

TROPIEZOS

Representaciones los 20 21 22 23 y 26 de enero de 2011
En La Pajarera - Universidad Mayor, Santiago de Chile

Notas del director, Enrique Pardo

Extractos resumidos de las notas de dirección a los actores y músicos.

Estas notas no incluyen las notas personales enviadas a cada uno de los actores. Las notas completas se encuentran en :

<http://www.pantheatre.com/pdf/3-tropiezos-notas-direccion-completas.pdf>

Programa / Notas del Director

Enrique Pardo

Tropiezos es algo así como una *nave escuela* en la que se han embarcado unos veinte jóvenes profesionales (incluyendo a los músicos de Merkén) para salir a mar abierto por cinco representaciones, después de sólo trece días de montaje capitaneados por Enrique Pardo.

El mar abierto se llama *teatro coreográfico* – el nombre que Enrique le da a su síntesis de teatro, danza, voz, música y poéticas de textos. El plan de navegación es el de un *cabaret teatral*, de tipo brechtiano, en base a doce textos, cada uno con su propio *canovaccio* táctico, su rumbo y sus balizas de improvisación.

Uno de los textos (del autor Jorge Diaz) pregunta :

¿Por qué no puedes amar a mar abierto?

¿Por qué tienes que ponerte el salvavidas,

La escafandra,

La mochila

El oxígeno?

¿Por qué no puedes amar a mar abierto?

A los espectadores, y sobre todo a los actores, les deseo ¡buen viaje – a mar abierto!

Notas de navegación en www.pantheatre.com/pan-blog

Pantheatre

Pantheatre es un contexto profesional de creación, de entrenamiento y de estudios culturales. Sus directores, Enrique Pardo y Linda Wise, viven y trabajan en París y en Malerargues, el Centro Roy Hart, en el sur de Francia.

El entrenamiento profesional, en voz y teatro coreográfico, incluye talleres en París – el principal es en octubre/noviembre – y proyectos residenciales en el Centro Roy Hart. Talleres internacionales toman lugar en Nueva York (*PanNYC* en mayo), en Milán y en Santiago, donde se ha formado *Pantheatre Chile*.

Pantheatre Chile nace del ímpetu y de colaboraciones con Annie Murath quien ha logrado realizar, con un círculo de colaboradores, cuatro proyectos anuales consecutivos en Santiago – coordinando también las estancias de unos doce artistas chilenos en Francia. Annie Murath presenta un concierto con los músicos de Merckén, dirigido por Linda Wise, y por el músico y compositor, colaborador de Pantheatre, Izidor Leitinger. Teatro de la Memoria, 23 24 y 26 de enero a las.

Cuatro temas de reflexión de TROPIEZOS

LA ZANCADILLA

La zancadilla se la hacemos sobre todo a los textos, a las supuestas autoridades literarias con sus supuestas dicciones (¡los textos ‘dictadores’!) En vez de proclamar y declamar, buscamos actores que logren darle el quite a la literatura, que busquen el tropiezo para que los textos escapen hacia otras *hermenéuticas* (interpretaciones de Hermes – dios equívoco, guía de las almas en las bajadas al los infiernos...)

BAJADA

Momento en el que el actor baja y toca suelo, toca tierra, toca los graves, los fondos millonarios de la melancolía. Aceptar la depresión en vez de buscar la constante expresión histriónica. Los griegos tenían dos palabras claves: *nekyia* y *katabasis*. Ambas aluden a la bajada *ad inferos* – a los infiernos – a consultar a los muertos... Actores que “tomen el tiempo” y logren bajadas hacia las moradas de los sueños. “Un golpe de ataúd en tierra es algo perfectamente serio” – José Lezama Lima.

UMBRAL

De nuevo con Hermes, esta vez dios de los umbrales. Sus “hermenéuticas” – mensajes, inspiración, ‘suerte’ – surgen en lugares y momentos *umbrales*: las fronteras (el *borderline*), el contrabando, los dobles sentidos; en las oportunidades que brindan las contradicciones, los pánicos, los deslices, los equívocos. Dicen que Hermes degolla a los perros que ladran de noche porque traicionan el tráfico de

las sombras por los umbrales. Actores que cultivan la inseguridad y que saben compartirla con el público.

SENTIDO

Las coreografías que más me impresionan son las migraciones animales – por ejemplo, las aves que migran de Alaska a Patagonia. Sienten el significado del momento: es hora de “largarse”. Sienten el sentido: la dirección, el rumbo. En si, el gesto migratorio es adaptación espontánea al mundo, y lo repiten a cada temporada.

