

Foro de ideas

Contribuciones de Alberto Stern y Paulina de Petris.

En enero del 2011, se va a realizar el proyecto **Tropiezos** de Pantheatre Chile. Se trata de un montaje de tipo Cabaret Teatral, en que 14 performistas podrán presentar una serie de escenas o números de cabaret teatral.

“Las sesiones del taller estarán basadas en improvisaciones estructuradas en base a los principios y disciplinas de teatro coreográfico elaboradas por Enrique Pardo. El material para el montaje final de las diez escenas del Cabaret Teatral se irá organizando gradualmente en escenas o *canovaccios* de entre 4 y 15 minutos, y que variarán desde solos a montajes de todo el conjunto. También se incluirá música y canto (en vivo o grabados), y elementos simples de luces, vestuarios, objetos escénicos, etc.”

Presentación del proyecto 2011 en <http://www.pantheatre.com/5-international-chile.html>
Presentación de *Tropiezos* en <http://www.pantheatre.com/pdf/5-international-chile-2011-tropiezos.pdf>

El Equipo de producción lo integran: Annie Murath, Gonzalo Pinto y Laura Fuentes. Hemos sido invitados a colaborar con este proyecto y a continuación reproducimos los intercambios que hemos tenido con Enrique y que servirán como punto de inicio a la discusión que acompañe la preparación del trabajo.

Intercambio de correos Electrónicos entre Alberto Stern y Enrique Pardo

24/4/2010

Querido Enrique,

te escribo luego de una maravillosa mañana de trabajo en el taller de Audrey y Andrés. Nos convocaron a un encuentro gratuito de canto sagrado Afro Americano, y llegamos unos 25 participantes, 3 veteranos de Panthatre, gente contactada por Annie, alumnos de la escuela Pro Jazz que ofreció la sede, etc...

Aprendimos un pequeño repertorio de spirituals, traduciendo y explicando el significado de cada canción e intercalando nuestro canto con grabaciones e historias relacionadas que nos transportaron a los campos de algodón y a las reuniones secretas de los esclavos en el bosque. Un complemento de ejercicios vocales, corporales y escénicos, funcionaron como herramientas para la exploración de nuevos territorios vocales y le brindaron una "identidad" panthatre a toda la experiencia.

El cabrón

[EP] [asi también lo llaman a Pan...](#)

de Andrés me invitó a pasar al interior de un círculo, cuando hacia el final del trabajo sonaban 5 canciones al unísono todos cantando al mismo tiempo y montando el ambiente adecuado para canalizar improvisando. Salí al ruedo bastante digno, pero "quitadito de bulla". Volví discreto a mi rincón cuando la imponente corporalidad de nuestro querido amigo me instó a atreverme a seguir o a atenerme a las consecuencias. Me envalentoné y lo pasamos muy bien dedicándole un dísele que digo yo al puto faraón ("Go down Moses, way down Egipt Land...") Me gustó sacar a relucir el vozarrón, y me recuerda que tengo que ganarme un espacio de esos para seguir cantando fuerte.

La propuesta de Audrey enriquece la discusión cultural que tuvimos en enero. Por un lado, se trabajaba con la imaginaria y las referencias al antiguo testamento por los que tanto patalié durante enero. Un trabajo de descubrimiento de lo sagrado, que no busca la cara B que siempre ofrece el paganismo sino que se vuelca sobre la comunidad entera para envalentonar un salto hacia lo desconocido, la libertad. Se presentaron imágenes a la vez cándidas y subversivas, mostrando la riqueza críptica de una tradición venida de la época en que se organizaba la huída de los campos de algodón hacia el norte "libre".

Ojo, ahí puede estar una de las claves de la fortaleza relativa de la cultura americana en comparación a Europa. Es dueña de una tradición en que el niño es integrado a la épica sin necesidad de iniciarse y habitar el mundo adulto. Hay una cohabitación niño adulto que se mantiene y se relaciona con lo desconocido reforzando la confianza en una ecumene que será acogedora cuando estemos allá afuera.

[EP] [Tengo mis dudas. El tema lo desarrolla Hillman en sus famosísimos "Puer Papers" - la relacion del puer y el senex...](#)

En europa, en cambio, los ancianos como Ratzinger echan mano a tradiciones que quizás de donde vengan...

[EP] [cristianas - y originarias alla en los desiertos.](#)

pero voy a suponer que tienen que ver con la conformación de la sociedad burguesa y una validación fundada en el trabajo complejo que se constituye en libertario al distinguirse de la labor de la servidumbre. El hecho de que los niños fueran considerados criaturas inocentes antes del psicoanálisis también me da pistas en ese sentido.

