La Panera

89

REVISTA MENSUAL DE ARTE Y CULTURA | *Distribución gratuita. Prohibida su venta.* DICIEMBRE 2017

LA TROMPETA EN EL JAZZ CHILENO

ANTES Y DESPUÉS DE DANIEL LENCINA

ILUSTRACIÓN DE ALFREDO CÁCERES

Bci / AAdvantage American Airlines

Tu tarjeta de Crédito Bci / AAdvantage®
es la que **más millas** acumula.

1 DÓLAR = 1,5 MILLAS

COMPRUÉBALO

Todas tus compras acumulan millas.

www.bci.cl 2 692 8000

BancoBci BancoBci

Bci somosdiferentes

American Airlines, AAdvantage y el Símbolo de Vuelo son marcas de American Airlines, Inc. American Airlines es miembro de la alianza **one**world. **one**world es una marca registrada de **one**world Alliance, LLC. American Airlines se reserva el derecho de cambiar el programa AAdvantage en cualquier momento y sin previo aviso, y a clausurarlo avisando con seis meses de anticipación. American no se hace responsable de los productos o servicios ofrecidos por otras compañías participantes. Para más información sobre el programa AAdvantage, visite aa.com/millas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. La entrega de los bienes y la prestación de servicios no bancarios ofrecidos, como asimismo los descuentos en el comercio, son de exclusiva responsabilidad de la empresa que realiza tal actividad, no cabiéndole al banco intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que ellos demanden.

La Panera

SÍGUENOS! @revistalapanera @la_panera_ @lapanerarevista

COURTESY THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

22. Arte y Diseño: Tiffany celebra el arte y la naturaleza con el esplendor de luz y color.

Artes Visuales

04 Skulptur Projekte 2017 o la expansión de la escultura a límites insospechados

06 Repaso a la edición número catorce de la documenta de Kassel

Cine

12 En la secuela de «*Blade Runner*» un replicante se reencuentra con sus orígenes

16 Tres exitosos casos de fotógrafos que también se dedicaron al cine

18 Grandes actores que han dado vida a los Papas en la pantalla grande

Arquitectura

20 Ignacio Balcells, el poeta escondido detrás del arquitecto

Artes de la representación

28 Santiago a Mil celebra sus 25 años con una imperdible cita de talentos

Literatura

32 La escritora estoniana que fue rescatada por el amor

34 La positiva energía creadora de las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos

36 Diario de vida, el amigo incondicional que escucha y otorga un espacio de reflexión

Cómic

39 «*The Punisher*», brutal justiciero que regresa gracias a una serie de Netflix

Observatorio

40 Palabras e imágenes son nuestro territorio

Recuperando el Planeta

42 ¿Cuándo considero que lo que tengo es suficiente?

Zona Naranja

44 Origami de los Negocios, el "Santo Grial del Emprendimiento"

PATRICIA READY GALERIA

ARTE + CORPORACIÓN

PERIÓDICO MENSUAL DE ARTE Y CULTURA
EDITADO POR LA CORPORACIÓN CULTURAL ARTE+

Presidenta Patricia Ready Kattan
Directora General Susana Ponce de León González
Directora de la sección Artes Visuales Patricia Ready Kattan
Editora Jefa Susana Ponce de León González
Coordinadora Periodística Pilar Entrala Vergara
Dirección de arte Rosario Briones Rojas
Diseño Rosario Cordero Echeverría
Asistente de diseño Bernardita Espinoza - Simoné Malacchini
Colaboradores Sandra Accatino - Jessica Atal - Pilar Entrala - Daniel Canala-Echevarría César Gabler - María Teresa Herreros - Miguel Laborde - Andrés Nazarala - Nicolás Poblete Montserrat Rojas Corradi - Pamela Marfil - Marietta Santi - Juan José Santos - Gonzalo Schmeisser Heidi Schmidlin - Ignacio Szmulewicz - David Vera-Meiggs - Rafael Valle - Antonio Voland
Ilustradores Alfredo Cáceres - Alejandra Acosta - Rodrigo Díaz
Corporación Cultural Arte+ Espoz 3125, Vitacura, Santiago de Chile. Fono +(562) 2953-6210
Representante Legal Rodrigo Palacios Fitz-Henry
Imprenta Gráfica Andes
Servicios Informativos Agence France-Presse (AFP)

Certificado PEFC
Este papel proviene de bosques manejados en forma sustentable y fuentes controladas
PEFC/24-31-4800
www.pefc.org

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA CHILE

LA PANERA se distribuye en todo Chile y, con el Patrocinio de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores (Dirac), se hace presente en varios puntos del **extranjero** (embajadas, agregadurías culturales, consulados y otros).
A través de la empresa HBbooks llega a las bibliotecas de las universidades de **Harvard**, **Stanford**, **Texas** (Austin), **Minnesota** y **Toronto**, y del **Ibero-Amerikanisches Institut** (Berlín). Además, la **Biblioteca Kandinsky** del **Centro Pompidou** de París la ha incorporado a su catálogo oficial. Y también está disponible en las bibliotecas de la **National Gallery** de Londres, de los museos **Tamayo** de México, **Thyssen-Bornemisza** y **Reina Sofía** de Madrid, y de la **Internationella Biblioteket** de Estocolmo.
Premio Nacional de Revistas MAGs 2013, categoría Mejor Reportaje de arte, entretenimiento, gastronomía, tiempo libre, espectáculos; y **Premio Nacional de Revistas MAGs 2012**, categoría Mejor Reportaje de turismo, viajes y fomento a la cultura chilena, otorgados por la Asociación Nacional de la Prensa.
20 mil ejemplares de distribución gratuita.

Vea la versión digital de LA PANERA en
www.galeriapready.cl
www.lapanera.miracultura.cl
dirac.minrel.gov.cl

Cartas al director: **Susana Ponce de León G.** *(sponcedeleon@lapanera.cl)*
Contacto comercial: **Evelyn Vera** *(eve.vera@lapanera.cl / T.: +56 9 9318-4534)*
Suscripciones: **Roxana Varas Mora** *(rvaras@lapanera.cl)*

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA EDICIÓN SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE QUIEN LAS EMITE.

LA ESCULTURA EXPANDIDA QUE SE TOMÓ MÜNSTER

Cada diez años, esta ciudad alemana acoge una muestra de obras específicas en espacio público que cambia su fisonomía, y que se convierte en el evento que cuestiona los límites de la escultura a nivel internacional. La de esta década ha expandido las 3D a fronteras insospechadas.

© LWL-MKUK/SKULPTUR PROJEKTE ARCHIV, SKULPTUR PROJEKTE 2017, FOTO/PHOTO: HENNING ROGGE

Cosima von Bonin / Tom Burr, «Benz Bonin Burr».

POR **JUAN JOSÉ SANTOS M.**
Desde Alemania

Diseminadas en parques, iglesias, discotecas, huertos comunitarios o polígonos industriales, obras comisionadas de artistas como Pierre Huyghe, Jeremy Deller, Hito Steyerl, Gregor Schneider o Thomas Schütte invadieron el día a día de unos habitantes que, tras cinco ediciones del ***Skulptur Projekte***, ya están acostumbrados a la intrusión creativa. Pero para quien no lo estuviera, propuestas como la de Michael Smith, que consistió en tatuar a quien quiera un diseño creado *ad hoc* para la ocasión por algún artista participante en la exposición; la de Cosima von Bonin/Tom Burr, un enorme camión frente a un museo, con una caja de transporte de obras de arte entreabierta; la de Cerith Wyn Evans, un sistema refrigerante que situó en el campanario de una iglesia, modificando por efecto del frío el sonido de la llamada a misa; o el de Ayse Erkmen, un puente debajo del agua que permite a los espectadores cruzar un canal andando, vivió una experiencia lejos de estar dentro de lo ordinario.

LA EXTRAÑEZA DE LO **COTIDIANO**

De hecho, si de alguna manera existió en la clausurada *Skulptur Projekte* 2017 un hilo narrativo o conductor, es decir, un guión curatorial en esta experiencia, sería la de establecer sutiles e indirectos atentados contra lo cotidiano, lo doméstico, o lo rutinario. La obra más elocuente en este sentido fue la de **Gregor Schneider**, a la que se accedía de uno en uno, y tras una espera media de tres horas. Una vez dentro (porque hay que entrar) de la propuesta de Schneider, el visitante se encontraba en una pieza de una casa, con una pantalla que reproducía la misma habitación en la que se encontraba. La sensación de *suspense* era aguda. En la pantalla, al cabo de unos minutos, vería a una persona aparecer, mirar extrañada el espacio, e irse. Era otro espectador confuso. Pasarían a otra puerta y nos encontraríamos de nuevo en la misma sala. Pero si agudizó los sentidos, reconoció ciertos detalles: la habitación no era exactamente la misma. La desasosegante invitación de Schneider era un juego terrorífico que provocó disturbios en nuestra percepción de la realidad.

DIÁLOGO CON **LA LOCALIDAD**

El *leit motiv* de este evento es indagar en qué dirección avanza la escultura en el espacio público. El hecho de que varias obras perdieran la tridimensionalidad y la solidez a favor de los códigos QR, las pantallas, materiales precarios e incluso reuniones semanales o audio, ofreció una respuesta inequívoca: la escultura se expande para perder su presencia matérica. Sin duda, este trayecto no es nuevo: de hecho, una de las obras que es registrada en el archivo del evento, que se puso a disposición en la edición de 2017, era la caravana de **Michael Asher**, que ha estado presente en todas las ediciones previas. La

... Y así comenzó todo: con un paseo por varias esculturas que se encuentran en el cinturón verde alrededor del casco antiguo.

PRESSEAMT MÜNSTER / MÜNSTERVIEW

caja de transporte de obras de arte frente al Moore, amenazando con llevarse la obra y dar por cerrado el problema. Todo es un juego conceptual, aunque no fuera necesaria la provocación: hoy, cincuenta años después de la puesta en marcha de esta muestra, los ciudadanos de Münster aprecian y hablan con orgullo de esta convocatoria anual de artistas, aunque algunos no sean del todo bien entendidos.

BAJA/ALTA **CULTURA**

Una de las obras que habla (o canta) directamente al local es ***«Bye Bye Deutschland! Eine Lebensmelodie»***, de **Barbara Wagner** y **Benjamin de Burca**. Situado en una discoteca, este trabajo es un audiovisual que narra una historia musical: una parodia de una particular producción alemana denominada «*Schalger*», tan *kitsch* como rítmica. Varios cantantes imitan a las estrellas de esta corriente pop que habla, desde la estética de la "baja cultura", de un

SI DE ALGUNA MANERA EXISTIÓ EN LA CLAUSURADA SKULPTUR PROJEKTE 2017 UN HILO NARRATIVO SERÍA LA DE ESTABLECER INDIRECTOS ATENTADOS CONTRA LO COTIDIANO.

nuevo futuro, un nuevo renacer alejado del atroz pasado alemán. Que esta obra se reproduzca en un club nocturno ahonda en esa brecha entre la alta y la baja cultura, que se dan de la mano con la crítica solapada acerca de la forma de afrontar los traumas históricos por los locales. Münster, bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, se rehízo imitando perfectamente la fisonomía de los edificios caídos. Como si nada hubiera ocurrido.

SALA DE PRENSA MÜNSTER / MÜNSTERVER

Otra atracción fue City Harbor 1, donde un puente debajo del agua permite a los espectadores cruzar un canal andando.

situación del vehículo se repetía en cada ocasión, generando un diálogo con la localidad y con los cambios que ha vivido durante las décadas. Una experiencia que no podrá volver a verse, al menos no bajo el mandato de Asher, quien falleció en 2012.

EL CASO **MOORE**

Hay una escultura, frente al museo de arte y sede oficial de este evento, que es ya el icono de la ciudad. Es un **Henry Moore**. Quizás una forma de resarcirse con el artista, quien llevó a Münster en 1976 otra escultura para que fuera instalada en el parque, y que fue rechazada por las autoridades. El director del museo decidió hacer una gran muestra conciliadora, organizada por el joven Kasper König, para resarcir a los artistas con obras escultóricas dentro y fuera del edificio. La obra de Moore (instalada en el exterior del museo) fue respetada por las autoridades, a pesar de las reticencias de una población local entonces poco favorable a aventuras posmodernas. En el *Skulptur Projekte* 2017, **Cosima von Bonin/ Tom Burr** han ubicado ese camión que porta una

ARTE COMO **ECOSISTEMA**

Partir de la historia local, centrándose en su re-creación tras la guerra, es algo que también consiguió la creación más comentada y más impactante de la muestra: la conversión, de parte de **Pierre Huyghe**, de una antigua pista de patinaje sobre hielo en un ecosistema a tamaño natural, con abejas, moluscos en acuarios, e intervención de la luz, la atmósfera y la lluvia. Huyghe transforma el espacio en una obra que se centra en la modificación, la reconstrucción y la recreación de la naturaleza por medio de artificios. Una traslación a gran escala de un parque infantil de tierra que desafía nuestra comprensión del arte contemporáneo, más allá de subvertir las reglas de la escultura, algo que logra junto con el resto de piezas del *Skulptur Projekte*. Habrá que esperar otros diez años para saber si la dirección del arte tridimensional continúa buscando sus límites, o si con Huyghe, se acabó la búsqueda de un más allá.

LA RESACA DE LA DOCUMENTA 14

Repasamos la exposición que tiene lugar cada cinco años en Kassel, Alemania, y que marca la pauta del arte contemporáneo.

POR **JUAN JOSÉ SANTOS M.**
Desde Alemania

El evento de los cien días le deja a uno con la cara del mochuelo de Atenea del logo de la **documenta 14**. Si uno espera, conociendo el desglose de anteriores ediciones, una experiencia densa, de gran carga política, extenuante y compleja, hace bien. En la presente edición se ha visto mucha relectura del pasado nazi alemán, mucha obra que alude a la crisis de refugiados, y mucha referencia a la crisis financiera y al avance de la extrema derecha en elecciones europeas. Y, sobre todo, mucho intercambio con el pasado y el presente griego, no sólo en la sede ateniense del evento, sino en la invasión de artistas griegos a Kassel. Inasible e irregular, documenta sólo puede ser captada en fragmento; a través de partículas que se desvanecen tras su visionado pero que perduran en la memoria, y que proyectan una emoción apesadumbrada.

VOCES QUE **SUSURRAN**

Las miles de obras de arte esparcidas por la ciudad y su periferia actúan como los susurros del trabajo de **William Pope.L**, frases y palabras que se insertan como dagas tanto en el espacio público como en el museístico. Su **«Campaña de susurros»**, grabaciones que se reproducían en espacios insospechados, como en los baños, o que eran interpretadas por agentes en distintos puntos callejeros, insertaban la duda y el rumor en el ambiente de Kassel. Así como las obras se alojaban como pequeños residuos orales en la mente de los visitantes, como fotogramas indelebles, como sensaciones agudas pero puntuales, que el tiempo dirá si son temporales o permanentes.

Las sedes de la muestra dotaron de un contexto a los videos, fotografías, *performance*, pintura o instalación que supieron aprovechar dicho punto de partida, conformando, en algunos casos, recorridos circulares coherentes, y en otros, burbujas inconexas repletas de obras de difícil diálogo. Por destacar alguna de esas partículas que no se despegan tras el cierre de la muestra quinquenal, seleccionamos el alegórico video de **Bill Viola**, una recreación a cámara lenta de la llegada violenta de una ola a una parada en la que varias personas esperan algo indeterminado, a medio camino entre la crítica a la inacción popular y su deseo inconsciente de tragedia. O las retrospectivas de **David Perlov** y **Jonas Mekas**, cuya antología se cierra con un original trabajo biográfico de **Douglas Gordon**, ***«I had nowhere to go»*** («No tenía ningún sitio al que ir», 2016), en el que Mekas narra, con su voz, quebradiza, susurrante, cómo sufrió en primera persona los rigores de la guerra. El sonido de las bombas se alterna con imágenes poéticas que reflejan el recorrido sinuoso y valiente de este artista veterano.

> EL LIBRO DE CONTABILIDAD DE ESTE EVENTO REGISTRÓ NÚMEROS ROJOS. AL PARECER, LA AMBICIÓN POR LLEVAR GRECIA A ALEMANIA Y LA MITAD DEL ENCUENTRO A GRECIA FUE, EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, DESASTROSA.

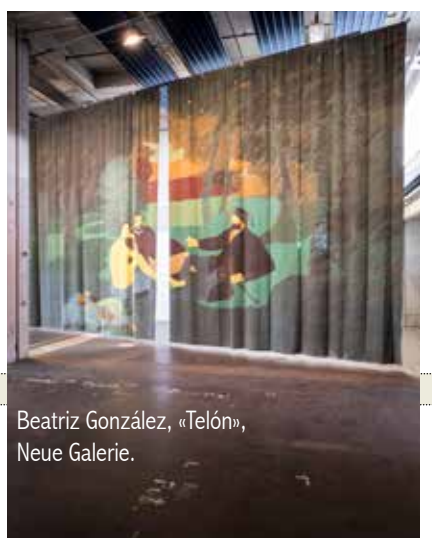
LAS ALAS **DE LA MANCA**

Otras obras, lejos de susurrar o susurrarse, son voces templadas, altisonantes y orgullosas. Las recreaciones a gran escala de obras icónicas de la historia del arte de **Beatriz González**, la persecución bélica de **Regina José Galindo**, la columna de libros expropiados a los judíos de **Maria Eichhorn** o la obra autobiográfica de **Lorenza Böttner**, la artista transgénero con los brazos amputados nacida en Punta

©FRED DOTT
Narimane Mari, «Le Fort des Fous», Ballhaus.

©VG-BILDKUNST BONN 2017 ©MATHIAS VOELZKE
Instalación de Maria Eichhorn, Neue Galerie.

©ROMAN MAERZ
Marta Minujin, «The Parthenon of Books». Friedrichsplatz.


©MATHIAS VOELZKE
Beatriz González, «Telón», Neue Galerie.

©MATHIAS VOELZKE

Cecilia Vicuña, «Quipu Womb», EMST.

©MATHIAS VOELZKE

«Ciudad Abierta». Woodpavilion Karlsaue.

Pope L, «Whispering Campaign», Friedrichplatz.

©NILS KLINGER

Agnes Denes, «The Living Pyramid», Nordstadtpark.

©MATHIAS VOELZKE

Arenas, y cuya recopilación de pinturas, videos y fotografías impresiona por su belleza y osadía. Su particular historia fue realzada por Pedro Lemebel en su texto «Las alas de la manca» ("Hasta los diez años, Ernst Böttner vivía en Punta Arenas como cualquier hijo de inmigrantes. Era un niño rubio y delicado que perseguía los pájaros, tratando de agarrarse al vuelo escarchado de sus alas"), y por Roberto Bolaño en «Estrella distante» (1996). Ella forma parte (aunque no se la agregue en la lista) de la comitiva chilena, completada con **«Ciudad Abierta»**, instalando en el parque una muestra de su fusión entre poesía y arquitectura, y **Cecilia Vicuña**, con sus simbólicas y políticas pinturas y su vinculación con un universo onírico, íntimo y femenino, con la enorme cuerda de sangre de lana roja que, de haber sido situado en cercanía con sus dibujos, habría tenido otro realce.

Los equilibrios y desequilibrios de la pasada documenta 14 tienen lugar en ese ámbito: en el ubicar correctamente los trabajos. Así, pasamos del mejunje complejo que se muestra en la **Neue Galerie,** a la criticada aventura de instalar toda una colección de arte contemporáneo griego en el edificio central del evento, el **Fridericianum**. Sin embargo, la solidez y coherencia que se albergan en el **Naturkundemuseum** en el Ottoneum de Kassel, con una exposición relacionada con el mundo de la naturaleza, el mito y el derecho a la tierra, o la localización de obras en la estación de tren abandonada, **Kulturbahnhof**, demuestran que, cuando se acierta, se proyecta una experiencia integral difícilmente olvidable. En las sedes más pequeñas (algunas, compuestas por una sola obra), esta armonía se remarcó, llevando al espectador a tener que caminar una hora para ver instalaciones de poco empaque (como el ***«Living pyramid»***, de **Agnes Denes**, que no era mucho más que un macetero público), o a viajar en un coche eléctrico hasta el palacio **Ballhaus**, para visionar el video ***«Le fort des fous»***, de **Narimane Mari**, adormecido entre cojines gigantes en una sala del siglo XIX. Otras visitas puntuales dejaron un agridulce sabor de boca, como la excursión a la Tofufabrik (sí, una fábrica de tofu abandonada), en la que se proyecta «*Commensal*», un trabajo de **Verena Paravel** y **Lucien Castaing-Taylor**, en el que se describe la afición de Issei Sagawa por el cuerpo humano. Por comérselo, concretamente.

EL ÚLTIMO **LIBRO**

El libro de contabilidad del evento registró números rojos. Al parecer, la ambición por llevar Grecia a Alemania, y la mitad del evento a Grecia, fue, en términos económicos, desastrosa. El caso es que este capítulo del gran libro de la documenta, el catorceavo, se cerró en medio de muchas críticas (respecto a su monotonía, y su frivolización acerca de los problemas derivados de la crisis) y unas pocas alabanzas. Como en anteriores ocasiones, el tiempo acabará por ponderar las conclusiones.

Cien días de arte, y el último libro de la obra paradigmática de la documenta, el **«Partenón de los libros»**, de **Marta Minujín**, fue regalado al último espectador en noviembre. Ahora le toca la parte más ardua, pero, quizás, la más provechosa. Leerlo, asimilarlo, e intentar comprenderlo.

Gerardo Pulido
«PICTOGRAMAS»

Museo de Artes Visuales, MAVI (José Victorino Lastarria 307.
Teléfono: 22664-9337).
Hasta el 14 de enero de 2018.

POR **IGNACIO SZMULEWICZ R.**

Gerardo Pulido es un artista de la pintura, la composición y el color. Antes que conceptual en su aproximación a los materiales (el enorme universo del desecho urbano) accede a la visualidad desde un plano exclusivamente formal. Su mirada penetra el mundo de los objetos de la sociedad contemporánea como quien palpa superficies, texturas y volúmenes, imaginando una suerte de mundo para el placer de la vista.

Para la escena artística actual, **«Pictogramas»**, la muestra de Pulido en el MAVI, resulta insólita y atemporal. La actual generación de artistas jóvenes ha tomado al pie de la letra la división entre formalismo y arte conceptual (entre un Rothko y un Kosuth o Beuys) sin recurrir a una revisión más templada. Por un lado, se defienden las infinitas variedades y propiedades de la visualidad (Amalia Valdés, Matilde Benmayor o Macarena Ruiz-Tagle) y, por otro, la contundencia del discurso político (Camila Ramírez, Rafael Guendelman o Sagrada Mercancía).

Lo cierto es que todas las polarizaciones son siempre odiosas. La obra de Gerardo Pulido debe situarse en un horizonte de preocupaciones formales que sólo puede reaccionar, a la manera de un solipsismo, al descrédito de la imagen por sobre el acometido de la palabra.

FOTO: TOMÁS RODRÍGUEZ

En este sentido, el cuerpo de obras que se encuentra en las dos plantas superiores del edificio de la Plaza Mulato Gil viene a instalarse como una fiesta de color, un vodevil de expresividad, es decir, un elogio de la visualidad. Los conjuntos exudan colorido y gestualidad, los materiales se ordenan con una alegría de arlequín que se entrega sin pudor a la contemplación estética.

Sin embargo, la contemplación nunca es desinteresada. Lo que vemos en ese suelo de fina madera es también la manera más astuta de limpiar los malolientes olores de la cultura del desecho. A la postre de un Leppe, un Rauschenberg o un Kiefer, Pulido se entrelaza con la última obra de un Stella (recordar la monumental muestra en el MNBA de hace ya una década). La prensa plana del tejano da paso a la industrialización de los materiales, ahora dispuestos como espejos del mundo cotidiano.

En definitiva, antes que visualidad pura, «Pictogramas», con todos los soportes que convoca (volúmenes, fotografías, pintura *in situ*, mobiliario, maquetas de monumentos), funciona como activador de uno de los debates más interesantes del momento. El arte debe vivir a la saga de la naturaleza (difícil es no considerar la invitación de la muestra), amante del artificio, sin saber si posarse sobre el mundo como objeto de consumo masivo (decoración y diseño), o bien refugiarse en un gesto etéreo de belleza sublime (la intervención *land art*).