Este sería el sentido en un teatro coreográfico: el actor como animal espontáneo de los sentidos, como agente instintivo de la imaginación. Mediador de significados y sentimientos. Animal-poeta que compagina texto y contexto, lenguaje y cuerpo, información y emoción – voz del discurso, animal de la imagen. Cultivar el instinto de la imagen para crear cada vez más y mejores sentidos.

Pantheatre Chile agradece por su ayuda

a André Luiz Oliveiros, cineasta brasileiro, que acompañó y filmó el proceso.

Pantheatre Chile – www.pantheatre.com/5-international-chile.html

Tropiezos – www.pantheatre.com/pan-blog

Quinta representación / miércoles 26 de enero

Bellísima representación – flujo perfecto. ¡Que bien acabar así!

Notas desde París y con miras al futuro.

BAD

Notas dedicadas a tres artistas : Laila, Andrés y Daniela

Y a Annie Murath, pero de manera aun oblicua.

A través de ellos espero todos puedan leer líneas para el futuro de *Pantheatre Chile*.

En las notas de la CUARTA representación de TROPIEZOS escribí:

Laila tiene duende y con él, teje la trama del coro: podría ser todo el coro ella solita. Claro que se pasea como reina libre por el bosque de textos – sin decir uno. La próxima. Igual con *Daniela* que es una duende libélula – y está dale que dale con el Pierrot Lunaire PFB; que lo investigue a fondo: ¡con un súper solo en perspectiva! *Andrés* tiene muchos duendes, y van saliendo más y más.

Quiero ahondar.

Les cuento. Hace unos años que no puedo con el cine – no puedo ir al cine, ni verlo en video; no lo puedo ver, como se dice, “ni en pintura”. Documentarios, si puedo ver - incluso a veces docu-ficciones, si logran evitar el que yo vea que están “actuando”. Me da claustrofobia la pantalla – y el hecho de que el director escoja lo que yo tenga que mirar y ver – me sofoca la proyección plana, los close-up, el method acting, el realismo psicológico, la sala oscura, el voyeurismo semi privado de estar sentados ahí, babeando en la oscuridad (o comiendo popcorn): todo del cine me da alergia en este momento. Y, en general, lo peor es la música y el modo en que trata de manipular las emociones. Y conozco bastante de cine: de estudiante (de pintura) vivía con un amigo director de cine, muy simpático y egocéntrico: no podía ir solo al cine. Me hice una educación cinematográfica paralela acompañándolo – incluso actué en cine y filmé algunos cortos. Hoy en día a veces veo una película en los vuelos transatlánticos. Esta vez (en el directo Air France Santiago-Paris, ¡catorce horas!) vi (por fin) la película de Julian Schnabel sobre Jean-Michel Basquiat – quien, como mucha gente, considero un genio. Para cerrar este paréntesis sobre el cine diré que se trata de un documental sobre un pintor por otro (ex)pintor. Es curioso como Nueva York en los años 80 y 90 produjo parejas tandems de fama: Julian Schnabel y David Salle (que nunca me gustaron mucho), Jean-Michel Basquiat y Keith Haring (hijos del graffiti), Jeff Koons y Matthew Barney (el primero se casó con Cicciolina, el segundo con Björk – ambos matrimonios tuvieron progenitura...) Madona, claro, se acostó con Basquiat. Estúdiense a todos para aprovechar mejor de estas notas. Todos causaron escándalo.

Sobre Basquiat tendría mucho que decir. Logró algo así como un arco eléctrico a voltaje máximo entre Haití (el vodú), la insolencia de Puerto Rico, la agresión de ser negro en Nueva York, y el “high art” del MOMA (Museo de Arte Moderno de Nueva York, la Meca – del que salí corriendo la última vez que Sean, mi amigo genio teatral en NY, me llevó! Supongo que con la edad uno se pone muy selectivo.) El arco de Basquiat tenía tanto voltaje que murió a los 27 años de un speed-bolazo (heroína con cocaína.) Pero, ¡que tropezones! y ¡que bajadas a los infiernos! Logró subir increíbles imágenes, cuadros, mensajes, de los infiernos. Este ‘chico’ sí que le entró al BAD (con todo respeto a Michael Jackson.) BAD es el tema de esta nota.

bad (OED)

c.1200, "inferior in quality;" early 13c., "wicked, evil, vicious," a mystery word with no apparent relatives in other languages.* Possibly from O.E. derogatory term bæddel and its dim. bædling "effeminate man, hermaphrodite, pederast," probably related to bædan "to defile." A rare word before 1400, and evil was more common in this sense until c.1700.