[EP] [El Prof. Boas dice que el childhood lo inventaron los Victorianos. Todo la mitología de la familia es tan relativa.](#)

En suma, este pequeño paréntesis me sirve para reforzar mi sospecha de que los pobres "niños europeos" tal vez han sido privados de la posibilidad de operar en el maravilloso mundo del paganismo, el cual está reservado a unos pocos iniciados...

[EP] [mi generacion desde luego recibio la educacion cristiano-socialista - con mucho miedo a la imaginacion pagana. El mito del hombre salvaje inocente es otra cosa - no necesariamente pagana.](#)

La ilustración europea no rescata todos los elementos de la infancia, excluyendo esta condición del sentido de proyecto de libertad. Se rechazó la idea de pecado original y bautizo, para reemplazarla por una romántica inocencia, bonita, lúdica pero políticamente desprovista de derechos.

La integración del niño en el ritual emancipador afroamericano, puede ser una de las claves para explicar la fuerza de lo que encarna el civil rights movement.

[EP] [Vas a tener que trabajar duro para convencerme - casi para "interesarme"...](#)

Lo mas fuerte (al menos en nuestro campo) en salir del afro-americanismo fué la soul music y lo que signífico : alma y sexo en vez de espiritualidad.

Creo que se puede trazar un paralelo fértil en código civil rights en que la reivindicación de la condición humana del esclavo a través de su canto, y esa capacidad de adueñarse del imaginario bautista y hacerse cargo de la convicción de "have been *chained*", puede dar pistas sobre cómo hacerse cargo del legado revolucionario de la tradición folclórica latinoamericana en su versión chilensis, que representa Merken, tanto para su cómodo ecuménico como para su revalidación como discurso contestatario, revolucionario y capaz de proponer algo en un escenario actual.

[EP] También vas a tener que trabajar duro aquí. Aunque Chile es un caso complejo. Pensé en el post-Pinochet con la polémica presente del juez Garzon en España y volver a sacar el post-franquismo.

Le comentaba a Paulina la discusión sobre el festejo que tuvimos en enero a propósito de la experiencia de hoy. Audrey nos explicó que los esclavos del algodón tenían mejores condiciones que aquellos que trabajaban la caña. Estos últimos normalmente consistían en cargamentos en su mayoría de hombres que eran sometidos a condiciones muy difíciles y sobrevivían por unos 7 años luego de los cuáles eran reemplazados por más esclavos importados.

[EP] en Haití eran 4 años!

En el sur de USA, en cambio, si bien los esclavos eran mezclados y convivían sin compartir sus culturas e idiomas de origen, constituían familias y podían desarrollar una cierta aspiración, la cual se canalizaba a través del canto, que hacía soportables la carga de trabajo durante el día y permitía reivindicar la condición humana en clave yo (también) soy un hijo de dios.

[EP] los haitianos se inventaron el vodu para liberarse, y lo lograron en 1804 - y que violencia !

Ahí hicimos el paralelo con algunas canciones del repertorio de Merken en que da la impresión de que los intérpretes están en plena lucha armada y retoman sus fusiles para ir a la lucha contra el capitalista, tan pronto como se bajen del escenario. Este canto guerrillero, sobreviviente de la lucha armada ya no contagia con su esperanza de liberación sino más bien nos hace visitar la mirada nauseabunda de un soldado consiente de su inminente extinción por parte de las fuerzas enemigas.

[EP] "contagia con su esperanza"... fuerte y complicado lo que dices.

Yendo más atrás, lo interesante de esta eterna nostalgia post unidad popular y persecución en dictadura, es que no se diluye en una máxima laborista olvidando las penas del desastre abrazando las tareas del plan marshall con ética de trabajo, sino que insiste incómodamente y con una tozudez que llega a exasperar en una retórica que comparte el recuerdo de un excelente trabajo de cultura popular de ese movimiento y la podredumbre totalitaria que vino detrás.

[EP] Curioso como en Francia surgió en las recientes elecciones una retórica de "ternura socialista"... y ganaron fuerte. Crisis y cinismos capitalistas pasaron por ahí.

Me di el gusto de hacer un paralelo con la historia de mi familia, partiendo por mis abuelos, que llegaron con un trauma imborrable en calidad de sobrevivientes del holocausto, que en mi caso en su mayoría escaparon justo antes de que ya no se pudiera, dejando atrás a buena parte de la familia y reconstruyendo como podían sus lazos con los pocos familiares y amigos que llegaron a Chile.