Por lo mismo, Pulido debe emparentarse con las reflexiones que generan las obras de Raimundo Edwards, Enrique Ramírez o Gianfranco Foschino, ninguno de los tres oculta el alto valor que le otorga al arte como artificio. El debate que se desprende de estas ideas considera que de todo placer culpable con los brillos de la visualidad emerge una política de la contemplación hacia la humanidad: dónde se instala y qué es lo que deja tras su paso.

Luis Poirot
«CONTRACORRIENTE 2016-2017»

Centro Cultural Palacio La Moneda (Plaza la Ciudadanía 26.
Teléfono: 22355-6508).
Galería Fotográfica Chilena
Hasta el 7 de enero de 2018.

POR MONTSERRAT ROJAS CORRADI
Curadora e investigadora

«Contracorriente» es una exposición del fotógrafo **Luis Poirot,** quien fue galardonado con el premio a la trayectoria Antonio Quintana 2016, otorgado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. La Galería Fotográfica Chilena es un nuevo espacio, que pretende promover y circular tanto a los fotógrafos emergentes como a los connotados, como es el caso de Luis Poirot.

Este trabajo fotográfico es un recorrido intimo del autor, donde nos revela sus cercanías con artistas, amigos y personas que a lo largo de su vida fueron parte de su entorno más cercano, construyendo un álbum familiar personal al campo de la esfera pública. Al observar las imágenes en blanco y negro se percibe una diferencia, todas están impresas en una técnica en desuso: son copias análogas de platino y paladino. El montaje se destaca por recrear una diferencia de fotografías enmarcadas, o mejor dicho, no se presenta como un canon tradicional museográfico, sino que por lo contrario, hace un intento de la presentación diferente, exaltando el retrato en sí mismo, a través de unas cajas, emulando el clásico formato de paquete del papel fotográfico, que se encuentra como único tema. La exposición, con más de 40 fotografías, juega con la idea de una monotonía y reiteración, pero en los detalles refleja el diálogo con su mundo individual y público asistente, pues nos encontramos con fotografías de su familia y amigos del mundo del arte, cine, literatura y teatro. Sin lugar a dudas, la idea es cruzar, conocer y percibir las capturas espontáneas, pero perfectas en su composición, de un autor que ha recorrido Chile desde los años 60 en adelante, pasando de ese modo por la historia del país más reciente, con una cámara en mano y que hoy adquieren un valor incalculable para la historia. La exhibición sólo presenta una parte reducida de la obra de Poirot, pues lo que vemos es un extracto de una mirada particular sobre el retrato, temática recurrente en su fotografía, la cual simboliza una búsqueda de si mismo, por lo que al recorrer la muestra, en realidad, estamos conociendo y observando al mismo fotógrafo. El ejercicio visual que plantea el autor es extraerse a si mismo de sus prácticas visuales, para presentar una nueva lógica de obra, sospechando que su archivo es interminable.

Un espacio especial se encuentra al final de la muestra, con un video explicativo de su obra, donde señala cómo son las copias análogas de sus imágenes, además, y lejos lo más interesante, cuenta las historias de las fotografías que capturó en momentos indescriptibles, tanto para nosotros como para las generaciones más jóvenes, que nacieron con la ausencia de Víctor Jara o Pablo Neruda.

Cabe destacar que desde sus inicios se ha manifestado por trabajar y defender la fotografía análoga, por lo que toda la exposición tiene un fuerte carácter análogo, tanto en su impresión como en la toma fotográfica, los que nos remite a una técnica y práctica cada vez más olvidada en el mundo de las artes.

© LUIS POIROT

«A todo arte»
AL FIN WALDEMAR SOMMER

POR IGNACIO SZMULEWICZ R.

Waldemar Sommer ha sido uno de los testigos privilegiados del arte chileno desde los años 70 hasta la actualidad. Almacena en su retina un cuerpo de obras sólo comparable a las bibliotecas visuales de Antonio Romera, Enrique Lihn, Gaspar Galaz, Milan Ivelic y, tal vez, Guillermo Machuca y Justo Pastor Mellado.

Para ningún museo, galería, artista, crítico o coleccionista, la figura de Waldemar Sommer le resulta indiferente. Al referirse a esta peculiar voz del concierto local, lo cierto es que en partes iguales despierta deseo, curiosidad, anhelo, repudio, indiferencia, y tantos otros adjetivos del reino de la palabra. La academia recién comienza a valorar la crítica de arte, en particular la ejercida en medios masivos de distintas visiones políticas, como fuentes para la investigación. Desde «El traje del emperador», de Guillermo Machuca, hasta «De obras maestras y mamarrachos», de Josefina de la Maza, los intérpretes del arte chileno encuentran en las páginas oxidadas de antaño insumos suficientes para una nueva historia del arte.

El recientemente publicado libro «A todo arte. Críticas y conversaciones con Waldemar Sommer», de Cecilia Valdés Urrutia, editado por la Universidad de Talca, presenta por vez primera al público la figura tras la firma dominical del suplemento «Artes y Letras» de «El Mercurio». El libro, en su primera parte, contiene

una larga conversación entre la autora y Sommer que se expande desde su primera infancia, pasando por su formación académica y su Grand Tour por el viejo continente. En esta sección, el lector podrá encontrar expresado el alto valor que el crítico le asigna a la tradición artística europea. Revisa, con enorme entusiasmo, los hitos de la historia del arte, particularmente centrado en el Alto Renacimiento y el Barroco (Leonardo, Bernini, Rembrandt y Hals).

La segunda parte contiene un cuerpo no menor de críticas de arte publicadas en el suplemento «Qué Pasa» (1973-1975) y en el diario de Agustín Edwards (1977 en adelante). De inmediato salta a la vista el mejoramiento del léxico relativo al arte contemporáneo, sumado a un interés inusual hacia figuras clave de la neovanguardia chilena, como Juan Domingo Dávila, el CADA, Carlos Leppe o Eugenio Dittborn. El reverso de una micro historia oficial puede leerse en el libro al organizar las críticas de manera que los puntos clave de los 80 fueron la venida de Rauschenberg en 1985, el retorno de exiliados en la Galería Carmen Waugh y el ascenso de la pintura neoexpresionista con Samy Benmayor o Bororo.

Quizás el gran valor de este libro se encuentre en que permite colocar en el ojo del huracán a una personalidad clave para el arte chileno reciente. La selección de críticas, sus juicios, gustos y posicionamientos, aunque sabidos para muchos lectores, finalmente encuentran un lugar de organización tan limpio y certero como abierto a interpretaciones. Cada una de las críticas permitirá a un lector atento palpar todo el universo histórico que orbita alrededor de las obras. Funcionando como parte de un todo, las críticas deberán ser leídas reconstruyendo la plana entera, las antecesoras, las editoriales, y todo el mundo que con tanto afán Sommer se preocupa de aislar del precioso cofre de belleza que es la obra de arte.

Pilar Quinteros
«EL FARO DEL PROGRESO»

Galería Gabriela Mistral (Alameda 1381. Teléfono: 22406-5618).
Hasta el 23 de diciembre.

POR **CÉSAR GABLER**

Crónica de viaje, arquitectura, arqueología ficticia. Y ficción. Porque esta muestra parece articularse a través de estrategias narrativas. Al menos tres: el video, el ***storyboard*** y la escenografía. Quinteros exhibe el registro de una travesía 2016. Viaje entre Puerto Montt y Ensenada y que toma la estructura de un ***docureality***. A pie y con ropa ***outdoor*** seguimos los pasos de Quinteros, sin terminar de entender el por qué de su esfuerzo. Quizás, como en otros artistas, esta es una apología a la empresa sin lucro del caminar. De paso –y con la ayuda de la cámara– confirmamos que el sur está muy urbanizado y que emprender las rutas de los antiguos viajeros (en los que al parecer se inspiró la artista) es dar con carreteras y terrenos cercados. Naturaleza privatizada. Que la obra tenga la estructura de un programa de viajes (con la precariedad del registro casero) dice mucho y la emparenta con Nicolás Grum o Enrique Flores, que también se han apropiado de formatos televisivos para hacer arte. El riesgo es sólo conseguir unos minutos de televisión precaria.

En la misma sala, la dos, la artista generó hábilmente otro espacio, separando con un mural abstracto al "microcine" de la instalación con que ocupa el resto del recinto: una pintura y una escultura. Visto desde la calle,

RODRIGO MAULEN

el conjunto puede semejar una escenografía. La construcción, lo sé por el comunicado de prensa, remite a un proyecto no construido, de Constant-Désiré Despradelle para la ciudad de Chicago. Hecho en cartón, el edificio parece un obelisco desmesurado. La artista establece una interesante relación entre los monumentos megalíticos de la primera sala y esta mole jamás construida. La factura no acompaña a la pieza y el dorado resulta una solución cuya ironía se antoja ya algo predecible. Pese a ello, la monumentalidad del proyecto citado y su lenguaje particular se hacen evidentes y curiosamente familiares, porque recuerdan a esa Ciudad Gótica de la fe que es el Templo Votivo de Maipú. Viajes, utopías, microhistorias, son temas que se han vuelto recurrentes en el arte de los últimos años. Carentes ya de novedad, exigen de una precisión visual y formal que los renueve y justifique.

Por lo anterior, mi mayor sorpresa fue la sala uno y los dípticos de la serie *«Diving into the great beyond»* («Buceando en el gran más allá»). El conjunto parece sugerir un relato enciclopédico sobre las rocas y su empleo ritual. Sumado, creo, a un juego abstracto con las ondas del agua, segundo ingrediente del conjunto. Desde el monumento megalítico hasta el complejo escultórico, la serie plantea con economía y certeros recursos pictóricos una reflexión ambigua sobre la relación entre la naturaleza y la cultura y de paso cumple con la promesa de su título. La diagramación de las imágenes y la factura suelta y segura, recuerdan los paisajes y locaciones que se diseñaban en el viejo cine de animación, una sensación reforzada por el título escrito con la particular caligrafía de la artista. Una secuencia de dibujos a lápiz le sirve para armar un pequeño *storyboard*, protagonizado por unos personajes de diseño sencillo y dinámico. Aquí el humor, el discurso y la visualidad logran conjugarse de manera fresca y fluida. Curiosamente las pesadas rocas consiguen –con su levedad– levantarse seguras frente al resto de la muestra.

Étienne Moulinneuf (a partir de Jean-Siméon Chardin)

REGRESO DEL MERCADO (LA POURVOYEUSE)

(Los Angeles County Museum of Art, hacia 1770)

Esta obra de Étienne Moulinneuf forma parte de «Monocromo», la más reciente exposición temporal de la National Gallery de Londres. En ella, cerca de cincuenta obras muestran cómo las pinturas realizadas con una reducida paleta de colores pueden expresar significados simbólicos o bien simular o suplantar otros medios con los que la pintura ha competido: la escultura, la fotografía o, como en este cuadro, el grabado.

POR **SANDRA ACCATINO**

HACIA 1740, CUANDO EL GRABADOR FRANCÉS François-Bernard Lépicié (1698-1755) realizó una serie de estampas al aguafuerte a partir de las obras del pintor Jean-Siméon Chardin (1699-1779), el grabado ya se había consolidado como un medio lucrativo y extendido de difusión y serialización de piezas de arte únicas. Los pequeños cuadros de escenas cotidianas y naturalezas muertas de Chardin, en particular, eran especialmente reconocibles: se caracterizaban tanto por la traducción fiel de la presencia y de la materialidad de los objetos y personajes representados, como por su estilo, que el escritor Denis Diderot alabó en esos mismos años, al señalar que la "magia de los colores… unida al dibujo, a la invención y a una extrema autenticidad… hacen de sus pinturas obras de gran valor". Esta originalidad, anotaba Diderot, se había traspasado también a los grabados que Lépicié y otros habían hecho a partir de ellas.

Al inscribir sobre una plancha de cobre la pintura de Chardin que representaba a una joven volviendo del mercado, Lépicié debió traducir tanto la composición de la obra, que la impresión en el papel invirtió, como la calidad pictórica que distinguía a sus trabajos en una trama lineal susceptible de ser impresa en decenas de ejemplares del grabado. También el pintor reprodujo, sin embargo, varias veces esta misma pintura. En 1769, treinta años después de las primeras dos versiones, Chardin expuso un nuevo cuadro con el mismo sujeto en el Salón de la Academia de París. Las personas asistentes pudieron entonces cotejar el grabado de Lépicié con la pintura, que fue nuevamente reseñada por Diderot.

Cuando el recuerdo de esta última aparición de «Regreso del mercado» estaba aún vivo, el pintor **Étienne Moulinneuf** (1706-1789) realizó el cuadro que nos ocupa. Sobre la tela, reprodujo no la pintura de Chardin, sino el grabado de Lépicié, con las marcas y manchas del papel y el nombre de la pintura impreso en él. Las nítidas redes de líneas que habían permitido a Lépicié traducir la calidad pictórica de la obra de Chardin y en las que residía todo su oficio, desaparecieron en esta nueva versión, reemplazadas por pinceladas rápidas y toscas. En cierta medida, también desapareció el tema de la pintura y la forma en que las figuras habían sido dispuestas por Chardin, porque no reparamos en ellos. Sólo tenemos ojos para el falso vidrio roto, con las sutiles sombras y el brillo de los inestables fragmentos. Medio siglo antes que la fotografía obligara a la pintura y al grabado a repensar los recursos de que ambos disponían para reproducir el parecido de la naturaleza y del arte, los juegos imitativos y la pericia de Moulinneuf transformaron el talento del pintor y del grabador en una suerte de *vanitas*, algo tan frágil como los trozos de vidrio que él pintó a punto de desprenderse.

SANDRA ACCATINO es académica del Departamento de Arte de la Universidad Alberto Hurtado. Ha publicado diversos capítulos de libros, artículos y ensayos sobre pintura europea, arte de la memoria y coleccionismo.

©MUSEUM ASSOCIATES/LACMA

Étienne Moulinneuf a partir de Jean-Siméon Chardin, «Regreso del mercado» *(La Pourvoyeuse)*, hacia 1770, óleo sobre tela, 46 × 37.9 cm. Los Angeles County Museum of Art, California.

©RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE DU LOUVRE) / RENÉ-GABRIEL OIÉDA.

Jean-Siméon Chardin, «Regreso del mercado» *(La Pourvoyeuse)*, 1739, óleo sobre tela, 47×38 cm, Musée du Louvre, Paris.

©FITZWILLIAM MUSEUM, CAMBRIDGE.

Bernard Lépicié a partir de Jean-Siméon Chardin, «Regreso del mercado» *(La Pourvoyeuse)*, 1742, aguafuerte y grabado, 37.5 × 25.9 cm, Fitzwilliam Museum, University of Cambridge.

ENCUENTRO ANUAL DE LA CREATIVIDAD EN LA CIUDAD

citylab LATINOAMÉRICA 2017 + CHEC MERCADO Chile Economía Creativa

CITYLAB LATINOAMÉRICA
MERCADO CHILE ECONOMÍA CREATIVA

MIÉR 13 | JUE 14 | DIC

ARTESANÍA, ARTES VISUALES, ARTES ESCÉNICAS, ARQUITECTURA, DISEÑO, DANZA, MÚSICA, CINE, ANIMACIÓN, GASTRONOMÍA, AUDIOVISUAL, CIRCO, FOTOGRAFÍA, ARTE URBANO, EDITORIAL, DANZA, ILUSTRACIÓN, GESTIÓN CULTURAL, INNOVACIÓN

GAM - PLAZA CENTRAL + HALL + SALA A1

CHARLAS INSPIRADORAS, MÚSICA EN VIVO,
RUEDA DE NEGOCIOS, INCUBACIÓN DE IDEAS, NETWORKING

Entrada liberada / Previa inscripción en Citylabglobal.com

MURAL: Ledania (COLOMBIA)

FINANCIA

ORGANIZAN

COLABORAN

GAM
Centro de las artes, la cultura y las personas

MEDIA PARTNERS

LO QUE EL OJO NO VE

POR **JUAN JOSÉ SANTOS M.**

1982 : 2019

En 1980, **Ridley Scott** estaba devastado. No pudo dirigir «*Dune*», el proyecto en el que estaba trabajando, y acababa de fallecer su hermano Frank. Cuando llegó a sus manos el guión de «*Dangerous days*» no lo pensó dos veces. Haría una película que mezclara Cine Negro y Ciencia Ficción, ubicada en Los Ángeles en el año 2019. Y con la reflexión de la muerte como trasfondo.
El argumento se basaba en una historia detectivesca en la que Rick Deckard (Harrison Ford) persigue en un futuro amenazante a un grupo de replicantes, clones de humanos que están en fuga. Durante la "caza", Rick se enamora de Rachael (Sean Young), una replicante experimental que registra emociones gracias a recuerdos artificiales implantados.

De ese guión, escrito por Hampton Fancher en base a la novela distópica «¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?», de Philip K. Dick, a la película final hay un salto cuántico. Miles son las historias que circulan acerca de anécdotas, leyendas y rumores. Lo peor de todo es que casi todas son ciertas: no sólo gracias a que se conocen los guiones previos y el metraje desechado, o a los numerosos documentales y textos que han destripado los secretos de esta obra (de los que destacaré dos: el libro «*Future Noir: the making of Blade Runner*», de Paul M. Sammon -1996-, y el documental «*Dangerous Days: Making Blade Runner*» -2007-, de Charles de Lauzirika), sino que los propios protagonistas han contado varios secretos de cocina abiertamente. La grabación del filme fue épica: rodajes interminables, problemas presupuestarios, huelgas de actores, peleas entre Scott y Ford, accidentes y despidos.

Gracias a las fuentes, directas o indirectas, podemos constatar que sí, efectivamente en la película está todo el rato lloviendo como referencia a la infancia en el norte de Inglaterra de Ridley Scott, que el título **«Dangerous days»** fue cambiado por el de «*Blade Runner*», en propiedad del escritor William Burroughs, al que se tuvo que pagar una buena suma; que Scott llevaba consigo una imagen a modo de estampita, una reproducción tamaño miniatura del cuadro «*Nighthawks*» (1942), de Edward Hopper; o que la cama en la que descansa el creador de replicantes Tyrell era una copia exacta de la del Papa Juan Pablo II; y que las imágenes conclusivas (las de uno de los múltiples finales existentes) eran descartes de los paisajes filmados por Stanley Kubrick para «El resplandor» (1980).

«*Blade Runner*» fue un fracaso comercial y de crítica. La idea de un futuro con aspecto retro, hiperpoblado, multirracial y violento, que enmarca esta historia en la que los malos, androides, tienen más sensibilidad que los buenos, los humanos, no caló en su estreno. Fue acusada de vacuidad, de quedar sepultada bajo un fabuloso envoltorio. Sin embargo, con el paso de los años, un extraño fenómeno fue teniendo lugar de forma desorganizada. Como un ejército de zombies, uno a uno, fans por todo el mundo fueron saliendo de sus tumbas. Para finales de los 80, entre ellos habían elevado la película a categoría de mito. Desde entonces, las lecturas se han ido profundizando, subrayando el valor ecologista latente, el elogio a la memoria, la alegoría del Cristianismo, el valor de la actualización del mito de Prometeo, o el carácter profético de muchos de los ingeniosos inventos que aparecían.

"He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto Rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhäuser".
Tanto el primer «Blade Runner» como la secuela comienzan de la misma forma. Con el primer plano de un ojo. Es el gran ojo que todo lo ve, el Gran Hermano de Orwell que vigila y espía, que persigue y domina a todos los personajes de esta película y de su continuación. Puede que el protagonista del citado monólogo final de la primera «Blade Runner» viera cosas que nunca creeríamos. Pero incluso a él se le escaparon detalles que, en algunos casos, son tan simbólicos como la alegoría general que plantea esta creación audiovisual.

Harrison Ford en «Blade Runner» (1982).

IMDB.COM

«Blade Runner» (1982).

IMDB.COM

«Blade Runner» (1982).

BLADERUNNER,1982

Harrison Ford y Sean Young en «Blade Runner» (1982).

IMDB.COM

«Blade Runner» (2017).

BLADERUNNER,2017

Ryan Gosling y Ana de Armas en «Blade Runner» (2017).

BLADERUNNERMOVIE.COM

LA IDEA DE UN FUTURO CON ASPECTO RETRO, HIPERPOBLADO, MULTIRRACIAL Y VIOLENTO, QUE ENMARCA ESTA HISTORIA CON ANDROIDES QUE TIENEN MÁS SENSIBILIDAD QUE LOS HUMANOS, NO CALÓ EN SU ESTRENO.

Harrison Ford en «Blade Runner» (2017).

IMDB.COM

«Blade Runner» (2017).

BLADERUNNERMOVIE.COM

2017-2049

Tanto creció la bola de nieve, que para cuando se anunció la secuela de la película eran millones los seguidores que deseaban –y temían– su continuación. Las expectativas eran altas, más aún sabiendo que formarían parte de ella Harrison Ford, Ridley Soctt –como productor y asesor– , el guionista original Hampton Fancher, y que el director Denis Villeneuve era considerado por casi todos adecuado en la arriesgada meta de continuar un filme de culto. El ojo se abrió de nuevo.

Mientras que la primera se trataba de un humano –que, aunque aún existen dudas al respecto, resulta ser también un replicante– que se enamora de un ser artificial, la segunda trata de un replicante que desconoce su naturaleza artificial y se reencuentra con sus orígenes. El descubrimiento de que puede ser hijo de replicantes (de Deckard y Rachael) pone patas arriba el mundo. Villeneuve afirmó que Deckard seguiría sin estar seguro de su propia identidad, "porque me gusta la idea, pero la verdad es que tanto Harrison como Ridley siguen discutiendo al respecto. Si los pones en la misma habitación empezarán una discusión, seguro. De hecho, siempre acaban hablando a gritos. Es muy gracioso".

Esta continuación también registra sus leyendas, además de repetir el cariz homérico de la empresa. Desde la recuperación del comienzo original de «*Blade Runner*» (la escena que se inicia con una olla en la cocina), hasta las cuatro horas del metraje que tuvieron que ser reducidas. Sean Young fue rechazada (y llamó a boicotear la cinta), y, durante la grabación, la obsesión por el secretismo llegó a niveles absurdos: los actores tenían 36 horas para memorizar sus guiones, que luego desaparecían.

Paradójicamente, esta secuela ha sido mejor aceptada que la película original. Digo paradójicamente, porque en mi opinión no es un filme que esté a la altura: falta tensión en la trama, hay personajes mal actuados, y en esta ocasión, sí, la fantástica ambientación se apodera de todo lo demás, incluido el argumento. Puede que ocurra como en 1982, y dentro de unos años esta «Blade Runner», localizada en Los Ángeles del 2049, sea considerada una pieza de culto, pero dudo mucho que el trabajo de Jared Leto, por ejemplo, sea rescatado en el futuro.

Ridley Scott ya ha proclamado que dirigirá una tercera entrega, que continúe indagando en el miedo a la muerte, en la inteligencia artificial, y en las preguntas esenciales que el espectador ha de abordar tras el visionado de «*Blade Runner*». Entre ellas, qué es lo que nos hace humanos.

CINE DOCUMENTAL E HISTORIA

La aparición de un libro y de tres filmes sigue alimentando el cauce de nuestra memoria social.

POR **VERA-MEIGGS**

Que el texto privilegiado de la historia del siglo XX ha sido escrito en la pantalla cinematográfica ya es una verdad del tamaño de … otra pantalla y es algo que ya no requiere discusiones, sólo constataciones.

No es distinto el caso del cine chileno, aunque de buenas a primeras las reconstrucciones de época no sean una especialidad local. En parte por los costos, en parte por cierta pereza criolla en revisarnos explícitamente la memoria colectiva y también porque los hechos del 73 parecen haber dividido la percepción compartida del recuerdo y su permanente revisión corre el riesgo de volverse un tópico. Y eso bloquea los intentos de examinar otros temas.

Claro que la historia no se representa de una sola manera y su relación con el cine admite ambivalencias y disimulos, paralelismos y contrapuntos, homologaciones y concordancias. Tal es la densidad de relaciones entre cine e Historia.

A ello está dedicado el libro **«La mirada obediente. Historia nacional en el cine chileno»** (Editorial Universitaria), de reciente aparición y cuyos autores y editores, Claudio Salinas y Hans Stange, son periodistas expertos en estudios de comunicación y el primero es además historiador. Juntos enseñan en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, lo que les da una efectiva plataforma de acción para adentrarse en un tema árido y que podría ser puramente académico, si no fuera por las implicancias que tiene hacia el presente de los espectadores de cine, hoy mayoritariamente personas de cultura media y con interés de comprender algo más del mundo.

