

¿Y qué diría Darwin?

Año II | Número IV
Septiembre 2019

795
Artes y Revolución

Número IV | Año II

795

Artes y Revolución

Septiembre 2019

© Editorial Teatromuseo

Director y Responsable Legal

Víctor Quiroga Pérez

Editora y periodista

Javiera Silva Ábalos

Diseñadora

Constanza Valenzuela Albornoz

Fotografía

Banco de datos Teatromuseo

Ilustración de portada

Constanza Valenzuela Albornoz

4 - 5

EDITORIAL

6 - 9

COLABORADORES

10 - 11

CELULOIDE

Travesía de
Darwin

12 - 17

EL MEOLLO

Por qué tiene todo
sentido biológico
entender nuestra
historia

18 - 37

CUCHUFLETA

El Arte de la
Risastencia

38 - 47

MAROTE

Títeres y Poder
en tiempos de poca
delicadeza

48 - 53

ESTILETE

Simón Ki

54 - 65

MENJUNJE

55-59

El diálogo entre la
biología y la
antropología

66 - 71

SOQUETE REVIEW

John, el pinzón y
Darwin

72 - 79

DAGUERROTIPO

Caminar con
los ojos abiertos

80 - 83

MENÚ

Teatromuseo ofrece

ÍNDICE

JAVIERA SILVA ÁBALOS
Editora

¿SOMOS REALMENTE SABIOS?

Quizás este ha sido el número que más nos costó. Nos planteamos un tema que, sin duda, trae consigo

muchas cuestiones éticas y morales, que también ha sido satanizado en algunos ámbitos: político, socio-cultural, religioso; pues, incómoda, lleva a una reflexión inevitable sobre la problemática cada vez más aparente del sistema circundante. Este sistema de distribución de riquezas y valores que colocaron a unos en un escalón mucho más aventajado social y financieramente hablando. Un sistema que discrimina color de piel, origen étnica, posición social y que busca favorecer una supuesta jerarquía divina.

De esta forma, la evolución incómoda. Porque al revisar los contenidos, probablemente olvidados al final de un cajón, vemos cuán alejados estamos de nuestra biología, de lo que la evolución esperaba de nosotros. Llegamos a un punto en que la cultura superó a la biología. Vemos un crecimiento casi exponencial de las tecnologías, y con esto millones de datos bombardeando las redes del ciberespacio. Al margen de todo esto, lo natural aparece como una excepción. Y no hablamos de lo natural como ese concepto hippie-chic que se compra en el mall, que es valorado como un bien de consumo, como cualquier otro bien de consumo. Sino que hablamos de lo natural como lo biológico,

lo que nos lleva más cerca de nuestros ancestrales.

Todo lo que me lleva a pensar que si usáramos

más la biología y menos las creencias para propuesta y realización de políticas públicas, estas serían muchísimo más inclusivas y justas, pues tomarían como referencia al ser humano y la única especie que sobrevivió: homo-sapiens. Y para entender al homo-sapiens hay que entender a la evolución, fue ella quien nos hizo sabios. Para comenzar, hablar de razas para los especialistas no tiene más ningún sentido, porque sólo somos una raza, una especie, homo-sapiens. Las diferencias fenotípicas entre etnias no son más que consecuencia de nuestra relación con el ambiente; entonces, la teoría racial que forjó y aun forja guerras, cae por la borda al invertir los valores biología y cultura. Darwin debe haber sentido tamaña injusticia ante la deplorable vida en esclavitud que vivieron sus iguales.

Pero, ¿qué nos hizo sabios? Hace aproximadamente setenta mil años atrás el hombre comenzó a desarrollar una forma de lenguaje muy peculiar, comenzó a hablar de los otros para cooperar en la vida en sociedad; porque, seguramente, si vas a hacer negocios con una persona le pides a alguien que la conozca que te de una referencia. El chisme, el pelambre como se dice en Chile, pasa a tener una gran importancia para la comunidad, permitiendo también

ampliar las relaciones comerciales. A partir de aquí el lenguaje pasa a tener una función social, y no meramente utilitaria, y nuestros ancestrales comienzan a desarrollar un pensamiento abstracto y simbólico. Lo que se conoce como la Revolución Cognitiva¹.

Lo que la ciencia nos permite saber es que somos seres humanos todos de una misma especie y que tenemos mucho más de iguales que de diferentes, y que dentro de la historia de la humanidad de 2,5 millones de años, el ser humano moderno pos revolución industrial posee una pequeñísima porción. Han sido tan sólo un poco más de dos siglos de grandes avances tecnológicos. Por un lado, la producción industrial cambió nuestra forma de alimentarnos —homogeneizó las semillas, las modificó genéticamente, e inventó agrotóxicos cada vez más potentes—; y, por otro, cambió la forma de estructurar la sociedad, la nueva sociedad se aglomeró en núcleos urbanos organizados en función del capital y las clases sociales, y atrajo una gran población del campo.

Con todo, el trabajo, que permitió desarrollar la economía de consumo, pasó a ser lo más importante para los hombres y las mujeres; e, inevitablemente, aquello que fuimos por más del 98% de nuestra memoria genética de homo-sapiens quedó limitado a apelativos del tipo «hombre de las cavernas», como si aceptar conocer nuestra biología fuese una cosa negativa. Me refiero a conocer como vivían nuestros ancestrales para avanzar hacia un futuro en que podamos usar la tecnología a nuestro favor, conocer a los cazadores-recolectores y quebrar mitos sobre

las sociedades primitivas. Pues no podemos ignorar quien realmente somos, está escrito en nuestro material genético; millones de años de evolución nos indican un camino mucho más sensato y gentil que la *vorágine* actual.

En consecuencia, un sinfín de padecimientos físicos y emocionales nos llevan a cuestionarnos si vale realmente la pena el costo que debemos asumir al pertenecer a esta gran máquina. Un cierto sentimiento de desarraigo y desilusión posmodernista, tal vez, nos ha llevado a intentar trazar nuevos caminos, buscando respuestas en el pasado, en el arte, en el movimiento, en la ciencia. En la era de la información nunca fue tan fácil el acceso a los conocimientos y a las personas, entonces solo nos cabe a nosotros sobrepasar el *status quo*, salir de nuestra zona de confort, y tomar decisiones en función de quién somos y no de quien *deberíamos ser* según los conceptos exitistas que nos impuso nuestra sociedad.

Tenemos mucho para reflexionar en este número, que no quede en la pantalla del computador o del celular, la invitación es al debate, y usar la evolución a nuestro favor, para mejorar las relaciones sociales, para mejorar la vida, para ser más saludables y correr más riesgos, para valorar más la comunidad y menos los bienes de consumo. Para aportar al desarrollo de nuevas alternativas y prácticas más sustentables e inclusivas.

1 | Harari, Yuval Noah, 2016 [2015]: 32 pp

COLABORADORES

DE ESTE NÚMERO

6

PABLO SANTURBANO

Publicó en 2017 el libro *Evolução e Movimentação Humana*, Fisioterapeuta especialista en Fisiología del Ejercicio. Actúa hace 12 años en Fisioterapia musculoesquelética. Ofrece charlas, conferencias, simposios y trabaja en cursos de pós graduación y extensión. Autor de entrenamiento para profesionales de la salud y del movimiento, con centenas de profesionales certificados en Brasil.

PÁGINA 13

ANDRÉS DEL BOSQUE

Dramaturgo y actor clown chileno, autor de la obra *Las Siete Vidas del Tony Caluga*, premiada y galardonada por el teatro chileno. Doctor en Artes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Desarrolló su tesis doctoral *En busca de la risa perdida, Aportaciones del Clown a la teatralidad* centrándose en el periodo que se desempeñó como profesor de la RESAD (Real Escuela superior de Arte Dramático-Madrid 2005-2012), dirigiendo numerosos montajes que han sido exhibidos en el Circulo de Bellas Artes, La Espada de Madera, la Escalera de Jacob, El Teatro Municipal de Almagro, Bruselas y otros ámbitos del mundo profesional. Es licenciado en Dirección Teatral en la ESAD de Murcia en el año 2011 y Master en Artes Escénicas en la Universidad Rey Juan Carlos.

PÁGINA 18

PÁGINA 48

SERGIO MERCURIO

Conocido como el titiritero de Banfield, Argentina, Sergio Mercurio también es escritor y dramaturgo. Ha escrito dos libros: *De Banfield a México*, libro en el que, en forma de crónica, narra la historia de su viaje, publicado en 2004, y *El Pintor de la bóveda de Perón*, libro publicado en 2012. Dirige un periódico, El Banfileño, que sale a veces. Conduce el programa de radio Echado de la librería.

7

PÁGINA 72

8

ANDREA MANUSCHEVICH

Periodista de la Universidad Católica de Chile y fotógrafa del International Center of Photography (ICP), de Nueva York. Por ocho años colaboró en El Mercurio escribiendo en la sección Vida, Ciencia y Tecnología. Actualmente se dedica a la fotografía, principalmente al retrato, moda, paisaje e interiorismo. Su trabajo se ha publicado en las revistas One Book, Ya, Access y Cosmopolitan, entre otras.

EDUARDO REYES SALAS

Egresado de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina y formador de Teatro Búfalo. Compañía especializada en realizar versiones modernas o contemporáneas de los clásicos de la literatura nacional e internacional, tanto que involucren a personas o sucesos dignos de recordar y destacar en el ámbito de la educación, como a su vez, en lo experimental, cultural y mitológico. Con seis premios internacionales y una excelente crítica de espectáculos. Actualmente ejerce en televisión, teatro, cine y medios publicitarios.

PÁGINA 61

PÁGINA 55

PABLO ESTEBAN

Es Mg. en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural egresado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Lic. en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y periodista de ciencia y cultura en el diario Página 12. También se desempeña como productor periodístico en La Liga de la Ciencia (programa emitido por la TV Pública Argentina) y como docente (de grado y posgrado) e investigador en la UNQ, institución en la que también realiza trabajos de periodismo y divulgación científica. Además, desarrolla una columna radial denominada *La ciencia por otros medios* en el programa *Todo sigue igual* de FM Secla 106.1 (Avellaneda).

CLAUDIO PALACIOS FIGUEROA

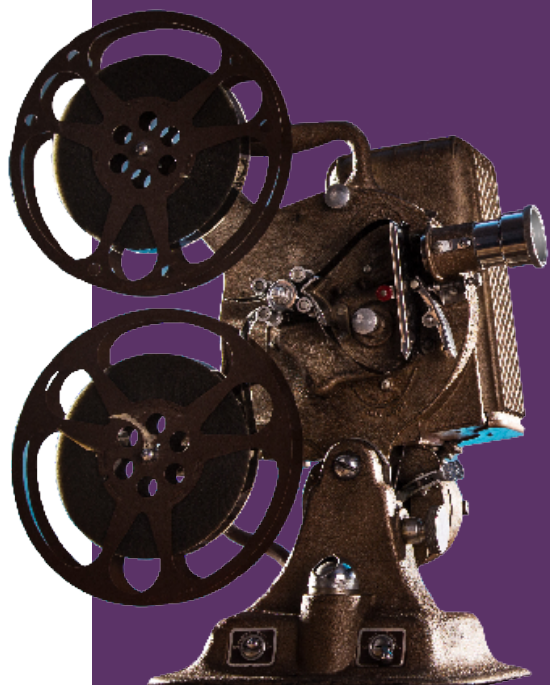
Nacido en Valparaíso, Chile (1989), ha estado ligado a las artes escénicas desde el año 2003. A pesar de ser Periodista de profesión, comenzó tempranamente su camino como actor con la compañía Teatro Escuela ILUClÓN. Desde el año 2015 se especializa en el arte del payaso, dirigiendo su experiencia teatral a la comedia y la risa. Su formación se ha llevado a cabo, principalmente, en la Escuela de la Fundación Teatromuseo del Títere y el Payaso, institución a la que pertenece hasta el día de hoy. Su trabajo en diferentes compañías le ha permitido desarrollarse profesionalmente, cumpliendo así con su vocación por el teatro.

9

PÁGINA 38

1 CELULOIDE 1

Según la RAE. Dícese del derivado plastificado de la celulosa, casi transparente y muy elástico, que se emplea especialmente en la industria fotográfica y cinematográfica

TRAVESÍA DE DARWIN

Lo que primero tenemos que entender de la evolución es que gracias a ella —selección natural, adaptabilidad al ambiente, dominación del fuego y con esto la cocción de los alimentos que permitió un mayor aporte calórico y más tiempo libre para desarrollar otras actividades, entre otras cosas— el cerebro del homo-sapiens alcanzó el tamaño actual, lo que nos diferencia de todos los otros mamíferos. El nivel de raciocinio del homo-sapiens es único: podemos hablar, comunicar, imaginar, podemos reflexionar, proyectar, abstraer, conseguimos desarrollar proyectos, innovar, aprender otras lenguas, además, somos emotivos, podemos reír, llorar, amar. En fin, somos el único animal en esta Tierra que consigue expresarse de tantas maneras.

No podemos desconsiderar que el género homo viene de una trayectoria de dos millones y medio de años de evolución, y que todas las especies de este género vienen de un mismo ancestral común, que remonta a un pasado en África subsahariana. Y fue hace 70

mil años atrás que el género homo-sapiens salió al mundo y se mezcló con las otras especies de homo arcaicos que encontró hasta que prevaleció solamente el homo-sapiens. El neandertal fue una especie que el homo-sapiens encontró en Eurasia, muy similar al homo-sapiens en varios aspectos y diferentes en otros, y que dejó un porcentaje (1-4%) considerable en nuestro material genético.

Ahora los invito a ver el documental *Travesía de Darwin* que cuenta de una forma entretenida y bien documentada el paso de Darwin por Chile, complementando con la visión de varios estudiosos de la evolución, desde diferentes ámbitos científicos.

EL MEOLLO

¿POR QUÉ TIENE TODO SENTIDO BIOLÓGICO ENTENDER NUESTRA HISTORIA?

Por Pablo Santurbano

Traducción Javiera S. Abalos

Estudiamos historia no para conocer el futuro, y sí para ampliar nuestros horizontes, entender que nuestra situación presente no es natural ni inevitable y que, consecuentemente, existen más posibilidades delante de nosotros de lo que imaginamos.