Comparable words in the other I.E. languages tend to have grown from descriptions of specific qualities, such as "ugly," "defective," "weak," "faithless," "impudent," "crooked," "filthy" (e.g. Gk. kakos, probably from the word for "excrement;" Rus. plochoj, related to O.C.S. plachu "wavering, timid;" Pers. gast, O.Pers. gasta-, related to gand "stench;" Ger. schlecht, originally "level, straight, smooth," whence "simple, ordinary," then "bad").

Comparative and superlative forms badder, baddest were common 14c.-18c. and used as recently as Defoe (but not by Shakespeare), but yielded to comp. worse and superl. worst (which had belonged to evil and ill).

In U.S. place names, sometimes translating native terms meaning "supernaturally dangerous." Ironic use as a word of approval is said to be at least since 1890s orally, originally in Black Eng., emerging in print 1928 in a jazz context. It might have emerged from the ambivalence of expressions like bad nigger, used as a term of reproach by whites, but among blacks sometimes representing one who stood up to injustice, but in the U.S. West bad man also had a certain ambivalence:

These are the men who do most of the killing in frontier communities, yet it is a noteworthy fact that the men who are killed generally deserve their fate. [Farmer & Henley]

*Farsi has bad in more or less the same sense as the English word, but this is regarded by linguists as a coincidence. The forms of the words diverge as they are traced back in time (Farsi bad comes from M.Pers. vat), and such accidental convergences exist across many languages, given the vast number of words in each and the limited range of sounds humans can make to signify them. Among other

coincidental matches with English are Korean mani "many," Chinese pei "pay," Nahuatl (Aztecan) huel "well," Maya hol "hole."

En castellano "bad" sería "malo/mala" – en el sentido de viciado, falso, cruel... Lleva el aspecto "desplante" de una performance. ¡Me gusta también lo de "hermafrodita"! ¡Hermaphrodites – hijos de Hermes y de Afrodita, dicho sea de paso - are bad!

Me sorprendió como en Chile amplían el sentido de la palabra "garabato" a incluir palabrotas. Los cuadros de Basquiat son garabatos – malas flores de la mala cultura urbana del graffiti, de la época en la que el metro de Nueva York estaba totalmente cubierto, ventanas y todo, de graffiti. *Tropiezos* tenía también su lado garabato. En el Perú se habla de "lisura", con picardía, gracia y donaire: "aire, garbo y gentileza que tienen algunas mujeres, y les sirve de atractivo aunque no sean hermosas". En Cuba (esto va para Debora) un garabato es una persona jorobada, contrahecha. Todo esto tiene que ver también con "guapa" y con "disparates y adefesios".

Y tiene MUCHO que ver con el tema de **la brujita desafinada** (y brujas y brujos) que estamos desarrollando con Laura Fuentes. ¡Entran aquí l@s chamanes, las sirenas, las sibilas, l@s charlatanes, l@s sin-complejos, l@s sin vergüenzas, los bichos raros, l@s fe@s, l@s lind@s, l@s hermafrodit@s, l@s artist@s – *mucho gentuzo!*

La Reina Laila

Linda me dijo que querías tener tu grupo para cantar. ¡SI! Salté yo. Y yá, y sin preámbulos y sobre todo sin complejos. El asunto (en mi fantasía) es encontrar los músicos que sean igual de "malos", o que sepan como acompañarte en estos infiernos. Sin miedo. Quizás baste con un@ sol@ – una guitarra eléctrica, tipo la fantasía de Debora... quien después de enero 2010 se compró una guitarra eléctrica. El contenido hay que encontrarlo – pero eso me preocupa menos. Lo ideal sería que tú escribas la letra. ¿Quién compone la música? No me preocupa – búscate un(a) Basquiat musical, rapid@ y direct@. Post punk, mejor. No pensar "concierto", sino performance. También sé que la Reina Laila es híper independiente (porque no necesita depender) y a veces un poco cactus aristocrático, beduina loca medio-oriental solitaria. Pero ¡que bien trabajó en *Tropiezos*! Fue un placer verla navegar, proponer, organizar, ayudar y "solear" (el sol de sus solos) - y largarse. Llévala la Reina con todas esas fantasías al escenario de tu "grupo" (con botas, traje amarrado a la columna, caras, zapatos rojos, todo y más.) Si la Reina Laila quiere ayuda y complicidad – se las ofrezco con placer. Cita en 2012. ¡Lánzate! y cuéntame por donde andas. Con ambición e impaciencia. En la película sobre Basquiat, observa el primer encuentro con Andy Warhol: Basquiat le toma una foto polaroid y le dice: "vuelvo dentro de una hora." A la hora regresa con un cuadro basado en la foto. Warhol se lo compra (¡regatea!) y le dice a su amigo crítico: ¡"Envidia a este chico"! (20 años). ¿Porqué? le pregunta el crítico. ¡Porque es mas rápido que yo! (¡Viva Andy Warhol!)