Si bien el libro, compilación de ensayos de varios autores, amplio y rico en citas, también en su entramado de temas y en la variedad de los mismos, se dedica al cine de ficción nacional, en su interesante epílogo los autores dejan abierta la posible continuación de la obra dedicada al documental. Promesa que en Chile es indispensable para entender el total del panorama del cine nacional.

Tres ejemplos recientes y complementarios entre sí parecen anunciar ese volumen. Tres largometrajes documentales que pasarán a formar parte de nuestra memoria futura, facilitando el estudio que nuestros nietos harán de nuestra época.

«ACU, RECUPERANDO EL SUEÑO»
(Osvaldo Rodríguez, 2016).

Diez años de trabajo para registrar cinco de actividad de la Agrupación Cultural Universitaria, la que dejó sus acciones suspendidas hace treinta y cinco años. ¿No será mucho?

Viendo el trabajo de Osvaldo Rodríguez se puede justificar tal empeño, que nos vuelve a la memoria una época dramática y determinante para la nuestra, pero que también puede ser leída como "los mejores años de nuestras vidas", al decir de uno de los entrevistados. La ACU es uno de los capítulos más interesantes de la historia estudiantil durante la dictadura, tanto por la amplitud de sus alcances, como por la espontaneidad de su génesis y de su ocaso. Esos cinco años fueron los que sirvieron de cambio de actitud sustantiva para enfrentar las enormes dificultades que el Gobierno imponía a todo aquello que pudiera cuestionar cualquiera de sus arbitrariedades. Una buena cantidad de ejemplos de ello, incluso divertidos, contiene el documental. Pero es la voz de sus participantes la que ocupa la mayor parte de su metraje, excesivo en su afán de explicarlo todo. Las entrevistas realizadas a los protagonistas del movimiento producen mucha empatía hacia esa generación de arriesgados jóvenes que sólo deseaban tener amigos en los cuales confiar plenamente. Ahí parece estar la clave del movimiento que, en segundo lugar, contenía auténticas aspiraciones culturales y en tercero aparecía lo político, ordenamiento de prioridades que da cuenta de la salud espiritual de una generación amenazada constantemente.

El tono que prevalece es melancólico y la música lo subraya, pero los entrevistados en la actualidad, con sus canas y kilos sumados, dejan entrever aún la vitalidad de un compromiso del que se sienten orgullosos y que sigue irradiando efectos positivos en sus vidas.

Un documento valiosísimo para comprender la historia estudiantil de una época tan determinante en nuestro siglo XX. El tiempo jugará a su favor cuando ya nadie esté en condiciones de quitar o añadir algo a lo que ahí se contiene.

«EL COLOR DEL CAMALEÓN»
(Andrés Lübbert, 2017).

La historia individual que se engarza con la gran historia colectiva de los pueblos y sus cambios históricos es algo que el cine parece recoger con particular fortuna. Andrés Lübbert, el joven cineasta belga de origen chileno, se encontró con un drama "de película" en su fragmentado hogar, que lo hizo crecer a distancia de un padre silencioso y bloqueado emocionalmente, en un país ídem. Pero la incomodidad frente a la toma de conciencia de todo esto fue taladrando prudencias, pudores y resistencias. El hecho de estudiar cine ayudó, como también el que su tío paterno sea el afamado cineasta chileno Orlando Lübbert («Taxi para tres»), mientras que su padre Jorge trabaja como camarógrafo de guerra.

Narrado en primera persona, el documental busca explicarse quizás demasiadas cosas. Jorge es un chileno-alemán al que le toca vivir su juventud en medio de la convulsión de la UP y la posterior repulsión a la dictadura. Todo sería muy claro si Jorge hubiera llegado a Bélgica exiliado como uno más de tantos miles de militantes de izquierda, pero la maleta personal llevaba ovillos nada transparentes y su psiquis daba muestras de muros de contención poco comunes. El joven documentalista va abriendo brechas para entender el comportamiento paterno y Jorge deja finalmente fluir parte de sus horrores pasados y Andrés, con respeto, recoge parte del material que constituye el filme, suerte de expiación, de terapia y de redención, que conmueve sin estridencias.

Centrado sobre sí mismo, el documental puede resultar muy claro, preciso y exacto, faltándole una cuota de incertidumbre o de vuelo imaginativo que el tema podía permitir. Pero su eficacia y sinceridad están fuera de toda duda.

«EL PACTO DE ADRIANA»
(Lissette Orozco, 2017).

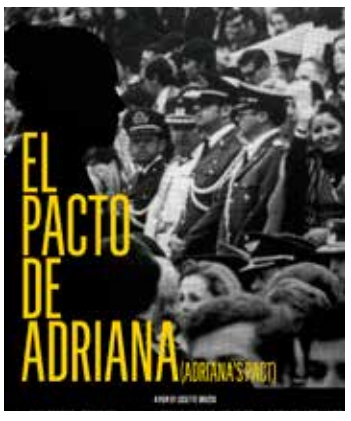
Suerte de versión en clave femenina de la película anterior, el documental traza un arco potente entre su comienzo y su final, con sendas entrevistas via *skype* de la tía de la protagonista, residente en Australia. Entremedio se desata un terremoto de emociones poco común, tan sanador como catártico.

Hace algunas semanas, conversando con el famoso cineasta italiano Nanni Moretti, éste manifestaba el asombro que le producía encontrar a Chile aún dividido a 27 años de terminada oficialmente la dictadura. Él comparaba nuestra situación con aquella de Italia después de la guerra, en la que en pocos años el país se repuso de su aventura fascista. La gran diferencia que yo señalaba es que en Italia la dictadura perdió la guerra y el país fue ocupado militarmente, mientras que en Chile la dictadura perdió las elecciones y los militares seguían en el mismo lugar en que tradicionalmente siempre estuvieron, pero con más poder que antes.

Eso podría explicar que relatos como los que narra este filme sean tan recurrentes y las hilachas de aquel período sigan arrastrando restos de memoria oscura.

La tía Adriana, personaje naturalmente idealizado por la distancia y la carencia de una madre real, es cariñosa y disponible para ayudar a su familia chilena, al punto que cuando Lissette, la sobrina cineasta, le pide instalar una cámara en el interior del departamento australiano de la tía, Adriana accede para contribuir así al trabajo audiovisual, que de paso le podría ayudar a despejar una turbia historia que la acompaña y que es la razón de su distancia. Adriana trabajó para la CNI, fue secretaria de su máximo jefe y además lo disfrutó, como lo confiesa abiertamente. Pero de ahí no pasó, ella jura que sólo fueron labores administrativas las suyas. Lo jurará varias veces.

Formalmente ascética, incluso poco atractiva, la película posee la suficiente coherencia interna para ascender a momentos perturbadores en la exploración de una verdad sospechable, pero nunca obvia. Se agradece que la protagonista y autora sepa mantener la impasible cámara del skype a la distancia exacta en que la propia Adriana se sitúa en su afán de hacerle creer a su sobrina la verdad que se ha construido para seguir viviendo.



VIDEO CLUB MUNDOPLANET, DONDE VIVE EL CINE ARTE. Paseo Huérfanos 635, locales 33-34. Teléfono 2243-7713.
MundoPlanet

«Pull my daisy», el filme de Robert Frank, Alfred Leslie, David Amram y Jack Kerouac (1959).

AFP

William Eggleston, «Déserts de Californie, de l'Arizona et de l'Utah».

ENTENDER EL MUN

Robert Frank, William Eggleston y Antoine D'Agata han incursionado en el cine como extensión de sus inquietudes fotográficas. Tres casos de exitosos cambios de cámara.

POR **ANDRÉS NAZARALA R.**

El cine comenzó con **«La llegada del tren a la estación»**. Fue lo que los **hermanos Lumière** escogieron para demostrar su invento el 28 de diciembre de 1895 en el café del Boulevard des Capucines, de París. Un tren de luces, inmaterial, fantasmal, proyectado mágicamente sobre un telón. Según el mito, los asistentes se pararon de sus sillas y corrieron desesperadamente para escapar de la amenaza. Se supone que estaban aún aterrados por una tragedia ocurrida dos meses antes en Montparnasse, cuando un ferrocarril se descarriló a 60 kilómetros por hora. Pero hay una razón para desconfiar de la leyenda: en la filmación el tren no colisiona directamente contra la cámara por razones obvias. Los Lumière jugaron con la perspectiva y situaron milagrosamente a los espectadores a un costado de la vía, recreando, desde esa proyección espectral, una actividad tan cotidiana para los parisinos como era esperar al más clásico de los medios de transporte.

La fotografía cobraba movimiento, se transformaba en brujería, pero lo estático no desaparecería ante la irrupción del nuevo invento. Registrar un instante o un gesto preciso adquirió ribetes de hazaña poética contra la movilidad del tiempo. El cine se aprovechó de la fotografía pero circuló por un carril paralelo. Y es que no es tan fácil encontrar artistas que desarrollen ambas disciplinas. Aquí nos enfocamos caprichosamente en tres.

ROBERT FRANK Y **EL AMATEURISMO**

Es curioso que un inmigrante suizo sea el gran cronista de la América de post-guerra. **Robert Frank** (1924) se instaló en Estados Unidos en 1947, cuando tenía 23 años, y vio cómo el Sueño Americano se derrumbaba ante sus ojos. En 1955 recorrió el país de costa a costa, capturando la soledad y el lado B de una supuesta tierra de prosperidades. En blanco y negro, y con agudeza para registrar los gestos de una nación alicaída, tomó alrededor de 28 mil fotos. Escogió 83 para «***The Americans***», un libro fundamental dentro de la fotografía contemporánea.

No es de extrañar que poco tiempo después su camino se cruzara con el del escritor **Jack Kerouac**, otro agudo retratista de esa geografía inhóspita. Juntos, más el artista y cineasta **Alfred Leslie**, concibieron ***«Pull my Daisy»*** (1959), el gran salto de Frank al cine. La cinta funciona como una declaración de principios de la cosmovisión *beatnik*. Hay jazz, bohemia, humor, opiniones sobre el mundo y personajes como Allen Ginsberg, Peter Orlovsky y Gregory Corso.

Con la voz en *off* de Jack Kerouac, quien comenta los incidentes con ironía, el cortometraje se centra en una particular cena en el departamento de una mujer. El invitado de honor es el obispo, pero entre los invitados están los escritores *beat* para espantarlo con conversaciones sobre religión y comportamientos inadecuados. Frank se concentra en rostros, manos, detalles, banderas de Estados Unidos y compone un documento visual entrañable. Durante mucho tiempo ***«Pull my Daisy»*** fue catalogada como una obra improvisada, debido en parte al método fotográfico de Frank, pero luego se supo que fue filmada en un estudio con planos meticulosamente diseñados.

El fotógrafo siguió experimentando con la cámara de cine, realizando filmaciones y cortometrajes, hasta que en 1969 dirigió «***Me and my brother***», obra maestra ignorada que aborda el artificio cinematográfico a partir de un documental fallido: el seguimiento a Julius, hermano esquizofrénico del poeta Peter Orlvosky, quien lo busca luego de abandonar el manicomio. En medio del rodaje, el retratado desertó y Frank tuvo que contratar al actor para interpretarlo, instalando un juego que contrasta realidad con montaje. Formalmente la película es también un grito de libertad, un *collage* que propone un choque de estilos y formatos.

El próximo gran desafío cinematográfico de Frank fue seguir por encargo una gira de los Rolling Stones. Lo hizo sin filtros, filmando orgías en aviones, sesiones de maquillajes y consumo de drogas en hoteles. La banda tuvo que demandarlo para que «***Cocksucker blues***» (1972) no viera la luz, pero en esos años no sospechaban que se filtraría gracias a algo llamado internet.

En 1987, junto a **Rudy Wurlitzer**, Frank realizó «***Candy mountain***», película centrada en un roquero que debe encontrar a un legendario fabricante de guitarras que podría llevarlo a la fama. Una obra libre e improvisada que reunió a músicos de la talla

CCK.GOB.AR

Libro «Mala Noche» (1991-1997), Antoine D'Agata.

©-ANTOINE-D'AGATA MAGNUM PHOTOS

DO EN MOVIMIENTO

de Joe Strummer, Arto Lindsay, Tom Waits (interpreta a un millonario que juega al golf), David Johansen y Dr. John.

«***It's real***» (1990), en tanto, comisionada por la televisión francesa, es un paseo en tiempo real –una hora sin cortes– por el *Lower East Side* neoyorquino junto a amigos como Peter Orlovsky, Bill Rice y el fascinante Taylor Mead, legendario actor fetiche de cineastas subterráneos como Andy Warhol y Ron Rice (Susan Sontag dijo de él: "La fuente de su arte es la más profunda y pura de todas: él simplemente se entrega, por completo y sin reservas, a una fantasía bizarra y autista. No hay nada más atractivo que eso en una persona, pero es muy poco frecuente después de los 4 años").

Frank ha hecho mucho más: experimentos, cortos, documentales para la televisión y videoclips para New Order o Patti Smith. Como fotógrafo, pasó de trabajar en revistas como «Harper's Bazaar» a salir a la calle con su cámara, y en cine ha tenido un trayecto similar. En «*Pull my Daisy*» adoptó las convenciones técnicas para romperlas rápidamente y concebir un cine de bajo presupuesto que acoge el error, el ruido, el ensayo, la duda. Frank llevó el amateurismo a otros territorios. Como dice su colaboradora Laura Israel: "Su proceso consiste en entender algo sobre ti mismo y el mundo a través de la duda, cometiendo errores".

No exageramos al decir que Frank es el verdadero padre del cine independiente.

WILLIAM EGGLESTON: EL VIDEO CASERO DEMENTE

Fuertemente influenciado por Robert Frank, **William Eggleston** (1939) comenzó a explorar la fotografía en blanco y negro, pero en 1965 cambió a color. Con una mirada aguda y nostálgica, se ha dedicado a rescatar la belleza de lo mundano. Si Frank opta por los rostros y los gestos, Eggleston se obsesiona con objetos: latas de bebida, máquinas abandonadas, mesas de restaurantes de paso, autos, supermercados, estaciones de servicio vacías. Su trabajo podría ser el co-relato del desolado Estados Unidos de Edward Hopper.

No es anecdótico que Eggleston haya abandonado la universidad en más de una ocasión. Su arte está marcado por el distanciamiento del academicismo. Lo refleja también en la música que improvisa en su piano desde hace décadas. Aunque estudió en la infancia y es un gran admirador de Bach, su interpretación es libre, viva, deforme. Lo podemos escuchar en la versión que Big Star hace de «*Nature Boy*» (está en su mejor álbum: «*Third/Sister Lovers*») y en el álbum «*Musik*», que lanzó este año.

Pero lo que nos convoca es lo que pasó en 1973, cuando Eggleston compró la recién lanzada filmadora Porta-Pak de Sony. Durante dos años recorrió Memphis, Nueva Orleans y Mississippi, registrando "cualquier cosa", según sus propias palabras. Se refiere a su novia, hijas, músicos, locos, *performers*, borrachos, toda una fauna humana que inmortaliza en un deslavado blanco y negro. Lo interesante es cómo maneja las limitaciones de una cámara que tiende a saturarse y acoger el ruido visual. Eggleston la explora a su manera, apartando el *cinéma vérité* de lo cinematográfico para llevarlo a territorios entonces inexplorados. Él mismo bautizaría el documental como "el video casero demente".

VIGENTES E INDOMABLES

--La Galería Albertina de Viena acogerá hasta el 21 de enero una muestra que ofrece un recorrido por la obra fotográfica de Robert Frank.

--Por estos días, el trabajo de William Eggleston se puede apreciar en Buenos Aires. Forma parte de la gran exposición «*Les Visitants*» del CCK (Centro Cultural Kirchner).

--Antoine D'Agata fue el invitado de honor del Festival FotoMéxico, en octubre.

EL INFIERNO DE ANTOINE D'AGATA

Si Frank y Eggleston han diferenciado, al menos en lo formal, sus trabajos fotográficos con los cinematográficos, las películas del francés **Antoine D'Agata** (1961) parecen una extensión de sus saturadas postales subterráneas y de su filosofía de trabajo: retratar un mundo de adicciones y oscuridades del que forma parte.

Debutó en el año 2005 con el cortometraje documental «**El cielo del muerto**» y tres años después estrenó su primer largometraje: «**Aka Ana**». Concebido como una suerte de adaptación del cuento «Madama Edwarda», de George Bataille, tiene al director explorando burdeles de Japón para registrar los monólogos brutales de siete mujeres. La estilización sucia y los desenfoques arbitrarios de su fotografía están aquí presentes para acompañar al espectador en un descenso al infierno no exento de belleza.

Repitió la proeza en «**Atlas**» (2013), registrando los bajos mundos de la prostitución y la droga en Rusia, India y Cambodia. Sería pura "pornografía" (como el escritor Peter Sotos ha calificado la obra del fotógrafo) si no fuera porque incluye un par de reflexiones plasmadas en voces *en off*. Con esas películas, D'Agata se impuso como un poeta visual de la miseria.

«Las sandalias del pescador»

«Fellini, Roma»

ACTORES Y PAPAS

Los pontífices romanos no han dado mucha carne para la pantalla grande, aunque grandes actores los han interpretado con interesantes resultados.

«Amén»

LATINSTOCK

«Llámame Francisco»

«La agonía y el éxtasis»

«La Papisa Juana»

POR **VERA-MEIGGS**

Cuando el cine estaba en sus albores, una de sus primeras estrellas fue el zar Nicolás II, cuya coronación dio origen en 1896 al primer noticiario cinematográfico. Otros monarcas filmados también atrajeron la curiosidad de las cámaras, siendo el más aplaudido el corto de cuarenta segundos del Papa León XIII bendiciendo la cámara en el Vaticano, filmación autorizada y deseada por aquel venerable pontífice progresista. Sus sucesores fueron bastante más conservadores y no amaron las cámaras. Pío X las aborrecía; Pío XI las toleraba, pero prefería la radio, y Pío XII las aceptó como parte de la necesaria difusión del mensaje evangélico, pero procuró siempre ser filmado lo más lejos posible. Ninguno de ellos mereció una biografía fílmica como la que tendría Juan XXIII después de su muerte.

Los Papas parecen no dar buena carne para la parrilla cinematográfica. Quizás sea por la excesiva importancia que siguen teniendo y eso atemoriza a los cineastas, que no logran hacerlos personajes dramáticos sin ofender las sensibilidades de los espectadores católicos. Además, como personajes históricos nunca resultan indiferentes políticamente, lo que tiende a confundir aún más las cosas a la hora de la evaluación de una película. Es por eso que las biografías sobre Papas resultan sospechosas de ser operaciones de blanqueado de imagen (algo redundante si se piensa en la vestimenta del cargo) que difícilmente pueden dar algún resultado cinematográficamente relevante.

Mejores como personajes secundarios, como el San Pedro interpretado por Finlay Currie en *«Quo vadis»* (1951), de Mervyn LeRoy, mamotreto fílmico muy de la época y en el que los cristianos ya tenían cara de mártires desde la primera escena. Lo mejor corría por cuenta de Peter Ustinov haciendo un inolvidable Nerón, por lo que San Pedro pasaba completamente a pérdida. Los malos siempre pueden ser más interesantes.

MÁS O MENOS **IMAGINARIOS**

Fácil es observar que los Papas han comenzado a ser personajes fílmicos más frecuentes después de los 60, cuando los pontífices ya caminaban por el suelo y sonreían a las cámaras, porque necesitaban cada vez más de ellas.

Fue por aquel entonces cuando al siempre divertido blasfemo **Luis Buñuel** se le ocurrió fusilar a un Papa cualquiera en **«La vía láctea»** (1969). Dos peregrinos a Santiago de Compostela observan la escena del fusilamiento, pero sólo era el sueño de uno de ellos, cuyo ruido de disparos despierta al otro. **Federico Fellini**, para no ser menos, hizo aparecer en forma espectacular y delirante a otro Papa imaginario en un desfile de modas eclesiástico en **«Fellini, Roma»** (1972), aunque se parecía bastante a Pío XII, cuyo ambiguo actuar durante la Segunda Guerra ha dado para esforzadas justificaciones y para algunas películas en sentido contrario, como **«Amén»** (2001), de **Costa-Gavras**, basada en una polémica novela en la que un científico alemán y un jesuita tratan de contar al pontífice la verdad sobre los campos de concentración, pero éste opta por el más conveniente silencio.

Alguien que de campos de concentración supo todo es el polaco **Roman Polanski** y coincidentemente hizo aparecer a un Papa coronado en el momento culminante de la ejemplar pesadilla de **«El bebé de Rosemary»** (1968). Mientras la protagonista se encuentra en pleno coito con el demonio, busca justificarse ante el comprensivo Papa que le tiende la mano para que ella le bese el anillo. "Después de todo era sólo una pesadilla", se argumentó, pero la misma Rosemary grita: "¡Pero esto no es un sueño, realmente está sucediendo!".

«La vía láctea»

«Habemus Papam»

Morris West imaginó un Papa ruso (Anthony Quinn) en **«Las sandalias del pescador»** (1968), ex prisionero político y cuyo antiguo carcelero es ahora Primer Ministro soviético (Laurence Olivier). Ambos deberán enfrentar una crisis internacional de proporciones producida por el hambre en China. Política ficción filmada con básico decoro por **Michael Anderson** («La vuelta al mundo en ochenta días»), que de ahí pasó directamente a **«La Papisa Juana»** (1971).

Todo indica que ella nunca existió, pero su historia se ha filmado ya dos veces y la persistencia de su leyenda probablemente quiere decir algo. La primera versión del cuento fue a lo grande, superproducción de Hollywood con famosas estrellas y Liv Ullmann de protagonista y dirección de Michael Anderson. Hasta ahora nadie se explica cómo la musa de Bergman pudo sentirse tentada de hacer el ridículo de esa forma. Estrepitoso fracaso. Más lograda fue **«La pontífice»** (2009), de **Sören Wortmann**, mucho más sobria y que no pretende sino la posibilidad que tal historia pudiera haber sido.

Probablemente el mejor de los Papas nunca filmados sea el de ***«Habemus Papam»*** (2011), de **Nanni Moretti**, en la que el maduro y siempre convincente Michel Piccoli hace el rol de su vida como un Papa elegido en un cónclave interrumpido cómicamente por un apagón de luz, que algo anuncia del posterior desarrollo. Efectivamente, el nuevo pontífice no logra aparecer en el balcón de san Pedro y Moretti deberá intentar someterlo a tratamiento siquiátrico. Interesante y bien producido relato sobre las bambalinas de un poder extremo y que requiere de una fuerza interior nada común, evidentemente faltante en este Papa sin nombre.

Tanto «Las sandalias del pescador» como «Habemus Papam», al jugar con la ficción anticiparon situaciones que efectivamente terminaron sucediendo. En el primer caso, con la elección del polaco Karol Wojtyla; y en el segundo, con la abdicación de su sucesor alemán, Joseph Ratzinger.

MÁS O MENOS **REALES**

A Julio II (1443 -1513) se lo recuerda principalmente por ser el gran productor de las obras de Miguel Ángel y también por sus campañas militares, pero no por ser un modelo de bondad o cultivador de virtudes cristianas. Así lo retrató Rafael, con luengas barbas blancas que la producción de **«La agonía y el éxtasis»** (1965, **Carol Reed**) eliminó completamente para que fuera interpretado por Rex Harrison, entonces reciente ganador del Oscar. Charlton Heston hizo de Miguel Ángel y el resultado fue esforzado en ambos casos, pero la producción no escatimó el espectáculo y por eso el filme se puede ver con amabilidad.

Inocencio III (1160-1216) fue el más exitoso de los Papas medievales y aquel que tuvo bajo su reinado a San Francisco y a Santo Domingo. En **«Hermano Sol, hermana Luna»** (1971), de **Franco Zeffirelli**, el Papa fue interpretado por el gran Alec Guiness, por sí solo capaz de levantar una escena enfática como esa del ridículo del resto del filme.

Pío VII (1742-1823), al que tanto humilló Napoleón, fue encarnado con brillantez histriónica por Paolo Stoppa en **«El marqués del Grillo»** (1981), de **Mario Monicelli**. El Papa se encarga de bajarle los humos al marqués del título (Alberto Sordi) en una refinada comedia de sabor popular romano.

Juan XXIII (1881-1963) tuvo un breve reinado, pero introdujo a la Iglesia en pleno siglo XX a través del Concilio Vaticano II, cuyas consecuencias permanecen hasta hoy. Apenas murió, el prestigioso cineasta católico **Ermanno Olmi** comenzó a filmar **«Vino un hombre»** (1965), donde se recorre la historia del Papa siguiendo las líneas de su «Diario de un alma». Lo interpretó con sobriedad el estadounidense Rod Steiger y la ambientación fue realista y cuidada, pero la probable cercanía del cineasta a la memoria de aquel amado pontífice parece haberle jugado en contra y no pudo evitar la hagiografía, peligro insidioso en este tipo de operaciones biográficas.