(Harari YN, 2015)

14

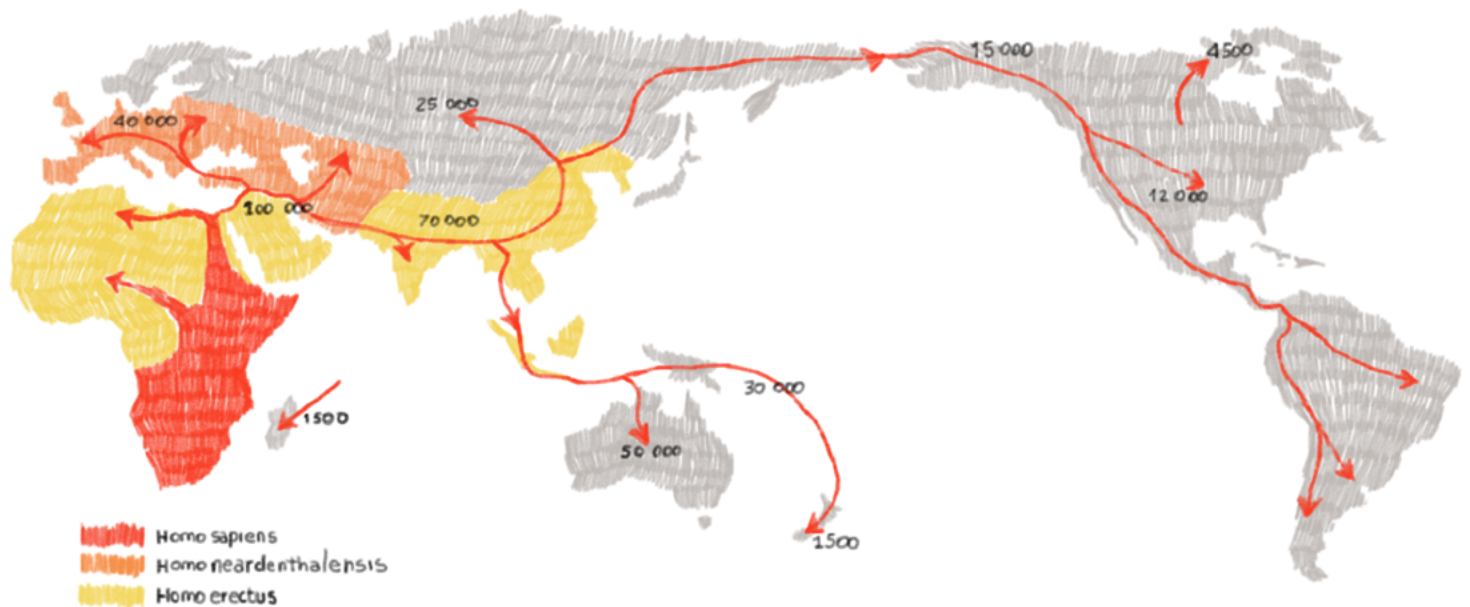
Hace 60 mil años, cambiamos radicalmente las reglas del juego de los organismos vivos. Pasamos a transmitir una cantidad enorme de informaciones cada vez más complejas por medio del lenguaje y de las realidades imaginadas colectivamente. Pero todo esto sólo fue posible gracias a las mudanzas biológicas previas que acontecieron a lo largo del tiempo y resultaron en lo que hoy llamamos de Homo sapiens. Nuestros cuerpos se adaptaron al punto de permitir cerebros altamente complejos capaces de inventar ficciones que alteran el comportamiento de grandes grupos rápidamente. Ejemplo de esas ficciones son los dioses o el dinero. El problema es que, a pesar de todo el desarrollo cultural y tecnológico, aún no hemos conseguido reemplazar las configuraciones biológicas «de fábrica» de nuestra especie. Y, por lo tanto, estas actúan como factor limitante de nuestra evolución sociocultural.

Yuval Noah Harari, autor del best seller «Sapiens: una breve historia de la humanidad» (2015) presenta una analogía bastante útil para explicar estas limitaciones. Él sugiere que nuestras características biológicas están

representadas por un campo, un estadio, en el cual se practican juegos colectivos, y que los desdoblamientos socioculturales serían el juego que uno juega en aquel lugar, como por ejemplo, fútbol. No podríamos, en un mismo estadio en que se juega fútbol, jugar golf, voley o basquet sin adaptarlo.

De esta forma, independiente de si nos gusta o no, nuestros comportamientos que derivan del desarrollo cultural son limitados por nuestros organismos. Desde engordar hasta creer en fake news, muchos problemas que enfrentamos hoy pueden ser explicados por nuestras características biológicas evolucionarias. Y para entender mejor cuales son nuestras características orgánicas naturales, necesitamos recurrir a la ciencia evolutiva, un campo de la Biología que intenta explicar por qué somos como somos actualmente.

Estudiar evolución biológica humana nos obliga a entender que hace menos de 500 generaciones todos los humanos en este planeta vivían en un estilo de vida de caza y recolección. Esto significa que es algo muy nuevo para nosotros humanos pasar casi toda nuestra vida en el mismo lugar, alimentarnos de una dieta predominantemente de

almidón y tener el máximo de hijos posible, desde que estos son hábitos de humanos agricultores, que surgieron hace apenas 12 mil años. Imagina, entonces, cuán nuevo es para nuestra especie moverse sobre un automóvil y entretenerse a través de pantallas. Sabemos, actualmente, que los primeros humanos datan de 350 mil años. De esta forma, es posible que hayamos pasado 14 mil generaciones viviendo como las personas que viven de caza y recolección de hoy. Nuestros ancestrales de esa época realizaban, por ejemplo, una amplia gama de movimientos, como andar, correr, agacharse, escalar, cavar, lanzar, luchar, etc. para conseguir lo que comer. Muy diferente a los días de hoy, que basta pedir comida por la aplicación del celular. Ellos hacían mucha actividad física, pero por poco tiempo, trabajando mucho menos que las 40 horas semanales de nuestra sociedad y, por eso, existía mucho tiempo libre. El ocio era, por lo tanto, una parte importante de sus vidas. Pero ya volveremos en ese asunto más tarde.

Además de tiempo libre abundante, al contrario de intercambiar mensajes de texto, nuestros ancestrales tenían relaciones sociales presenciales intensas y prolongadas con los miembros del clan. Las formas de entretenimiento eran las historias y la convivencia, porque no tenían a disposición centenas de series disponibles por stream. Esas historias que ellos contaban probablemente los ayudaba a sobrevivir en grupo, ayudándolos a prepararse para la próxima estación o a evitar comportamientos nocivos. Actualmente, esa predisposición a creer en historias termina saboteando nuestra propia existencia, como sucede con las teorías de la conspiración y algunas ideologías.

A pesar de esas diferencias enormes con nuestro estilo de vida, es importante reconocer las maravillas del mundo que vivimos hoy; al menos en términos de posibilidades, e intentar no romantizar el modo de vida cazador-recolector, ya que muchas cosas negativas acompañan ese estilo de vida, para citar algunas de las peores: una alta mortalidad

MIENTRAS REALICEMOS AQUELLO PARA LO QUE FUIMOS MOLDEADOS [...] MANTENDREMOS INDIRECTAMENTE NUESTRA SALUD, COMO UN SUBPRODUCTO.

16

infantil es la regla y los accidentes fatales son relativamente común. Aunque, cazadores-recolectores no mueren de enfermedades cardiovasculares como nosotros, posiblemente porque se mueven mucho, ni sufren tanto con dolores musculoesqueléticos; principales condiciones que impiden el desarrollo social y práctico de las personas, actualmente. Un raciocinio evolutivo nos ayuda a entender el porqué, una vez que el uso de una tecnología que reemplaza una función fisiológica afecta la capacidad orgánica correspondiente. Por ejemplo, ¿ya paraste para pensar que cuanto más usamos automóviles, más ineptos somos para caminar o correr? En un análisis evolucionario, se podría decir que usamos una tecnología, el auto, que reemplaza una función orgánica, el desplazamiento bípede, y, de este modo, pasamos a «atrofiar» su función natural.

Podemos entender también porqué es tan difícil hacer ejercicio y ser saludables. Ya que (infelizmente) la naturaleza no nos preparó directamente para tener salud, pero sí para cumplir nuestro potencial biológico. Mientras realicemos aquello para lo que fuimos moldeados para hacer (actividad física abundante y generalista² y alimentación restringida, por ejemplo), mantendremos indirectamente nuestra salud, como un subproducto.

Debido a que personas que viven de la caza

y la recolección son por lo menos dos veces más activas que nosotros, personas que vivimos en sociedades pos-industriales contemporáneas, una actividad física extra (como salir para una corrida sin ni una posibilidad de volver con comida) representaría para nosotros una tremenda desventaja biológica. En este contexto, el reposo, ahorrar energía y favorecer la sobrevivencia, fue una característica grabada por la evolución de nuestra especie. Así, hace sentido que cazadores-recolectores descansen siempre que posible, porque luchan para mantener el balance energético. En contrapartida, actualmente sufrimos debido a esa necesidad de reposar: somos perezosos empedernidos. Y ya que no somos más obligados a movernos, tenemos problemas que nuestros ancestrales no tenían, como obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y dolores musculoesqueléticos, como ya dije.

Nuestros ambientes, a su vez, no nos ayudan

2 | Término acuñado para referirse a lo contrario a la especialización moderna, en que los individuos deben profesionalizarse en conocimientos específicos. El generalismo humano, también citado por Harari (2015) dice del ser humano que puede realizar múltiples tareas para su subsistencia.

mucho, porque no son proyectados para estimular, para extraer un movimiento más digno de nuestra naturaleza. Por el contrario, la comodidad parece ser la regla que manda a la hora de elaborar un ambiente. Y sólo para esclarecer, no hay nada de malo en la comodidad, el problema es que nuestra realidad biológica está distante del descanso y la inactividad crónica, es decir, reposar gran parte del día no hace bien para el animal humano. La negligencia del conocimiento sobre nuestra historia biológica, en consecuencia, no es una realidad exclusiva de la Arquitectura, Ciencias de la Tecnología o Ciencias de la Salud, mi área de actuación. La negligencia de nuestra historia como especie, es una cuestión cultural y social. No tenemos acceso a este tipo de conocimiento y casi nadie sabe explicar muy bien el motivo. Lo que es más fácil de explicar, serían los beneficios de incorporar un raciocinio evolutivo en las cuestiones que enfrentamos. A partir de este tipo de conocimiento, es natural comenzar a cuestionarse sobre nuestras estructuras sociales, nuestras ciudades y comportamientos contemporáneos, y si estos representan o no una buena forma de vivir.

Así como prometido, vuelvo a aquella cuestión sobre el ocio ser algo frecuente entre los pueblos cazadores-recolectores, para ejemplificar una enorme contribución de un raciocinio evolutivo para un problema actual: nuestro ritmo de vida. No sé si usted ya reparó, pero nunca antes tuvimos tantas facilidades para resolver los problemas del día a día, sin embargo, al mismo tiempo, nunca estuvimos tan ocupados. Estamos conectados el día entero con aquellos que amamos y queremos pasar más tiempo juntos, pero también estamos más conectados con las demandas del trabajo y con los mensajes de los aplicativos y el feed de las redes sociales, cosas que no existían hasta hace poco tiempo atrás.

Lo peor de todo es que nuestro cerebro no evolucionó para estar enfocado por tanto tiempo ni con tanta intensidad. Pasar por periodos de ociosidad es fundamental para un pensamiento flexible y creativo, características fundamentales del pensar humano, que producen innovaciones, ideas y descubrimientos. Usted se engaña si cree que el cerebro debe descansar. La verdad es que el cerebro muestra más actividad como un todo cuando no estamos con la atención enfocada en una sola tarea específica. Esa actividad es reflejo de áreas responsables por conectar conceptos, conocimientos, sensaciones y pensamientos, que no se relacionan en principio, creando nuevas conexiones y, consecuentemente, nuevas ideas y asociaciones.

Si no llegamos a ese estado, nuestro cerebro, estará predestinado a se mantener en ideas ya conocidas, proceso diametralmente opuesto de aquel que generó todas las innovaciones tecno-culturales que nos trajeron hasta este exacto momento de nuestra historia. Si usted quiere probar este estado, y los beneficios derivados de él, usted puede comenzar moviéndose más, caminando más, contemplando más y usando menos el celular. En general, siendo más humano, en el sentido biológico de la palabra.

La ignorancia sobre lo que nos hace humanos y, en consecuencia, la ausencia de planificación sobre nuestras propias vidas, física, social y psicológica, pueden haber sido los principales responsables por el actual caos generalizado de los grandes conglomerados urbanos, que acaban generando un gran sufrimiento psicosocial y, también, biológico, perjudicando nuestra salud biopsicosocial. Mirar para el pasado puede ser nuestra única manera de aprender sobre nosotros mismos y sobre porqué hacemos las cosas que hacemos.

CUCHUFLETA

Sección especial de Payasos

Dícese de un chilenismo, el cual se refiere
a pasar gato por liebre.

PASO DE BUFONES EN EL TIRANO BANDERAS

EL ARTE DE LA RISASTENCIA

Continuación de la 3ra edición de Revista 795, diciembre 2018.

Por Andrés del Bosque

19

(...) Si la única muerte posible para el héroe trágico y la única manera para poner fin a su dolor es la muerte física, el personaje cómico ya ha conocido la muerte, ha nacido con su dolor y porta el retrato de la muerte esculpido en su rostro, de la muerte han calzado la máscara, la revelación ya la han tenido hace tiempo y en el teatro no morirán nunca porque llevan la máscara de aquellos que están fuera del tiempo.

Ordenemos las formas de Risastencia porque ya hemos sobrepasado la mitad del tiempo.

1

EL ARTE DE LA RISASTENCIA ES EL ARTE DE DESENMASCARAR A TRAVÉS DEL USO DE LAS MÁSCARAS.

La primera forma de risastencia que proponemos es el conocimiento de las máscaras que tratamos. El Tirano es el fanfarrón de la Comedia del Arte, la máscara del Capitano y su narcisismo. Este megalómano es Tirano Banderas. Y Valle Inclán enseña entre risas el arquetipo de esta máscara de mueca verdosa. No es lo mismo Pinochet, que Videla, Hitler que Mussolini, El Doctor Francia que Strösner, Stalin y Mao Zedong, Trump que Kim Jong-un.

No es lo mismo las Farc, que los Paraco, las Bancris que los Narcos pero la violencia y las armas no son tan diferentes.

Entonces la forma de risastencia es la paro-

dia a través de las máscaras de este carácter arquetípico megalómano y narcisista, sacándolo a la vergüenza y riéndonos del modo en que se encarna, posee y parasita nuestra propia existencia. La mimesis para imitar este narcisismo y transformarnos. La catarsis para reconocer y purificarnos de la pasión autoritaria y antropófaga de este monstruo y el trance para conversar con la humildad virtuosa y la medida de los seres divinos de la naturaleza que nos equilibra, cualquiera que sea tu fe y tu creencia. El arte de la risastencia es el arte de desenmascarar a través del uso de las máscaras.

2

LA RISASTENCIA ES EL ARTE DE RESOLVER ENIGMAS Y DESARMAR LOS MITOS.

22

Para evitar enamorarnos como Narciso ante la contemplación de nuestra propia imagen precisamos una carcajada que nos haga comprender que el otro no es una proyección de mi carácter y que no ha venido al mundo a cumplir mis expectativas. Tirano Banderas desconfía de cualquiera que no sea él o su hija loca a quien terminará cosiendo a puñaladas para impedir que nadie abuse de la hija del Tirano, tal como en el mito del sanguinario conquistador Lope de Aguirre.

La megalomanía impide saber quién es la imagen que te devuelve el espejo. Si lo que ves no te gusta porque tu autoestima y tu fantasía de poder rechaza una visión tan pobre de tu ser, entonces quiebras el espejo. Tú eres la causa de esa imagen en el espejo que es simplemente una consecuencia. Cambiando el espejo no desaparece la causa.

Si a causa de un deshaucio un hombre se arroja de un octavo piso, no puedes responder que la causa de ese suicidio es la Ley de Gravedad. Si un par de sicarios asesina a alguien desde una moto, no tiene sentido que al día siguiente se prohíban las motos. La delincuencia común y la violencia son hijas de la miseria y de la exclusión, pero siempre hay alguien inte-

resado en acabar con la delincuencia, sin alterar para nada las condiciones de injusticia. La miseria mental de algunos lleva a pensar en que la causa de la pobreza es que haya pobres y por lo tanto hay que acabar con ellos, eso sí, a medianoche y en la oscuridad.