El Sheik Andrés

Le tengo un inmenso respeto y admiración a tu performance en la discoteca La Urraca la última noche en Vitacura, Santiago. Lo digo con mucha fuerza. Eres un súper profesional (son súper profesionales: incluyo a tu partner) – y lo primero que quiero ver la próxima vez en Chile es a tu banda. Linda (¡quien, otra vez, me "pasa la voz"! me sopló que al ver a Annie dijiste que tú también querías hacer un concierto. ¡CLARO! Y *outrageous* - en mi fantasía. ¡Llévate al Sheik a un súper solo! Depresión y todo. Otra vez diré lo obvio: yo voy a por la performance – y no tanto a por el concierto. Prefiero el "desconcierto" (yo suelo hacer un "Concertino Disconcertante" que a veces amplio hasta una performance vocal. Lo hice en Lima: 8 minutos full-out al piano...) Hazte tu Fondart, ¡ya! ¡Linda y yo nos peharemos para ayudarte! Ella jalará para el concierto, yo para el desconcierto. Como eres un súper profesional, creo que vas a tener que trabajar duro para quitarte de encima los modelos que imitas tan bien, o "hacértelos" y comértelos vivitos y coleando (como el "malo" que se come el pez rojo en Wanda / cine). Para mi, Escila y Caribdis (los monstruos en la Odisea entre los que tiene que pasar Odiseo) son los cantantes Tom Jones y Engelbert Humperdinck con su sexualidad grasosa para abuelas sexy - y todos los *updates*, sus actualizaciones. Ellos estarán viejecitos – pero tu ya no tienes 20 años... Si pasas, y pasarás, podrás navegar el "mas allá" y encontrarte en compañía de Basquiat. Ojo también con tu súper-entertainer (artista animador?) Ojalá puedas ver la video de "Ecce Homo", el solo de Joserra Leza:

<http://www.pantheatre.com/3-performances-ecce-homo.html> (la YouTube es muy limitada.) ¡A ver si Joserra (y Brenda) logran hacer esa video! Joserra es otro súper-entertainer (incluso ¡logra venderse como terapeuta durante su show! Saca tarjetitas y las distribuye al público...) Tu podrias incluir un homenaje a Michael Jackson, por ejemplo – (tu madre nos contó como lo imitabas a la perfección de niño.) *Facelifts* y todo. Tendría que ser un show multidimensionado que se adapte fácilmente: teatro, galería de arte, museo o discoteca night-club. Y lo suficientemente “malo” BAD para que la gente a la vez se enamore de ti (eso lo logras fácilmente) y te tenga miedo (eso se tiene que trabajar duro: el terror no funciona, ni la policía – solo funcionan los rastros de “los infiernos”.) ¿Y porqué no con tu banda? ¿Mas textos de tu amigo escritor? Nos dirás. Y todo Pantheatre Chile tiene que ir a ver a Andrés & Cia. Y ver a las abuelas sexy en las discotecas pitucas.

Daniela la Duende Libélula

Hablamos ya sobre esto de viva voz. Estoy de acuerdo con lo que dijiste. Ahora ¡a por tu genio! y a por ese “unipersonal” al cual debes trasladar todo el material que encontraste en Tropiezos (flores, trajes, personajes, y todo.)