El mismo defecto y las mismas virtudes afectan a **«De un país lejano»** (1981), biografía polaca oficial de Juan Pablo II, que dirigió **Krzysztof Zanussi** con Cezary Morawski.

Para terminar, nunca falta un chileno. El actual Papa Francisco ya ha tenido su biografía filmada para Netflix: **«Llámenme Francisco»** (2015), en co-producción italiana-argentina (como el propio Bergoglio), dirigida por el italiano **Daniele Luchetti**. El chileno Sergio Hernández, uno de nuestros mayores intérpretes de la pantalla grande, fue escogido para encarnarlo en la madurez y lo hizo con su acostumbrada solvencia.

IGNACIO BALCELLS

EL ARQUITECTO DEL MAR

POR **GONZALO SCHMEISSER**

Quintay es una localidad en el borde costero de la Quinta Región, algo más que un caserío que dispersa sus pocas viviendas en una meseta que avanza desde el interior y termina descolgada sobre el Océano Pacífico. En ese breve espacio entre mar y tierra no hay mucho más que una modesta caleta, un par de restoranes y las tristes ruinas de una ballenera que hoy funciona como museo. Más allá, después de unos farellones imposibles, se estira una larga playa acosada por la impersonal arquitectura de los condominios costeros. La mayor actividad se concentra en los veranos, cuando sus pocas calles se llenan de autos, los restoranes de turistas y la playa de ocasionales aprendices de buceo. Fuera de esa vorágine y a pesar de su cercanía con Valparaíso, Quintay es un pueblo tranquilo, de mañanas lentas y noches silenciosas. ¿Será muy distinto del pueblo que recibió al arquitecto **Ignacio Balcells** (1945-2005) a comienzos de los 90, en su autoexilio costero?

PRIMERA VIDA:
EL POETA DETRÁS DEL ARQUITECTO

A pocos chilenos les dice algo el nombre de Ignacio Balcells. Pocos saben que se formó como arquitecto y luego fue profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, liderada por Alberto Cruz, justo en el esplendor de sus ideas. Casi nadie advierte que participó de la fundación de la mítica Ciudad Abierta de Ritoque y que fue su segundo habitante formal –o poeta residente– hasta su renuncia en 1982. Sólo él fue capaz de ver con claridad el destino que se abría con el alejamiento voluntario de ese grupo al que muchos intentan acercarse.

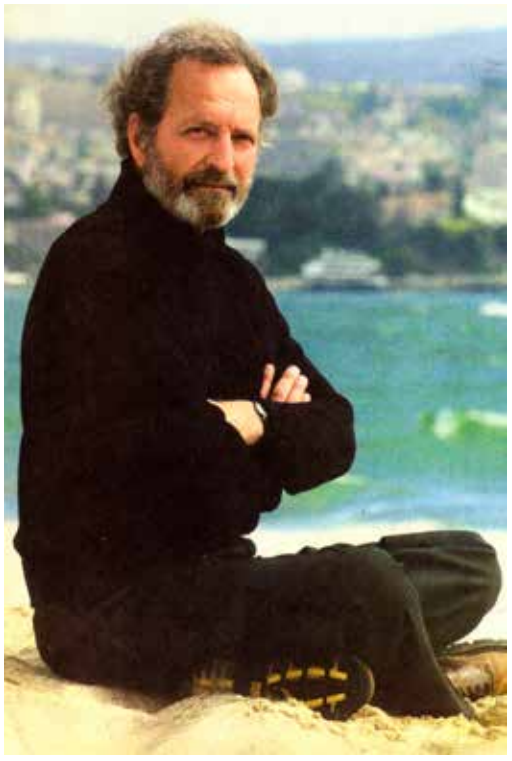
Balcells intuyó que las epifanías difícilmente suceden si uno no abre los ojos. No ocurren tampoco en la permanencia ni en la estabilidad de lo conocido, así que se fue, literalmente, y no terminó de "volver" nunca más. Ya para entonces se hacía evidente su inclinación a expresar con la palabra lo que con la arquitectura no terminaba de cerrarle. Había publicado sus dos primeros poemarios, «Oda a la quimera» (1980) y «Resurrección» (1981), bocetos de un poeta todavía escondido detrás del arquitecto.

Ese 1982 fue el año del quiebre definitivo de un algo que ya estaba trizado de antes, desde el día en que Chile se partió en dos sin la ayuda de volcanes o terremotos. El golpe que le significó reconocerse a medio camino entre arquitecto y poeta en un país que ya no estaba para medias tintas lo motivó a decidirse por el verbo y abandonar la materia, prometiéndose "no volver a medir si no las palabras en esta vida". En un poderoso gesto que tiene mucho de fundacional, Balcells amontonó carpetas con dibujos, planos, croquis y los quemó en una pira bautismal que fundió al arquitecto e hizo emerger al poeta.

Poco después, la vida, con sus grises, se encargaría de terminar de darle forma a la idea de partir, pero al "partir" como metáfora doble, a medio camino entre el partir relativo al irse, largarse, salir; y el partir como el cortar, dividir, cerrar una etapa y comenzar otra nueva.

SEGUNDA VIDA:
EL (LA) MAR

Navegó océanos en igual medida por el horror a los aviones que por el amor al mar. Fue a Fiyi, a Yakarta, a Lisboa. Pasó por Isla de Pascua, descansó en Bombay y rodeó el Golfo de Bengala. Cruzó el Pacífico, el Índico, el Atlántico. Tomó notas, escribió una bitácora. La diáspora concluyó en París, donde conoció al poeta Armando Uribe, autoexiliado en



Francia, quien le habló de la indignación, la caridad, el dolor, la moral, la compasión y la muerte, y lo conminó a volcar su propia experiencia en las letras. Ahí Balcells publicó un poemario («Siete poemas», de 1983), un canto a su barrio parisino («A una ciudad de palomas», de 1984) y una guía sobre España («El Campo de Montiel. La Mancha», de 1987), en conjunto con su amigo Roberto Godoy.

Del arquitecto poco y nada queda cuando regresa a Chile y se instala con su familia en Santiago, lejos del mar. Eso sí, pronto retoma un proyecto que venía ideando desde sus días de ciudadano abierto, cuando miraba el mar con la propiedad de alguien criado en sus orillas y con la nostalgia de quien no olvida: Balcells nació en Viña del Mar y pasó toda su primera juventud en La Serena.

En su segunda vida las palabras son la nueva herramienta para levantar sus proyectos. Ahora la solidez de sus obras ya no depende de la esbeltez del hormigón, sino del rigor del lenguaje. De algún modo el arquitecto sigue vivo, pero ya no construye desde una dimensión material, sino desde una poética.

Es 1990 y llega el tiempo de salir a construir nuevamente.

Provisto de un furgón al que llamará "Concha" –pues en él se siente un caracol– parte a recorrer las costas de Chile en un proyecto literario-experiencial que va a durar, con algunos intervalos, dos años. Va de puerto en puerto, de playa en playa, de caleta en caleta, conversando con quien se le cruce, respirando el aire marino, contemplando atardeceres, durmiendo bajo las estrellas. Reflexiona sobre el origen y el destino americano, desde el lenguaje hasta los ritos paganos, que además emparenta hábilmente con la mitología griega. Ve la miseria de las caletas, la decadencia de los puertos y descubre un país que se niega a sí mismo, que desconoce su geografía física y humana. Un país que ignora su historia a propósito.

Pero también tiene epifanías y se deslumbra con la sabiduría innata de algunos anónimos habitantes de la costa, a quienes les dedica el más sentido homenaje que se ha levantado hasta el día de hoy para ellos y para su océano, el precioso libro «La Mar», suerte de bitácora de viaje en clave de prosa poética y que perpetúa a un arquitecto –vaya hazaña¬– entre los grandes maestros de las letras chilenas.

"La mar" como ese "lugar" mítico, misterioso e inasible que, mucho más que pura agua, es una alegoría de toda la historia chilena.

EPÍLOGO PARA DOS VIDAS: UNA CASA EN QUINTAY

En el valioso Archivo Histórico José Vial Armstrong, de la PUCV, hay una foto tomada por Ignacio Balcells en Quintay en 1970, cuando probablemente no sospechaba la trascendencia que ese lugar tendría en su biografía. La foto en blanco y negro está sacada prácticamente desde el mismo sitio en que más de veinte años después iba a instalarse para configurar algo así como una tercera vida, aunque más parecida a un epílogo. Coincidencia o no, Balcells parece haber hallado en esta puntilla su lugar en el mundo, el "lugar" de "lugares".

No es extraño que después de la experiencia cúlmine que significó su viaje por las costas de Chile, vivir en Santiago le resulte imposible. Es definitivamente un hombre de mar y la metrópoli lo agobia. No convence mucho a su mujer ni a sus tres hijas, pero algo más fuerte que su propia voluntad lo guía de vuelta hacia Quintay en 1993.

La circunstancia hace lo demás y Balcells encuentra un sitio que se empina vertiginoso sobre el mar. Sin ceder a la tentación, deja en manos de Juan Mastrantonio, un buen amigo arquitecto, el diseño de una casa que será refugio y testigo de sus últimos años. Aquí amanecerá hasta la última de sus mañanas. Aquí escribirá su homenaje a la vida simple de un pueblo costero cualquiera, con personas más que personajes: «El tiempo en la costa» (1999). Aquí también terminará de dar forma a «La Mar» (2001) y concebirá un encargo poético para José Balcells, su hermano escultor, reafirmando su idea de que Chile es un país oceánico. Trece cachalotes o la dimensión poética de un país no sólo es su último regalo para Quintay y que José abrirá a todo Chile; también es su reencuentro definitivo con la arquitectura, siempre desde la palabra y con el mar como horizonte.

Y es que Ignacio Balcells será arquitecto hasta el último de sus días, por más que el poeta haya arrojado su sombra sobre el arquitecto hasta casi hacerlo invisible. En algún pasaje de sus relatos narra, como confesando: "Si el poeta que soy estuviera solo querría contemplar, por ejemplo, sólo el mar. Pero como es huésped de un arquitecto, contempla y canta la orilla del mar, la frontera entre el lugar y el no lugar".

A Balcells la historia lo recordará como el arquitecto del mar, aquél que se entregó a la evidencia de nuestra verdad marina y eligió la palabra para narrarla. Pudo haber sido distinto, había mucho que el arquitecto aún podía hacer cuando un día de octubre lo sorprendió la muerte. Y si bien es cierto que la historia dirá que Balcells se despidió ese día, dirá también que lo hizo con un truco de poeta: "Cuando un hombre ha viajado mucho termina por aprender al menos una cosa: a despedirse para siempre como si se despidiera hasta el otro día".

GONZALO SCHMEISSER es Arquitecto y Máster en Arquitectura del Paisaje. Ha participado en diversos proyectos editoriales y publicaciones afines al quehacer arquitectónico y la narrativa. Es también profesor asistente en las escuelas de arquitectura de la Universidad Diego Portales y la Universidad Católica. Es además fundador del sitio web de territorio, cultura y pensamiento www.landie.cl.

En página opuesta: Ignacio Balcells en Aysén, 1987. En esta página, arriba de izquierda a derecha: Ignacio Balcells en Quintay, 2001 (Entrevista de «El Mercurio»); Navegando por Aysén, 1987; Apertura poética Ciudad Abierta Ritoque, 1971.; Acto de la Escuela de Arquitectura en Rancagua, 1982.

Agradecimientos al Archivo Histórico José Vial Armstrong, Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

TIFFANY
ESPLENDOR DE LUZ Y COLOR

El arte de los vitrales se desarrolló e iluminó las iglesias de Francia a contar del siglo XII, durante los tiempos del Románico, con representaciones de las artes y oficios. Poco después, en la transición al Gótico, aparecen los motivos religiosos en gamas de colores cálidos y brillantes, compuestos según las leyes del encaje superficial en series de motivos geométricos equivalentes como medallones, lóbulos, etc. Es entonces cuando los vitrales sustituyen a la pintura mural desarrollada hasta esos días y se convierten en la verdadera pintura gótica.

POR **MARÍA TERESA HERREROS A.**

Han pasado los siglos y estas obras de arte continúan deslumbrando con su belleza. Se consideran los mejores y los más hermosos del mundo los vitrales de las Catedrales de Chartres, de París; de Estrasburgo, de Colonia, de Reims.

En los tiempos modernos, en el curso del siglo XIX, aparecen dos grandes artistas en el ámbito de los vitrales y el Art Nouveau: el inglés **William Morris**, líder del movimiento Art & Crafts, cuyas obras más reconocidas decoran la Iglesia del colegio Christ Church, en Oxford, y el checo **Alphonse Mucha**, autor de los enormes vitrales, llenos de color y actividad, de la catedral de San Vito, en Praga. En las décadas finales del siglo XIX se comienza a conocer en los Estados Unidos la obra magnífica del artista en vidrios **Louis Comfort Tiffany** (1848-1993).

Hijo del famoso joyero y fundador de Tiffany & Co., siguió desde muy joven su vocación de convertirse en artista. Estudió arte con un tutor privado, en cursos en Europa y en la Academia Nacional de Diseño de Nueva York, donde comenzó a experimentar con la técnica de vitrales. Estas primeras observaciones y análisis, entrando en territorio artístico inexplorado, detonaron lo que llegó a ser la pasión de su vida.

En los comienzos de su carrera, Tiffany usaba frascos y botellas baratos porque tenían las impurezas minerales de las que el vidrio más fino carecía. Cuando no pudo convencer a Fine (los vidrieros líderes de entonces) de mantener las impurezas, comenzó a fabricar su propio vidrio. Tiffany usó la variedad opalina en diversidad de colores y texturas para crear un estilo único de vitrales. Desarrolló la técnica de "lámina de cobre", que, al ribetear cada pieza de vidrio cortado en hojas de cobre y soldar el conjunto para crear sus ventanas y lámparas, hizo posible un nivel de detalle previamente desconocido. Esto se puede poner en contraste con el método de pintura en esmaltes o pintura de vidrio en vidrio incoloro, y luego fijar las piezas en los canales de plomo, que había sido el método dominante de la creación de vitrales durante cientos de años en Europa.

En 1878, junto con varios colegas, creó una compañía para la fábrica de vidrio. Pronto comenzó a crecer y se empezó a comentar su uso de vidrio opalescente, semitranslúcido, sus métodos únicos de coloratura, sus incansables experimentos, las delicadas obras fruto de ellos. Se dieron a conocer muestras de intrincados vitrales, luminosos mosaicos, objetos de vidrio soplado, lámparas, cerámica. Fue una época en que ganó el aprecio y admiración no sólo de los neoyorquinos, sino que también de parte importante del país.

Su fama se consolidó en 1882, cuando Chester A. Arthur, el entonces Presidente de Estados Unidos, le encargó la decoración de la Casa Blanca. El mandatario se había negado a instalarse en esta mansión mientras no estuviera redecorada. Tiffany realizó ahí un trabajo cabal en el Salón Este, el Salón Azul, el Salón Rojo y el Hall de Entrada. Lo hizo repintando los ornamentos decorativos, instalando novedosas estanterías, cambiando el papel mural pintado con motivos muy densos; agregó vidrios Tiffany a los accesorios, a las lámparas de gas y a las ventanas, culminando con un enorme panel de vidrio opalescente a todo lo alto del Hall de Entrada.

Lamentablemente, poco después, parte de ello fue removido por el Presidente Roose-

«Paisaje de Otoño» (1923-24)

«Juan el Bautista» (2009)

«Magnolias y Lirios» (1908)

«El Buen Pastor» (1900- 05)

velt, quien decidió reponer el estilo Federal en los interiores de la Casa Blanca.

A principios de 1890, Tiffany abrió su propia fábrica, junto a un equipo de talentosos diseñadores, que denominó **Tiffany Studios**. En esa década llegó a ser internacionalmente reconocido por desarrollar un tipo de vidrio distinto por su colorido vibrante e iridiscente, que llamó **"Favrile"** (nombre tomado de la antigua palabra francesa para significar "hecho a mano"), el que se constituyó en su marca para todas sus obras en vidrio, esmalte, cerámica, y que consolidó su estatus como líder mundial en producción de vidrio. Las primeras lámparas de Tiffany fabricadas comercialmente datan de alrededor de 1895. Gran parte de la producción de esta empresa se dedicó a la creación de vitrales y lámparas, pero también a una gama completa de decoración de interiores. En su apogeo, su fábrica empleó a más de 300 artesanos.

El Metropolitan Museum of Art de Nueva York posee una importante colección, tal vez la más completa del mundo, de las obras de Louis Comfort Tiffany, que se ubica en una extensión de su American Wing. Entre sus estrellas está el bello vitral «Otoño», que muestra el sol del atardecer que se filtra a través de follaje otoñal. Su diseño se atribuye a Agnes F. Northrop. El Met da cuenta de que los artículos más requeridos en su amplia tienda son los afiches, calendarios, postales, echarpes, etc., ilustrados con imágenes de obras de Tiffany.

Florero Pavo Real (1893-96)

Lámpara (1902)

HITOS

Tiffany llegó a ser reconocido como pionero del movimiento Art Nouveau, calificación que le continúa siendo acreditada hasta hoy.

En 1900 fue galardonado con la Medalla de Oro en la Exposition Universelle, en París, por sus vitrales «Las Cuatro Estaciones».

Ese mismo año fue ordenado Caballero de la Legión de Honor de Francia.

En 1901, obtuvo el Gran Premio en la Exposición de San Petersburgo.

En 1902, Louis Comfort Tiffany asumió como Primer Director de Diseño de Tiffany & Co, la joyería fundada por su padre.

En 1905 creó el vitral «La Ciudad Santa», que describe la visión de San Juan en la isla de Patmos. Este es uno de los once vitrales que adornan la Brown Memorial Presbiterian Church en Baltimore, está compuesto de 58 paneles y es uno de los más grandes producidos por Tiffany Studios.

En 1911, presidió la instalación de la enorme cortina de vidrio que fabricó para el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México, considerada por muchos como su obra maestra.

Murió el 17 de enero de 1933, a la edad de 84 años, en su hogar de la ciudad de Nueva York.

Hermosas muestras de su arte se encuentran en diferentes mansiones, capillas y museos de los Estados Unidos como también en Montreal, París, Londres.

«Cristo y los Apóstoles» (1906)

"Todo depende del cristal con que se mire", Ramón de Campoamor (1817-1901), escritor y pensador español.

DANIEL LENCINA
Y LA TROMPETA EN EL JAZZ CHILENO

La nacionalidad por gracia que le concedió el Congreso Nacional en 2013 sólo vino a formalizar un hecho inapelable de la historia: el instrumentista uruguayo ha sido un músico chileno por más de medio siglo. Su muerte, ocurrida el último día de octubre, removió los ambientes, desde el jazz de los nichos hasta los públicos masivos que también lo conocieron por su participación televisiva, no sólo como trompetista sino como entretenedor y figura cercana. Aquí un vistazo a solistas del instrumento, uno de los más escasos de nuestro medio, antes y después de Lencina. Tal como los especialistas hablan de la música alrededor suyo: un jazz antes y después de Lencina.

POR **ANTONIO VOLAND**

Iba a ser la última presentación pública en vida de la música del uruguayo-chileno. Los productores del programa **«Suite Recoleta»**, al aire en quince radios de Chile, contactaron a **Daniel Lencina** (1938-2017) para que autorizara la emisión de la música de su primer disco, **«Siempre»** (2001), editado por el sello Bolchevique Records. Entusiasmado, Lencina había ido en busca de su biblioteca musical para ceder el material, pero sólo un par de días después su salud empeoró drásticamente y lo llevó a una espiral de la que no pudo recuperarse. Lencina luchó durante un año con una fortaleza sorprendente, como testimonian sus familiares, y murió el 31 de octubre pasado. Una fibrosis pulmonar lo había sacado de la música unos años antes.

Pequeño, robusto y entrador, la primera vez que estuvo en Chile, en 1962, Lencina recorrió el país de extremo a extremo junto con el grupo Hot Blowers, en una recordada gira de jazz. El pianista Giovanni Cultrera lo vio tocar en el Hotel Antofagasta e inmediatamente llamó su atención. Entonces el nombre de Daniel Lencina apenas se encontraba escrito en su pasaporte de la República Oriental del Uruguay. A él lo conocían como "Bachicha", músico nacido en la pequeña Fray Bentos, en 1938.

Sus recorridos por Chile continuaron en idas y vueltas. Diez años después del episodio que lo conectó con los primeros jazzistas chilenos, Lencina volvió para protagonizar un concierto histórico. Ya había adquirido un peso específico propio como solista, de modo que fue uno de los líderes del conjunto que se presentó en el Teatro Municipal de Santiago el 5 de agosto de 1972, en la primera noche de la historia que ese escenario dedicó al jazz. Radicado definitivamente en Chile en 1974, "Bachicha" dejó de ser "Bachicha" para convertirse en Lencina, un sello que fue mucho más allá del circuito de melómanos.

SU TROMPETA ERA LA DE LOS HÉROES HISTÓRICOS, DESDE LOUIS ARMSTRONG, DE QUIEN ADQUIRIÓ TAMBIÉN UN ESTILO DE CANTO, A DIZZY GILLESPIE, DE QUIEN TOMÓ SU TROMPETA TORCIDA, LA MISMA CON LA QUE APARECE EN LA PORTADA DE SU DISCO «SIEMPRE».

Esto porque ese año creó el programa televisivo **«Tiempo de swing»**, que insospechadamente se transmitía en horario estelar en una Televisión Nacional de Chile ahora intervenida por el régimen. Fue un eco de las primeras experiencias que Lencina había tenido en la televisión pública en su país y en Argentina, en los años 50. Con un octeto coliderado junto al pianista Ronnie Knoller, lanzó el LP del sello Arena «Tiempo de swing». Luego vendrían otras apariciones en el set, lo que le granjearía una popularidad notoria: «El teléfono musical», «Acompáñeme» y, por supuesto, «Sábados gigantes», donde estuvo hasta 1993 y para el que escribió el famoso tema de «Gigante show».

Su trompeta era la de los héroes históricos, desde Louis Armstrong, de quien adquirió también un estilo de canto en sus conciertos, a Dizzy Gillespie, de quien tomó su trompeta torcida, la misma con la que aparece en la portada de su disco «Siempre». También Harry James, como consigna el relato del baterista Orlando Avendaño, quien tocó en su octeto televisivo: a los diez años, "Bachicha" vio una película de Esther Williams. La estupenda nadadora no produjo un efecto tan importante en él como lo hizo el trompetista Harry James en una escena de la cinta. Ese día Lencina quedó atrapado en la música para siempre.

Los músicos coinciden que hasta su aparición, el jazz chileno seguía siendo un experimento de aficionados, con una importante dosis de desprolijidad. Su dinámica como solista y su amplio conocimiento de los repertorios contribuyeron también a mejorar la experiencia del público. Por distintos lados, los nuevos músicos de la época también se unieron a un ritmo de profesionalismo.

Muchos años después, en el último período de actuaciones, Lencina sustituyó el famoso cuarteto que había formado a mediados de los 70 para tocar a dúo con Valentín Trujillo. El pianista recordaba algo más que su pachorra uruguaya: tenía un archivo musical en la memoria de más de 300 temas, que tocaba al pie de la letra, aunque con variaciones improvisadas, muchas veces sobrepasando la melodía original. Sus *sidemen* solían encontrarse acorralados: con él nunca existieron los ensayos. La mecánica estaba en "el aquí y el ahora", y quien no conociera una melodía escogida por Lencina, no podía estar en su conjunto.