Los mitos encierran paradojas. Cuando Edipo desentraña el mito de la esfinge salva a su pueblo de la apestosa bestia que propagaba enigmas paralizando a su pueblo.

¿Qué ser que camina sobre la tierra lo hace primero a cuatro patas, después a dos y luego, cuando se vuelve débil utiliza tres patas? —preguntó la Esfinge. El hombre, pues gatea de niño, camina sobre sus dos piernas de adulto y, cuando se hace viejo, utiliza bastón. —Respondió Edipo.

Cuando el pueblo de Tebas averiguó esto se liberó de la peste y algo muy parecido a la risa debe de haberse producido.

¿Que ha ocurrido si en un pueblo de casi 50 millones toda la riqueza está en manos de cinco?. Pregunta la esfinge. Es posible que los otros cuarenta y cinco hayan sido expropiados desplazados y abusados, responde Edipo ¿Por qué los resentidos alzan sus machetes?. Tal vez el egoísmo este afilando un cu-

Narciso, 1913 por Caravaggio.

chillo destinado a su propio cuello. ¿Por qué si alguien está insatisfecho no se encarga de arreglar las cosas? Porque la clase dirigente es la que conoce de los rumbos de la nación y se encargan de desarrollar los modelos económicos. Entonces si esto no se arregla ¿para que seguir reclamando e implorando una limosna?. Ah, la respuesta es: Lo que yo no resuelva no tengo derecho a esperar que otro lo resuelva por mi.

Desentrañar los mitos he ahí la tarea de la Risastencia. El Mito resuelve el absurdo de la existencia. No puedes vivir arruinado si estás en una nación que es el Paraíso. Si el estado

está para proteger tu producto interno de felicidad bruta ¿cómo es que comete un crimen de Estado con quien te hace reír? El Mito es un relato que permite a su comunidad vivir con valores opuestos y contradictorios y es tarea de la Risastencia desmontar los mitos, resolver los enigmas ante la esfinge. Esto es lo que hizo Edipo, el de los pies hinchados, que es el significado de su nombre. ¿Qué harán los bufones y bufonas de la Risastencia cuando se encuentren con sus glándulas hinchadas a la altura de las amígdalas? He ahí un enigma a resolver.

3

OFICIAR LOS RITOS QUE HONRAN A LOS MUERTOS Y DESAPARECIDOS INTEGRANDO GRACIA Y DESGRACIA ES TAREA DEL ARTE DE RESISTIR A TRAVÉS DE LA RISA.

Tirano Banderas se piensa eterno y desde su impunidad administra una justicia con el humor negro de quien juega con la vida de los otros a su arbitrio. El Licenciado Veguillas bordea la condena a muerte por traición y Lupita la Romántica es la prostituta que da testimo-

nio de un espiritismo que roza las creencias populares.

Se enfrentan Dos modos rituales de gestionar la muerte.

25

A) El terror y la muerte es gestionada por el Tirano como forma de gobierno:

Lupita es presionada para saber si fue ella quien leyó el pensamiento del Licenciado Veguillas y dio aviso al general rebelde Domiciano de la Gándara. Ella afirma que si tuviera esos poderes se habría liberado de la deuda que mantiene con La Cucaracha, madame del prostíbulo en la que trabaja. La poesía espiritista de Allan Kardec y el Mesmerismo se ven aquí reducidos a la prosa miserable de las deudas prostibularias. El patetismo de la muerte es ridiculizado por la imaginación satírica del erotismo.

Del mismo modo gestionan la muerte los poderosos hoy día. Cuando la supervivencia del régimen franquista en el pacto hermético de la Transición en España expele un hedor que

proviene de la exhumación de los restos de Franco y amenaza con corromper toda la credibilidad de la Monarquía Parlamentaria, hay una parte de la sociedad que está muy de acuerdo con que se despoje del culto megalómano del valle de los caídos al caudillo, sin embargo hay otra parte, entre ella el actual gobierno socialista, que no está de acuerdo en que desenterrar a Franco signifique enterrar la monarquía y a su sucesor Felipe VI. Son socialistas monárquicos. El cuerpo del Dictador parece no haber extinguido totalmente su capacidad de perpetuar el régimen y extender un tejido necro-político como forma de gobierno. Gobernar más allá de la muerte como el Cid Campeador.

B) Pero hay un modo distinto de gestionar la muerte:

Lupita la Romántica es requerida por el Tirano para darle sus augurios sobre el Tumulto de Santa Fe de Tierra Firme que se le está viniendo encima. La muchacha en trance magnético pone los ojos blancos y los vuelve hacia el misterio dice el texto de Valle Inclán. Y esa visión putanesca anuncia la caída de la tenebrosa dictadura de Banderas. Los ojos de Lupita están vueltos hacia los misterios de Eleusis. Es el principio del fin. El desgraciado magnetismo del Tirano Banderas que está vistiéndose el uniforme de guerra depende ahora de los suspiros apacibles de Lupita del lupanar y de los pases magnéticos del doctor Polaco, que celebran la carcajada que presagia la gracia, el cambio de fortuna. Las mazmorras abren sus fauces y los presos sonríen. Un tropel de monjas pelonas rezan ante la profanada puerta del convento de la revolucionada Santa Fe de Tierra Firme. Los condenados vuelven a la vida corren tras un mundo quimérico. Este Paso de Bufones en términos simbólicos y estéticos, alude a una experiencia de risa popular que celebra un ritual: La resurrección de los muertos. He aquí otra forma de gestionar la muerte de la tiranía: proclamar la resurrección e insurrección de los condenados de la tierra.

Se abren las jaulas del Chivo dominicano, de las que salen bestias del circo y fieras sindicalistas y revolucionarias. Es la debacle de los dictadores sanguinarios; de Estrada Cabrera en la Guatemala de Miguel Ángel Asturias, del siniestro Doctor Francia de Roa Bastos, de los temibles patriarcas ahuyentados por los desahuciados que resucitan gracias a la risa. Tal como en el mito de Deméter la risa obscena de Baubo transforma el luto depresivo de la Diosa Deméter en poder de negociación, así también la cultura cómica permite trascender el patetismo trágico de la dictadura. La dictadura de Tirano Banderas puede ser comprendida simbólicamente como una crisis cósmica. Oscurecimiento y esterilidad del mundo. Como la de Pinochet o la de Franco cuyas consecuencias me ha tocado vivir. No solo son apagones culturales o países divididos. Son oscurecimiento y esterilidad en sentido cósmico. Es Hades raptando una vez más a Perséfone, la primavera, al fondo de la tierra. Baubo, logra consolarla a través de la exposición descarada de su propia desnudez. Este motivo ritual de carácter «obsceno» desencadena el fin de la crisis cósmica, la aparición de la risa de la diosa y el principio de la resurrección de los muertos.

4

NO CAER EN DESGRACIA ES FUNDAMENTAL EN EL ARTE DE RISASTENCIA: REÍR PARA RESISTIR. PARA ELLO HAY QUE CONOCER LAS ESTRUCTURAS DRAMÁTICAS.

Caer en desgracia es una de las 36 situaciones dramáticas que describe George Polti en un libro que hace referencia precisamente a este afán clasificatorio, donde Goethe asegura que 36 situaciones dramáticas encontró Gozzi y que Schiller no pudo encontrar más. En el Paso de Bufones que estamos comentando es el Licenciado Veguillas quien ha caído en desgracia y por eso está siendo juzgado entre las garras de Tirano Banderas.

Estos verdugos que caen en desgracia son arquetipos indispensables en la novela de la dictadura como la figura del favorito. Hombres cazadores de hombres sobre los cuales se asienta el gobierno del tirano. Ángeles exterminadores, apóstoles del mal. Este es el papel de Miguel Cara de Ángel en el Señor Presidente, el rol de José Ignacio Sanz de la Barra en el Otoño del Patriarca y del personaje Jhony Abess García en la Fiesta del Chivo.

27

5

RESISTIR A TRAVÉS DE LA RISA LAS MIL FORMAS CARICATURESCAS DEL DICTADOR HISPANOAMERICANO ES EL MÉTODO DE DESCOYUNTAR EL CONTEXTO. BASTA SER UN COMPILADOR DE LA RISA POPULAR PARA EJERCER BIEN EL OFICIO.

Tirano Banderas en este Paso de Bufones es precisamente mostrado en el momento que se le cae la espada. Es el inicio de su debacle al cabo de la cual terminará hecho cuartos. No es solo el prototipo del tirano americano, sino que representa la larga tradición española de pronunciamientos y dictaduras militares. Es

el gran espadón del siglo XIX. Ha llegado al poder por la usurpación y la violencia y morirá en su ley, descuartizado. Método clásico de la risastencia: el descuartizamiento simbólico del tirano. El Tirano es el monstruo Frankenstein descuartizado por el bufón. Lupita la bufona quien descoyunta y descuar-

tiza a través del espiritismo es también quien compila y recoge el cuerpo repartido en sus visiones. El Bufón es un compilador de motivos de jolgorio y alegría que reconoce que el guión de su propia existencia forma parte de un caleidoscopio textual remecido por la revulsión de la risa. Dramático collage provisorio que tendrá que rendirse a la dispersión. Nada más ingenuo que escenificar esta obra situandola sólo en el contexto de la guerra de Cuba donde se enfrentan intereses colonialistas norteamericanos y españoles o anclarla sólo en el gobierno de Obregón. De hecho la versión de Buenaventura fue estrenada en México en 1968 poco después de la matanza de Tlatelolco. En ese nuevo contexto cobra nuevas significaciones.

Toda la sátira bufonesca parte de la reinención de sí mismo. No se trata de hacer un análisis del contexto que deje por fuera al sujeto. No es a causa del gobierno de los otros que mi existencia es desgraciada. Tampoco se trata de retirarme en sucesivas introspecciones, en la que solo busco modificar mi conducta, mis emociones y mis imágenes del poder.

El arte de la risastencia no es un dandismo moral incapaz de responder por el colectivo. Resistir a través de la risa se aleja del narcisismo, porque el efecto cómico consiste precisamente en no culpar al contexto de mi desgracia. Y justamente eso me libera de las determinantes de mi circunstancia. La historia del patito feo ilustra lo que estoy diciendo. Hay una parte de la que soy responsable pero no todo depende de mí. No soy víctima de las circunstancia pero tampoco soy el culpable de todo lo que ocurre a mi alrededor.

La pequeña escena de la que hablamos puede situarse a lo largo de las cinco décadas de conflicto armado colombiano que ha terminado tocando —de una forma u otra— la vida de todos los habitantes de este país. Y durante ese tiempo las historias de horror y dolor de los más afectados por su violencia han ido sumando cifras verdaderamente escalofrantes: 5,7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 secuestrados. Y no todo es mi responsabilidad. Pero tampoco sería un contexto extraño a esta obra la situación en España, con más de 114.000 desaparecidos, siendo el segundo país del mundo (tras Camboya) con el mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados o identificados, según la asociación Jueces para la Democracia 500.000 muertos durante la guerra, alrededor de 450.000 exiliados. 120.000 muertos por hambre y enfermedad. Y unas 50.000 personas ejecutadas una vez acabada la guerra. Y a esto se le suma las que murieron por las pésimas condiciones de las cárceles. Tirano Banderas sigue vigente en distintos contextos y es tarea de la risastencia reconocerlo.

La novela de la dictadura sigue tristemente vigente, necesita ser alegremente elaborada no solo como una crítica al cruel gobierno de los otros sino como una descarnada sátira que parte de la posibilidad de cambiar y transformarnos como sujetos que hemos permitido, engendrado y elegido a nuestros propios verdugos.

6

**EL ARTE DE LA RISASTENCIA ES EL ARTE DE LA
METAMORFOSIS, EL ARTE DE DIONISOS EL DIOS DE LAS
MÁSCARAS, DIVINIDAD DE LOS CAMBIOS. NO SE TRATA DE
INTERPRETAR EL MUNDO SINO DE CAMBIARLO.**

Los payasos y bufonas tienen la certeza de que los cambios son inevitables. El cuerpo bufonesco está en permanente cambio y la circunstancia que lo determina también. Su oficio por lo tanto no solo consiste en interpretar sino en experimentar y producir cambios.

Lo que la risa no traduce o interpreta se lo inventa. Las bufonas en la escena siempre resuelven y deciden.

El Tirano da orden de que se reconstituya la escena de la traición de Nacho Veguillas a través de la sesión de espiritismo. Él ha creado un simulacro de Tribunal formado por sus lacayos. Lo que no adivina es que ese tribunal es también imagen de su propio Juicio Final. La teatralidad inquisitorial de su justicia está dirigida a aterrorizar y no permitir la menor disidencia.

Tal como lo explica en La Doctrina del Shock Naomi Klein, se trata de anular cualquier capacidad de reacción de la comunidad a través de mantenerlos paralizados por el miedo.

Arrogándose el papel de juez supremo el Tirano construye sin saberlo su propio tribunal del Juicio Final, la novela de la dictadura encuen-

tra en el esperpento valleinclanesco su mas adecuado sistema de aniquilación de tiranos, convirtiéndolos en una parodia de sí mismo. Objeto de la crueldad de su propio poder, Tirano Banderas, cuando se ve perdido, mata a su hija como Lope de Aguirre y es acribillado y descuartizado.

El dictador termina sus transformaciones de modo paradójal. Expresado con las bellas palabras de Roa Bastos da al traste así con su supremacía:

Entronizada en la tramoya del Poder Absoluto, la Suprema Persona construye su propio patíbulo. Es ahorcada con la cuerda que sus manos hilaron. Deus ex machina. Farsa. Parodia. Pípirijaina del Supremo-Payaso.

El territorio dramático del payaso, del sistema de la Supermarioneta que plantea Craig y desarrolla Kantor coinciden en todo con el esperpento valleinclanesco al que es reducido Tirano Banderas.

He aquí el Supremo arte de la risastencia que reduce lo Supremo a la nada.

7

**RESISTIR A TRAVÉS DE LA RISA ES VINCULARSE AL OTRO.
AUNQUE ME RÍA SOLO, SIEMPRE MI RISA SERÁ CAUSA O
CONSECUENCIA DE LA RISA DE LOS OTROS.**

La risa asegura la resistencia porque me remite, al mundo de la horda, a un mundo quimérico. El principio organizador de la estética de la risa y de la vida igualitaria es un mundo sin fronteras donde la risa reina nos dirá Peter Slöterdijk. Reírse con otro es trascender la muerte.

Narciso pierde a su novia Eco. Narciso no puede sino amarse a sí mismo, y por ello no puede reír, languidece y muere. Perséfone corta un narciso y la fascinación que le produce esa flor que llega a cortar la conduce al encuentro con la muerte, que es el lugar donde no me encuentro con nadie. El proyecto donde nadie te quiere acompañar.

El humor siniestro de Tirano Banderas que ordena arrancarle la peluca al Doctor Polaco y lo ridiculiza como un charlatán y psíquico de prostíbulo va a congelarse en mueca trágica al enfrentarse a la alegría y la risa de la revo-

lución de Filomeno Cuevas que dará al traste con su tiranía.