Quería, por un lado explicar que en Chile esta voz no tuvo toda la contención y espacio para elaborar que han tenido las víctimas de la dictadura, pero no por eso no existe al menos en mi búsqueda personal la necesidad de airear toda esa vivencia. Tracé un paralelo entre la elaboración ideológica Zionista que encarnaron mis padres y abuelos, viviendo la promesa de la tierra en diáspora, de manera análoga a la participación de las élites en la revolución proletaria. En ambos casos se asume como propia, una lucha que no están dispuestos a asumir en su totalidad. Por un lado los revolucionarios que nunca dejaron sus "casitas del barrio alto" y sus vecinos de la colonia, que nunca se animaron a hacer maletas y partir a un Kibutz o al ejército por al menos 3 añitos.

Digamos que esto cumplió la función de informar respecto a la diversidad que existe y que en lo que a retórica de siglo XX se refiere, las ideas superan la práctica y están más preocupadas de sonar cercanas a un ideal absoluto que a ser concretizables. Y cuando son concretizables generan situaciones atractivas pero desastrosas, como las aventuras del Ché en Bolivia, la matanza de Neltume, cuando los del Mir quisieron organizar a los campesinos del sur de Chile y por el otro lado, la épica del Estado de Israel, con sus bandos de terrorismo antimperialista transformados en ejército y en maquinaria de Guerra Fría.

[EP] MUY interesante lo que dices. Tengo la fantasía de montar un espectáculo vecino a estos temas - te contaré un día.

Pero para enero 2011 en Chile pienso que TU deberias entrar en el equipo para seleccionar textos en base a estos temas. El cabaret teatral se llamara : TROPIEZOS. Tendrias tiempo? Comenzariamos con esta carta tuya. Que dices?

A la pobre Paulina la tenía fatigada con tanta información, pero estaba on a roll, al frente de la fuente alemana en el parque forestal, con la escuela de derecho en el fondo y el edificio de la telefónica picaneándose para ensayar y levantar mi perfil no sin que hubiese una rica tensión sexual montándose.

Volviendo a la salida del taller, uno de los participantes preguntó cómo iba a seguir esta maravillosa iglesia. Un tipo bien divertido, un escultor judío de unos 45 años, profesor de tai chi, que confesaba sentir que el era negro, y que se le habían perdido los discos de spiritual que escuchó de su padre y sentía que hoy los estaba recuperando. Intenté al final de la clase explicarle que el contexto de este trabajo era el aprendizaje para la expresividad y que además lograba cubrir un aspecto terapéutico así como uno espiritual, pero que eso no se traducía necesariamente con que fuera religioso. Para él, este caracter se deducía del sentido religioso con que estos spirituals fueron desarrollados y transmitidos hasta nuestros días. Yo veía la clásica añoranza del judío que necesita participar de una comunidad y que proyecta con algo de desesperación los complejos del sionismo de diáspora, tan fijado en los vínculos de pertenencia.

En lo personal fue una manera de retomar el trabajo tras haberlo dejado dormido por unos meses. Había estado a la espera de que se normalice la agenda en Chile, con la idea de retomar el entrenamiento vocal con Annie.

A propósito, le comenté a Debora que no voy a estar en el Pantheatre NY. Tengo un seminario de montaña que montar en Julio y durante mayo estaré en pleno período de preparación. A Paris me gustaría ir, pero por ahora me resulta demasiado desafiante integrarlo entre mis proyectos, no así ir preparando la pista para enero 2011, con Chiiiiiiilepan.

La U, ese equipo azul que te gustó ver en la tele pasó a octavos en la libertadores. Nos toca con alianza de lima así que prepárate para apostar alguna penitencia ridícula. (no se en realidad si alianza lima te dice algo...)
[EP] Era mi equipo ! En mi epoca eran todos negros - basado en un barrio que se llama La Victoria. Y en Peru tambien teniamos la U, que eran supuestamente rubios ! Así que el gran clasico de mi niñez era Alianza - U !!!

Te mando este mail así como está, chicha fresca y delirante....

Un abrazo enorme para ustedes.

Alberto

[EP] Seras el filosofo dramturgo del proyecto. TROPIEZOS. Y Paulina sera tu mediadora (la que te dice que te calles cuando te pasas !)

Si aceptas, edita este intercambio y lo colgamos en PANTHEATRE CHILE. Le avisamos a Annie, Laura y Gonzalo, los responsables.

abrazo

Enrique

Ya estamos en el Jura !