© MEMORIA CHILENA

LUIS "HUASO" ARÁNGUIZ (1912-1989)

Perspicaz, hábil, inventivo, canchero, divertido y también holgazán, Luis Aránguiz es lo que por definición se considera un músico chileno popular. Para el musicólogo Álvaro Menanteau, autor de «Historia del jazz en Chile» (2003, Ocho Libros), es además el gran trompetista de la historia de esta música. Uno de los que primero captaron los aires de cambio que estaban soplando a inicios de la década de 1940. Hasta entonces él integraba orquestas de lo que Menanteau ha denominado "jazz melódico": agrupaciones alrededor de algún director de renombre que tocaban repertorio swing, pero también otros ritmos bailables de la época, en salones, hoteles o radios. Aránguiz, quien se ganaba la vida en estos terrenos, detectó a aquellos músicos jóvenes que crearon el Club de Jazz en 1943, de modo que tras sus habituales jornadas de trabajo en las orquestas donde tocaba arreglos de oído noche a noche, él aparecía por la sede de calle Santo Domingo para improvisar con aquellos nuevos músicos. Su categoría como solista lo llevó a encabezar las formaciones de Los Ases Chilenos del Jazz de 1944 y 1945. Según una mitología urbana, su apodo de "Huaso" venía del antiguo burdel donde se había criado, regentado por una comadrona conocida como la "Huasa". Luis Aránguiz marca con fuego una parte de la historia de la trompeta en Chile, la época donde figuraron otros nombres: Tito Rodríguez, cofundador del Club de Jazz; Abdón "Chito" Somoza, o Roberto "Mono" Acuña, astro de la Orquesta Huambaly.

EUGENIO "YUYO" RENGIFO (1940-2012)

Al porteño Eugenio Rengifo Bacelli se le considera un sucesor del "Huaso" Aránguiz, aunque su nombre no llegara a tener toda la fama ni figuración en el tiempo. Tras su muerte, ocurrida en Quilpué en 2012, la ciudad donde él además fue concejal consagra un festival de jazz en su memoria. Su memoria también está conectada a la figura de Louis Armstrong, su ídolo y de quien tomó un estilo que lo acompañó hasta el final. Primero en el Club de Jazz de Valparaíso, entre cuyos fundadores estaba su padre, y luego en el Club de Jazz de Santiago, "Yuyo" Rengifo sorprendió con el sonido, el fraseo y el vibrato "a la Satchmo" (el apodo de Louis Armstrong). No fue sólo un contacto a través de grabaciones, En 1957, cuando Armstrong visitó Chile y dio un concierto en el Teatro Astor, el Club de Jazz organizó una comida en su honor. Hasta allí llegó "Yuyo" Rengifo, quien tocó la trompeta para el astro, que, conmovido, abrazó al adolescente. Luego diría a la prensa de su país que un muchacho chileno le había recordado sus propios inicios en la trompeta. Rengifo fue contemporáneo de trompetistas como Sergio Acevedo, Pablo Aguirre, Edgardo "Tribilín" Oyarce, Álex Aparicio o Enrique Planas.

© GONZALO DONOSO

CRISTIÁN CUTURRUFO (1972)

Una noche en el escenario de El Living del Centro de Arte Alameda, Cristián Cuturrufo estuvo cerca de morir carbonizado. Una llama le encendió la frondosa cabellera, pero fue extinta a tiempo por uno de sus músicos. En otra ocasión, el trompetista protagonizó una maratón de horas de música en directo con siete presentaciones seguidas, alternando apariciones en los clubes El Perseguidor y Miles, del barrio Bellavista, donde entró y salió para tocar casi hasta el amanecer. El coquimbano es todo un personaje en el jazz local y es, sin lugar a dudas, el sucesor de Lencina. Desde lo musical toma el lado bebop del uruguayo, y desde lo generacional ha sido el trompetista que recibió el testimonio en la posta de este instrumento como un nombre propio. Frente a otros trompetas de los 80 y 90, como Gustavo Bosch, Cristián Muñoz, José Vergara o Gerhard Mornhinweg, que se desempeñaron como músicos de big bands, Cuturrufo fue un solista sin par. Y con tres líneas de acción –el bop puro y duro, el latin jazz y el jazz funk– ha sido un líder generacional. En su historial se exhibe una discografía de diez títulos, la creación de dos clubes de jazz y la dirección de una serie de festivales regionales.

© CRISTIÁN SOTO LÓPEZ

SEBASTIÁN JORDÁN (1981)

El quillotano Sebastián Jordán viene a ser el trompetista de una época. Su aparición rompió con la hegemonía que tenía Cuturrufo, lo que de cierto modo instaló dos tipos de escuelas trompetísticas para un jazz multiplicado en rumbos durante la década de los 2000. Jordán aparece en el disco que inaugura esa época, «Fiasco contemporáneo» (2003), del guitarrista Nicolás Vera, y en adelante sería clave en la puesta en marcha de espacios como el club Thelonious, que abre ese mismo año, y donde se ha escrito la historia reciente. Como solista, es dueño de un sonido y de una narrativa únicos, y ha alternado participaciones en conjuntos casi opuestos, desde el sexteto de jazz fusión de Pablo Lecaros hasta el septeto de jazz *avant-garde* de Martin Joseph. Y si tiene que elegir, el quinteto es su modelo favorito. Con ese formato ha grabado dos de sus mejores trabajos: «Afluencia» (2009) y «Trapecista» (2015).

© SEBASTIÁN CARRASCO

SEBASTIÁN CARRASCO (1983)

La suya es una exploración que se interna en zonas abstractas y hostiles de la música. Contemporáneo de trompetistas de la Universidad de Chile, como Benjamín Vergara o Rodrigo Arenas, donde conoció la modalidad y el rigor de la trompeta clásica, Sebastián Carrasco fue derivando hacia territorios prácticamente opuestos a esa práctica docta. Primero, como alumno de los famosos talleres de improvisación del inglés Martin Joseph, desde donde se generó una escuela de músicos experimentales y, luego, con una activa militancia en las escenas del underground capitalino, que lo ubicaron como una suerte de oveja negra dentro del jazz y sus derivados. Ha integrado grupos como LaKut, exponente free rock, y el sexteto del clarinetista Mauricio Barraza, así como la nueva banda de la ex cantante de Fulano, Arlette Jequier, próxima a editar su primer disco. ▸▸

"Mi vida entera, mi alma entera, mi alcohol entero es soplar ese instrumento", Louis Armstrong (1901-1971), considerado el más importante trompetista y cantante de jazz.

© CAMILA MISI DONOSO

ALEJANDRO PINO (1990)

Apenas dos instrumentos son suficientes en uno de los trabajos más interesantes del jazz actual. En el disco «Atmósfera» (2016), el pianista Valentino Baos se unió al trompetista cañetino Alejandro Pino, formado entre el Orfeón Juvenil de Cañete y la Universidad de Chile, donde estudió trompeta clásica. Juntos elaboran una serie de conversaciones bilaterales, como si se tratara de dos amigos. La música llamó la atención de los especialistas, quienes lo seleccionaron entre los finalistas al premio Pulsar de este año en la categoría Jazz. Allí, Pino concreta sus capacidades como solista de la trompeta dentro de un jazz contemporáneo, luego de tocar con el septeto de Martin Joseph y con el Ensamble Quintessence, donde su sonido se aprecia en los álbumes del año 2015 *«Roundabout»* y «Décimo», respectivamente.

© ALEJANDRO SÁNCHEZ

JUAN PABLO SALVO (1999)

Dos mil diecisiete fue un año determinante para la trompeta. En octubre murió Daniel Lencina, y poco antes el dieciochoañero Juan Pablo Salvo apareció sorprendentemente en el Festival Thelonious Chile con su quinteto para presentar una obra de alcance. «Elementos», una suite en cuatro movimientos que marca el despegue del más joven de los trompetistas del jazz chileno. Formado en la Escuela de Música Enrique Soro en trompeta clásica y fiscorno. También tiene instrucción en la Conchalí Big Band, que dejó este año, lo que viene a confirmar la categoría de cantera de esta escuela de niños músicos. Su primer disco es «Mensaje», editado este año por el sello Vértigo.

CARAS Y CARÁTULAS

[POR **ANTONIO VOLAND**]

LAS HERMANAS LOYOLA

ESAS AGRACIADAS SEÑORITAS

Todo ocurrió hace muchísimos años, más de setenta, en plena era de la radiofonía, de los sellos RCA Victor y Odeon, de la revista «Zig-Zag» y del Pemio Caupolicán, que ellas recibieron como mejor conjunto folclórico de 1950. Hasta ahora el único registro musical de Las Hermanitas Loyola estaba en el histórico LP de 1944 «Aires tradicionales y folklóricos de Chile», del Instituto de Investigaciones Musicales de la Universidad de Chile. «Hermanas Loyola» marca el inicio del año centenario de Margot Loyola (1918-2015), en coincidencia con la finalización del siglo de Violeta Parra, ampliamente difundido durante todo 2017. Es un rescate de aquellos antiguos fonogramas grabados en distintos momentos de los años 40 para esas dos principales casas editoras. Una recuperación encabezada por Osvaldo Cádiz, alumno y viudo de la folclorista, quien reunió material de lindas tonadas, cuecas enyeguadas, valses, corridos y alegrones provenientes de la biblioteca musical de la pareja, pero también de hallazgos de discos de 78 Rpm en mercados persas, baratillos y colecciones. Estelita canta con su voz privilegiada de soprano con miras a convertirse en una figura de la lírica, mientras Margot impone su sabiduría sobre los folclores, el canto, la danza y las divertidas animaciones de muchas cuecas, como sucede en «Empanaditas de horno» o en «Al agua patito» y, sobre todo, en versiones de melodías ya instaladas en un cancionero colectivo: «Señora doña María», «La rosa y el clavel», «La flor de la violeta» y la fabulosa narración de «Como que me voy curando».

CLAUDIO RUBIO

GANAMOS A OTRO

Se escucha como un estruendo, un sonido que parece traído desde otro lugar y desde otro tiempo. La guitarra eléctrica protagoniza éste y otros momentos de «Hijo», el esperado segundo disco del saxofonista de jazz Claudio Rubio. Hace seis años, él había liderado un proyecto de investigación de la música del profesor Lennie Tristano, pero ahora dispone de su propio catálogo de obras para quinteto, donde pasajes como esa pieza con guitarra eléctrica llamada *«Ansipage recalls gallon's gallup»* grafica la propuesta de sonido.

El guitarrista Sebastián Prado y una sección de ritmo formada por los jóvenes jazzistas Sebastián Castro (piano), Milton Russell (contrabajo) y Juan Pablo Jaramillo (batería) renuevan las interacciones alrededor de Rubio. Sus composiciones se ajustan a este nuevo conjunto. «Perdimos a uno» es posiblemente la más emblemática, una intensa sesión con solos de piano, guitarra y tenor, uno tras otro. Se trata de una obra que Rubio venía tocando desde hace unos diez años, con dedicatoria variable: siempre habrá alguien que extravíe el camino y después regrese a su lugar. Ahora le toca regresar a Claudio Rubio, quien completa la serie con composiciones de distintas edades, como la meditativa «Canción para el fin» y las dinámicas «Centímetros cúbicos» y «LM», además de una observación del tradicional irlandés «Danny boy», dedicada a su hijo Leonardo, ese niño retratado en la carátula.

FAMILIA BOMBO TRÍO

LA BATERÍA CHILENA

Se llama Miguel Sepúlveda y es uno de los chinchineros históricos, integrante de una de las familias de la tradición. Antes de abrazar el oficio de la percusión y la danza trabajó como payaso, como el Tony Rasputín, nombre que queda inmortalizado en la propia «Tony Rasputín». La canción narra esa historia perdida en los tiempos, cuando Sepúlveda iba de aquí para allá, conociendo a otros artistas callejeros, vendedores ambulantes, lustrabotas y maniseros. Y es una de la extensa serie de relatos de tipo juglaresco contenidos en el disco «Tambor a cuestas», de Familia Bombo Trío, canciones que cuentan la historia de un siglo del chinchín.

Integrado por un elenco de chinchineros que se acompañan por guitarras, acordeón y contrabajo, el grupo es uno de los nuevos proyectos musicales alrededor de esa máquina de percusión imparable –que utiliza bombo, platillo y triángulo incorporado a la espalda–, definida por los entendidos como "la auténtica batería chilena": no existe nada igual en el resto del mundo. La tradición es señera y le pertenece a las familias de cultores, los Lizana, los Castillo, los Toledo, los Saavedra, los Sepúlveda, pero hoy está, tal como define aquí Familia Bombo Trío, en franca evolución.

DANIELA MEDEL

SIEMPRE ES HOY

Son canciones que nacieron sin propósito alguno en la solitaria espontaneidad de la creación. Tal vez por eso resultan tan personales como artefactos. En su vínculo como unidad, este repertorio reunido en el disco «Sincronía» se puede escuchar como si se tratara de la lectura del diario de vida de Daniela Medel. En esas páginas abundan preguntas sin respuestas y reflexiones abiertas en torno a sus pensamientos y sus manifiestos, a veces en voz muy baja, a veces a viva voz, con una escritura siempre en primera persona, que habla de ella misma pero también de un otro. A sus 30 años, Daniela Medel sale al frente como cantautora de fin de la década. Pero su trayectoria es larga y anota trabajos con músicos de las escenas independientes, en discos y conciertos, como el trovador Camilo Eque, el clarinetista Mauricio Barraza, y el cantante y compositor pop Javier Barría, quien a su vez produjo este disco en el subterráneo de un antiguo edificio ñuñoíno. Al principio y al final, el hoy prevalece cuando ella se entrega al mandato del Universo en la bellísima «Hoy»: "Voy pendiente de mi suerte / voy sin miedo a mi destino. Voy cansada pero alerta / sin quedarme en el camino".

NOMBRES PROPIOS | MARIANA MONTALVO (1953 – 2017)

En marzo había acudido al cementerio Père Lachaise de París para despedir a su amigo Ángel Parra, con quien en Francia se alineó musicalmente para mantener vivo el canto latinoamericano en tiempos del exilio impuesto por la dictadura militar. Cuatro meses después se difundía en Chile la sorpresiva noticia del fallecimiento de la propia Mariana Montalvo. Fue sepultada en ese mismo camposanto del Boulevard de Ménilmontant, donde también descansan Marcel Proust, Oscar Wilde, Edith Piaf, Guillaume Apollinaire, Honoré de Balzac, Federico Chopin, Maria Callas y Jim Morrison.

Fue una figura poco conocida por la historia de la música popular chilena. Llegada a París en 1974, nunca regresó a Chile sino para dar algunos conciertos, por lo que su trayectoria también ha sido un misterio. Contaba con estudios de guitarra clásica en el Conservatorio Nacional y era cantora y solista del cuatro venezolano. En Francia, Mariana Montalvo integró el grupo Karaxú junto a Patricio Manns, grabó un recordado álbum con textos de Alejandro Jodorowsky, y en la parte final de su carrera alcanzó mayor figuración al convertirse en el primer nombre chileno en grabar un disco para el sello de world music Putumayo: «Cantos del alma» (2000).

> VISIONARIO PADRE DE LA **DIDÁCTICA**

Jan Amos Komenský, en latín **Comenius**, nació el 12 de marzo de 1592 en Uherský Brod, Moravia (actual República Checa) y falleció en los Países Bajos en 1670. Es reconocido como el padre de la **didáctica** ya que sus propuestas y principios para la educación se adelantaron al menos en 400 años a la realidad de su época. En su obra «**Didáctica Magna**» (1630), Comenius aplica el ideal **Pansófico** de educar a todos en todo. Para él, la educación era un derecho universal que beneficiaba al Estado y, por lo tanto, éste tenía que asegurarla y proveerla, debía ser graduada donde cada niño estudiara con compañeros de su edad, sin castigos físicos que en nada contribuyen al desarrollo intelectual y usando imágenes para facilitar la comprensión que debía partir de lo concreto y conocido. Había que enseñar las bases de la técnica, la ciencia, el arte, las lenguas y la religión, más que todo el conocimiento por cada disciplina. Para él, lo ideal sería aprender haciendo con alegría. Impresiona que una persona, con su sola observación, haya sido capaz de comprender cómo nuestros cerebros aprenden, llegando a las mismas conclusiones que hoy nos entrega la neurociencia y comprendiendo ya en aquella época, la importancia de aprender a Aprender.

Para conocer más de su obra ingrese a www.youtube.com/watch?v=t93rpRlqzrg

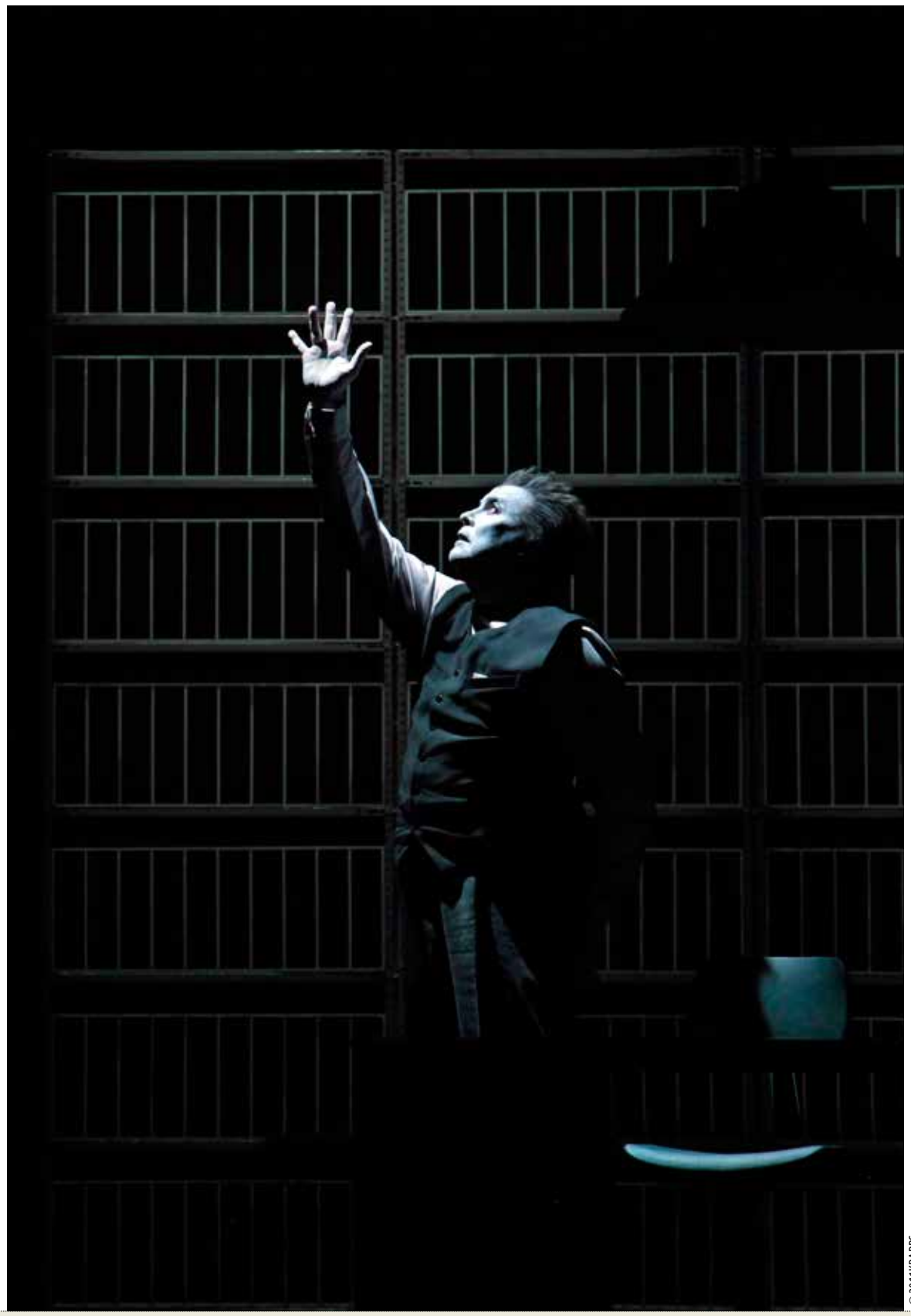
> EL **ÚNICO** OBJETO DE UN **MUSEO**

¿Se imagina un museo construido para exhibir un solo objeto? De hecho, el *Museu do Amanhã* (Museo del Mañana) de Río de Janeiro, inaugurado en diciembre de 2015, sólo exhibe un instrumento simbólico llamado "**churinga**", que los aborígenes de Australia utilizan para comunicar el pasado con el futuro. **Luiz Alberto Oliveira**, curador y doctor en Cosmología, eligió este objeto para finalizar el guión de la muestra principal que invita a reflexionar en torno a las grandes preguntas: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo queremos ir? Por medio de un recorrido de más de 40 actividades inmersivas e interactivas, avanzamos desde el Big Bang hasta la actual Era Antropoceno, en la cual la actividad humana se convirtió en una fuerza geológica capaz de afectar moléculas y continentes, intervenir la composición de la atmósfera, modificando el clima y la biodiversidad, cambiando el rumbo de los ríos y obligando a la vida en la Tierra a adaptarse a nuevas condiciones inciertas, pero también llenas de oportunidades. Al finalizar un recorrido así de intenso, que logra involucrar a grandes y chicos, llegamos a un espacio más íntimo y cercano, en el cual sólo podemos observar el único objeto de la colección que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de nuestras elecciones, teniendo en cuenta que el mañana no es sólo un número en el calendario, sino una construcción colectiva de toda la humanidad. "El mañana comienza hoy", se lee en la entrada del museo. Sin duda, un imperdible para quienes visiten la ciudad de la samba este verano.

Información en www.museudoamanha.org.br

LOS GRANDES DE LA ESCENA MUNDIAL

CELEBRAN A SANTIAGO A MIL



© 2011KRAPPS

En enero de 2018, el festival chileno cumple 25 años. Y como se trata de una edición especial, entre los directores de danza y teatro invitados figuran algunos de los más importantes de las últimas décadas. Sin duda, una imperdible cita de talentos.

POR **MARIETTA SANTI**

Un cuarto de siglo festejará en enero de 2018 el **Festival Internacional Santiago a Mil**. Atrás quedaron los tiempos en que **Carmen Romero**, su creadora, y **Evelyn Campbell**, directora de producción, tímidamente salían a buscar obras extranjeras: hoy es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, una plataforma buscada por los programadores y artistas de todo el mundo. Así, participar en Santiago a Mil es un plus para cualquier compañía y ocupa un lugar importante en sus currículos.

De los 81 espectáculos considerados en esta edición (que se desarrollará del 3 al 21 de enero) son 36 los que llegarán a Chile desde América, Europa, Asia y Oceanía, considerando Estonia y Singapur, que por primera vez visitan el Festival. El homenajeado será **Alfredo Castro**, director del desaparecido grupo de teatro La Memoria, que marcó una época y a más de una generación de artistas con su Trilogía Testimonial («La Manzana de Adán», «Historia de la Sangre» y «Los Días Tuertos»). Castro participó en la primera edición del encuentro, cuando la programación estaba formada por sólo cinco obras chilenas.

Luego de tanto camino recorrido, la fiesta teatral de 2018 es en grande. Y no han querido estar ausentes los máximos exponentes del teatro y la danza internacional, como Robert Wilson, Cristoph Marthaler, Ivo van Hove, Rafael Bonachela, La Ribot, Angelin Preljocaj, Krystian Lupa, Jean Luc Courcoult y Astad Deboo. Todos directores influyentes, generadores de cambios en las artes escénicas.

© BJÖRN JENSE

CRISTOPH MARTHALER (66): Debido a su formación (estudió música y luego teatro físico con Jacques Le Coq), Marthaler fusiona ambas expresiones artísticas en sus propuestas escénicas. Esa característica, alabada dentro y fuera de Suiza, su país, le ha dado varios premios. El último fue el León de Oro en la Bienal de Venecia de Teatro 2015.

A Santiago a Mil –Festival en que participó en 2010– trae la pieza ***«King Size»***, donde combina una situación surrealista con música popular y docta. La trama gira en torno a cuatro personajes que se cruzan en un cuarto de hotel, suscitando graciosas situaciones y una reflexión existencialista sobre la vida cotidiana.

Los intérpretes actúan y entonan un ecléctico repertorio, que incluye composiciones de clásicos como Robert Schumann, Erik Satie, Richard Wagner, Beethoven, W.A. Mozart, Gustav Mahler; y de cantantes pop, como The Kinks, The Jackson Five o el francés Michel Polnareff. **Del 4 al 7 de enero, en el Teatro Municipal de Las Condes**.

© CAROLE PARODI

© JAN VERSWEYVELD

KRYSTIAN LUPA (74): En 2013, este director polaco impresionó a los chilenos con «Persona. Marilyn», dramática pieza que revisa cómo la Monroe estaba obsesionada con interpretar a Chéjov. Cinco años después regresa con ***«Tale»***, inspirada en el libro homónimo y biográfico del austríaco Thomas Bernhard. Son trece los actores en escena que representan a un grupo de amigos artistas que se reúnen tras años de no verse, después del suicidio de uno de ellos. Todos pertenecen a la elite artística, funcional y burguesa, y han reemplazado la rebeldía por el desencanto.