La risa entrega a través del otro un mecanismo simbólico, muestra que otro mundo es posible. Un ethos común (una manera de actuar colectiva), un pathos compartido (una manera de sentir y expresar con misericordia) y un imago solidaria (una fuerza o potencia para imaginar y creer en la voluntad para criar la vida). La risa elabora la tradición oral, el discurso de una comunidad.

Tirano Banderas no es un producto individual, sino un producto colectivo, que se va formando en el transcurso de generaciones hasta que encuentra el artista literato, al amanuense genial que la recoge y sintetiza como novela o drama. De allí que su risa tribal expanda la conciencia.

Eco y Narciso, John William Waterhouse (1903)

8

EL ARTE DE LA RISASTENCIA SE SITÚA EN LAS FRONTERAS Y EN TIEMPO PRESENTE. TRANSGREDE TODO ESPACIO Y TODO LÍMITE DE TIEMPO.

Paso de Bufones en Tirano Banderas. Pazzo viene de Pazzia que en italiano es locura. Locura genial que es posible ver en Floridablanca, Colombia y en tantos otros sitios de América especialmente en México y Guatemala, en las danzas de matachines que también aluden a matto del italiano loco o mattaccino bufón. La folía o locura de estas máscaras danzantes, al igual que este Paso de Bufones en el Tirano

Banderas, permiten imaginar un mundo al revés, un giro súbito desde la Suprema Tiranía Perpetua hacia un «revuelta perpetua» de matachines. Teatro Popular en comunión y a la vez herejía resistente a la cultura hegemónica del conquistador. Danza vernácula de la locura y de la risa que expresa la posibilidad de ver lo que no es y soñar lo que no existe, creando un no tiempo y un no espacio, don-

de lo que sí existe es la «Resistencia perpetua» o la revuelta permanente, de la que nos hablara Julia Kristeva refiriéndose al oficio de los payasos sagrados, quienes desarrollan el Arte de la Risastencia: El arte de resistir riendo y haciendo reír.

Resistir a través de la risa no tiene nada de nuevo.

En uno de los mitos de Occidente, la risa estalla como una superación de la muerte y del dolor extremo, apareciendo como una risa ritual, un rito de paso que anuncia la Resurrección y promete la Parusía. Una carcajada esperanzadora que significa un triunfo sobre la muerte, la destrucción, la crucifixión y la guerra. El mito se expresa a través de un rito: La pervivencia durante más de doce siglos del risus phascallis [...] un hecho curioso y desconcertante que tenía lugar en la Alemania del siglo XVI: durante la misa de Pascua, el predicador decía y hacía auténticas indecencias sobre el altar, llegando al punto de mostrar los genitales para hacer reír a los fieles. Esta risa tenía un nombre preciso: Risus Paschalis

Su capacidad regeneradora se puede observar, a partir de la existencia en la semana santa de: zánganos, asnos, turbos y genaristas, que en el trabajo de Montés sobre los nazarenos de la burla (2006), parecen renovar el júbilo, que anuncia la alegría de la resurrección después del duelo.

Estos payasos sagrados de la fiesta popular ibérica, sitúan la cuestión: resuelven el dilema entre una risa capaz de provocar la resurrección

y recrear la vida, ó, una risa para celebrar la resurrección. La diferencia de planteamientos es: una risa que resucita alude a la lógica de la magia en cambio una risa que se alegra de la resurrección, sentencia la lógica que celebra la razón. La risa genera la vida y es capaz de resucitar, ó, la resurrección del ser divino debe ser celebrada con risa y alegría. Planteamientos muy diferentes.

La risastencia pertenece a la lógica de la magia y plantea el origen femenino de la risa. Es Vladimir Propp quien toca el Anasyrma y la desnudez ritual como rito agrícola de fertilidad y estímulo de la regeneración y procesos de resurrección de la naturaleza .

El bufón resiste y afirma la Utopía de la Tierra de Jauja y propone cambiar las condiciones materiales de la existencia común. Tiene grandes sueños. Su alma puede escaparse como el efecto de una judía (frijol) que sale por el trasero y sube al cielo. Su espiritualidad es escatológica. No muere, solo se transforma y marcha hacia un nuevo nacimiento.

Nace y renace como todos de una mujer. La matriz de la risa va a parirlo. El surgimiento del género payasa en el universo del circo y el teatro expone el reverso de lo femenino, que no es necesariamente lo masculino, sino algo que de una u otra forma se forja en la propia mujer.

Paso de Bufones es una escena corta que como en las rutinas de clown despliega un uso del tiempo minimalista, que hace de los tres minutos de un número de clown, un mundo que es la inserción del tiempo divino

EL ARTE DE LA RISASTENCIA: EL ARTE DE RESISTIR RIENDO Y HACIENDO REÍR.

en el tiempo cronológico. Se está obligado a pensar este tiempo con el rigor de lo sagrado y proyectando la naturaleza profana, tras una ensoñación elevadamente concreta. Haciendo siempre de los detalles cotidianos expresión divinamente soñada. El mundo risueño de los sueños es tomado en serio.

El tiempo se condensa como en el sueño. La novela transcurre en un breve periodo de tiempo: 1 y 2 de noviembre día de difuntos. A su vez hay una condensación espacial. Resistir es condensar.

En el claustro de San Martín de los Mostenses, en el que el Tirano Banderas firma las sentencias de muerte. Y en El Fuerte de Santa Mónica, donde se hacían los presos de la dictadura, constantemente sobrevolado por los zopilotes, transcurre la acción. Como en un sueño, las cosas ocurren en distintos sitios que son, sin embargo, el mismo sitio. Los hechos ocurren en diferentes tiempos que son, sin embargo el mismo tiempo.

La historia comienza in media res, dislocación temporal para destacar el carácter circular de la novela. Paso de Bufones es la última escena antes del epílogo que anuncia la debacle del Tirano. La operación de condensar es una

operación mágica que produce sus efectos en la realidad. El oficio del actor acelera el karma dice el libro quinto del Rig Veda. La Risastencia puede a través de la magia de la risa acortar los tiempos de la tiranía.

El tiempo para los latinoamericanos es distinto del tiempo para los europeos. En un breve periodo de menos de 200 años hemos construido todas las formas de sociedad que Europa elaboró en varios siglos. De las sociedades primitivas y de las imperiales indígenas al socialismo cubano es una carrera veloz. Semejante condensación dramática del tiempo es una característica específica. Este Corto-metraje de procesos históricos es un explosivo material de arte no explotado aún en todas sus posibilidades.

Así hablaba Buenaventura refiriéndose a su versión del Tirano Banderas. Tiempo histórico, psicológico y escénico se funden, y el final desemboca en su comienzo cuando tras la muerte de Banderas y la consiguiente algaraza revolucionaria, el pueblo es sometido a una nueva forma, más solapada, de tiranía y opresión.

9

LA RISASTENCIA ES COLECTIVA ENCUENTRA ALIANZAS, CREA VÍNCULO, TRABAJA EN RED. NADIE SE RÍE SOLO Y CUANDO LO HACE ES PORQUE EVOCA AL OTRO.

Es tan impresionante darse cuenta la cantidad de científicos sociales, educadoras, artistas, lideresas sociales, que acuden a esta III Biental y que están trabajando en agrupaciones y asociaciones en pro de una dignidad para construir con sus manos la gran Utopía de una América en libertad, equidad, fraternidad y solidaridad que uno se siente tentado a considerar que Tirano Banderas ya ha caído y la dignidad prevalece. Mas no podemos olvidarnos de la Confederación de los Agelastas. De los enemigos de la risa. ¿A qué llamamos Confederación de los Agelastas?

A aquellos partidarios de la Dictadura del aburrimiento.

Observamos que algunas instituciones que detentan el poder, lo hacen precisamente en nombre de lo serio y a través de una puesta en escena del miedo y del fatalismo de la tragedia. Un discurso que disimulando su tiranía impone su doctrina trágica.

En esa teatralidad social de occidente se ha instalado, el dogma neoliberal, que tiene su propia santísima trinidad: crecimiento económico, libre comercio y globalización, padre, hijo y espíritu santo; su propio Vaticano: Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización Mundial del Comercio (OMC) Y Organización transatlántica Norte (OTAN).

Es un poder divino infalible, sabe lo que es bueno para nosotros y, en aras de nuestra salvación, lo impone.

En esto consiste su seriedad, en la santa defensa de unos privilegios y en la consagración del abuso.

No es que se haya impuesto la razón, la ciencia y el pensamiento liberal sobre el oscurantismo religioso, lejos de eso, se ha instalado otra mitología: Dios ha muerto pero hay que adorar a Mammon, el Rey que se alimenta de dinero y que cercena la palabra religión, porque religión viene de religare que es volver a unir el cuerpo dividido. Y las altas jerarquías dividen para reinar. Se cortan las raíces bufonescas del payaso para mantenerlo como un bonsái, pequeño y domesticado, con sus gracias al servicio del poder. Pan y Circo. Se estimula un payaso «gatopardo», que simule el cambio para que nada cambie y se impugna la fuerza bufonesca que es capaz de poner el mundo al revés.

La Bandera del desencanto y el humor agrio de Tirano Banderas se ha impuesto. Se interrumpe el Logos, el discurso en el que todos están incluidos, para generar intérpretes, mediadores y convertir el rezo, que es la conversación participativa con el Cosmos, en una Torre de Babel donde se impone el sinsentido y nadie escucha a nadie.

La sociedad del espectáculo determina a través de un aparato teatral de estado y otros medios, una producción poderosa de imágenes que inducen a la resignación, al sometimiento y al consentimiento.

El intrusismo de los profesionales de la política, ha convertido el congreso y sus instituciones en pista de circo y tabanque de titiriteros y ha elaborado una ingeniería del consentimiento, a través del teatro de la opresión que llevan a cabo sus comunicólogos.

Tirano Banderas es un nigromante disfrazado de cura que practica la necro política. Su gran representación de la cultura cristiana occidental, pone en escena la culpa a través del sistema victimario, Lupita y los condenados que escapan jabonados gracias a la caída del Tirano, escenifican el poder invencible de la risa alegre que trae la esperanza venciendo a la muerte y aportando el sistema de la gracia. Es este sistema quimérico, el que trae la risa, es la Utopía del Mundo al revés, su posibilidad e imposibilidad, lo que hace estallar en carcajadas. El sistema de la gracia es el conjuro contra el sistema victimario. Es la insurrección de la risa que suscita y resucita lo que trae el Paso de Bufones en el Tirano Banderas. Las bufonas aportan a la teatralidad la necesaria audacia e irreverencia para traspasar los límites del humor y desenmascarar los dogmas de la tiranía. No es la risa ni el humor ni mucho menos la gracia lo que tiene límites, sino el abuso de la seriedad, la imposición del aburrimiento, el engaño de las normas innecesarias y de las falsas jerarquías y sobretodo el crimen del sistema victimario.

En el invento de occidente se han negado, los tratados de Aristóteles referidos a la comedia reafirmando la tragedia como fatalidad, instalando a Atenea que detenta la razón en la esfera de lo público, a Ulises como modelo aceptado de pillaje, astucia, guerra y desamor; y se ha confinado la máscara cómica de Dionisos, y la práctica del trance, la metamorfosis y la catarsis como misterio y conocimiento, así como también se ha relegado a Afrodita a la esfera de lo privado en el matrimonio, cercenando todo el poder de la subversiva comicidad y el erotismo de Dionisos Bromio.

Esto está cambiando, es más que evidente, no solo para el teatro, sino en la escena del pensamiento contemporáneo donde se verifica cada vez con mayor fuerza los dichos de Albert Einstein:

«La mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional un servidor fiel. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y que olvida el don». (Chambon, 2012, p.15) Esa dialéctica de la discusión y del dogma racional está cambiando y el proceso de paz en Colombia es un ejemplo. Hoy día las FARC significan también Fuerzas Armadas de la Risa y el Carnaval.

Sin embargo ese sedimento al que llamamos Confederación de los Agelastas, ese concepto instrumental, que ha servido para personificar teatralmente las fuerzas del serio aburrimiento, está allí afuera y también dentro de nosotros y nosotras y tienen mucho poder. Confederación que permite, vigilar, castigar y defender privilegios. Tiranía que en nombre

del realismo se opone seriamente al carácter revulsivo e imaginativo de la risa, porque lo cómico regenera el mundo y lo transforma. Agelastas del Moderno Santo Oficio persiguen al sistema de la gracia. Razón puramente inmovilista, que pretende ocupar el espacio donde los seres humanos se conectan con la divinidad. Gárgolas contra la risa y la utopía. Intención agelasta que ha suplantado a la Fuerza que GUIA, a la conciencia que ORGANIZA y al espíritu que DISEÑA, dentro de una intención precisa. Es decir que ha suplantado a G.O.D, según el acrónimo que propone Garry Schwartz quien se apoya en la física cuántica, la psicología y las matemáticas, para convencer a los escépticos que este principio G.O.D. es necesario (Chambon, 2012, p.39-40).

Volvamos, para terminar, a la pregunta que formularé de otro modo.

Si nos dejamos con mi novia, ¿cómo reencontrar el amor?

Recordemos que si le sugieres a tu pareja que aprenda a cocinar para despedir a la cocinera, ella nos responderá que aprendamos a amar para despedir al chofer.

Criticar un río es construir un puente. Otra crítica no cabe en el verdadero amor. Si la crítica aparece se vuelve mutua. El mejor modo de saber si el otro nos ama es preguntarnos si nosotros le amamos. Ley de reciprocidad. La Tiranía acaba cuando la conciencia cómica se da cuenta que lo ha perdido todo incluido el miedo.

Hay seres extremadamente narcisistas que gobiernan imaginando que los gobernados

necesitan su mal gobierno criminal y corrupto. No aman ni les importa ser amados.

Creen que son los únicos que tienen autoridad para criticar. Ven a su pueblo como una pareja que no está a la altura y que tal vez cierto día ésta se elevará a su nivel. Les gustaría disolver al pueblo y elegir otro. Vender su país y comprarse uno más pequeñito en Europa. Son modelos sociales que desprecian a los pobres que les incomoda el país de cafres que les ha tocado administrar.

Lupita la romántica ha tenido una premonición: ha visto ya la caída del Dictador Perpetuo y puede abandonar el prostíbulo para convertirse en una vidente. Se va con el espiritista El Doctor Polaco por el camino teosófico tras las teorías del karma.

Tal vez esta Bienal me ha salvado la vida porque también mi ex pareja se fue con un señor experto en subirse por la liana de los muertos. Me ha dolido pero he surcado este valle de lágrimas hasta llegar a Eutrapelia la Isla de la Risa.

Muchas Gracias por la invitación.
(Manizales, Colombia, 2 de Agosto de 2018)

MAROTE

Sección especial de Títeres

Dícese de la técnica de títeres donde el muñeco utiliza partes del cuerpo del titiritero

ESPECIAL TEATROESCUELA

ETERNUS RIDICULUS

LA EVOLUCIÓN DE UNA ESCUELA CÓMICA

Por Claudio Palacios Figueroa, más bien conocido como Serrucho

Aún recuerdo mi primer día de clases en el colegio. Uno de los primeros días de marzo del año 1994, una pequeña escuelita con número, ubicada en el cerro Playa Ancha de Valparaíso, me habría sus puertas para comenzar la aventura de los 12 juegos. Recuerdo llegar de la mano de mi madre y no querer soltarla ante la inmensidad de lo desconocido.