29/4/2010

Enrique,

Estamos en medio del taller de improvisación vocal de Izidor. Que bien que trabaja este hombre! Sus ejercicios van directo al hueso... Parte desde un enfoque muy esclarecedor para estar conscientes de la respiración. El primer día hicimos experiencias en torno a cómo funciona la improvisación en la relación líder y seguidor, y ayer nos tuvo humeando la cabecita, intentando que asimilemos un poquito de estructura rítmica (sin sobrecalentar el cerebro en el intento). Hoy vamos a poner en aplicación lo que hayamos podido cachar y mañana se sube al escenario en una presentación gratuita.

Para mí, el viene a hincarle el diente a muchas de las exigencias que están implícitas en el trabajo tanto de Linda como el tuyo, y nos está entregando herramientas para practicar e ir asimilando estas nociones fundamentales...

[EP] Verdad que el trabajo nuestro - pero debería hablar en nombre propio, del mio - presupone muchas zonas de entrenamiento y estudio. Corporal, musical y cultural.

Respecto a Tropiezos

Quisiera editar un poco nuestro intercambio, tener algunas conversaciones con el equipo y leer lo que me envías del proyecto. (Por alguna razón he leído otras cosas pero no aún este documento).

[EP] Considera todo lo que escribimos aquí como "oficial" - listo para inclusion en la documentacion del proyecto. A menos que especifiquemos "confidencial".

Mi mail toca temas sensibles a nivel personal y grupal, y no es llegar y lanzar la bomba... Paulina lo leyó sin censura, pero para la página web preferiría tener cuidado y poner algo más generalizable.

[EP] Bien - diplomacia sin perder la incidencia. De acuerdo.

Mencionar también que tengo un poco de susto y una necesidad de contención al empezar a escarbar profundo. La mente es fragil y yo ya tengo un par de porrazos a mi haber. Estoy bastante cercano a la descripción del Puer Aeternus en mi vida... y tengo que estar preparado para resistir mis propias resistencias.

[EP] Bien - todo esto es parte del trabajo, y de la relatividad que se puede y debe poner en un trabajo cultural de expresion artistica. Estoy escribiendo a varios niveles en el "Singing and Performing Forum" para un simposio muy importante este julio. Echale un vistazo.

<http://www.pantheatre.com/pdf/2-TT10-performances-forum.pdf>

Ante Anoche me desperté de glope: en mi sueño, cantaba el kidush, bendición sabatina del vino. Estaba en una mesa, en un ambiente más o menos familiar (muchos detalles se me escapan)... entré en una apnea de sueño, de esas que tienes luchar para salir de ellas y volver a respirar. Desperte recuperando el aliento y preguntándome porqué justo ahora me viene una cosa de estas, que hace tiempo no me ocurrían. Te podría dar una larga explicación de todos los acontecimientos recientes y no tan recientes que estuvieron ahí metidos.

El punto es que el 40 % de terapia que está implícito en tu trabajo, en mi caso va a tener que estar siendo fuertemente movilizado durante estos meses.

Entiendo por tu manera de trabajar, que el "intercambio" funciona como "contrato". Expresa un anhelo profundo de mi parte y tiene la magia de abirme camino sin haber sido estratégico. Me preocupa que no estoy en una terapia que siento muy necesaria... me gustaría conversar un poco más sobre un balance of power que nos permita ir bien encaminados... El contrapeso con Paulina es una buena idea, pero no quisiera cargarle demasiado la mano...

[EP] Me sorprende un tanto tu tono; con humor y mitología diría: tu ¡"llamada pánica" ! Lo que aprecié en tu escrito era justamente el análisis personal y cultural que hacías de un cierto festejo heroico - del arrancón nostálgico e idealista, sobre todo de la música de Merken. En mi posición hay varios niveles. Uno es gozar el éxtasis. Otro es, no perder la relatividad de la stasis - la nostalgia (y el duelo) del paraíso social. Terapia : son nuestras ideas las que necesitan terapia - y este es gran parte (quizás la mayor parte) del trabajo artístico. Saber pasar al acto, con impulso y pasión, arriesgando al máximo - pero sin dejar de pensar y de cuidar (terapia es básicamente "cuidar del alma" - y ese cuidado es tacto sicológico, respeto político, lucidez cruel, y estudio cultural...)

Volviendo a lo que escribiste - lo que me gusto tanto era la lucidez mezclada con inseguridad, el saber encarar las cosas con fuerza pero con modestia. El tipo de humanismo que necesitamos - por seguro en el proyecto. Saber *tropezar* - buscar el tropiezo incluso.