La trama calza a la perfección con la ácida mirada de Lupa, quien estudió diseño, dirección de cine y de teatro. Considerado un referente de la escena europea, sus montajes siempre son de gran extensión. *«Tale»*, ambientada en un gran cubo de cristal en el que los protagonistas mezclan pasado y futuro, dura cuatro horas. "No puedo imaginar ningún proceso, ninguna transformación humana que pueda durar menos de cuatro horas", señala. **Del 17 al 19 de enero, Municipal de Santiago.**

ANNE MANIGLIER

© JAN VERSWEYVELD

© 2011KRAPPS

© YIORGOS KAPLANIDIS

ROBERT WILSON (76)**:** Este artista texano, gran renovador del teatro mundial, es un verdadero hombre del Renacimiento. No sólo escribe y dirige sus propias obras, sino que también diseña la iluminación y la escenografía. Además, pinta y esculpe. Una de las características de sus puestas en escena es la presencia significativa del color en la iluminación, que preside cada cuadro y recuerda a grandes pintores. También experimenta con el lenguaje, los silencios y el ruido.

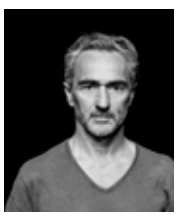
Wilson vuelve a Santiago a Mil con ***«Krapp's Last Tape»***, de Samuel Beckett (el mismo autor de «Los Días Felices», obra con que participó en 2011). Se trata de un monólogo interpretado por él mismo, que muestra a un hombre mayor que, antes de grabar otro episodio de su vida como cada noche, se detiene en una cinta de hace tres décadas. En ella escucha su voz de juventud narrando un romance que dejó pasar, y que hoy aparece como la única y gran posibilidad de ser feliz. **Del 11 al 13 de enero, Municipal de Santiago.**

LA RIBOT (54): Es rubia, delgada y movediza. Se llama María José Ribot, pero es conocida internacionalmente como La Ribot. Con su trabajo, que se mueve en el terreno inclasificable de la transdisciplina y las artes vivas, ha remecido el mundo de la danza desde que comenzó su carrera. En 1993 –desnuda y en solitario– estrenó la primera de las «Piezas Distinguidas», obras de pequeño formato que apelan directamente al público a través del cuerpo y del acto performático, y que ya suman 53. En el festival santiaguino presentará ***«Another Distinguée»***, serie que recoge estas piezas desde la 46 a la 53, conservando el espíritu sintético (ninguna dura más de siete minutos) y provocador distintivo de La Ribot. Pero hay cambios decidores: por primera vez ella está acompañada por hombres (el actor Juan Loriente y el bailarín Thami Manekehla), y por primera vez no se desnuda. Ahora son ellos los que aparecen sin ropa. **Del 4 al 6 de enero, en el Centro Nave.**

IVO VAN HOVE (59): El premiado director flamenco tiene su agenda completa de citas internacionales. Madrid, Londres, Nueva York, Ámsterdam, Luxemburgo y, por supuesto, Chile. En 2014 trajo *«Opening Nigth»*, su versión de la película de igual nombre de John Cassavetes, y ahora reincide con ***«After the Rehearsal/ Persona»***, única mirada para dos películas de Ingmar Bergman. Van Hove recoge todo lo que tienen en común: son obras de cámara, muestran la influencia en Bergman del dramaturgo August Strindberg y plantean lúcidas preguntas sobre el ser humano y la creación artística. Van Hove las une en escena con sutil maestría, usando al mismo trío de actores para ambos títulos, logrando –según la crítica– actuaciones magistrales y atmósferas claustrofóbicas. Su sensibilidad capta con maestría las angustias de las mujeres, modulando las mejores versiones para «Hedda Gabler», *«Obsession»*, «Antígona», «María Stuardo» y «Las Tres Hermanas», entre otros títulos. **Del 11 al 14 de enero, Teatro Municipal de Las Condes.**

© JEAN-CLAUDE CARBONNE

MARIANO VIVANCO



© JOERG LETZ

AFP

RAFAEL BONACHELA (45)**:** Este director ha desarrollado su carrera fuera de su Barcelona natal. En 1992 llegó a Londres para integrar la Rambert Dance Company y, después de seis años, creó su propia compañía. También ha realizado colaboraciones con otras agrupaciones, como la Transitions Dance y la Dance Works Rotterdam, y ha creado coreografías para MTV y campañas publicitarias, colaborando además con artistas pop como Kylie Minogue y Tina Turner.

A esta edición del Santiago a Mil llega con **The Sydney Dance Company** –que dirige desde hace casi una década–, agrupación integrada por bailarines de excelente formación en las técnicas académica y contemporánea, lo que les permite un trabajo físico que combina fuerza y belleza. El programa se compone de las obras *«Frame of Mind»* y *«Lux Tenebris»*. La primera es un recorrido por diversos estados de ánimo, que contó con la participación de los bailarines y sus vivencias; y la segunda, una investigación sobre la dicotomía luz-sombra y los significados que le atribuimos socialmente. **Del 19 al 21 de enero, en CorpArtes.**

36 ESPECTÁCULOS LLEGARÁN A CHILE DESDE AMÉRICA, EUROPA, ASIA Y OCEANÍA.

ASTAD DEBOO (70)**:** Este bailarín y coreógrafo contemporáneo indio ha realizado una delicada amalgama entre las danzas tradicionales de su tierra y la danza actual. Estudió en el Centro de Danza Contemporánea de Martha Graham en Nueva York, ciudad donde también se interiorizó de la técnica Limon, y en su tierra aprendió Kathak y Kathakali, formas de la danza clásica India. Su estilo, particular y reconocible, le ha permitido colaborar con grandes nombres de la danza, como Pina Bausch, y crear para Maya Plisetskaya, la ex Primera Bailarina del Ballet Bolshoi, en 1986.

En Chile, país que visitó por primera vez en 1976, presentará **«Ritmo Divino II, El Río Corre Profundamente»**, pieza que retoma una coreografía de 2005 con sus intérpretes originales, a quienes desafía a crear algo absolutamente nuevo. Y, como uno de sus mayores intereses se relaciona con demostrar el beneficio de la danza, las funciones serán absolutamente gratuitas. **Miércoles 3 de enero en San Joaquín; 5 de enero en Pedro Aguirre Cerda, y 7 de enero en Lo Prado.**

JEAN LUC COURCOULT (62):
Padre de la Pequeña Gigante y sus amigos –que conmocionaron Santiago en cada visita– y dueño de una imaginación desbordante, en 1979 Jean Luc fundó una de las más famosas compañías de teatro callejero de Europa: **Royal de Luxe**. Desde sus primeras producciones, como «Los misterios del gran congelador» (1980) o el *«Bidet Heart»* (1981), muestra su interés en tomarse la calle y buscar la magia en lo cotidiano. Fue en 1984 que se concentró únicamente en dirigir. A Courcoult le gusta definirse como un artesano o un trabajador del teatro, que transforma las ciudades que visita con sus espectáculos. Este enero mostrará *«Miniatures»*, obra donde abandona lo gigante para centrarse en el relato íntimo de un piloto que en su avión sobrevuela los conflictos internacionales. Ante sus ojos desfilan el hambre, la guerra y la muerte, pero no faltan los toques de ternura y humor. Tres actores y algunos muñecos bastan para cuestionar la violencia imperante. **Del 10 al 21 de enero, de martes a domingo, en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA) y con entrada gratuita.**

© JEAN-CLAUDE CARBONNE

ANGELIN PRELJOCAJ (60):
De padres albaneses y nacido en Francia en 1957, Preljocaj tuvo una formación privilegiada en danza clásica y contemporánea, con maestros como Merce Cunningham, Viola Farber y Quentin Rouillier. Por su compañía, fundada hace 30 años en Aix-en-Provence, han pasado importantes bailarines y coreógrafos, como Olivier Dubois y Jérome Bel. Además, sus espectáculos forman parte del repertorio de renombradas compañías internacionales, como el Ballet de la Ópera de París y el New York City Ballet. Su estilo combina muy bien la técnica académica con la pasión y la fuerza del cuerpo humano, dando lugar a bellas composiciones.

En enero de 2016 mostró en el Municipal de Santiago *«Blanche Neige»*, su visión del clásico cuento de hadas Blancanieves, y ahora llega con *«Centaures/Still Life»*, dos piezas de pequeño formato que recorrerán espacios públicos en forma gratuita. La primera es protagonizada por dos bailarines calvos y semidesnudos; y la segunda, por seis personajes inspirados en los bodegones del siglo pasado. **Domingo 14 de enero en Cerro Navia, 15 de enero en San Joaquín, 16 de enero en La Granja, y 17 en Lo Prado.**

FARMACIAS SALCOBRAND

tu bienestar es hoy

Cuando estimulas su imaginación, también entregas bienestar.

Descubre más bienestar en Salcobrand.cl

LAS NUBES DE UNA ESCRITORA ESTONIANA

Después de la tormenta, siempre sale el sol. Eso le pasó a Kätlin Kaldmaa, justo antes de escribir «Geografía del amor». Vivió un período en el que se sentía perdida, y de pronto se le ocurrió que la única manera de salir de ese estado era sintiendo amor. Comenzó proyectando amor en todo lo que la rodeaba. Su relación con las personas, las cosas, sus actos, el prepararse una taza de té, por ejemplo, todo se convertía en una relación amorosa. De eso justamente trata este libro escrito con el corazón, un corazón amoroso, que mira el mundo con un amor compasivo, sincero y, por lo mismo, hermoso, aunque no exento de dolor.

Kätlin Kaldmaa leyendo poesía en HeadRead, Tallinn.

POR **JESSICA ATAL K.**

Ilustración: Rodrigo Díaz

Kätlin Kaldmaa (Estonia, 1970) lleva viajando alrededor de un año por el mundo, en parte debido a su cargo de secretaria del PEN Internacional y, en parte, debido a sus libros que han sido publicados en diversos países. Se detiene un momento para explicar que el poder del PEN Internacional lo tienen por primera vez en la historia las mujeres. La presidenta es Jennifer Clement, de México, y ella es la secretaria. Eso significa un gran paso en los derechos de las mujeres escritoras.

Su última parada antes de regresar a Estonia es Chile. Nos juntamos en un café poco antes de que Kätlin corra a terminar de empacar y parta al aeropuerto. Conversamos un buen rato, como si nos conociéramos de toda la vida. Al menos, es lo que sentí yo. Incluso antes de conocerla la sentí cercana. Eso pasa con los escritores que a uno le gustan. De inmediato se establece un cierto tipo de complicidad. Kätlin escribe poesía, pero también escribe prosa. De hecho, se sorprende cuando la tratan de poeta, porque tiene publicados seis libros de narrativa y sólo cuatro de poemas. En Chile, eso sí, la conocemos primero como poeta. Da gusto leer una obra cuando está tan bien traducida. Imagino que, en su caso, se debe a que ella misma es traductora y por eso exigente a la hora de escoger un traductor. Son más de setenta libros los que Kätlin Kaldmaa ha traducido desde diferentes idiomas al estonio (incluidos autores como Michael Ondaatje y García Márquez) y percibo que este oficio lo toma como una tarea casi moral, pues durante el tiempo de la ocupación soviética no había prácticamente nada que leer en su país, salvo libros de propaganda del régimen soviético.

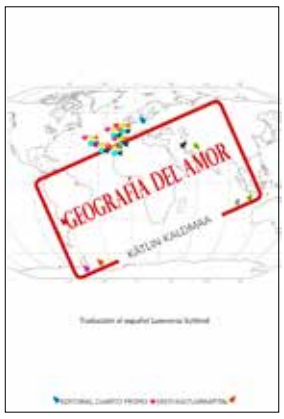
Kätlin creció en un pequeño pueblo en el campo. Es una niña de campo, explica. "Hablo mucho acerca de las vacas", continúa riendo. Pero no era divertido el sistema al que estaban sometidos. Vivían en comunidades (kolkhoz) donde nada era privado. Las tierras y animales se los arrebataron a la fuerza a su abuela, siendo madre soltera con tres hijos. Y los libros que estaban disponibles para esos niños estonios, cuando Kätlin crecía durante los años 70, eran cientos de historias sobre el "pequeño Lenin". "Imagínate el nivel de propaganda y cómo esto cambió el mundo de los niños". Ahora Kätlin trabaja en una nueva novela sobre esa época. Su protagonista es una niña y Lenin era, en la cabeza de esta chica, una suerte de "tío bueno". "Esa va a ser la parte divertida", comenta.

Kätlin Kaldmaa en el festival HeadRead, Tallinn.

PARA LOS HIJOS

Una de las cosas que más llama la atención en esta escritora es el sistema que tiene para escribir. "Escribo nubes". ¿Nubes?, pregunto extrañada. "Sí. En la primera nube había un libro de poemas, una novela, un libro para niños y un libro que escribí para mi hija, «La felicidad es cuestión de elección». Cuando tienes 18 años no quieres escuchar a tus padres. Entonces pensé en escribirle estas historias para no olvidarlas. A mi editor le gustó mucho la idea y ha sido mi *best seller.* Cuando se lo di a mi hija, ella me dijo, 'sabes, mamá, yo realmente no necesito este libro, pero mis amigas, que no tienen una relación con sus madres tan buena como la nuestra, ellas sí lo necesitan'. Muchas amigas compran el libro para sus hijas. Algunas tienen hijas pequeñas y el libro esperará unos diez años hasta que cumplan 18. Hay personas que me dicen: Kätlin, no escribiste sobre esto o lo otro, ¿qué debo hacer ahora?".

En estos momentos, Kätlin Kaldmaa está sumergida en su segunda nube, que abarca siete libros acerca de la época soviética. Ese es el contexto cultural. Comienza en los años setenta y se desarrolla hasta 1991, cuando Estonia volvió a ser una república independiente. El concepto de una nube tiene que ver con escribir varios libros a la vez, no sólo uno. "Yo sólo escribo", explica, "y luego decido, bueno, esto va a ser parte de este libro, esto de este otro y así". Ya ha publicado dos. Aún tiene cinco por delante.



«GEOGRAFÍA DEL AMOR»
Kätlin Kaldmaa
Editorial Cuarto Propio, Santiago.
2017.
67 páginas.

EL AMOR POR LOS LIBROS

Definitivamente, nació con talento. En palabras del filósofo escocés David Hume, venía de "la mano original de la naturaleza". Comenzó a escribir a los 4 años. Fue una decisión que tomó muy temprano. Tenía que escribir libros, porque realmente los amaba. Eran lo más importante en su vida. A los 5 años, era una lectora voraz de la biblioteca, pues no había suficientes libros en casa. De hecho, en Estonia no se publicaba mucho, salvo "basura propagandística".

En el colegio, Kätlin estudió ruso y alemán. Luego estudió para ser actriz y lo fue durante algunos años. Durante una gira con su grupo teatral, se dio cuenta de que todo el mundo hablaba inglés. Fue así como a su regreso comenzó la carrera de traductora. Leyó un libro en inglés y no quiso leer otro sin antes traducir el libro que había leído. Coincidió con que la madre de su novio trabajaba en una casa editorial y le dio la oportunidad de traducir. Ella misma, a su vez, ha sido traducida a diferentes idiomas: inglés, finlandés, árabe, alemán, francés, turco y japonés, entre otros.

Cuando le pregunto por su poesía, Kätlin distingue una poesía de palabras y una de ideas. "Esta última es la que me da la oportunidad de escribir en inglés", explica. De hecho, casi todo el libro ¬«Geografía del amor» fue escrito en inglés. "En un principio, escribía una poesía barroca, con muchas palabras. A veces el significado se pierde entre las palabras, pero después te haces mayor y lo que quieres es ser clara".

Y es verdad. En ¬«Geografía del amor» se advierte una claridad especial de pensamiento. Las palabras son las justas, y es lo que hace que el libro adquiera intensidad. Hay una suerte de complicidad con la voz poética, como sugerí anteriormente, a la vez que se advierte su ternura, vulnerabilidad, la tristeza y el amor, la conciencia sobre el mundo y su lado feo y oscuro y, el ingrediente fundamental de la buena literatura, la ironía.

Este libro está compuesto por 31 poemas que exploran profundamente el sentido del amor en el mundo actual, una tierra asolada por la guerra, la pérdida, la herida abierta. Hay seis poemas dedicados a los "amantes": el canadiense, el bosnio, el europeo, el afgano, el islandés, y el suizo. Este último es el único que no ha pasado por el horror y el trauma de la guerra, un tópico tan importante en este libro como es el amor. Estos amantes, explica Kätlin, no son personas de verdad, sino que integran historias de varias personas, geografías, viajes. Es, podríamos decir, una travesía que comienza simbólicamente en el inicio de los tiempos, "del primer día/ del fiat lux". Después de que se hace la luz, viene el agua y a continuación se asoman los "dedos" de un "otro" que recorrerá el libro de diversas formas, países, costumbres; es un otro que habla diversas lenguas, pero siempre es amante. Puede, claro está, convertirse en dolor y también en un extraño: "¿no puedo leer esos ojos?", escribe Kaldmaa en «el poema de un corazón», que da inicio al libro.

Quizás la de Kätlin, como escribió Stendhal, es "un alma demasiado ardiente como para conformarse con la realidad de la vida". Esa pasión es la que la hace recorrer intensamente todo aquello que rodea la existencia y su eje central, el amor. El cuerpo y los sentidos. La risa y el llanto, esas lágrimas que se transforman en océanos profundos. La oscuridad como lugar de encuentro y la luz, igualmente imperceptible. El silencio al que dedica un poema llamado «La violación del silencio». La sangre y el dolor. La felicidad y el odio como su opuesto. La noche, el tiempo y la eternidad. La nostalgia que escapa al espacio externo "robándome mis sentidos y sensibilidades". El secreto. Y todo ese andar, esa geografía del amor que se recorre, ojalá, hasta morir.

PARA RECOBRAR LA BELLEZA DE LEER

Son dos escritoras, docentes, activas interlocutoras culturales, quienes, desde sus lugares –que hablan de desplazamientos y de la necesidad de crear espacios– representan una corriente intelectual que muestra la energía de esta generación.

POR **NICOLÁS POBLETE PARDO.**

Liliana Colanzi (Bolivia, 1981) y **María José Navia** (Chile, 1982) son dos pujantes representantes de la nueva narrativa latinoamericana que están construyendo un escenario móvil culturalmente, y dando cuenta de nuestra globalizada realidad. Ambas han hecho un interesante camino que las hermana en más de un sentido. Navia tiene un Magíster en Humanidades y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Se doctoró en Literatura y Estudios Culturales en la Universidad de Georgetown y hace clases de literatura en la Universidad Católica. Colanzi también se formó en la academia estadounidense y hace clases de literatura en la Universidad de Cornell, Estados Unidos. Ellas están realizando un trabajo de difusión cultural de gran relevancia, que va mucho más allá de sus propias publicaciones literarias: en 2016, Colanzi lanzó su colección de cuentos **«Nuestro mundo muerto»**. En 2017, Navia entregó su volumen **«Lugar»**, también de cuentos.

Estas profesionales han sabido expandir sus talentos para abarcar otros lugares de recepción, considerando ámbitos como el académico, el periodístico, el editorial y la estructuración de talleres. En realidad, es evidente y perceptible que ambas sienten una necesidad, casi una responsabilidad, por interactuar no sólo con la tradición literaria, sino por reivindicar la importancia de la literatura para ofrecerla a una audiencia mayor y crecientemente interesada. Colanzi acaba de inaugurar una editorial independiente en Bolivia (Dum Dum), para revivir la novela olvidada de una escritora argentina, y Navia vuelve con una nueva temporada de su innovador Club de Lectura en una librería de Santiago.

Liliana Colanzi

©JOSEFINA NICOLINI

"LEER EN FORMATO DE CLUB LE DEVUELVE A LA LECTURA SU DIMENSIÓN COMUNITARIA Y ESO ES MUY LINDO. HISTÓRICAMENTE, LEER NUNCA HA SIDO SÓLO LEER EN SILENCIO Y CON UNO MISMO. LOS LIBROS TAMBIÉN SE CONSTRUYEN EN LA CONVERSACIÓN".

REVIVIENDO MUNDOS

Liliana Colanzi se animó a ingresar al mundo editorial pues vio esa necesidad de manera muy nítida. Respecto a la emergencia de proyectos editoriales independientes, la escritora analiza la realidad en Hispanoamérica desde la perspectiva del mercado. Dado que las grandes editoriales no apuestan por el cuento y la poesía, estos géneros deben encontrar cobijo en sellos alternativos. Observa que Bolivia nunca fue territorio predilecto para las transnacionales, "la única que había, Alfaguara, se retiró hace algunos años", y dice que la totalidad del circuito editorial boliviano es independiente, por lo tanto, asegura que ni siquiera se trata de una pose alternativa o de una tendencia advenediza. Simplemente "es nuestra realidad".

Con su propio proyecto, Dum Dum, Colanzi, quien también ha denunciado la ausencia de políticas públicas de fomento a la lectura en su país, pretende rescatar "proyectos periféricos de otras épocas que no encontraron su lugar en el canon". La primera publicación de Dum Dum viene por mano de la escritora y periodista **Sara Gallardo** (1931-1988), actualmente considerada "uno de los grandes nuevos clásicos de la literatura argentina". Se trata de la recuperación de la novela **«Eisejuaz»**, publicada originalmente en 1971. Es lo que Colanzi califica de "hallazgo".

Después de encontrar un libro inclasificable, dice haber visto un neo-misticismo y un neo-indigenismo, que deslumbran por la creación de un lenguaje nuevo. La novela narra "la travesía espiritual de un indio mataco que escucha un llamado divino, y su relación con el mundo de los blancos, con su propio pueblo y con un Dios sincrético que se manifiesta a través de los animales y de los árboles".

Esa visión, que mezcla distintos imaginarios, también la vemos reflejada en la propia narrativa de la autora. En su último volumen de relatos se percibe un interés por áreas como la Antropología y por la interacción, muchas veces violenta, entre la herencia de lo ancestral, que cae con un tremendo peso, y los cuerpos modernizados y occidentalizados débilmente. En los relatos se ve la tensión de esta modernidad que atrapa a los indios con su engaño (como en «Cuento con pájaro», donde Colanzi incorpora testimonios de indígenas ayoreros citados en el estudio antropológico de Lucas Bessire).

En su relato «La Ola» podemos ver este cruce entre dos realidades paralelas: la decepción que puede representar la universidad americana de élite y la necesidad de atesorar una tradición ocultada: "En Ithaca todos los días se fundían en el mismo día", leemos en ese relato que explora la domesticación que se requiere para incorporarse a una nueva idiosincrasia. Es esta preocupación por unir mundos, fusionar experiencias la que comanda su proyecto editorial.

AMBAS HAN HECHO UN INTERESANTE CAMINO QUE LAS HERMANA EN MÁS DE UN SENTIDO, REALIZANDO UN TRABAJO DE DIFUSIÓN CULTURAL DE GRAN RELEVANCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE SUS PUBLICACIONES LITERARIAS.

Taller de María José Navia en la librería Catalonia.

DIMENSIÓN **COMUNITARIA**

María José Navia es otra voz donde coexisten diversas pulsiones culturales; en sus relatos los signos entran en un flujo de operaciones que dan muestra de un sincretismo cultural que se manifiesta en diversas realidades. En ellas vemos nuestro acontecer en una variedad de rangos: desde lo más doméstico hasta los modales y comportamientos que pulen nuestras percepciones, cruzadas permanentemente por una multiplicad de referencias globalizadas. Su más reciente publicación retrata estas preocupaciones a través de los 12 cuentos que conforman «Lugar». Este libro presta especial atención a las diferencias de idiosincrasia de sujetos desplazados de sus raíces latinas y enfrentados al escenario estadounidense. En cuentos como «Afuera» o «En caso de emergencia», observamos este cruce de dos mundos; lo latino o lo foráneo enfrentado a la realidad norteamericana. De hecho, después de vivir por muchos años en los Estados Unidos, Navia trajo la idea del Club de Lectura.

La autora chilena, activa colaboradora de paniko.cl, blog de cultura pop, en línea desde 2003 y con base en Santiago, también hace sus aportes a la revista virtual «Intemperie», con reseñas y artículos. Su emprendimiento Club de Lectura, que se realiza en la librería Catalonia, se ha instalado como una de las instancias más interesantes para hablar de literatura. Allí se escoge un libro que todos los participantes leen, y el último martes del mes se reúnen a comentarlo con Navia como guía. La invitación especifica que no se necesita ningún conocimiento literario, solamente el placer de la lectura.