Al entrar en la sala me identifiqué de inmediato con la mirada nerviosa de mis otros compañeros. Todos con un torbellino en el estómago, con las ansias de querer conocer al otro y la timidez propia de la niñez. Un gran momento para la vida de la mayoría de las personas, el que, normalmente, queda registrado en la típica fotografía del primer día de escuela.

Ya han pasado 25 años de aquel momento y en el presente mes de marzo nuevamente

me vi enfrentado a una situación muy similar: el primer día en la Escuela Internacional de Teatromuseo. Cuando entre a la sala sentí el mismo nerviosismo de cuando era niño. Busqué rápidamente la mano de mi madre para sentirme seguro, pero esta vez a mi lado estaba otro estudiante que venía de Colombia. Avergonzado le pedí disculpas por tomar de esa manera su mano y observe en sus ojos la misma ansiedad que sentía yo al comenzar este proceso.

Éramos cerca de 20 personas las que estábamos listas a iniciar la aventura. Entre algunas caras conocidas y otras nuevas, comenzamos a buscar miradas cómplices, que fueron de gran ayuda para bajar la tensión del momento. Así se empezaron a dar los primeros diálogos y brotaron risas entre algunos grupos ya formados. Pero aún con ese nervio que se deja sentir tan fuertemente en el abdomen. Y

no era para menos, ya que el primer maestro de la escuela era nada más y nada menos que Antón Valén. Quienes ya han tomado algún taller con él sabrán de lo que hablo.

Debo reconocer que no es mi primer año como alumno de la Escuela Internacional. A decir verdad es el tercer año consecutivo que participo en sus cursos. Pero cada oportunidad es como si fuera la primera vez. Siempre los procesos son distintos y los aprendizajes también. Y es que esta escuela está en constante evolución.

Evolución, que palabra más poderosa. Todo un universo cobra vida, se desarrolla, muere y vuelve a surgir detrás de esas nueve letras. El ser humano está siempre en evolución, o eso es lo que se supone que debería pasar, y así su entorno y quienes lo rodean también lo hacen. Y aprovechando que el presente número de la Revista 795 está dedicado a este tema, desde la perspectiva del más grande investigador y fundador de la teoría de la evolución: Charles Darwin; quisiera dar cuenta del camino de transformación positiva que ha experimentado la escuela de Teatromuseo, por supuesto que no desde mi perspectiva, sino de quienes han ido construyendo y concretando este proyecto.

Desde los albores de la Fundación Teatromuseo estuvo presente en la mente de sus creadores levantar este espacio como un centro de investigación en torno a las artes escénicas de los títeres y payasos. La escuela ha sido un eje fundamental para su quehacer artísti-

co y ha sido un objetivo tan claro y tan grabado a fuego en la institución, que la evolución que ha experimentado es digna de estudiar y replicar.

El otro día, revisando un archivo de prensa del año 2012, encontré un artículo publicado en un periódico de circulación regional, en el cual se presentaba el anhelo de contar con una Escuela Internacional, en la que se recibiría tanto a maestros como artistas de diferentes partes del mundo, quienes vendrían a compartir sus conocimientos, experiencias y aprendizajes en Valparaíso.

Si bien desde los inicios han llegado profesores nacionales e internacionales a Teatromuseo para dictar talleres y seminarios, no es hasta el año 2017 que se formalizó este programa de formación de dos meses, que lleva por nombre TeatroEscuela Internacional. Ya con tres años de experiencia cuenta con un staff permanente de maestros, quienes, además de compartir sus *modus operandi* de trabajo, han aportado en la construcción de este sueño.

Es por esto que en mi afán periodístico tan conocido por varios de ustedes, me dispuse, libreta en mano, a entrevistar a los maestros que llevan más años participando de este ciclo formativo para conocer cuál es la percepción que tienen ellos de este gran proyecto y como aprecian ellos la evolución de la escuela.

Como mencioné anteriormente, el primer maestro que comenzó las clases este año fue

Primer día de clases, marzo 1994.

Antón Valén, payaso español de reconocida trayectoria internacional en el Cirque du Soleil. El curso que el dicta es ***El Payaso en la Pista***. Mientras yo estaba fracasando como alumno en sus clases, se me ocurrió la mejor pregunta para comenzar con mi investigación periodística:

¿Qué es ser payaso?

Es una pregunta que me hago durante muchos años. Mi visión es que aquí en la Escuela Internacional se ha construido un payaso, o creo que ha orientado payasos, y esta orientación es primero limpiar. Tienes a las personas que quieren ser payasos, pero

La Divina Escuela de Bufones

saben actuar o no saben actuar. Encontrar tu payaso es una cuestión, la otra es saber qué hacer cuando lo encuentras, que ahí es donde algunos se bloquean, en la parte creativa. Es una reflexión que tengo, no tengo de momento una afirmación, y no me atrevo a hacer una afirmación como «el payaso es tal cosa».

¿El taller que estás trabajando en la escuela está orientado al «saber que hacer»?

Sí, sobre todo en qué hace tu payaso en un espacio escénico, por eso se llama *El Payaso en la Pista*, que puede ser en la calle o en un escenario o en una pista de circo; o cuando un payaso se expone delante de un público, eso es un acto escénico, quiera o no, un payaso que tenga un público por delante es un acto escénico. Puede que otro diga que es un acto circense, sí, pero es un acto escénico. Y el acto escénico en una manera amplia, tanto la tragedia, el melodrama, la comicidad y el clown, cuando tiene un público es un acto escénico. Y eso es lo que estamos trabajando, ¿qué haces tú delante de un público? Trabajando tu transparencia, tu juego, tu creencia. Un trabajo es buscar tu propia creencia y que sea clara, verdadera, sea el estilo que sea.

Cree que existe una visión compartida en la forma de ver y trabajar al payaso en distintas partes del mundo ¿Cómo se mueve el payaso en otras culturas?

Cada país tiene diferente cultura, la mane-

ra de entender el humor. Todo el humor, no solo el clown. Cuando empezamos a exponer delante de un público tenemos una pregunta mental: «¿ustedes de qué os reís?». Si se ríen de momento tenemos el mes resuelto, pero si no se ríen tenemos dos o tres días de un proceso de adaptación para ver de qué se ríen. Es decir, no se cambia la historia, se cambian los tiempos, las medidas, la escucha, para poder adaptarnos al público. A través de la reacción del público uno se modifica.

Adaptación, otro factor fundamental a la hora de evolucionar. Creo que ya voy entendiendo. ¿Cómo ves la evolución que ha tenido en el tiempo el trabajo del Teatromuseo?

El debate que tengo con el director de la fundación, Víctor Quiroga, es ¿qué estamos haciendo? ¿cómo orientamos o qué se está orientando? Créanme que nos estamos yendo de lo tradicional, esto no quiere decir que nos salgamos totalmente de lo tradicional, pero nos estamos yendo y se nos van de las manos esos clowns, esos cómicos. Por eso aquí se trabaja como un centro de investigación, primero para saber ¿qué pasa?, y después ¿qué construimos? Pero, ¿qué está pasando? Hay que descubrir por encima del clown y de los alumnos que hay unas inquietudes que ni siquiera ellos saben cuáles son. De primer momento hay «quiero ser payaso», sí, pero detrás de lo que quieres hay una inquietud y es ahí donde se desequilibra la balanza.

44

Creo haber obtenido una buena perspectiva desde el payaso sobre la evolución y cómo esta se ha aplicado a la escuela de Teatromuseo. Pero ¿sucederá lo mismo desde el lado de los títeres? Para ello fui a conversar con la maestra Inés Pasic, quien estuvo dictando el curso ***El Cuerpo Animado***, para conocer su punto de vista respecto a este tema. Por supuesto, la cordialidad es lo primero.

¿Qué se siente estar nuevamente en Valparaíso?

Cada vez, en mi experiencia laboral, cuando he tenido el privilegio de regresar a un lugar donde he sido invitada a mostrar mi trabajo y enseñar a los demás, se refuerzan los lazos, se profundiza más en lo que se ha trabajado la vez anterior y creo que también es un gran cumplido para uno mismo, porque quiere

decir que lo que has hecho de alguna manera tuvo el valor y el estímulo necesario para que la gente te invite otra vez. Es una gran satisfacción profesional.

Y ahora sí, ya vamos al grano.

Este ya es su segundo año como maestra de TeatroEscuela Internacional, ¿cómo evalúas este proceso que está impulsando Teatromuseo?

Yo pienso que esto es algo muy importante, porque en las instituciones, como las universidades, no hay lugares que son especializados en el teatro de títeres o teatro de clown. Si nosotros, amantes de estas formas de teatro, no nos organizamos, no creamos lugares de aprendizaje y transmisión de la información, no lo vamos a encontrar en las instituciones que son, de alguna forma, más

consolidadas. Esto es, por el momento, la única forma. Y esta continuidad de tener cinco años de una escuela internacional de clown y de títeres, me parece como un modelo que podría exportarse también a otros países, porque padecemos de la misma falta.

Tanto a nivel global de la escuela, como del trabajo que tú haces como maestra, ¿cómo crees que puede seguir evolucionando esto?

A mí me gustaría, una vez terminado el proceso de aprendizaje, escoger un grupo para dirigirlos. Pasar a un proceso de creación de un espectáculo. Lo que hemos hecho el año pasado y estamos haciendo este, es una muestra del trabajo, que es lo que se hace cuando tienes un taller intensivo de cuatro o cinco días. Pero la dirección es algo diferente,

la dirección es algo más continuo, hay mucho más trabajo de los mismos actores, manipuladores, que se preparan, que investigan y que llegan con las propuestas y que después se pueden encontrar de forma periódica con el director. Pienso que esto podría ser el siguiente paso, tener una producción con todo lo aprendido.

Una opinión muy acertada y válida, pues para adelantarles algo en secreto de lo que será la próxima edición de TeatroEscuela Internacional, les contaré que se centrará en la creación de números y espectáculos, pero por favor que no salga de aquí. La Escuela Internacional también le ha dado bastante importancia al rescate de los payasos sagrados de diferentes etnias, como el Koyón, el Kusillo, el Hulén, los Hotxua, entre tantos otros. Y qué mejor que hablar sobre este tema con el maestro

El Payaso en la Pista con Antón Valén.

de la bufonería, Andrés del Bosque, quien fue el encargado de cerrar el proceso formativo de este año con el taller ***La Divina Escuela de Bufones***.

¿Qué le parece participar de una nueva edición de TeatroEscuela Internacional?

Me parece que el sueño adquiere su dimensión real con esta Escuela Internacional. Es en los sueños donde las realizaciones se incuban. En ese absurdo aparente que nos llega del soñar, adquiere sentido el oficio de hacer

reír. La elaboración de los sueños prepara el discurso de la existencia. En ese lugar donde se almacenan la memoria de las emociones y las premoniciones del porvenir se hace presente lo invisible. La escuela es siempre presente, porque la Escuela es el juego. Y no se puede jugar sin estar presente. Aún el juego de las escondidas se resuelve con tu presencia, que puede liberarte a ti ¡y a todas tus compañeras!

¿Cómo evalúa la realización de este ciclo formativo?

No queda títere con cabeza, y todos muertos de la risa. Eso es lo que está pasando con estos talleres, que adelantan los maestros del caos. Este es el funeral de las recetas y las fórmulas de hacer reír. El Arte es un cementerio de hallazgos decía Pablo Picasso. En los talleres la risa hace de las suyas. Es una revuelta permanente. Una sinfonía sin resolución posible. Todo este proyecto es una gran rogativa. Son las payasas y los payasos que saben pedir. Que desde la capilla abren sus manos sin arrogancia para que llueva el maná. Se pide con humildad y gracia, sin arrogarse méritos que no corresponden. Sin interrogar se recibe lo que se da. Y por eso los talleres se pueden prorrogar para derogar toda Ley que pretenda sacralizar falsos poderes y jerarquías, y se puede abrogar definitivamente el Santo Aburrimiento. Así valoro este ciclo de talleres: Esta es la Victoria del que Ruega.

¿Cuál cree que es la importancia de que Teatromuseo realice TeatroEscuela Internacional?

Que se crea una escuela itinerante, una escuela nómade. Siendo el museo la casa de las musas, es decir, de las artes, se convierte en algún momento en el edificio de inutilidad pública que conserva el patrimonio. En Teatromuseo, en cambio, se celebra el matrimonio de las artes del títere y el payaso. Es una entidad matríztica. La capilla de la risa donde se proclama al Profeta del Buen Humor. Allí la cruz doliente se convierte en cruceta del

marionetista, que trae la buena nueva de la Gracia. El Teatromuseo está en plena expansión y esta escuela nos sitúa en el cultivo y cosecha de la risa sagrada, de la risa como origen eufórico del mundo. Este asunto ya rebasó la romántica historia de unas familias circenses para abarcar una antropología de la risa que concierne a historiadores, museólogos, antropólogos y, sobre todo, a bufonas y payasos investigadores, que restauran la magia de la experiencia cómica. El Teatromuseo es la casa de las musas.

Habiendo terminado los dos meses de formación en TeatroEscuela Internacional y mis conversaciones con algunos de los maestros, al parecer todo es más claro. Tengo la impresión, y creo no ser el único, que la escuela de Teatromuseo va viento en popa, como me decían unos antiguos amigos. Con una organización cada vez más robusta, un plan académico consecuente y sólido y un prestigio que cada día crece, no tan solo en Chile, sino que también a nivel internacional, el sueño es cada vez más tangible y el centro de investigación escénica no para de funcionar en pos de la conservación, promoción y difusión de estos ancestrales oficios y sus nuevos exponentes. Solo me queda una pregunta, ¿habré evolucionado yo como artista o como periodista? La verdad es que no lo sé, solo el tiempo lo dirá.

ESTILETE

Sección especial de Cuentos

Dícese de una vara alargada, estrecha y aguda, conocida como una herramienta de la escritura antigua, para escribir sobre tablas de arcilla y cera.

