Juana

De otra parte, Shaw presenta una muerte más cercana a la historia, pero siempre con su toque particular. Primero, le ofrecen la oportunidad de vivir, pero en cadena perpetua, a lo que ella responde conmovedoramente que prefiere morir antes que privarse del contacto con la naturaleza y de todo lo que significa para ella la libertad. Juana insiste, de forma provocadora, que ella es la enviada de

Dios y ellos son los enviados del diablo. Estas afirmaciones sirven como pretexto para juzgarla y sentenciarla a morir quemada en la hoguera. Todo su cuerpo ardió en las llamas, excepto su corazón, que quedó intacto en medio de las cenizas. Una forma metafórica que el autor usó para decir que Juana siguió viviendo en la memoria de Francia; de hecho, en su epílogo Shaw cuenta de manera muy cómica todo lo que se vino después de la muerte de Juana, aclarando que su sentencia fue anulada y posteriormente Juana de Arco es santificada.

4.6.3 Las visiones de Simone Machard:

En el relato de Brecht, después de todo el alboroto causado cuando Simone prendió fuego a la gasolina que su patrón tenía escondida, resuelven mandarla a un internado de monjas y, por lo que dicen sus amigos de la hostería, es lo mismo que condenarla a muerte, pues se ha escuchado que la gente muere de locura en ese lugar. Así pues, Simone es entregada a las monjas y obligada a marcharse con ellas. En una escena conmovedora y frustrante los franceses saben que esto está mal y que es injusto el castigo de Simone; sin embargo, no hacen nada por evitarlo y ella se aleja de la hostería en un bus, acompañada de las escalofriantes monjas. Finalmente, Simone podrá ver que los fugitivos también realizaron un atentado contra la hostería. Después de todo, sus actos sirvieron de ejemplo a seguir.

5. CONCLUSIONES

Después de un exhaustivo estudio sobre tres obras de teatro inspiradas en la fascinante historia de Juana de Arco: ***La doncella de Orlean's***, de Schiller; ***Santa Juana***, de Shaw; y ***Las visiones de SimoneMachard***, de Brecht, se puede concluir lo siguiente:

- A pesar de inspirarse en el mismo personaje histórico, Juana de Arco, las tres propuestas que reencarnan a esta mujer tienen un final muy diferente, igual de triste y cruel, pero con elementos distintos. Es posible que el estilo al que pertenece cada obra influya en la recreación que cada autor le concede al final. Schiller, con su obra “La doncella de Orlean's”, en la que Juana muere en batalla, con honor, rodeada de sus fieles amigos franceses y ascendida a los cielos en compañía de la Virgen María; Shaw, con su obra “Santa Juana”, en la que esta muere quemada en la hoguera después de ser juzgada de hereje; y Brecht, con su obra “Las visiones de SimoneMachard”, donde la niña Simone soñaba por las noches que era la Doncella es mandada a un horrible internado de monjas.
- De las tres versiones estudiadas, la presentada por Shaw, “Santa Juana”, se acerca con más fidelidad al relato histórico de la biografía de Juana de Arco. Enriquecida con una dosis de comicidad y de elementos propios del género realista, muestra una Juana más humana, con defectos y cuyos eventos “milagrosos” quedan reducidos a hechos especiales, posibles, dentro de la cotidianidad propia de los personajes.

- La vida de Juana de Arco es un referente importante para los tres autores estudiados. En la época en que ellos vivieron acontecían en el mundo grandes guerras que ocasionaron profundos cambios políticos y sociales. La guerra y su estela de muerte, miseria e injusticia, eran parte de la realidad que vivían estos dramaturgos. Seguramente estos sucesos los acercaron a Juana, a la vida de esta extraordinaria heroína de la guerra de los cien años y les sirvió como fuente de inspiración para su creación literaria.
- El punto de vista de los tres relatos es diferente: “La doncella de Orlean’s”, de Schiller, es romántico; “Santa Juana”, de Shaw, es político; y “Las visiones de Simone Machard”, de Brecht, es social. Un punto de vista distinto de un mismo hecho histórico, condicionado por las vivencias de cada autor, lo que los marcó en su momento, especialmente la experiencia de las guerras que padecieron y que, en buena medida, forjaron el género literario con el que expresaron su obra.
- Finalmente, creo que Juana de Arco es uno de los personajes que ha ejercido mayor fascinación no solo en la gente del común sino también entre intelectuales, dramaturgos y literatos. En ella conviven una gran cantidad de características que le permiten erigirse en mito: su rarísima condición de mujer soldado, su obsesiva defensa de la fe y de la Iglesia, su condición de virgen y mártir, su muerte en la hoguera, etc. Todo esto posibilitó que dramaturgias tan diferentes como las de estos tres autores hayan incorporado como referente común a esta joven francesa, cuyo drama me ha conmovido tanto.

6. BIBLIOGRAFÍA

ALLMAND, Cristopher. *Laguerra delos cien años*. Edit, Crítica, Barcelona 2000.

BENTLEY, Eric. *Bernard Shawel hombre y su obra*. Edit. Biografías Ganesa, 1951.

BRECHT, Bertold. *Las visiones de Simone Machard*. Alianza Editorial, Madrid, 1996.

GAUTIER, Teófilo. *Historia del romanticismo*. Edit, Obras maestras, Barcelona, 1960.

GORDON, Mary. *Juan de Arco*, Edit. Mondadori, 2001.

LUKACS, Georg. *Ensayos sobre el realismo*. Edit, siglo veinte, Buenos Aires, 1965.

KNEBEL, María Ósipovna. *El último Stanislavsky*. Edit, fundamentos, 1996.

PICHOIS, Claude. *La literatura comparada*, España, 1969

SHAW, George Bernard. *Santa Juana*. Edit. Ediciones cátedras 1985.

SCHEMELING, Manfred, *Teoría y praxis de la literatura comparada*, Editorial Alfa, 1984.

SCHILLER, Friedrich. *La doncella de Orleans*, Edit Aguilar, 1977.

WEIDELI, Walter, *Bertolt Brecht*, Edit, Fondo de cultura económica, México, 1969.

WEBGRAFIA

<http://www.nexoteatro.com/Bertolt%20Brecht.htm>

<http://revistamito.com/el-distanciamiento-brechtiano/>