Hace dos días cenamos, Linda y yo, con una pareja amiga antes de ir a un concierto de Giovanna Marini. Mi amigo es y siempre ha sido miembro del partido comunista francés. Giovanna Marini es un icono de la izquierda del corazón del 1968, y ha trabajado justamente su generosidad digamos comunista (no es que lo sea, pero ahí esta ese espíritu del compartir) a través de la música, y mas precisamente a través del canto harmónico mediterráneo (sobre todo napolitano.) Eran tres cantantes, Giovanna Marini (que tendrá mas de setenta años) y una pareja de jóvenes. Mezclaron lamentos de amor tradicionales con homenajes a Pasolini. Hubo momentos que se me partía el corazón con anhelo, tristeza, entusiasmo, placer. El paraíso perdido.

También discutí con mi amigo sobre Stalin. Estoy pensando en montar un espectáculo sobre Stalin - basado sobre todo en el hecho que Stalin declaro a Meyerhold traidor, mando asesinar a su mujer (!), y luego lo hizo fusilar. Lo aniquilo. E hizo botar sus restos a una fosa comun anonoma. El paraíso perdido.

Estos son los paisajes que quiero visitar también con TROPIEZOS.

Como te decía. Estos escritos deben ser los cimientos del proyecto Chile 2011. Y yo quisiera incluirlos en un foro de ideas. Tu ve editando lo tuyo, nos ponemos de acuerdo y lo publicamos en el sito Internet. Y en futuro pongamos nuestra correspondencia a nivel "oficial". Hablamos mañana.

Abrazo
Enrique

Recopilación de conversación telefónica entre nosotros.

Tras una conversación con Enrique Pardo vía skype, en la cual nos pidió que fuéramos tomando nota de las cosas que hay que ir pensando y preparando para enero 2011, hemos sacado en limpio lo siguiente:

Es importante empezar a definir quienes serán los **participantes** de este Cabaret Teatral "Tropiezos"; según lo conversado con Enrique, debe ser gente que ya tenga experiencia con el trabajo suyo con Pantheatre; la idea es que sean 14 actores o "performistas" más los músicos, y posibles asistentes.

En cuanto a la elección de los **textos** (que cada participante propondrá), lo único que acotó es que fueran en lo posible textos contemporáneos y ojala chilenos o latino-americanos. Dijo además que se los fuéramos enviando para que él los vaya revisando y mandando sus apreciaciones. En este sentido, si bien es cierto que cada número (de cabaret teatral) corresponderá a un texto, vuelve a recalcar que los textos no serán necesariamente los protagonistas, permitiendo -como ya dijo Enrique- que se liberen de su carga literaria y de nuestras expectativas culturales para poder dar paso a nuevas poéticas teatrales. También dijo que probablemente no todos los textos irían a la presentación final.

Con respecto a la **forma de trabajo**, lo que se hará en enero del 2011 se diferencia de lo que se hizo este año (enero 2010), porque ahora el término del proceso contempla una presentación final (el Cabaret Teatral) y no será sólo un taller experimental o un contexto de aprendizaje.

En cuanto al **taller**, sabemos que no todos los participantes van a ser 'solistas' y se dijo que no será necesario que estén todos en todo momento; Dejando libertad para que mientras algunos trabajan con Enrique, otros estén revisando y ensayando aparte, de acuerdo a las directrices que se vayan definiendo para el montaje; por esto resulta imprescindible que se elija un buen asistente de dirección y producción que elabore la agenda (ya que por ejemplo, el trabajo con Merkén, que estaran ensayando en paralelo con Annie y Linda, deberá ser planificado desde antes).

En cuanto a **requerimientos técnicos**, nos dijo que deberíamos contar con a lo menos 2 o 3 cámaras de video, para poder registrar las improvisaciones y luego trabajar con las propuestas que se vayan escogiendo de ellas.

Ahora bien, la idea es empezar a generar un espacio abierto (**un foro de ideas**) para hacer circular opiniones desde ya, de manera que en agosto, cuando comiencen las reuniones, tengamos un cierto camino recorrido, o como dice Enrique "que se hayan agitado las cosas". Como puntapié inicial comenzaremos a difundir el primer intercambio ocurrido entre Alberto y Enrique para comenzar a mover la discusión.

También sabemos que está en los planes de Enrique y Linda (por confirmar), poder pasar por Chile al menos unos 3 días en diciembre (podría ser 11 12 13 de dic.) tiempo en el cual deberíamos reunirnos y fijar ciertos criterios en el aspecto práctico y logístico (sobre la base de que ya se habrá avanzado en cuanto a la elección de textos y al intercambio de ideas). Si no fuese posible esta venida previa, se recarga el trabajo de producción para Enero (a cargo Annie, Gonzalo y Laura).