SIMON KI

Por Sergio Mercurio

**Nunca desestimes un pelotudo
son la absoluta mayoría.**

Rivas

No creas cualquier pelotudez Gerardo. Esas fueron las palabras de mi abuelo. Yo insistía en, como todos los años, hacer la cartita para Papá Noel. A mi modo de ver tenía la razón; primero que siempre me había funcionado hacer una carta y dejarla sobre mi mesa de luz. Mi abuelo, que era un hombre de trabajo, había sido albañil toda la vida, era poco discreto a la hora de sincerarse. La mañana de diciembre que vi que se avecinaba la navidad y la carta seguía ahí, me di cuenta que tal vez las cosas habían empezado a cambiar, me acerqué a mi abuela que estaba preparando la cena y me quedé mirándola, qué te pasa nene, qué te pasa Gera, pasa que hice la carta para papá Noel, pero sigue en la mesa de luz, bueno, bueno, bueno, hoy a la noche cuando vuelva el abuelo, vas a hablar con él, yo no sé nada. La cena fue tensa, el abuelo, no hablaba, estaba medio taciturno

hasta que al final la miró a mi abuela y le dijo Teresa anda para la cocina que tengo que hablar con Gerardo, de hombre a hombre. Yo me quedé sentado con los ojos desorbitados, me di cuenta que iba a pasar algo grande. Gerardo, hijo mío, mirá, yo no te voy a dar vueltas, no hagas mas la carta a Papá Noel. No fue necesario que me diga nada, porque el abuelo se puso mal, me miró a los ojos y lo vi que se cargaron de lágrimas, no me podía decir lo que quería. Gerardo, te tengo una noticia, que vos ya con tus años debías haber vos mismo llegado a la conclusión. Hace tiempo que Papá Noel, atiende tus pedidos, bueno, nada es para siempre Gerardo. Papá Noel..., como puedo decírtelo... Yo lo entendí, lo miré y le dije no me lo digas Abuelo, no me lo digas ya me estoy dando cuenta. Los últimos años los regalos de Papá Noel, habían empezado a defraudarme después de la bi-

cicleta con rueditas todo había empezado a decaer, como el mundo, el país, todo. Era evidente que el único que no asumía el cambio era yo. A mi edad, tenía que darme cuenta. Me fui a la pieza y me tiré a la cama a llorar. Tus amigos no te dijeron nunca nada Gerardo, nunca escuchaste nada al respecto, no me digas que no te habías dado cuenta. Entonces giré, con el rostro tomado por el llanto y le espeté, Abuelo, yo no soy tonto, ya sé lo que me querés decir, creo, yo sé que te duele porque tal vez vos te sentías también apegado a él o eran amigos que se yo. No me digas nada, solo responde esta pregunta. Papá Noel, ¿está internado? ¿Papá Noel, está mal? ¿Está en el hospital? ¿Está muerto? Mi abuelo, me miró y parece que algo le pasó en la cara porque se tocó los anteojos, Gerardo, vos sos mucho más pelotudo de lo que me imaginaba, Gerardo tenés 34 años, como podés pensar eso. ¿Nunca se te ocurrió pensar otra cosa? Yo me paré furioso, ¿qué cosa? Decilo, si vamos a hablar a calzón quitado, hagámoslo ahora, no te llevés nada a la tumba. ¿Qué me querés decir abuelo? Gerardo hijo, vos sos un pelotudo. Papá Noel, no está muerto, ¿cómo va a estar muerto lo que nunca nació? La retórica había sido siempre su arma, por eso era un albañil diferente, salía con frases que nadie esperaba. Salí de mi cuarto abuelo, ya entendí todo, si te peleaste con Papá Noel y por eso no me da bola a mí, hacete cargo. Habla como hombre carajo. El abuelo salió cerrando la puerta yo me asomé y escuché que se metía a la cocina, aproveché y sigilosamente

pasé el comedor y me fui a escudriñar como un espía, agarré un vaso lo puse dado vuelta sobre la puerta de la cocina, acerqué el oído y escuché lo que hablaron.

— ¿Le dijiste Julio?

— Si, le dije.

— ¿Qué le dijiste, Julio?

— Qué le voy a decir Teresa, le dije la verdad.

— Julio. Le rompiste el corazón viejo de mierda.

— Teresa, este pibe es un pelotudo.

— Vos sos una mierda de tipo Julio, estás todo el tiempo con borrachos insensibles. Andate de esta casa y por favor llévate al perro. Estoy podrida que moleste a la mascota del nene.

Má si, fueron las últimas palabras de mi abuelo al dejar la casa. Nos costó adaptarnos. Tuvimos que soportar a los comunistas que pasaban comiéndose a los chicos de todo el barrio, de un día para el otro los que habían sido chicos fueron comidos por ellos. Hay gente que no cree en nada, que desconfía, a mi modo de ver fue algo que los mismos comunistas crearon, crearon el sushi, que también es algo crudo, el pescado. De vez en cuando yo andaba por el patio y veía cómo hacían el asado los del fondo, levantaban el parket de la casa y hacían un asado. A veces me daban ganas de decirle que el carbón era más barato. No muy lejos de mi casa, había una familia que no paraba de tener hijos para tener un plan social. Cuando en el año 2000 explotaron las computadoras yo no lo sentí porque no tenía. Desde que los argentinos somos derechos y humanos las cosas me-

joraron, por más que un poco empeoraron pero empeoraron para estar mejor. Mi abuela murió y se fue al cielo, me dio lastima que se mezcle con el humo del asado de los del fondo pero bueno, son cosas. Ahora estoy yo solo, solito en casa. La pelopincho la tengo y ni la cuido, desde hace años la pelopincho es responsabilidad del Simonki, el se encarga de lavarla. Simonki llegó a casa en el 77, primero nada, de nadar, y de tanto nadar en la pecera e ir creciendo, al año lo pusimos en el lavadero y finalmente me tomó la pelopincho. Un buen mono, remacanudo. Monki es como le dicen los yanquis a los monos y si, es como se dice agua, Simonki es un mono de agua, come comida para peces y bananas. Igual que a todos los argentinos le gusta el licuado de banana. Cuando creció le empezó a gustar subir al árbol del fondo. Se sube y se tira de cabeza a la pelopincho. Es super ágil.

Yo sé que hay gente que prefiere un perro porque el perro es el mejor amigo del hombre, pero en mi casa Simonki es mi mejor amigo. Hoy esta amistad tocó fondo, a las 10 de la mañana yo había hecho algo muy pero muy nuevo gracias al Simonki, cometí un asesinato y perdí un amigo. El Simonki estaba sentado al borde de la pelopincho, haciendo cuentas o algo así porque contaba con los dedos y se tocaba la cabeza. Tenía en la mano los tubitos de comida para peces que siempre le gustó coleccionar. ¿Qué haces Simonki?, Simón, yo soy Simón, no ser más Simonki, ahora soy Simón. Ja, mirá vos el monito, pensar que te crié de polvito en paquetito. Bueno, si te

gusta que te diga Simón te digo Simón. ¿Qué haces Simón? Si hubiera sabido en lo que iba a terminar esto, no le seguía la corriente pero nadie sabe cómo terminarán las cosas. Ni Dios, de hecho según la Biblia, él no sabía que la luz iba a estar buena, solo dijo «hágase la luz» y después supo que estaba buena. La cosa es que Simonki, me hizo señas para que me acerque y cuando estuve al lado me habló en el oído, así como lo cuento: al oído. 3 palabras, primera frase, Tengo un plan, Tengo es la primera, un la segunda y plan la tercera. Mi instinto me llevó a separarme y mirarlo a los ojos. Simonki me miraba sin culpa. Yo totalmente sorprendido. Desorbitado. Él ha-

bía empezado a hablar no hacía mucho, de modo que sus palabras me perturbaron. Se dio cuenta que yo estaba sorprendido, se me acercó me puso la mano en hombro, Gerardo tengo un plan³. Para muchos esto puede sonar raro, rarísimo, una provocación, jamás en mi vida esperé esto, en el fondo de mi casa y con un amigo. Tuve que matarlo. Lo hice por mí, por la historia, por el riesgo país y por la patria, sobre todo por Argentina. Yo no estoy para andar aguantando en el fondo de mi casa a gente que sobrevive con planes. Hay un límite. Cuando entré al galpón a buscar la pala con la que le partí la cabeza, sentí la presencia de mi abuelo, cuando levanté la pala mientras el Simonki me miraba indefenso sin entender lo que iba a pasarle, miré al cielo y escuché a mi abuelo diciendo, ese es mi Gerardo, ahora sí Gerardo, por fin dejaste de ser un pelotudo.

3 | Plan se refiere al plan social que en Argentina algunas personas reciben respondiendo a ciertas características determinadas por el Estado.

M E N J U N J E

De todo lo bueno un poco

Según la RAE. Dícese al femenino de mejunje. Mejunje, cosmético o medicamento formado por la mezcla de varios ingredientes.

ROLANDO GONZÁLEZ-JOSÉ,
FLAMANTE PREMIO HOUSSAY EN CIENCIAS SOCIALES:

EL DIÁLOGO ENTRE LA BIOLOGÍA Y LA ANTROPOLOGÍA⁴

Por Pablo Esteban

Es un biólogo que investiga la incidencia de la cultura en el proceso evolutivo. Y de qué manera el estudio del poblamiento en América ayuda a prevenir enfermedades. El ADN de sociedades pretéritas: un enigma que encierra muchas respuestas

Conocer las rutas biológicas y culturales de nuestros antepasados es vital para lograr equilibrio en un presente trastocado. En general, cuando el interrogante se refiere a la identidad del pueblo argentino, las reminiscencias hacia las poblaciones originarias quedan borradas del mapa. Desde las trampas del lenguaje (aborígenes: «Los sin orígenes»), las campañas de exterminio a fines de siglo XIX (comandadas por el militar impreso en el billete de 100 pesos), hasta la invisibilización (respecto a un Estado que jamás los reconoce con políticas activas) y la ridiculización (por parte de los medios de comunicación que solo rescatan «su exotismo»). La historia de las sociedades precolombinas es una historia negada.

Por ello, es fundamental el abordaje que desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (Ipcsh-Cenpat) promueve su director Rolando González-José. Un investigador principal del Conicet que fue repatriado cuando Néstor Kirchner lanzó el programa Raíces y que pese a ser doctor en Biología (por la Universidad de Barcelona), obtuvo recientemente el Premio Houssay en el campo de las Ciencias Sociales. En esta oportunidad, cuenta a Página/12 qué es la bioantropología, destaca las aplicaciones biomédicas que pueden tener sus análisis en la detección de «enfermedades complejas» y promueve desde la Patagonia el abordaje de estudios interdisciplinarios.

4 | Republicación del diario Página/12, Editorial "La Página S.A.", Buenos Aires, Argentina, sección Ciencias, 20 de diciembre de 2017. Disponible en el siguiente link: <https://www.pagina12.com.ar/83866-el-dialogo-entre-biologia-y-antropologia>

EL OBJETIVO ES COMPRE FENOTIPOS COMPLEJOS, EN E QUE AQUEJAN A NUI

Usted se ha especializado en el estudio del poblamiento en América. ¿Por qué es importante conocer este proceso?

En todo el mundo, cada vez hay más evidencia acumulada de la «estructura fina de la población» que explica el modo en que la variabilidad genética interactúa con el entorno cultural. Aspectos como los estilos de vida y la alimentación representan conocimiento de base y se ubican como motor principal para la investigación biomédica. En este sentido, para comprender la aparición y la evolución de las «enfermedades complejas» —aquellas que tienen una fracción de su origen en causas genéticas y otra fracción en causas ambientales— resulta fundamental emplear un abordaje que tenga en cuenta los orígenes históricos de las poblaciones. Por eso es tan importante conocer cómo surgieron las sociedades y describir de qué manera se han mestizado a lo largo del tiempo hasta alcanzar la conformación actual.

¿Y qué resultados se pueden extraer? ¿Cuánto se parecen los argentinos del presente a los que habitaron estas tierras antes de la llegada de Colón?

Depende del grado de tecnología que uno tenga para enfocar la investigación genómica. Hasta hace pocos años, la aproximación que se realizaba hacia el objeto de estudio era poco específica. Lo que importaba era abordar los componentes de mestizaje entre tres grandes poblaciones: europea, americana y africana (que llegó eventualmente a los países latinoamericanos a través del esclavismo). En la actualidad, el avance tecnológico nos permite observar «stocks poblacionales» muchísimo más finos.

¿Por ejemplo?

Hace unos meses publicamos un trabajo sobre la población mestiza chilena. Allí demostramos que si un individuo tiene genes que provienen del stock aimara o mapuche, sus probabilidades de adquirir cáncer de vesícula aumentan de modo considerable. Este es el tipo de resultados que se replican en todo el mundo; se trata de identificar fragmentos muy específicos del genoma, comprender su funcionamiento en relación a otros factores no-genéticos y así poder incorporar nuestra reflexión en la medicina del futuro. Argentina tiene todo el know-how y la experiencia necesaria para participar de proyec-

COMPRENDER LA EVOLUCIÓN DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA, DE ENFERMEDADES Y ESTRATEGIAS SOCIALES

tos estratégicos como el «PoblAr» (Centro de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina).

¿Qué percepción cree que tienen los argentinos acerca de la diversidad biológica y cultural que habita la nación?

Pienso que nuestro país no escapa a la lógica de otras naciones latinoamericanas. Es importante diferenciar dos aspectos: uno se vincula con la construcción identitaria que se desarrolla individual o colectivamente, que es dinámica y responde a políticas públicas culturales; y el otro es la ancestría genética, un criterio inamovible que viene dado por la historia propia de población y de nuestras ascendencias. Los argentinos tenemos una influencia de stocks andinos en el norte, una dinámica de mestizaje diferente en el noroeste y otra muy dis-

tinta en el centro y en la Patagonia. Como si fuera poco, todo es dinámico y se modifica con flujos de población actuales, que configuran un escenario de base muy específico para la evolución de las enfermedades.

En este escenario, ¿cómo investiga un bioantropólogo?

La única manera de trabajar es a través del ejercicio interdisciplinario. Necesitamos de los arqueólogos que exploran los sitios más prominentes del

ESTUDIAMOS POBLACIONES HUMANAS QUE AUNQUE CONSTITUYEN UN FENÓMENO BIOLÓGICO, SE ENCUENTRAN INMERSAS EN UN PROCESO CULTURAL.

58

país, junto a los bioantropólogos que estudiamos esa interfase entre las poblaciones actuales y las del pasado, así como también requerimos del aporte de nuestros médicos. Se trata de promover investigación traslacional, de manera que el análisis del origen de nuestras poblaciones pueda ser utilizado en nuestro favor, por ejemplo, en el campo de la medicina de precisión. Las farmacéuticas japonesas no vendrán al país a estudiar cómo el stock aimara influye en la evolución del cáncer de mama en las poblaciones actuales, porque básicamente no les interesa. Necesitamos la rearticulación de una nueva política pública científica, ya que todos los intentos se han interrumpido en 2015 tras la asunción de Macri al gobierno. Estamos

convencidos de que en el futuro el sector biomédico nacional necesitará esta información.

¿Podría describir cómo es su trabajo desde que localiza un fósil hasta que utiliza esa información como aporte biomédico?

Existe una conexión entre los patrones de ADN antiguo (que cada vez es más barato y simple de explorar) para reconstruir los genomas ancestrales y los genomas subsecuentes (mediante ejemplares de museos) en comparación a la población cosmopolita del presente. El objetivo es comprender la evolución de fenotipos complejos, en especial, de enfermedades que aquejan a nuestras sociedades.

¿Algún ejemplo?

Las anomalías congénitas (de nacimiento), por caso, constituyen un ejemplo apasionante. Al sur del Río Colorado la incidencia aumenta y eso, probablemente, guarde relación con la ancestría mapuche. Debemos ir a revisar el sitio arqueológico, observar ese fenotipo (que queda preservado en el registro fósil y los cráneos), reconstruir el ADN antiguo y analizar qué asociaciones se pueden trazar con la población cosmopolita actual del sur argentino. Desde aquí, es necesario desarrollar estrategias que nos permitan adelantarnos a la aparición de futuras enfermedades, así como también establecer políticas públicas para planificar tratamientos y desarrollar fármacos.