En resumido: esto es lo que yo diría sobre la “duende libélula” y el Pierrot Lunaire:

- Estúdiate bien la tradición del Pierrot Lunaire. Estúdiate la obra de Schoenberg, por ejemplo – y que papel juega esta tradición en el paso a la música dodecafónica – ¿porqué? A nivel de la historia de la música, pero sobre todo a nivel psicológico – psicología de la cultura, y psicología personal de Schoenberg. Léete “All the rest is noise” de Alex Ross – los capítulos sobre Schoenberg. Seguro que está traducido al español. Quizás el mejor libro sobre la historia de la música que he leído, sobre todo por su psicología cultural.
- También, mira los orígenes del Pierrot Lunaire en la Commedia dell’Arte, y los Italianos del siglo XVIII en París, sobre todo el uso que hacen de la pastoral. ¿Fuiste a Versalles a ver el Petit Trianon y la ‘granja’ de Marie Antoinette? Propongo una excursión con PFB y Linda, si quieren. ¡Te pareces a Marie Antoinette! Sobre todo cuando se disfrasaba de pastora. ¡E iba todas las noches a la discoteca!
- También estudia la tradición del Jules de Watteau y todo lo que pasa en ese cuadro, detrás de él: como lo “traicionan” – ¿que hace ahí ese burro? ¿Que es “aburrirse”? ¿Y quien es el “puerco cocido”, soso, sentimental, debilon, insulso, ignorante, flojo, paliducho, tonto, aburrido, y también hipócrita, mentiroso, malhonesto – criminal por omisión? Por *acedia*. Mira como la libélula se convierte en “mosquita muerta” y en Mata Hari.
- Estúdiate el lado sombrío de esta tradición, y los orígenes del mimo blanco con Jean-Gaspard-Baptiste Debureau y su hijo Charles Debureau. La censura en la época del terror y de la guillotina durante la Revolución Francesa. Llegando hasta el Mimo Marceau y su Bip. Es un poco como la evolución de Pan a Peter Pan – la desexualización del Gran Pan.
- ¿Quien es la duende libélula?
 - “La duende” porque su duende (dueño) tiene mucho poder, y así como es: feo y jorobado (¿borobado, robobado, rojobado... como era?) Un Don Rigoberto masivo, viejo, millonario y muy muy “malo”. Un gangster para el cual trabaja la chica bonita llamada Daniela. Nos vamos de nuevo “al diablo”, con David Lynch. Estamos en Hades – y Daniela se llama Persefone.
 - Una bruja agresiva y seductora – tiene mucho de lo que se llama la “ogresa” (traga niños - de 0 a 100 años – enteritos, o a veces, de aperitivo, solo los penes...)
 - De <http://www.significadode.org/ogro.htm> : “(Del fr. *ogre*). **1.** m. Gigante que, según las mitologías y consejas de los pueblos del norte de Europa, se alimentaba de carne humana. **2.** m. Persona insociable o de mal carácter.”
 - Aquí: bruja feminista muy peligrosa, castradora, porque lleva miles de años de rabia contra el patriarcado. De las que van jogging y al gimnasio todos los días, y comen biológico, y odian los hombres y la celulitis.
 - Libélula – a veces también picaflor, como la novia de Peter Pan (¿Wendie?) Inocentucha, pero muy bonita, linda y muy kitsch. Se convierte en Psique cuando entra en seducción, cuando se hace la niña, la bebé incluso, con su vocécita y sus parpadeos de Bambi, y tiene lógica de mariposa (su programa computacional totalmente imprevisible se llama “Eros”, el genio bebito, cúpido, amorcito...). Y no hay quien pueda preveer o descifrar su capricho: ¿cual será la

próxima flor que va ir a forrajear? Cuando vuela, así de ligera, tiene sombra de dragón – y se la describe como libélula-dragón (*dragonfly*), sobre todo en China.

- o Salsera impresionante. Quizás la mejor que yo haya visto. Y cuando lo dije, ¡se me indignó la Santa Caribeña! Prueba que algo debe haber. Quizás cuando nos encontremos en Nueva York en mayo, la Santa Caribeña me muestre alguna mejor. ¡Las colecciono! Pero, ¿cómo relacionar la mosquita muerta con la bomba salsera con Marie Antoinette? ¡Quiero ver esa performance!

Enrique. Paris, 30 de enero de 2011

Cuarta / domingo 23 de enero

Tema : *El arte del disparate y del adefesio*

Habla el Duende-Shrink

Estas notas serán críticas, ¡ya casi un sermón! No sé si por nervios por la ausencia de los músicos, Camila y Gonzalo (que por motivos de salud no pudieron asistir), que llevan el pulso del cuerpo musical, o porque era domingo, o porque la tercera fue tan buena, pero algunos “jóvenes” se equivocaron seriamente en la cuarta!