María José comenta: "Yo había llegado recién a Chile luego de casi seis años estudiando mi doctorado en Georgetown. Allá era muy común ver clubes de lectura en las distintas librerías y pensé que sería una buena idea implementarlo en Santiago… Por Twitter conversamos la idea con Gerardo Jara, el librero de Catalonia en Las Urbinas y luego, más formalmente, con Catalina Infante, una de las dueñas, y nos lanzamos. La idea era no cobrar para que cualquiera pudiera sumarse y que el único costo fuera comprar el libro en la librería. También, para poder incluir a más gente y no asustar a nadie, nos pusimos tres reglas: el libro no tenía que ser ni muy largo (ojalá 200 páginas o menos), ni muy difícil (este no iba a ser el lugar para leer el «Finnegans Wake», de Joyce, por ejemplo), ni muy caro (ojalá menos de doce mil pesos). Además, queríamos que fueran libros de autores latinoamericanos contemporáneos (en su mayoría) y ojalá de editoriales independientes. Ya llevamos casi un año y medio, con una sesión mensual (el último martes de cada mes) y con grupos que van de las 15 a las 23 personas. Las sesiones duran una hora y media (de 19:00 a 20:00 horas) y yo las guío. La idea es que sea una conversación lo más abierta y cotidiana posible, acá no hay clases, a lo más a veces agrego un poco de contexto, o recomiendo a otros autores relacionados".

Si consideramos las estadísticas de la UNESCO que muestran la preocupante realidad sobre la lectura en nuestro país (sólo el 7% de los chilenos lee voluntariamente), este emprendimiento resulta fundamental. Navia dice: "Hay muchísima gente a la que le gusta leer y anda en busca de espacios que no sean académicos (no quiere hacer diplomados, magíster, etc, y está perfecto eso) y que se ajusten a su vida y a su tiempo. Leer en formato de club le devuelve a la lectura su dimensión comunitaria y eso es muy lindo. Históricamente, leer nunca ha sido sólo leer en silencio y con uno mismo. Los libros también se construyen en la conversación. Ojalá más gente se entusiasme a armar más grupos de lectura".

EL DIARIO ÍNTIMO

Una droga, un vicio, una enfermedad. Un lugar al que nadie más puede llegar. El reflejo del alma o de oscuros demonios. Amigo incondicional, que escucha sin poner obstáculos a la fluidez de la vida y del pensamiento. Espacio de reflexión. Complemento o sustituto terapéutico, analítico. Crónica de vida. O de muerte, como el desgarrador «Veneno de escorpión azul», de Gonzalo Millán.

POR **JESSICA ATAL K.**

Ilustración: Alfredo Cáceres

Como la escritura misma, no hay edad para comenzar a escribir un diario de vida. Puede tratarse de un ejercicio inocente, pero a veces se convierte en una especie de fijación o dependencia interpretada como una pérdida diaria, y fatal, de experimentar la vida y sus posibilidades infinitas. Una enfermedad que se contrae para limitar la pérdida de sí mismo a la que el "diarista" está sometido por sus otras enfermedades. En este ámbito se ubica el «Diario», de la argentina Alejandra Pizarnik (1936-1972). Ella se mantiene, hasta el suicidio, fiel, en su diario, a la dificultad de vivir: "El día (…) no ha sido muy desdichado, pero he descubierto que cuando no estoy angustiada no soy (…). Con todo derecho yo puedo hablar del 'dolor de estar viva' ". La misma tendencia a la autodestrucción plasmada en la intimidad de un diario se observa en John Cheever, Cesare Pavese, Katherine Mansfield.

Hay otro tipo de diario más amable. Como lo definía el filósofo y semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980), protagonizado por "un alma que se busca, que se responde, que conversa consigo misma". Un diario escrito tardíamente, por ejemplo, es la reflexión sobre la existencia pasada, con la nostalgia de saber que se acaba. Hay escritores que toman notas para libros futuros o para volcar allí frustracio-

nes o fracasos o, al contrario, para reafirmar la gloria y fama que esperan. **André Gide** (1869-1951) sufría intentando demostrar que era un gran escritor y le aterraba no ser reconocido. Con ese mismo narcisismo y tormento escribió su diario **José Donoso** (1924-1996). Recientemente, Cecilia García-Huidobro realizó un trabajo extraordinario "armando el puzle" de los **«Diarios Tempranos. Donoso in Progress»** (1950-1965). El mismo Donoso dispuso que se leyeran no antes de transcurridos veinte años de su muerte. Para sorpresa del lector, se revela aquí un hombre muy diferente al escritor. Sus diarios lo muestran enfrentando demonios e inseguridades, enfermedades (verdaderas y ficticias-), procesos de escritura, su "desorden", obsesiones y miedos a la hora de reconocer su secreto mejor guardado: la homosexualidad. Realmente agotador, resulta antipático y sospechoso. Todo en su vida externa podía convertirse en material para esa "gran novela chilena" con la que soñaba; todo personaje de la fauna social, incluso los más cercanos. Al igual que en el caso de Gide, ¿no estará justamente allí, en la intimidad de su diario, esa novela con la que soñaba? Donoso sabía que no era material desechable; por eso se preocupó de que se guardara con reserva hasta mucho después de su muerte. ¿Y por qué esperar? Acaso fue la esperanza de que sus pensamientos más privados ya no dañaran a nadie.

¿SE ESCRIBE PARA **DECIR O PARA NO DECIR?**

"Si quieres escribir, primero necesitas mantener un diario de vida honesto, que no sea publicable, y que nadie pueda leerlo más que tú", es el consejo de **Madeleine L'Engle** (1918-2007), escritora estadounidense de literatura para jóvenes. Es un buen consejo, pues llevar un diario es un ejercicio practicado con regularidad y quien quiere ser escritor, más que nada, debe escribir. Pero, ¿cómo se puede medir la honestidad con la que se escribe? ¿Hasta qué punto el diario de vida es sincero, sin que interfieran fines estéticos o morales? ¿Se escribe para decir o para no decir?

Comencé mi primer diario a los seis años. Era un cuaderno de tapas azules, hojas rosadas y dos ganchitos que lo cerraban con un pequeño candado. Esa era su mayor gracia: el secreto. Cerrarlo con llave y tener la seguridad de que nadie más lo podía leer. Este es, en esencia, el espacio en que absolutamente todo se puede pensar y traspasar al papel, que "escucha" como un querido amigo y dispone de todo el tiempo del mundo para nosotros, sabiendo que nunca romperá el pacto de confidencialidad. El diario es el guardián de pensamientos propios que nadie más puede conocer. La confesión íntima, la reflexión o la expresión de emociones que a veces no tienen otro lugar (como la rabia o la pena), la necesidad de ser fiel a uno mismo o de actuar, con o sin razón, como su peor verdugo…

Pero, ¿quién realmente escribe un diario de vida para llevárselo a la tumba sin haberlo compartido con nadie? ¿Quién escribe realmente develando el alma? En general, como hemos visto, el diario se comparte en algún momento. Es más, el escritor de un diario lo hace con la clara intención de que, tarde o temprano, sea leído por otros. Veamos entonces qué hace que unas hojas que se escriben para uno mismo y supuestamente desde el fondo del alma, lleguen a tener valor literario como lo tendría una novela, una obra de ficción.

En 1939, a los nueve años, **Alfonso Calderón** comenzó su diario: "Anotaré aquí todo lo que me pasa, lo que leo, lo que no le cuento a nadie, lo que ocurre dentro de mi cabeza (…) a veces quisiera ser muchas personas. Me miro en el espejo y pregunto al que allí está quién soy". Calderón reflexiona acerca de literatura, cultura, la historia del país y del mundo. Pero, el diario, más que una crónica de hechos (que bien podría hacerlo un historiador o un sociólogo), debiera ser la "crónica de una conciencia íntima de un escritor", como lo define Leonidas Morales. Un proceso de búsqueda de identidad.

Las mujeres, en general, son más atrevidas al conectarse con su interior. En Chile, aparecen a comienzos del siglo veinte los desahogos amorosos, angustias y tensiones morales en mujeres como **Teresa Wilms Montt** (1893-1921). Sin embargo, la pacata sociedad chilena de la época no aplaudía la libertad de expresión en mujeres como ella y termina suicidándose a los 28 años.

"Como siempre, cuando me dispongo a escribir sobre el alma, la vida se interpone", confiesa **Anaïs Nin** (1903-1977). De todas maneras, ella es una escritora que no le teme a nada ni a nadie a la hora de escribir y vuelca su vida entera en 35 mil páginas que componen seis volúmenes de diarios de vida. No da su brazo a torcer y se atreve a mostrarse entera, sin miedo y con una fuerza impresionante. Empezó a escribir su diario a los 11 años, cuando el padre abandona su familia. Más tarde, sus confidencias llegan a ser un escándalo, porque su espíritu libre y apasionado no duda en escribir, tal como vive, con la crudeza y honestidad que su cuerpo y alma necesitan como artista y mujer. La relación incestuosa con su padre, el triángulo amoroso con Henry Miller y su esposa June, su intensa relación con la Bohemia de la época. Habla con desenfado y transmite su más pura esencia: sensualidad y belleza, talante, inteligencia, curiosidad, sensibilidad, generosidad. Sus diarios tienen, finalmente, más éxito que su obra literaria. Su cercanía al psicoanálisis es esencial para develar su alma en toda su complejidad. Como confiesa Otto Rank, es ella quien le da oportunidad de entender cómo funciona la mente femenina. Anaïs es capaz de explorar ese "oscuro y pequeño teatro de su inconsciente", y su diario, afirma el psicoanalista, es invaluable para estudiar el punto de vista de una mujer.

HAY OTRO TIPO DE DIARIO MÁS AMABLE, PROTAGONIZADO POR "UN ALMA QUE SE BUSCA, QUE SE RESPONDE, QUE CONVERSA CONSIGO MISMA" (BARTHES).

Volviendo a la escena local, **«Diario Íntimo»**, de **Luis Oyarzún** (1920-1972), puede considerarse, en parte, como diario de viaje. Eso es lo que más hace. Viajar, moverse por Chile y por el mundo. Detalla la naturaleza con intensidad. Paisajes, cielos, mares. Anota lecturas y hasta lo que escucha en la radio. Relata su vida social y, violando la intimidad del diario, lee algunas entradas a sus amigos. La anécdota más divertida es cuando Nicanor Parra lo escucha y se queda callado: "No dijo nada", escribe un desilusionado Oyarzún. Es un libro, en todo caso, valioso como registro de una época. Pero poco conocemos del Oyarzún íntimo. ¿Quién era realmente? Un hombre que se siente contento "al comprobar que seguimos sensibles al placer de la contemplación". Eso es su diario: un registro de lo que hacía y veía.

El diario de vida es un género literario menos valorado, quizás porque retrata hechos reales de personas reales y el lector prefiere relacionarse con historias y personajes ficticios. El **«Diario»**, de **Franz Kafka**, por ejemplo, es un doloroso testimonio de la crisis existencial que siempre lo atormentó. Es, a la vez, una obra preciosa que nos acerca a la difícil trayectoria de un escritor, a ese tortuoso oficio que pocas veces trae satisfacciones inmediatas. Por lo mismo, es el lugar para preguntarse, como Kafka: "¿Estás desesperado?/¿Sí?, ¿estás desesperado?/¿Te escapas?¿Quieres esconderte?". Para luego, con suerte, encontrar un instante de paz y sosiego al dejar libre curso a los pensamientos, "sin entrometerme", por más felices o dolorosos que sean.

"Sé tú mismo, el resto de los papeles ya está cogido", Oscar Wilde (1854-1900), escritor, poeta y dramaturgo irlandés.

[POR JESSICA ATAL]

Dos místicos, uno de verdad y uno de mentira

Uno de los nuevos conceptos psicológicos es el ***mindfulness*** (conciencia plena). No es raro, si cada vez hacemos más cosas sin estar concentrados en ninguna completamente. Uno de los ejemplos más claros –y desastrosos– de nuestra cultura esquizofrénica es la forma en que comemos: frente a la televisión o frente a la pantalla del celular, sin poner atención a lo que nos echamos a la boca ni tampoco conscientes de la cantidad de comida que ingerimos. Por lo mismo, tampoco es raro que el sobrepeso y la mala alimentación afecten negativamente a la población de países como Chile. El maestro zen **Thich Nhat Hanh** (Vietnam, 1926) conjuga ambos temas, el ***mindfulness*** y la alimentación en un pequeño y sencillo libro llamado **«Cómo comer»**. Aquí explica, de forma breve y asequible, la práctica de la plena conciencia y la concentración a la hora de comer. No mastiques tus preocupaciones, tu miedo o tu ira, ni tu pasado ni tu futuro, dice el monje budista. Mastica sólo tu comida. Detén el diálogo interno de tu mente. De esa manera se está en comunión con el Cosmos. Si ponemos atención al aquí y al ahora crearemos ambientes sanos y enriquecedores. Lavar los platos, por ejemplo, puede ser un perfecto espacio para la meditación. Nhat Hanh nos ayuda, en definitiva, a buscar lo espiritual en las cosas cotidianas, acercándonos a la libertad y armonía en tiempos en que vivimos atados a tantas cosas, partiendo por las ataduras a las que nos somete la mente. Detener el pensamiento, dice este maestro, es la clave del éxito, entendiendo por éste la paz y la alegría de vivir. El desafío es disfrutar, estar en cuerpo y alma, plenamente, cada momento. ¿Muy difícil? Esta lectura puede ser el primer paso. En los volúmenes restantes de la colección, Nhat Hanh aplica su práctica a otros aspectos de la vida, como el andar, el amar, el relajarse e incluso el cómo sentarse.

Pobreza cultural

En la novela **«El sanador místico»** (1957), de **S. V. Naipaul** (1932,) encontramos otro tipo de maestro: uno falso y oportunista. Esta primera obra del Premio Nobel 2001 se inserta en el género satírico clásico de un Simplicius Simplicissimus (1668) y de un Lazarillo de Tormes, personajes barrocos que comienzan siendo hombres sencillos, pero les gana la picardía, la ambición y la astucia a la hora de sobresalir entre sus pares. Ganesh Ramsumair es un joven que, a pesar de estudiar en un colegio inglés, nunca deja de ser un "indio campesino". Se avergüenza de su nombre a tal punto que lo cambia por "Gareth", lo que termina haciéndole un flaco favor. Es fácil (sobre todo si leemos esta obra en la actualidad) reconocer elementos autobiográficos de Naipaul. El que más llama la atención es el maltrato a las mujeres. Naipaul maltrató a la que fuera su mujer por más de cuarenta años y en la novela, cuando los hombres se ponen "lo suficientemente contentos" después de tomar ron, llegan a pegarles a sus mujeres. De hecho, antes de cumplir tres días de matrimonio, Ganesh azota a su joven esposa.

«El sanador místico» es una novela de crítica social y expone la vida de seres sometidos y abusados en la Trinidad colonial. Ganesh quiere destacar en un mundo de inútiles y suprimidos, pues se siente "destinado para algo grande", si bien no sabe para qué. Primero intenta ser sanador, aunque le advierten que en la isla hay "uno debajo de cada piedra". Pero él es lo suficientemente inteligente para hacer creer a los enfermos que no anda tras el dinero, sino de la sanidad y santidad espiritual. Después se dedica a escritor con guías ridículas, como las «101 preguntas y respuestas sobre la religión hindú»; más tarde, incursiona en periodismo y en política hasta ser declarado miembro de la Orden del Imperio Británico. «El sanador místico» retrata la pobreza cultural de los inmigrantes indios-musulmanes en las colonias inglesas y la estúpida carrera por ascender social y económicamente en un medio caracterizado por la alienación y el racismo. Ganesh y su modo de vida –irrisorio, penoso y absurdo– van por el lado contrario a las enseñanzas de un místico de verdad como es Nhat Hanh.

THICH NHAT HANH
«Cómo comer».
Editorial Kairós. Barcelona, 2016. 126 páginas.

V. S. NAIPAUL
«El sanador místico».
Literatura Random House. Barcelona, 2001. 231 páginas.

Imperdibles de fin de año en Teatro Mori Bellavista

MORI teatro

- Después de mí, el diluvio -

De Lluïsa Cunillé

Dirige Alejandro Castillo
Protagoniza Katty Kowaleczko y Alejandro Castillo

Es un relato sobre la desigualdad, sobre la urgente necesidad de ver a los invisibles, aquellos que no vemos pero que están a nuestro lado y que sufren la condena de vidas ya prefijadas por la miseria y la injusticia.

Hasta el 17 de diciembre
viernes 21:30 hrs, sábado 20:30 hrs y domingo 20:00 hrs

- Todas esas cosas maravillosas -

De Duncan Macmillan con Jonny Donahoe

Dirige Alejandro Castillo
Protagoniza Álvaro Escobar

Este es el testimonio de un niño que comienza a hacer una lista de todas las cosas maravillosas del mundo, una lista de todas esas cosas por las que vale la pena vivir. Es el inocente esfuerzo de un niño para alentar a su madre después de su primer intento de suicidio.

Hasta el 16 de diciembre
sábado 22:30 hrs

- Edgar Allan Poe estás ahí? -

Adaptación de Bárbara Quintana y Felipe Hurtado

Dirige Felipe Hurtado
Protagoniza Bárbara Quintana, Juan Pablo Ogalde, Cristian Gajardo y Gonzalo Durán

Sucesos extraordinarios ocurren cuando comienzan los relatos de terror en la antigua casona en donde se reúne un grupo de fanáticos de Edgar Allan Poe para recrear sus cuentos, sin sospechar lo que están a punto de vivir.

Hasta el 21 de diciembre
jueves 21:00 hrs

@centromori

FRANK EL SUCIO

Jon Bernthal como Frank Castle en la producción de Netflix.

La recién estrenada y homónima serie de Netflix marca el regreso a la pantalla de *«The Punisher»*, el brutal justiciero de Marvel que a mediados de los 70 anticipó cómo venían los (anti) héroes del futuro.

POR **RAFAEL VALLE M.**

Parte del éxito que Marvel Cómics cosechó desde su debut, a comienzos de los 60, tenía que ver con la ambigüedad moral de sus personajes. Hulk y el anfibio Namor cargaban incluso con el rótulo de antihéroes, capaces de defender a los humanos de amenazas temibles, pero también convertirse en las mismas cuando se sentían agredidos o perseguidos.

Así las cosas, lo de *«The Punisher»* (El Castigador) era avanzar en la misma línea, pero forzando los límites. Su llegada fue en febrero de 1974, en las páginas de una revista de Spider-Man que lo mostraba rifle en mano, como un cazador de criminales que confundía al arácnido con uno. Pudo ser un villano del montón, olvidable, pero gustó a los lectores.

Y así, también, es como lo tenemos en 2017 de regreso en la pantalla, después de tres películas. El de esta vez es en Netflix, con la recién estrenada serie *«The Punisher»* que (re)cuenta cómo el ex marine Frank Castle se convierte en un frío exterminador de los bajos fondos de Nueva York luego que su esposa y sus hijos son asesinados por la mafia. Cambios más, cambios menos (el protagonista había estado originalmente en Vietnam), la premisa es la misma que inventó el guionista **Gerry Conway** en el debut, inspirado en su lectura de novelas policiales y en lo que pasaba en Norteamérica.

"Fue el producto de una época determinada, la misma en la que aparecieron las películas **«Harry, el Sucio»** (1971), **«El Ejecutor»** (1970) y **«Watergate y Vietnam»**, contaba el escritor hace algunos años. "Si lees la primera historia del Castigador, te darás cuenta de que todo el concepto principal está: la contradictoria nobleza de este hombre, su proscrito punto de vista sobre la justicia, su complacencia al utilizar la violencia (…) Probablemente fue el primer héroe del cómic *mainstream* que cruzaba habitualmente la línea entre el bien y el mal".

CALAVERA

La ausencia de términos medios ha marcado al personaje. En 2004 hubo una película del Castigador que suavizó su estampa con el galanesco Thomas Jane como el ex agente del FBI Frank Castle. Cuatro años más tarde hubo una secuela (*«Punisher: War Zone»*) que tuvo de titular al robótico Ray Stevenson y que llevaba la ultraviolencia al nivel caricatura.

En el principio de los tiempos cinematográficos de Marvel estuvo también *«The Punisher»* (1989), cinta de bajo presupuesto filmada en Australia con el rubio Dolph Lundgren teñido de negro, que pasó directo al video y que tenía una omisión imperdonable: la falta de esa calavera que adorna el pecho del uniforme del Castigador, "hamletiana" declaración de principios de un hombre traumado, dolorido, que apuesta por ser de un modo brutal.

El éxito inicial del personaje quizás tuvo que ver con lo que pasaba en un país confundido, donde las crisis sociopolíticas hacían dudar sobre el proceder de la autoridad y donde se hacían difusas las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto. Lo cierto es que la historieta masiva estadounidense ya venía experimentando cambios importantes, desafiando incluso las normas del moralista «Comic Code Autorithy».

Desde comienzos de los 70, la versión en viñetas de «Conan, el Bárbaro» era un fenómeno de ventas para Marvel con su poco disimulada violencia gráfica. Lo de Punisher, entonces, fue sólo cuestión de forzar de nuevo los límites y poner el freno cuando fuera necesario. El legendario Stan Lee, según él mismo, lo hizo desde un principio cuando pidió cambiar el nombre sugerido por Conway («El Asesino») por el que lo hizo conocido.

Con el paso de los años y de otros guionistas llegaría el *background* de la familia masacrada y de las drogas que volvieron sicótico al ex soldado, que en 1986 debutó como titular de su propia revista. Eran los días cuando en los cómics Marvel reinaban Wolverine (estrenado también en 1974, sólo meses más tarde) y en la competidora DC lo hacían los cínicos Watchmen y el oscuro Batman de Frank Miller. Todos, en cierto modo, transitando por el derrotero inaugurado por Frank Castle, el hombre que dio el disparo inicial.

«The Punisher» debutó en 1974 como villano, en las páginas de la revista *«The Amazing Spider-Man»*.

UNA LÁGRIMA EN LA GARGANTA

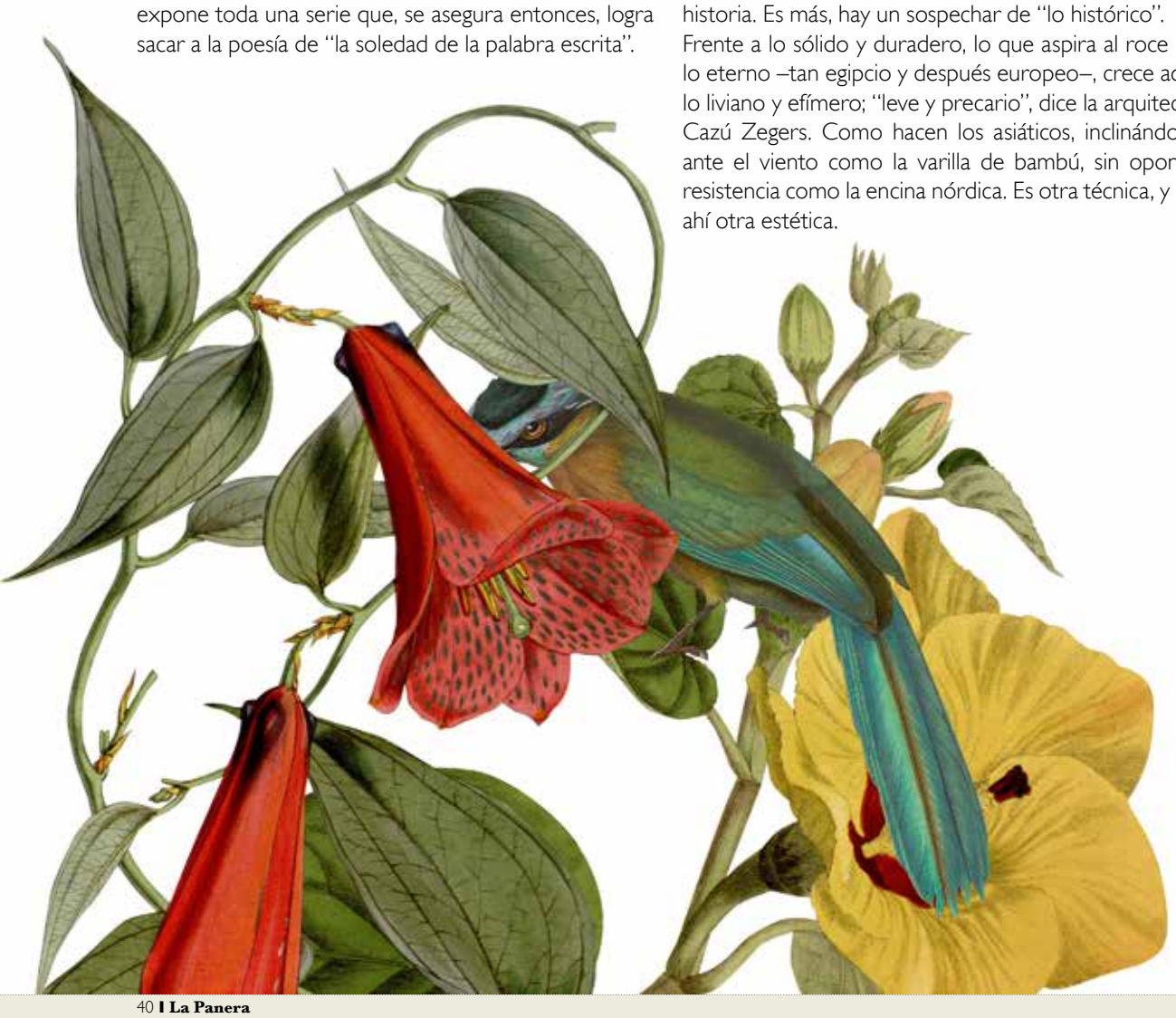
Tal vez, somos seres de sonidos e imágenes. A veces, de palabras, pero sólo cuando toman forma de canción o poesía.
Por eso nos apoyamos en las imágenes, ahora memes o gifs: para decir sin hablar, dejando la emoción contenida garganta adentro.