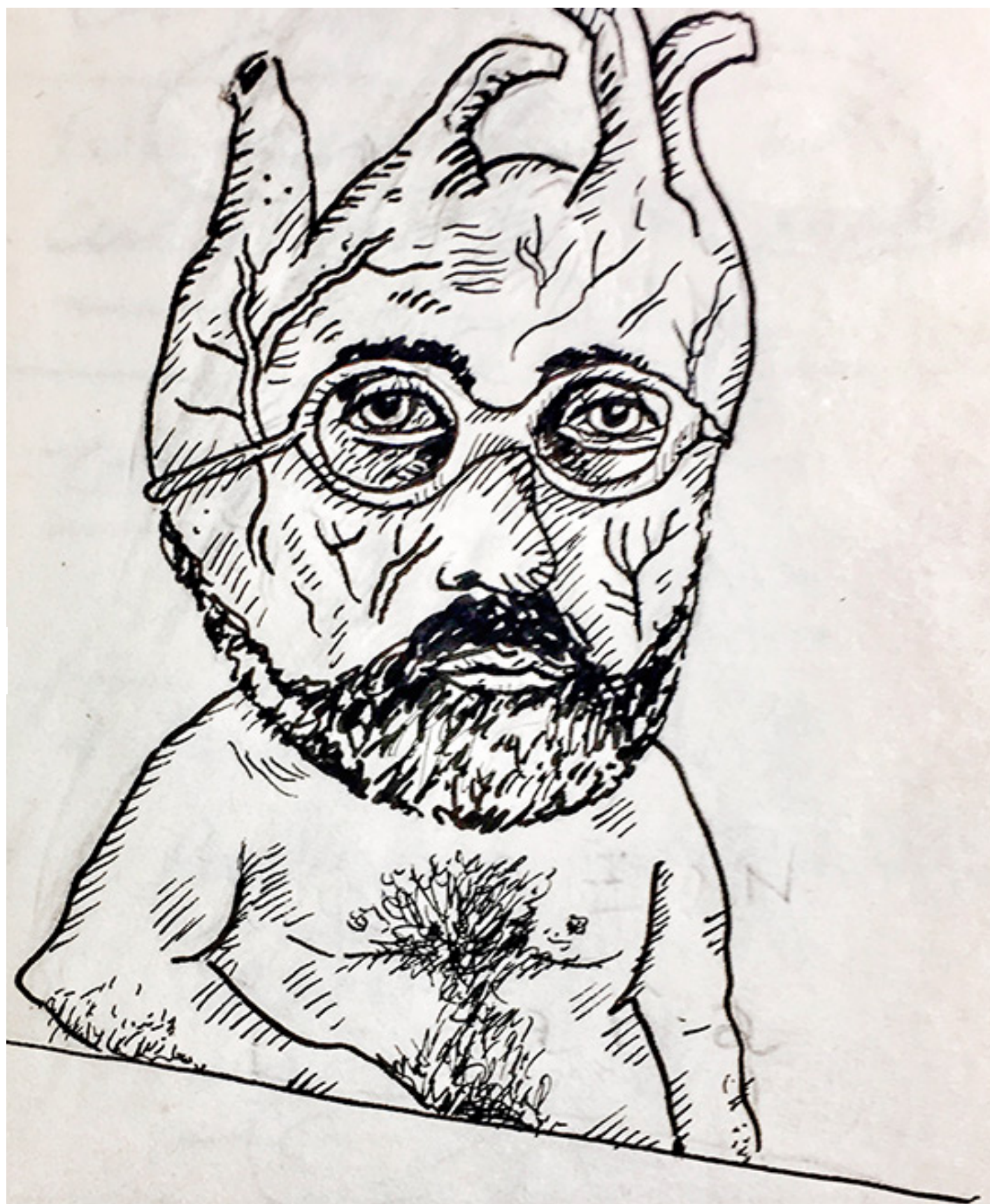
Para investigar tiempos pretéritos hace falta talento pero también mucha imaginación. ¿De qué manera se conjugan ciencia y creatividad?

La imaginación se estimula en gran medida cuando recibimos demandas externas al mundo científico. Nunca vendrá un gobernador, un intendente o un ministro de salud a preguntarnos «¿cuántos nitritos (tóxicos) hay en esta muestra de agua?», sino que la solicitud es mucho más general e imprecisa aunque más compleja: «tengo un problema en la bahía con el agua, ¿podés darme una mano?». Por eso es que resulta vital hacer confluir disciplinas a través de la imaginación y trabajar de manera conjunta para

estimular el desarrollo de la biomedicina en el país. En Argentina, la emergencia de las «enfermedades raras» (denominadas de este modo porque su incidencia en la población es muy baja) no tiene nada que ver con lo que ocurre en ningún otro estado limítrofe. De esta manera, si tenemos nuestro personal capacitado con interés genuino en estudiar estas problemáticas debemos establecer políticas contracíclicas. No vendrán las grandes academias de Stanford (Estados Unidos) o Max Planck (Alemania) a analizar nuestra gente.

Hace apenas unas semanas fue galardonado con el Premio Houssay 2016 en la categoría Ciencias Sociales. ¿Por qué un doctor en Biología es reconocido con un premio en otra área del conocimiento?

Pienso que fui reconocido en Ciencias Sociales porque soy un híbrido, los bioantropólogos somos bichos de frontera. Estudiamos poblaciones humanas que aunque constituyen un fenómeno biológico, se encuentran inmersas en un proceso cultural. Dicho de otro modo: estudiamos una especie animal del orden primate que ha modificado el planeta en el que vive a través de la interrelación, la comunicación y el lenguaje. El ejemplo de la alimentación funciona muy bien porque constituye un fenómeno cultural que interactúa con la biología de los organismos. Cultura y biología dialogan de forma permanente, y establecen una conversación muy linda que nunca quiero perderme.

BOB POP

LA BIOLOGÍA EN EL TEATRO

Por Eduardo Reyes Salas

Muchas son las referencias y apoyos biológicos en el teatro, su representación como disciplina artística y de comunicación social son excelentes temas y razones para emprender un texto abierto como este. Cuando se me pone la posibilidad de escribir sobre el tema que da semilla y fruto a mi trabajo escénico, es muy motivante y productivo de realizar. Basta visualizar la formación y los inicios de la humanidad. Sin ser yo experto en antropología ni arqueología ni ramas a fines, sólo un desprendido aficionado a la ciencia de la investigación, creo, fielmente, en la necesidad instintiva de la relación biológica de las personas con la comunicación. Eso es en el rango de creer y a nivel de la lógica especulativa puesto que no estuve ahí cuando surge como medio y formato estudiable, pero a nivel del conocimiento, lo he comprobado, vivido, experimentado y casi a diario. Desde

la etapa en la que, probablemente muy poco, pueda haberme dado cuenta a mi corta edad, pero sí con los años de práctica, tomando conciencia y mirando atrás, puedo dar certeza de lo que expongo.

Nunca un actor ha tenido que ejercer su profesión (dado lo que profesa como arte mecánico) u oficio (dado lo que oficia como ocupación habitual) en tan fáciles condiciones. Me he licenciado en Arte Dramático en la Argentina y he sido «busquilla» en muchas situaciones cotidianas. Analizado comportamiento y tendencias físicas, emocionales y psicológicas que en el contenido y en el conjunto de ellas son biología de la expresión. Aprender de otros oficios y habilidades con la única herramienta de la curiosidad y la mecánica de muchas cosas. La biología es la eterna respuesta del curioso. La naturaleza de las cosas. La razón del por qué suceden las cosas. Aunque demo-

re micro segundos o miles de años un proceso complejo o simple en todo ámbito de cosas, la biología ha estado, está y seguirá estando presente como la base de la vida.

Aun cuando gran parte de la producción literaria de los latinos sea indudablemente fruto de la imitación de modelos europeos, y carece por ello, hasta cierto punto de originalidad, su estudio ofrece positivo interés. No sólo por los indudables méritos propios que poseen en técnicas biológicas de la comunicación y la observación del comportamiento comunicacional del ser humano, y por el poderoso aliento creador de muchos autores literatos y expertos, sino por ser la raza en donde han surgido la mayor cantidad de cambios sociales y artísticos, y el vehículo más próximo a la expresión del instinto humano. Será por el clima tan variado, las mixturas étnicas, el eterno sometimiento y desigualdad, sea como sea, el latino o la latina, se ha convertido, al difundirla, en uno de los principales factores de la civilización moderna.

El teatro formaliza lo que suele afirmarse como expresión artística. La representación escénica de las personas en situaciones reales, ficciones, dramas, comedias y una enorme variedad de posibilidades, pero todas ellas hechas con verdad. En menor o mayor duración de tiempo cronológico o en síntesis de una situación dramática, da igual, la equivalencia biológica de lo que se cuenta o vive en escena es igualmente proporcional a la que se desarrolla en la vida misma, sólo cambia su representación.

Profundizo en ello, existen un montón de técnicas teatrales de la representación. Formatos y métodos tan variados como las necesidades técnicas de cada intérprete y con ello, la forma en que las ha aprendido, desarrollado y aplicado para crear su propio medio de trabajo en las distintas situaciones escénicas. Cabe explicar eso y decir que todo sitio es un potencial espacio escénico, recuerden que representamos la vida misma. Existe un método inicial que trabaja la «Tridimensionalidad» del personaje. Esto es crear o referenciar a un personaje de acuerdo a tres dimensiones básicas de su proceder que son aplicables a todos y todas las personas que podemos ser investigadas y representadas en la escena.

Aspecto físico. Referido a las características físicas de mayor o menor relevancia de una persona. Ejemplos: Cojera, color de cabello, raza, hombre o mujer, peso, etc. Información que visualizamos o creamos a partir de una necesidad o gusto creativo. Incluye su vestimenta y calzado. Está claro que cada uno de nosotros tiene un sello o estilo propio derivado de patrones emocionales, sociales y hasta climáticos.

Aspecto Social. Referido a círculos sociales de mayor o menor relevancia de una persona. Ejemplos: Familia, trabajo, amistades, hobbies, afectivos, etc. Es el aspecto más vinculante del personaje dado que el intérprete, actor o actriz, desarrolla a través de él su relación con los demás personajes. El rol social o el cómo nos relacionamos con los determinados círculos

mutuos es lo que crea conflictos visibles y reconocibles en escena. Cabe señalar que somos seres medularmente sociales desde las primeras manifestaciones de la evolución humana. Nuestra biología se sustenta en probar, experimentar, hablar, cuidar, relacionarnos, pensar, procrear, alimentarnos, etc. De no contar con ello, las posibilidades de atrofia son innegables.

Aspecto Psicológico. Referido a los conceptos conscientes e inconscientes de mayor y menor relevancia de una persona. Ejemplos: Traumas, fobias, mañas, gustos, grado académico, experiencias, etc. Este aspecto justifica los dos anteriores y conforman a un ser humano desde las máximas filosóficas; «Pienso luego existo o Siento luego existo». Ambas son la teoría y la práctica de la condición biológica de los artistas como pilar del desarrollo humano.

Aun cuando gran parte de la producción teatral se base en anecdotarios de la literatura y tragedias clásicas vistas con otros prismas, el actor o la actriz gatilla emociones con el suficiente control de su corporalidad total para no desbordar y sucumbir ante un llanto o una alegría. La técnica es fundamental para practicarla una y otra vez a fin de llegar a ser orgánico, natural con el máximo rendimiento y el mínimo esfuerzo. Es un paso largo y profundo que al igual que muchos otros oficios, el tiempo y la práctica hace al maestro. La juventud es un excelente medio y estado inicial. Lleno de arrebatos y posibilidades físicas que emergen vigorosas, pero también poco constantes y su-

perficiales. A medida que avanzan los años de la representación teatral, se va formando un carácter y una presencia escénica que algunos la llaman, «estilo» o «maña» de él o la intérprete. Unos le llamarán el «carrete» o «las tablas» de éste o aquella. Esto habla de la forma en que abordamos tal o cual desafío. Tal es el caso de muchos teatreros nacionales e internacionales que han encontrado un estilo o forma de llevar a escena todas sus interpretaciones. Es un molde o un prototipo que funciona y da beneficios en los ámbitos económicos, sociales y hasta culturales. Muchas veces, el mismo medio encasilla a un actor o actriz en un personaje. Las razones son variadas, pero la más razonable es saber qué tipo de «casting» tiene uno. Es decir, «tiene cara de». Aquí vemos al cara de malo, de niño, de tonto, de intelectual, de nana, en fin, un montón de contingencias que son reales al momento de empatizar o no con alguien. Un personaje vive su propio proceso químico, físico y emocional para exponer una historia o cuento teatral, mientras más versátil es el actor o actriz, mayor será su proceso de creación o búsqueda artística. Estamos entrenados para observar, analizar comportamientos, criticar, desarrollar, opinar, sintetizar y declamar lo que sea necesario para atribuirnos un rol social dentro de un léxico que procede de la burla y la denuncia. El intérprete adapta y enfoca sus procesos internos y externos para la concepción de un alguien no inventado, sino que vive dentro de uno mismo y emerge según nuestro compromiso con la

pieza teatral o las necesidades del director de escena. Un personaje único podrá ser rentable en muchos aspectos, pero difícilmente motivador con el paso de los años.

Las distintas manifestaciones de personajes correspondientes a la enorme variedad de personas que conviven en nuestra estereotipada sociedad, son fuente de contenidos para dramaturgos y directores de escena. Más aún para actores y actrices que los observan e intentan comprender el «por qué» de todas sus acciones. En ello está aquel que convive con el miedo. Ensimismado por el temor a lo que desconoce o sugestionado con aquello que no puede controlar y se le va la vida en respiraciones con angustia, nerviosismo, uñas diezmadas y vestuario oscuro a neutro. En contraposición al que vive con la alegría de por medio. Relaciones abiertas, colores más vivos, una postura atractiva y llamativa, y la confianza en que todo tiene solución. Constan muchos signos del lenguaje no hablado que se evidencian ante un ojo bien educado y observador, pero también es de comprobación simple para cualquiera de nosotros en circunstancias tan ordinarias como saber cuando alguien que conocemos, nos miente u oculta algo o no se encuentra en buenas condiciones. El cuerpo habla y tiene su propio lenguaje. Algunos de nosotros sufrimos un apocalipsis al sentirnos enfermos o con una astilla en un dedo. Otros, su cuerpo está tan acostumbrado al dolor que han generado su propio anticuerpo y no decaen pese a lo exigente de la situación. La

gente ruda, de esfuerzo físico que vive en realidades climáticas muy adversas, son de trato firme y mano pesada. Muy confiables y con la responsabilidad como religión, pero también con grandes y profundas penas, donde basta un momento de intimidad para ver aflorar la escasa lágrima, acompañada por el recitado divino al sacrificio por otros.