El disparate y el adefesio son artes mayores. Son modalidades de excepción. Desde luego los son en un teatro coreográfico donde “las reglas están hechas para confirmar las excepciones” - y no, como suele decirse: “la excepción confirma la regla”. Lograr la excepción, trabajar lo excepcional, es todo un arte. Claro que el teatro, y el arte en general, se dedica en gran parte a romper reglas para renovar los espíritus de la ley. Romper la letra de la ley para vivificar (“quicken”) los espíritus de la ley.

Y el espíritu de la ley es en gran parte Hermes. Volvemos a los umbrales y al espíritu equivoco que sabe cuando equivocarse, cuando estar equivocado, cuando y como equivocar (*equi-voce*: doble voz). En inglés : “when to be *wrong*” (*wrong* = torcido, entuerto, incorrecto, erróneo, impropio, inicuo...) Dentro del tema de estas notas: saber cuando hacer un disparate y proponer un adefesio. Una zona inmensa del arte moderno y contemporáneo se dedica al *shock*: a chocar, a escandalizar, a indignar. Hoy hay la gran corriente “trash” post-punk: basura, estupideces, porquerías, garabatos. ¡Es un arte! Y sumamente exigente, porque es contrapunto radical. Pero si no se siente, si no se percibe culturalmente “el punto”, de poco servirá el “contrapunto”. Será autista, sin sentido, errático, será contrariedad aleatoria o freudiana en el mal sentido. Claro que puede funcionar – son las leyes infernales del azar – que muchas veces están bajo influencias pánicas (teatro pánico, teatro del absurdo), e incluso a veces diabólicas. (Hay una continuidad directa entre Pan y el Diablo cristiano – ¡léanse los libros sobre Pan recomendados!) El arte y el aprendizaje que busco con *Tropiezos* no es aleatorio, no es pánico desbocado o jarana-orgia de excepciones, no es caos (¡aunque Caos es un dios de mucho temer!). Se trata ante todo de servicio: servicio de la imagen – servicio, como en la palabra “observar” (*ob servare*). En notas anteriores escribí sobre “contemplar” (entrar en el templo del otro). La manera de observar que es mi preferida es: “considerar” - *cum sideris* – con las estrellas del otro. ¡Consulta las estrellas antes de soltar tus dispartes!

El “destroy” es vecino de estas movidas. Es la indispensable necesidad iconoclasta de toda cultura: borrar el pasado, deshacerse de los muertos, destruir los iconos-tumbas. Estamos en zona de zancadillas fatales. Zona de tropezones mortales. Hay artistas que solo destruyen y que no proponen nada positivo. Se quedan en la *via negativa*. Arrasan, devastan, saquean, destrozan, arruinan, demuelen. Ya llegaran otros que construirán en las ruinas. O no. Y si llegan nuevas propuestas, estas estarán muchas veces inspiradas, autorizadas, por los desechos, la basura, lo que otros vilipendian (en alquimia se dice “nunca vilipendies los restos, el polvo, las cenizas.”)

¡Hay que tener tino! “Tino”, del diccionario de la RAE:

1. m. Hábito o facilidad de acertar a tuntas con lo que se busca.
2. m. Acierto y destreza para dar en el blanco u objeto a que se tira.
3. m. Juicio y cordura.
4. m. Moderación, prudencia en una acción.

El tino se cultiva (aun si no se a nacido con el) – y es quizás lo mas importante en el entrenamiento a este nivel. Tacto, discreción, destreza para saber apostar y arriesgar. Domingo, algunos me ¡“sacaron de tino”! (y me sacaron de quicio – me rompieron los... umbrales.) Cultivar el tino es otra manera de describir lo que llamo (y me repito) la base del entrenamiento en un teatro coreográfico: *desarrollar el instinto de la imagen*. Aquí, por supuesto, va siendo tiempo de que surja la gran pregunta : ¿Y, que es “imagen”? Es, para mí, el tema principal de la estética y de la historia del arte. Hoy se dice “imagen” pero se piensa sobre todo fotografía... Imagen, para ser simple, es el fenómeno elemental de la imaginación, lo cual, claro, nos lleva a: ¿Y que es la imaginación? Ahí me paro por ahora – solo diré algo para nosotros artistas-actores-músicos, artesanos de la imaginación: consideremos la imaginación ante todo como percepción (incluyendo la superstición en la escucha – la necesaria paranoia). Escuchar, escuchar, escuchar – incluso escuchar al duende que nos dice de hacer un adefesio, un disparate. Claro que para eso hay que “tener duende” – figura que personifica ese instinto...

Recuerden que **al coro le esta prohibido hacer sonidos o ruido**. Sobre todo risas; también las percusiones. Es curioso pensar que lo sensacional y el sensacionalismo pertenecen a la familia de lo sensato, de las sensaciones, de lo sentido – pero tienen muy poco sentido y buscan solo a impactar los sentidos. A menos que haya escándalo mayor, sacrilegio sensacional, excepción máxima. ¡Siempre la excepción que confirma la prohibición!

TERCERA / sábado 22 de enero

Tema : *Meta – pherein*

A la tercera llegó la vencida. ¡Excelente acto teatral! Y otro público, mas tranquilo y perceptivo. Lo que mas me gustó es como se abrieron perspectivas de profundidad, abismos trágicos, sin énfasis, por debajo de una superficie muy muy bella y fantasiosa. Se vio la corriente honda, la parte profunda del acto, no solo la pasión, pero la compasión, no solo la misión, pero la sumisión (la misión por debajo...) La reflexion (tema de la Segunda), es, en el fondo, un momento de mirada al abismo, es oír las repercusiones de nuestras percusiones vitalicias - los golpes y pataletas de la vida. *Re-flexion*, ese doble doblar, es también escuchar el eco (y buscar de donde viene... ¿Quién habla? ¿Quien devuelve la palabra?) Las re-percusiones. El tono de reflexion me gustó mucho, anoche.

Para la CUARTA propongo otro tema: **METAFORA** – noción crucial. Si van a Grecia se llevarán la sorpresa que yo me llevé, ¡me caí sentado! Buscaba un autobus para Delfos (el mas famoso de los oraculos, conocido como ¡el “ombligo del mundo”!) Y veo en el autobus : “Metafora para Delfos”. ¡Claro! La etimologia de la palabra metafora es *meta-pherein* que viene a ser *trans-portar*. Una metafora es un transporte, un traslado. Y, en toda lógica, un autobus es una metafora que me lleva de Atenas a Delfos.

En nuestro trabajo, metaforisar es trasladar el sentido, transportar el significado y sobre todo buscar, seguir, encontrar, el objeto del discurso. ¿Cuál es el objeto de tu discurso? ¿De que estás hablando? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dónde esta? Respuesta: en el coro, en el mundo, en los espíritus, que están “alli/allá” (y no aquí dentro de mí, dentro de “mi imaginación”...) Y yo, espectador, que oigo y que miro, ¡quedo transportado! Te oigo y descubro lo que dices, alli/allá. Descubro el objeto de tu discurso. Está alli/allá... Mi mirada, mi contemplacion, queda transportada, desplazada. Hay mudanza. Desalojo. Meta-pherein.

Un sueño es una nave (una nave-escuela, un autobus) que nos transporta. El dilema es que no sabemos con quien identificarnos, ¿Con el ego-conductor de la micro? ¿Con el ego-cliente-transportado? ¿Con el ego-soñador? (que muchas veces dice, para consolarse, “esto es solo un sueño”), o con el ego-victima, atropellado por la metafora en el sueño que yace alli/allá pataleando, gozando, incluso a veces muerto. Tenemos muchos egos y superegos... Por ejemplo el ego-director (¡quizás yo mismo!) sentado al lado mio mirando mi sueño conmigo o sentado en el autobus. Hay los egos-espectadores ideales (el balcon de las personas que quizeramos esten mirando el trabajo), etc.

Tecnicamente, dos cosas.

El coro es el objeto del discurso y es el que ofrece la meta de las metaforas. Obviamente es cuestion de imagen: ¿Qué imágenes ofrece el coro? También es cuestion de timing / tiempo – ¿cuando las ofrece? Y sobre todo es cuestion de cómo acoje el transporte: COMO ESCUCHA, como deja que se arrime la metafora, llegue a puerto, baje, entre y desaparesca en la forma (ustedes, el coro). (En el articulo “El alma de la interpretacion”, cita de Robert Kelly : “el alma se desvanece dentro de la forma de las cosas”:

*the soul
vanishes
the soul. vanishes, into the
shape of things*

El peligro surge cuando las metaforas se convierten en simbolos: se instalan en una forma y en una cadencia y se vuelve ritual, se carga de significado ‘pesado’, a veces incluso ‘religioso’: el simbolo se pone a *re-ligar*, a organizar la conexión semantica dándole transcendencia, universalidad. Para mi un teatro coreográfico no debe ser ni religioso, ni ritual, ni simbolico – debe permanecer imaginación, creacion de imágenes al vivo, unicas, efimeras. Incluso pondria la palabra “espontaneo”. ¿Teatro espontaneo?!?