El cuerpo y su funcionamiento tienen un patrón determinado por la ciencia y la biología. Un montón de órganos gelatinosos, venas y huesos en un mecanismo vivo maravilloso que nos determina como seres humanos, pero teniendo eso en el común para todos, de ahí nace la particularidad que hace al representante de una especie en un ser único. La genética es factor determinante. La formación valórica, moral y afectiva. Las circunstancias sociales y medio ambientales a que ha sido expuesta esa persona. Lo fortuito o el azar al poder sobrevivir a dichos medios y su adaptación o cuidado. Y un punto importante para el actor o actriz teatral, es el cómo nutres y cuidas tu herramienta de trabajo. Si lo alimentas con exceso de carnes será un cuerpo pesado y con tendencia a sudar demasiado. Si lo alimentas con exceso de vegetales sentirás la falta de proteínas y baja estimulación cerebral. Mucho almidón engorda, llena, pero no alimenta. Poca agua y sufre tu hígado, mucha agua y orinas demasiado. Mucho podría decir, pero mejor concluyo diciendo lo que mi abuela decía, «Todo en exceso hace mal». La palabra clave es «equilibrio». Comer cuando haya

**LAS DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS FORMULAN LA
NECESIDAD DE
CONOCERSE DESDE
LO MÁS ÍNTIMO Y
EXPLORAR OTRAS
REALIDADES. LA CIENCIA
PROMUEVE CONVIVIR CON
ELLAS E IR MÁS ALLÁ**

65

necesidad, dormir cuando haya necesidad, procurar el autoconocimiento y las posibilidades reales positivas que vinculan al hombre y a la mujer con un bienestar. La naturaleza tiene múltiples formas de sobrellevar la vida de la biósfera y los humanos, con su ciencia y moral a tropezones, intentan seguirla desde la humildad, que no es más que lo que se necesita para vivir bien y progresar en armonía con el medio ambiente. Aprender y aplicar. Observar y enseñar. Investigar y documentar. Esta y las otras generaciones, se formaron desde la ex-

perimentación y la comunicación. Las disciplinas artísticas formulan la necesidad de conocerse desde lo más íntimo y explorar otras realidades. La ciencia promueve convivir con ellas e ir más allá, a la imitación buscando nuevas tecnologías inspiradas en la naturaleza. A eso le llaman biomímesis o biomimética. Nosotros somos parte de ese quehacer humano, como especie dentro de un sinfín de recursos comunicacionales, pero también únicos. De todo esto, todo o nada, por desgracia ha llegado a nosotros.

SOQUETE REVIEW

JOHN, EL PINZÓN
Y DARWIN

Bueno ya pasó un año y sigo en práctica de periodista, mi jefa, la editora, me dijo: espero que este año por fin termines, será lo mejor, para que seamos colegas. Yo, pensé, que nunca he podido terminar nada, pero en fin esa es otra historia.

Cuando busco inspiración o distraerme, entre mis aficiones más queridas, está la de pasear por la feria de las pulgas de la Avenida Argentina de Valparaíso, una feria que muestra, claramente, que todo se puede vender: un zapato guacho de bebé, un cassette de los grandes éxitos de Salvatore Adamo, una pata de muñeca, una crema para hacer crecer el vello púbico, todo lo imaginable y por imaginar. El caso es que en mi último paseo por este shopping persa vi una hermosa ave disecada que estaba sobre una ramita, en posición de canto, mirando el cielo, a su costado y sentado en la cuneta, un hombre adulto de 45 a 50 años, fornido, afro-descendiente, que tenía un tono de piel casi azul, al cual le dije:

—Señor, buenos días ¿cuánto cuesta el pajarito?

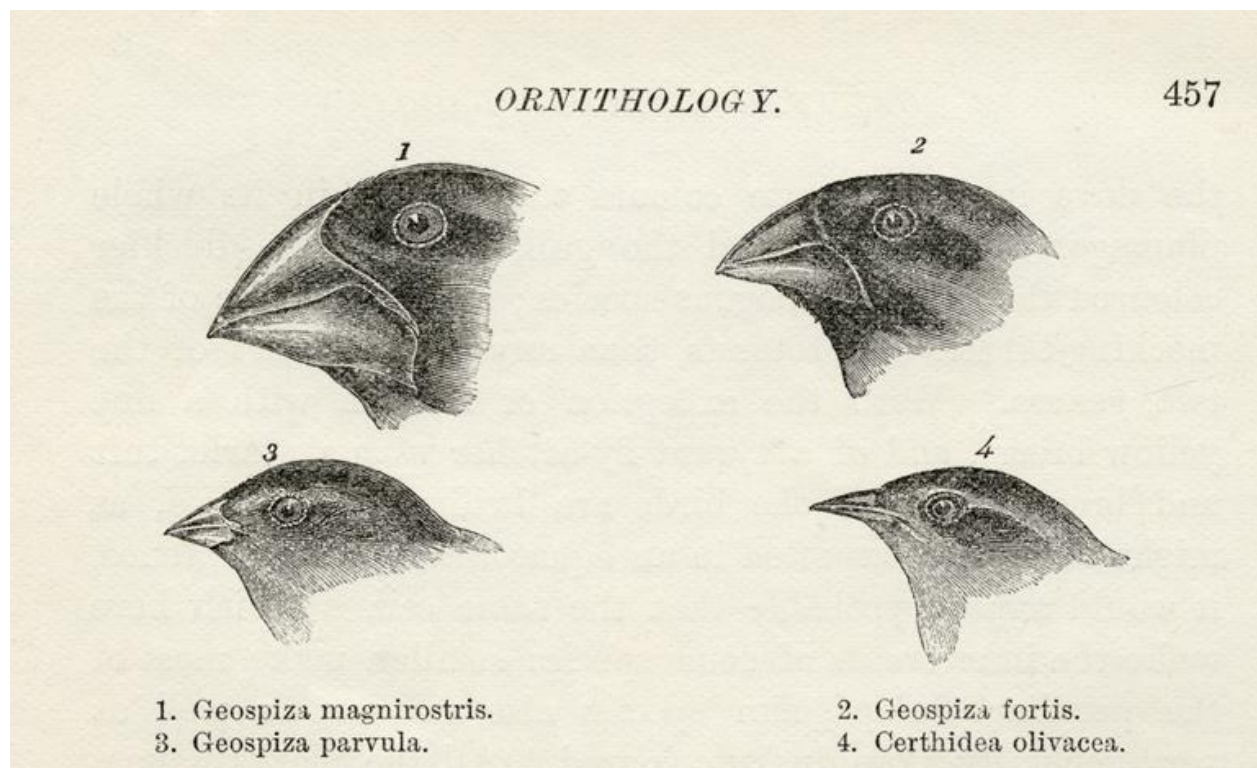

SOQUETE BEST-IAL
Periodista en práctica

Él me miró con una sonrisa blanca que le iluminaba toda la cara y me dijo en perfecto español:

—Esta ave es un Pinzón de las islas Galápagos, y no se vende, solo estoy esperando encontrar a alguien que me la cuide, por un tiempo indeterminado.

Después de salir de mi asombro, y de asegurarme que no era parte de un experimento social, o cámara escondida, miré en todas las direcciones y muchísimo más interesado le dije: —¿Cómo? ¿me podría repetir la respuesta?

Sonreímos los dos, él me explicó que tenía que viajar fuera del país y no le permitían sacar el ave por la frontera. Yo le aseguré que podría cuidarla, si no comía mucho, reímos otra vez, y poco a poco me fui sentando en la vereda, al lado de este hombre, quien me habló por más o menos dos horas. Este escrito es una transcripción de memoria de este maravilloso encuentro:

—Me presento, soy John Edmonstone IV, trastataranieto del gran taxidermista, nacido esclavo en una plantación en Demerara, en lo que hoy se conoce como Guyana.

—Soy Soquete, periodista aun en práctica de la Revista 795, artes y revolución.

Tengo la impresión de haber dicho esto casi sin modular ya que mi boca tenía la tendencia

de seguir abierta. El resto de la conversación fue casi un monólogo de él, que solo era interrumpido por los compradores ocasionales del ahora bendito paja...Pinzón.

—Así que periodista, un muy lindo oficio. Pero, como le contaba esta ave es un Pinzón, una de las especies más notables del archipiélago de Galápagos, ahí se encuentra un conjunto de 13 tipos de pinzones estrechamente relacionados. Su estrecha relación, confirmada por análisis recientes de ADN, está indicada por el hecho de que todos exhiben la misma arquitectura de nidos, la coloración de los huevos y una compleja exhibición de cortejo. Sin embargo, en otros aspectos son distintos, incluidos el plumaje, el comportamiento y la morfología del pico. Cada especie está peculiarmente

Finca donde habría crecido John

adaptada a un nicho ecológico particular, en una o varias de las islas del archipiélago, y posee una morfología de pico única, adaptada a un tipo particular de alimento: semillas, insectos, etc. En otras palabras, las especies no fueron creadas de manera independiente. Las especies existentes habían descendido con modificaciones de especies preexistentes.

—¿Hermano cuánto cuesta la gaviota? —gritó alguien.

—No está a la venta; y el nombre del ave es Pinzón.

—¿Cómo sabes tanto de aves? —le pregunté.

—Gracias a mi trastatarabuelo John Edmonstone, originario de la actual Guyana. Un político escocés Charles Edmonstone era dueño de la plantación en la que vivía el abuelo John,

quien exhibió una gran inteligencia y, por lo tanto, se le permitió aprender a leer y escribir. A principios del 1800, su amigo y futuro yerno, Charles Waterton, quien se convertiría en un reconocido naturalista y explorador, tomó a mi abuelo como aprendiz y le enseñó taxidermia o, en sus propias palabras, «la forma correcta de atrapar pájaros». Waterton más tarde le pediría al abuelo John que lo acompañara en una expedición a la selva tropical, siendo la recolección de aves su tarea principal, rellenar las aves antes de que se pudrieran. —¿El pajarito, cuánto vale? —volvió a preguntar alguien.

—No está a la venta y el nombre del ave es Pinzón.

—Entonces ¿qué pasó con su trastatarabuelo?

—En una nueva expedición en Glasgow, John obtuvo su libertad. En los años siguientes, se mudó a Edimburgo y allí se estableció, ganándose la vida rellenando aves capturadas para el Museo de Historia Natural y enseñando taxidermia a los estudiantes de la Universidad y fue ahí donde conoció a Darwin.

—¿Darwin?

—Sí, Charles Darwin padre de la teoría de la evolución biológica.

—¿El pajarito cuánto vale? —preguntó otra persona.

—Señor, el ave no se vende, se llama Pinzón y es de las islas Galápagos —le dije.

—Chaaaaaa, wena po' National Geographic... jajaja.

—Dígame don John ¿cómo fue eso que conoció a Darwin? —continuando con la conversación.

—Darwin llegó a Edimburgo en 1825, a la edad de 16 años, para estudiar medicina. Pero pronto se dio cuenta de que la medicina no era su vocación. Encontró las clases y conferencias aburridas y le daban mucho susto las cirugías, que se realizaban en ese tiempo sin anestesia. Darwin mientras reflexionaba sobre sus opciones, decidió tomar lecciones sobre taxidermia de aves, para complementar los cursos disponibles en la Universidad. Y se enteró que a unas pocas puertas de su casa, en la calle Lothian, vivía el taxidermista John Edmonstone, mi trastatarata.

—Claro mejor partir destripando aves, para aclimatarse en las operaciones...jajaja.
(Me miró en silencio)

—Según me contaba mi padre, que le contaba el padre de su padre, el joven Darwin le solicitó 40 clases de taxidermia de una hora de duración. Durante esas sesiones, John también llenó la cabeza del joven Darwin con historias de su tierra natal sobre exuberantes selvas tropicales, flora y fauna exóticas. Bien, podría argumentarse que mi abuelo John despertó el interés de Darwin por el naturalismo y lo inspiró a explorar los trópicos. El caso es que unos años después la medicina quedó en el pasado. Darwin aseguró su lugar a bordo del HMS Beagle como naturalista del barco, lo que fue su famoso viaje de 1831. Ciertamente, Darwin no habría estado a bordo de ese barco si no hubiera adquirido las habilidades que mi trastatarabuelo le enseñó.

—¿Cuánto cuesta el pinzón de las islas Galápagos?, chaaaa, jera una broma National Geographic! Chaito... jajaja —nos volvieron a interrumpir.

—O sea se podría decir que...

—Esas habilidades que le enseñó mi trastatarabuelo fueron indispensables a lo largo del viaje histórico y ayudaron a Darwin a formular su teoría de la evolución por selección natural. Mientras exploraba las islas Galápagos, Darwin notó diferencias distintivas entre los pinzones de cada isla. Recolectó y preservó especímenes de cada pinzón, los cuales fueron enviados para análisis, concluyendo que representaban 12 especies distintas. Darwin más tarde usaría esos pinzones como un ejemplo de su teoría de la evolución, argumentando que todos ellos habían evolucionado a partir

de un ancestro común que de alguna manera había llegado a las Islas Galápagos desde el continente de América del Sur. Por lo tanto, John había sido fundamental para facilitar la investigación científica pionera de Darwin. La innovadora teoría de la evolución de Darwin remonta a todas las especies a un ancestro común, lo que ciertamente desafió a la teoría principal de la época en que los blancos eran una «raza»⁵ diferente y superior.

—¿Quiere tomar algo? —le dije.

—Sí me gustaría beber agua.

—¿Le traigo algo al Pinzón?

Me miró en silencio.

Fui rápido y compré dos botellas de agua, al regresar ya no estaba John ni el Pinzón, los busqué por toda la calle y vereda, a esa hora ya quedaban pocos transeúntes, le pregunté a una señora que vendía libros.

—Señora, buenas tardes, usted vio a un caballero grande, negro, que estaba con un pájaro disecado.

—Ese pájaro se llama Pinzón, y sí, él a veces se aparece...

5 | Actualmente está científicamente comprobado que la teoría de Darwin de un ancestro común es la más idónea para la evolución de la especie Homo, de esta forma, la teoría de razas fue desmentida,

DAQUERROTIPO

Sección especial de fotografía

Primer procedimiento fotográfico (1839).
Fue perfeccionado por Louis Daguerre, a
partir de las experiencias de Niépce (1826).

CAMINAR CON LOS OJOS ABIERTOS

Por Andrea Manushevich

73

 Cuántos de nosotros caminamos con los ojos abiertos? Esta serie de imágenes se trata de aquello que está a nuestro alrededor dentro del espacio que habitamos a diario, pero que por alguna razón no vemos; los detalles y formas que se generan en las copas de los árboles, la paleta de colores que forman un par de objetos colocados al azar o cómo cambia la luz según el paso de las horas. Si bien estas imágenes han sido capturadas en

distintos lugares, se unen por conceptos como el silencio, el territorio y lo cotidiano, los cuales definen esta serie fotográfica, cargada de colores fuertes y texturas, donde hay espacio para todo aquello que a simple vista no llama nuestra atención. Salvo que aprendamos a caminar con los ojos abiertos.

Menú

TEATROMUSEO

del Títere y el Payaso

2019

Argentina • Bolivia • Chile • Colombia • Ecuador • España • México • Perú

VALPO.
CHILE

UPA CHALUPA!

VII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PAYASOS

10-19
OCT
2019

MATINÉ

16.30 H

Todos los sábados y domingos

Adultos _____ \$3.500

Niños, estudiantes y 3ª edad _____ \$2.500

NOCHES *en Teatromuseo*

21.00 H

Viernes

General _____ \$3.500

Estudiantes y 3ª edad _____ \$2.500

Miércoles a al gorra

Adhesión voluntaria

MUSEO

Miércoles a domingo

Mañana _____ De 11.00 a 14.00 H

Tarde _____ De 16.00 a 19.00 H

VISITAS GUIADAS

Ven a disfrutar de nuestro museo y sus exposiciones,
con presentaciones para los diferentes ciclos escolares.

Contacto _____ extension@teatromuseo.cl

CONVOCATORIA

Abrimos convocatoria para compañías que quieran
formar parte de la cartelera de Teatromuseo

Contacto _____ programacion@teatromuseo.cl

Número IV

795

Artes y Revolución

Septiembre 2019