SEGUNDA / viernes 21 de enero

¡LA SEGUNDA es siempre un dragón peligroso! ¡Ojo con las críticas! Además es el segundo público, cada público es diferente, así que se trata de otro animal extraño. Cuando aparece el dragón hay que saber lidiarlo, durante y después de la función. En alquimia se dice: “blanquear el dragón” (¡siempre aparece negro alquitrán!) Y el dragón exige culpas : “es mi culpa” o “es culpa de ella, de el, de ellos, etc.” Aquí va lo que pienso.

Se ganó en libertad y manifestaciones individuales.

Se perdió un sentido de cadencia (dinámica y ritmo general) – y cada un@ de nosotr@s tiene que recuperarlo. Yo y los músicos en las cadencias y cortes. Cada actor@ en el equilibrio expresión / escucha. Para la tercera pido MAS REFLEXION, que la melancolía sea mas reflexiva y menos expresiva.

¡Ahora tenemos expresión, impresión, depresión, represión, y... reflexión;

Esto concierne a todos, pero sobre todo los mas jóvenes en este trabajo : textos igual de claros pero menos emotivos a nivel subjetivo, en la fuerza de “mi” emoción expresada / exprimida al publico. Quiere decir: menos fuertes, menos énfasis, menos movimiento durante o inmediatamente después, menos expresividad en la cara y el pecho, menos miradas fuertes al publico.

Este aspecto emotivo-enfático demora demasiado a los textos, y se pierde la cadencia (se siente como si hubiese “demasiado texto”...) Sabiendo que a veces es ‘culpa’ del publico; y tener niños y familia entre ellos influye.

ESTRENO / jueves 20 de enero

¡Magnífico! A la medida artística perfecta de lo proyectado. Todos y cada un@ estuvieron magníficos, sueltos, divirtiéndose, inventando, escuchando, inteligentes, vivos, sensibles... la buena lista es larga, las notas de dirección pocas, pero una mala noticia:

Anoche asaltaron a Alberto, Sandie y Patricia López. Alberto resistió... “Se llevaron mi notebook y como no me desprendí de el así nomás me llegaron algunos golpes. Las chicas salieron corriendo y no les pasó nada. Fuimos a la comisaría y de ahí a la posta a constatar lesiones. Afortunadamente no pasó nada salvo un ojo morado un poco de dolor en el cuello y la espalda... Mañana voy a evaluar mi reintegro al montaje. No quiero perdérmelo, pero hay que ver bien si conviene descansar, suavizar mi parte, etc...”

Me duele a mí – sabiendo lo que Alberto confronta en Tropiezos, y lo que le cuesta a veces. Cuidaremos de el.

Como dije, estuvieron magníficos – un espectáculo de un frescor soberbio. Ahora “apareció” y existe el magnifico monstruo quimera animal escénico llamado Tropiezos.

La segunda es otro animal, y no hay que descuidarse. Vuelvan a leer las notas del miércoles (las incluyo abajo)! Afinaremos el saludo final.

ENSAYO GENERAL / miércoles 19 de enero

Notas generales

- Escribiré sobre el hecho de que “esta prohibido hablar” : hablar (decir el texto) es prohibitivo, peligroso, cuesta... Siempre, y de mil maneras. Los textos son denuncias, quejas, traiciones, censuras, calumnias, revelaciones, vaticinaciones, condenas, mentiras y desmentidos. Siempre hay un doble o triple sentido. Esta prohibido hacer estas revelaciones. Prohibir, inhibir, en vez de exhibir... Se habla bajo presión, bajo represión. Impresión, depresión e incluso represión antes que expresión.
- Las transiciones: trabajar los “fondu-enchaînés” el “crossfade” (¿transiciones cruzadas? En cine se usa mucho... hasta la sobre imposición de dos imágenes, una se borra la otra se impone poco a poco)
- Flujo textos: varíen el flujo. A veces gota por gota, a veces “a caño abierto” : fuerte flujo. varíen la musicalidad la presión y densidad. Sin perder el hilo.
- Emoción / Información : informen mas - no emocionalizen demasiado los textos y las palabras. Menos expresión sobre todo al final de los textos, cuando van a concluir. Digan, informen. Sabiendo que es peligroso hablar (que existe “represión”)...
- Silencios e inmovilidades – no las teman.