POR **MIGUEL LABORDE**
Ilustración: Alejandra Acosta

SON TANTOS LOS CREADORES NUESTROS QUE SE TENTARON CON EL DIBUJO; como Enrique Lihn, sin ir más lejos. Nicanor Parra también. Vio que el diseñador Guillermo Tejeda hacía "artefactos" con sus breves poemas, y de inmediato se sentó él mismo a ensayar ese arte medio visual. El propio Neruda, en «Estravagario», libro más libre, incluyó imágenes que dicen mucho: ¿Esa trompeta torcida es su propia voz de poeta, algo incómoda en el Partido Comunista, anhelante de la amplia libertad experimental que caracteriza a ese libro?

El Grupo de los X unió a escritores con artistas visuales y es así como su propio líder, el poeta Pedro Prado, se internó en el mundo visual guiado por Juan Francisco González.

También Vicente Huidobro con sus aéreas geometrías, en textos que también nacen para ser mirados como arte visual. El año 1912 publica en la revista «Musa» su caligrama «Triángulo armónico», el "primer poema visual" impreso en Chile y diez años después, en París, expone toda una serie que, se asegura entonces, logra sacar a la poesía de "la soledad de la palabra escrita".



Con sus amigos goza la posibilidad de transmitir ideas, manifiestos y teorías, a la velocidad del rayo, del siglo XX. Dejando atrás los voluminosos tratados de la centuria anterior; la imagen es más veloz que la palabra.

Si uno revisa las biografías de estos creadores se encuentra, varias veces, con irónicas miradas de soslayo; frases sueltas que se refieren a los tratadistas como seres poco vitales, densos, tontos graves. El mateo del curso tiene las mejores notas pero la vida está en otra parte. Hay desconfianza en los discursos oficiales, en el saber oficial, de la academia; recelos de todo cuanto se pontifica desde lo alto de la torre de marfil. La intuición del artista es más atractiva que la elaboración del intelectual.

Hay un antecedente que algo explica. La palabra nos llega de Andalucía más que del centro o norte de España, de ese mundo hispano árabe que también es poético antes que ensayístico, pícaro antes que ceremonioso, lúdico antes que protocolar. ¡Que viva el ingenio! El saber tiene un valor relativo, referencial; lo que realmente importa, es atinar. Ver bajo el alquitrán: cachar…

Hay un no tomarse en serio, un no actuar para la historia. Es más, hay un sospechar de "lo histórico".

Frente a lo sólido y duradero, lo que aspira al roce de lo eterno –tan egipcio y después europeo–, crece aquí lo liviano y efímero; "leve y precario", dice la arquitecta Cazú Zegers. Como hacen los asiáticos, inclinándose ante el viento como la varilla de bambú, sin oponer resistencia como la encina nórdica. Es otra técnica, y de ahí otra estética.

¿Es un horror metafísico, antisísmico, que nos lleva a pensar que aquí todo es frágil, efímero, y que no cabe intentar nada que pretenda oponerse a ese destino?

Tal vez por eso las *élites* nos dejaron sin pasado ni futuro, abandonados en este intangible presente. Así decía el argentino Ramón Gutiérrez, el gran historiador de la arquitectura de América Latina: "Tanto que nos hablan de nuestro heroico pasado, y de nuestro glorioso porvenir; pero nadie nos explica este miserable presente"…

La talla veloz, antes que el largo chiste elaborado, y que comience la orgía; aquí y ahora. Del mañana, nada se sabe. Nuestros poetas se alinearon, fueran místicos o paganos, da lo mismo, todos concentrados en el estar ahí y ahora, en el momento fugaz.

Y la imagen, nuevamente, es más rápida.

Y todos probando unir la palabra a la palabra. Hasta los extranjeros incluso, como José Balmes y Roser Bru, acá se sumaron a ese camino de agregarle palabras a la imagen. Uno piensa en la grabadora y escritora Guadalupe Santa Cruz. Exiliada en Bélgica, allá llama la atención. La crítica habla de sus curiosos "arquitextos", en referencia, justamente, a que ella también trabaja con estos maridajes de imágenes poderosas con palabras breves.

¿Es que no alcanzamos a decir en palabras lo que queremos decir, y la imagen es una muleta para decir sin decir?

¿Tanto nos cuesta el decir, que buscamos un atajo para sortear el peligro?

Lo dice un inmigrante peruano, al preguntarle cómo le va aquí. No le resulta fácil la adaptación: "Es que ustedes viven hacia adentro, y no salen".

"Vino un terremoto y luego otro. Las aves hicieron silencio en los cielos, esperaron el fin del mundo en las ramas posadas, y el hombre las observó. Callado.

Algo en él quedó en silencio y ya no volvió a levantarse".

MIRAR, MÁS QUE LEER

Al visitar una exposición, no es pérdida de tiempo el acto de inclinarse para ver los títulos de las obras. Más de una vez, aquí en Chile son una clave que, más que nombrar lo que allí se exhibe, abre un espacio que avanza en otra dirección. No todo es lo que parece, es el mensaje subyacente.

Que la realidad es más compleja de lo que parece y que ante ella las palabras, los argumentos intelectuales, son insuficientes. Ella es indomable.

¿O tememos la censura, y la autocensura? La imagen permitiría esquivar el discurso, el relato oficial, tal como lo hicieron varios artistas en dictadura; siendo sugerentes, elusivos, tangenciales.

Por unos años fuimos lectores, pero no por muchos. Éramos orales antes de eso, de contar cuentos

alrededor de la fogata, para meternos miedo y reírnos de su efecto. Y estamos de regreso, felices, a ese mundo de cuentacuentos.

Nos han hecho felices los memes, una imagen y un par de palabras, porque es nuestra especialidad. Fieles a nuestra tradición, mandamos más imágenes que palabras, ojalá gifs y videos, poco que leer. La poesía, por supuesto, antes que la novela.

Los infógrafos son ahora las estrellas, en diarios y revistas. Y las redes se ven pobladas de fotos en Instagram. Y la dirección del arte se apodera de la escena; a su manera lo dice Hugo Mario Cárdenas, ganador del premio García Márquez de Periodismo: "Prender la licuadora entre el diseño y el periodismo es fundamental para la sobrevivencia de los medios".

Hay una razón biológica, además. Podemos procesar las imágenes algunos cientos de veces más rápido que los textos; a estos hay que buscarlos, construirlos, interpretarlos. Ellas en cambio, veloces, nos saltan a la cara como el afiche publicitario en la esquina.

Unos niños de la Biblioteca Escolar Futuro, en un proyecto de la Universidad Católica, Valle de Elqui adentro, alumnos de escuelas básicas, tercer año, procesan su foto y construyen su autorrelato. Tal como en otro tiempo, con mucho esfuerzo, se escribía un Diario de vida.

¿Quién puede decir qué es mejor, si la lenta introspección de la palabra escrita, o la intuitiva creación que esquiva al cerebro y expresa más directamente los sentimientos? El Diario de vida también era manipulación, aunque fuera ante los ojos propios; ni más ni menos que lo que se sube a la red.

Estamos más cómodos ahora, en un mundo más visual que escrito, habitando esa quebrada fértil donde el agua y la vegetación se encuentran; la imagen y la palabra. Justo ahí donde se quiebra la recta llanura y surgen las sombras, las semisombras, el misterio.

…

Por supuesto, a la hora de inaugurar el Centro Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos, con una ambiciosa muestra de cerca de 50 artistas, se llegó a lo mismo, exactamente; una gran exposición titulada «Una imagen llamada palabra». Con obras de artistas visuales pero también de poetas y otros. Está bien que no se les separe, ya que habitan en la fusión. Lo suyo se caracteriza por la mezcla, el cruce, la mirada de soslayo al jardín de al lado; porque estamos en Chile. No es que seamos tan originales, como dijo ahí el curador Camilo Yáñez; ya en Grecia, con Teórito de Siracusa y Simias de Rodas, se cultivaron las combinaciones de palabras con imágenes. Pero se volvió nuestra especialidad.

Cuando nace la América mestiza, y se elabora el Código Mendoza para dar cuenta de qué era y cómo era el Nuevo Mundo, trabajaron uno junto al otro, el dibujante local y el escriba importado; de ahí venimos, de esa mezcla.

¿Qué habrían sido los escritos, los códices, sin las esenciales, coloridas y bellísimas imágenes?

El año 2012 fue Chile el país invitado a la Feria del Libro de Guadalajara. Llevamos exposición de trabajos visuales de Nicanor Parra, tiras cómicas como homenaje a Pepo y su Condorito, un tributo a Violeta Parra cantautora pero además poeta y artista visual. También la presencia de los ilustradores Alberto Montt y Francisco Javier Olea, y de la poeta Carmen Berenguer con una obra audiovisual; más el dibujante Hernán Vidal (Hervi), y el cómic «Montaña Bazofia», de Daniel Castro…

Imágenes y palabras, imágenes y palabras; es nuestro territorio.

> HAY UN ANTECEDENTE. LA PALABRA NOS LLEGA DE ANDALUCÍA MÁS QUE DEL CENTRO O NORTE DE ESPAÑA, DE ESE MUNDO HISPANO ÁRABE QUE TAMBIÉN ES POÉTICO ANTES QUE ENSAYÍSTICO, PÍCARO ANTES QUE CEREMONIOSO, LÚDICO ANTES QUE PROTOCOLAR. ¡QUE VIVA EL INGENIO!

PALABRAS ESCASAS

El mapuche sorprendió al español con su hermetismo, con el peso intimidante de su silencio; pero cuando hablaba…

Tiempo de hablar, tiempo de callar.

El arte de la palabra, y así se vivió en los Parlamentos de paz entre unos y otros, era muy valorado en esta tierra. Pocas palabras, pero poéticas y sentidas.

Es tiempo de callar cuando viene el terremoto, y luego el maremoto. Cuando se estremece el volcán y cae la lava, cuando se desborda el río o baja la avalancha. Muchos tiempos son de callar.

Luego del silencio llega entonces la palabra, lenta, como expresión de alguien que contiene y administra su emoción. Como alguien que habla teniendo una lágrima en la garganta. Como cuando Roberto Matta escribe que "El sol es un árbol que vuelve a crecer por un subterráneo de pequeños gérmenes"… No es un poema lo suyo, es una imagen en palabras, arte mestizo nuevamente.

¿Cómo es la realidad, entonces, ante nuestros ojos y ante nuestra mirada?

Según Matta, "todo ocurre entre pliegues, en una materia viscosa en vías de solidificación".

Es Matta un artista visual que, con las palabras, nos acerca a la forma de nuestra materia. Porque Chile entero, el territorio más sísmico del planeta, puede ser descrito de esa manera; como algo "en vías de solidificación". El territorio menos firme de este planeta.

Nos resulta muy útil el maridaje de imagen y palabra; unidos, logran algo imposible de lograr cuando están separados. Separados son de perfil definido; unidos, como acá, la materia se vuelve ambigua y de ahí que el maridaje sea más eficiente. Porque es, asimismo, una expresión ambigua. Ni una cosa ni otra, sino algo nuevo.

Matta lo supo con claridad, descubridor de Chile, como lo demuestra en este poema:

LA TIERRA UN HOMBRE

La imagen pintada y la palabra

son el círculo de la dialéctica de la creación.

Lo que una palabra desentierra

de las profundidades del espíritu,

la imagen lo traduce

en ese fruto mágico

sin el cual la conciencia no sabría

construir.

Es a través de imágenes del objeto en

perspectiva

que nuestra conciencia descubrió su

forma física.

MIGUEL LABORDE es Director del Centro de Estudios Geopoéticos de Chile, director de la Revista Universitaria de la UC, profesor de Urbanismo (Ciudades y Territorios de Chile) en Arquitectura de la UDP, miembro del directorio de la Fundación Imagen de Chile, miembro honorario del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y autor de varios libros.

¿CUÁNDO CONSIDERO QUE LO QUE TENGO ES SUFICIENTE?

La interdependencia de mercados y ecosistemas convierte esta pregunta personal en el sustrato de una reflexión colectiva. ¿Cuánto consume nuestro estilo de vida? ¿Cuánto pesa ese consumo sobre el total de recursos disponibles, incluyendo una creciente adicción a las tecnologías de la comunicación? ¿Hasta dónde se puede estirar el beneficio de dominar la Naturaleza para la comodidad humana? ¿Existe responsabilidad personal en el sobregiro de gasto energético que está dando paso a un efecto *boomerang* de fuerzas naturales?

1.

2.

3.

1. Casa renovable. 2. Reverendo Nagase. 3. Esta imagen habla por sí sola. 4. A modo de contraste, un canal de agua sustentable.

POR **HEIDI SCHMIDLIN M.**

Ya no cabe duda. Extensos estudios dan cuenta, desde diversos focos multidisciplinares, que existe un serio desequilibrio entre lo que extraemos de la Naturaleza (recurso finito que permite la vida) y lo que reponemos en ella para que siga existiendo el Planeta tal como lo conocemos. Encerrado en los "con-fines" de su computador y aislado de todo contacto con la Tierra, el ser humano no parece tomar consciencia de un crecimiento exponencial y sin medida, que avanza inevitablemente hacia la escasez. El inicio del proceso –según estudiosos como **John Kaynes**– fue la desconexión de las fuentes de producción manejadas por una economía sin ética y la falta de resguardo a todo ser vivo. Ejemplo, la creciente disonancia entre usos de agua: si destinado a lo agrícola o a la producción de electricidad.

¿Tiene límites el área de confort, o avanzamos como dinosaurios, socavando la vida en favor de la inteligencia artificial?

La contundencia de datos presenta una clara tendencia hacia la destrucción de lo natural en favor de lo artificioso. Así lo nota también el investigador **George Monbiot** en el periódico «The Guardian»: "El mundo viviente está siendo machacado desde todos los ángulos y colapsa a una velocidad asombrosa. Tal es el efecto del crecimiento económico exponencial. El período de duplicación (del producto económico) es tan breve que vemos el colapso suceder ante nuestros ojos: insectos, salmones, tiburones (y casi todos los peces grandes), leones, elefantes, jirafas, anfibios, pájaros cantores, pingüinos, áreas verdes, surcos de agua... todos desaparecen mientras estamos mirando…".

A fin de comprender, y medir detalles del fenómeno, se consensuó un barómetro global que revisa la dinámica "uso/disponibilidad" entre los recursos necesarios para la vida humana. El resultado define una **"Huella Ecológica"** (Ecological Footprint), monitoreada por la ***Global Footprint Network*****,** cuya misión es contrastar datos sobre cantidad de recursos naturales *per cápita*, gasto individual y capacidad general de reponer abastecimiento de agua, suelo y aire limpio en el lapso de un año. El cálculo de este "presupuesto ecológico" arrojó este 2017 un importante sobregiro. En términos de reservas, la productividad humana vive "a crédito" y la forma en que se cubre este "déficit ecológico" consiste en utilizar los recursos de otros territorios o los de futuras generaciones.

UNA PREGUNTA PERSONAL DE RESPUESTA COLECTIVA

Dado que la Huella Ecológica suma todas nuestras acciones como consumidores, la pregunta se vuelve concreta: en términos de consumo de energía y sus objetos, ¿cuánto es suficiente para mantener mi estilo de vida?, ¿cómo impacta mi estilo en el sobregiro energético mundial?

A modo de abrir un prisma sobre "¿Cuánto es Suficiente?", invitamos a diversas personas del mundo de la economía y de las finanzas a compartir un ejercicio de reflexión espontánea y de pregunta amplia. Agradecemos a quienes recogen el guante, porque suman a una respuesta colectiva.

4.

9.

8. Los datos arrojan una clara tendencia hacia la destrucción de lo natural en favor de lo artificioso. 9. Hugo Hopenhayn.

5. Claudia Adriazola.
6. Marton Radkai.
7. ¿Cuál es tu huella? visita: www.veoverde.com

HUGO HOPENHAYN, Profesor de Economía (UCLA), integrante Instituto Einaudi (EIEF), premiado por la Asociación de Economía de América Latina (LACEA): "Me imagino que el problema central es con la definición de satisfacción, objetiva o subjetivamente definida. No está claro que las necesidades sean iguales para todos, por lo que el *standard* depende de las personas y de la sociedad. El *standard* para una persona puede depender de lo que otros consumen.

Otro ángulo puede ser lo que es sustentable, o lo que puede reproducirse indefinidamente con recursos existentes. Concepto que abre nuevos frentes:

1) El progreso técnico cambia el nivel de lo sustentable. 2) El crecimiento demográfico. 3) La adaptación: existen encuestas y estudios (https://tinyurl.com/y7qpxxvm) donde tratan de medir felicidad. Encuentran, por ejemplo, que los que ganan la lotería son más felices después, pero su nivel de felicidad vuelve al inicial tras un año, porque se acostumbran al nivel de vida y quieren más".

FERNANDO BERNDT, Ingeniero comercial en proyectos gerenciales: "Desde la naturaleza humana (es el punto de vista que más me interesa), pienso que, en términos generales, no tenemos límites, o sea que los humanos en general preferimos siempre tener más, o casi siempre. El "casi" se refiere a situaciones del tipo hartazgo, saturación, o cuando algo nos empieza a incomodar, o cuando algo podría significar peligro. Muchas veces decir 'basta' o 'tengo suficiente' ocurre por circunstancias ajenas que gatillan una crisis y un cambio, un decir que ya es suficiente. Por ejemplo, se te murió una persona muy querida, te echaron del trabajo y otros cambios similares".

DADO QUE LA HUELLA ECOLÓGICA SUMA TODAS NUESTRAS ACCIONES, LA PREGUNTA SE VUELVE CONCRETA: EN TÉRMINOS DE CONSUMO DE ENERGÍA Y SUS OBJETOS, ¿CUÁNTO ES SUFICIENTE PARA MANTENER MI ESTILO DE VIDA?, ¿CÓMO IMPACTA MI ESTILO EN EL SOBREGIRO ENERGÉTICO MUNDIAL?

SCOTT VILLANUEVA, periodista en revistas especializadas, ex *World Bank* oficial, ex funcionario del Fondo Mundial Internacional, FMI: "En posesiones o dinero, suficiente es un término subjetivo. Por lo tanto, no se puede limitar por decreto lo que puede tener una persona. Pero claramente llega un punto en que tienes demasiadas posesiones, las cosas te quitan libertad, te hacen perder tiempo. ¿Cuánto qué es suficiente para mí? ¿Camisas? 50 son suficientes. ¿Ahorros? 10 millones de dólares. ¿Hijos? Dos. ¿Viajes? cuatro al año".

MARTON RADKAI, periodista y bloguero estadounidense/alemán, radicado en Ginebra: "El dinero es energía. Si puedes pagar tus cuentas y dejar unos 100 euros aparte cada mes, estás ganando cantidades suficientes de dinero. En cuanto a la energía, es suficiente, aunque algunos necesitan más para sentir que la vida es significativa".

ANDREA UGALDE, cineasta, guionista, autora de «El Regalo»: "Hay distintos niveles para el tema de la satisfacción. Nos han metido en la cabeza que necesitamos muchas cosas, pero no es verdad. Pero nunca es suficiente dejar de tener esperanza y participar en todo donde veas que hay gente cambiando cosas".

FREDERICK NORONHA, escritor y periodista en Goa, India; co-fundador de *Working Group* en *Free Software Foundation:* "La pobreza voluntaria es un ideal atractivo (aunque transgredido a veces). Algunas de mis camisas tienen 12 años. He visto que mi moto cumple una década, pero no encuentro excusa para reemplazarla. Los límites para libros y dispositivos electrónicos es la asequibilidad".

CLAUDIA ADRIAZOLA, artista global: "No soy muy de suficientes. Creo que es cuando lo he abordado todo. Cuando los objetos materiales me superan. Cuando no los domino yo, y me están empezando a dominar, ahí es suficiente".

REVERENDO GYORO NAGASE, monje budista japonés*:* "Suficiente es cuando muero".

CARLOS JESÚS CASTILLEJOS, Nahualli, (México), curandero tolteca, escritor*:* "Mi austeridad goza del todo en cada instante. Mi satisfactor es la vida tal como es. Este aliento es suficiente. El existir de por sí no necesita de nada más. Lo suficiente en mí no persigue nada y por eso es pleno tal como es".

CLAUDIA OLEA, abogada en ámbito financiero: "Suficiente en cualquier materia es cuando no me falta lo necesario, pero tampoco me sobra. En materia energética, tengo suficiente con un mínimo que me permita comunicarme con quienes debo y quiero (teléfono, ojalá inteligente), me permita trabajar con comodidad (luz, redes, una pantalla) y pueda entretenerme cuando no trabajo (pantalla para ver películas, internet). Mis necesidades van disminuyendo con la edad. Mi ideal sería vivir con los ciclos del sol…".

Lamentamos no haber tenido respuesta de Eduardo Engel, como también agradecemos la cortesía con que Triana Bravo, asistente de Andrónico Luksic en Quiñenco, declinó la invitación por encontrarse él de viaje. Sin dudas, los puntos de vista de estos destacados empresarios hubiesen dado mayores luces a esta incipiente, pero no menos urgente, reflexión común.

"Dile a todos lo que quieres hacer y alguien querrá ayudarte a hacerlo", W. Clement Stone (1902-2002), empresario estadounidense.

EL ORIGAMI DE LOS NEGOCIOS

¡UNA NOVEDAD PARA LOS REGALONES!

Bono a quien alguna vez jugó al Cachipún, pero aquí sólo gana el Papel porque aún resiste a internet.

DOS NOTICIAS: ¿LA BUENA? EL UNIVERSO ORIGAMI GIRA ALREDEDOR DE UNA ESTRELLA CON LUZ PROPIA LLAMADA "UBICATEX". ¿LA MALA? EN ESTA ZONA DE CONFORT, "LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA CONSTRUIR LO QUE NADIE QUIERE".

POR **PILAR ENTRALA V.**

Ilustración: Alfredo Cáceres

Bienvenidos al Planeta **ORU** (plegar) - **KAMI** (papel). Aun cuando todo partió por el plegado de un cuadrado de papel sin utilizar cortes ni engomado, hoy lo apodan el "Santo Grial de las nuevas tecnologías" y proyecta su vuelo espacial hacia el futuro.

Levante la mano quien nunca hizo un barquito de papel y se perdió el "vale otro" de jugar al Cachipún. Rompiendo la lógica Piedra-Papel-Tijera de un juego que entretuvo al Club de Toby antes de que el mundo se aturdiera con la llegada de internet, en este lugar gana siempre el Papel, un material que aún resiste (aunque a tientas) a la Era Digital.

Dos noticias: ¿La buena? El Universo Origami gira alrededor de una estrella con luz propia llamada "Ubicatex". ¿La mala? En esta zona de confort, "la vida es demasiado corta para construir lo que nadie quiere", según advierte en sus textos **Ash Maurya,** autor del **Método Lean** y conocido por ayudar a otros emprendedores a aplicar estrategias de mejora continua para acelerar la creación de productos de éxito y el desarrollo de *startups* viables.

Si una sola hoja de papel puede ser doblada de múltiples maneras para representar la imagen de lo que tú quieras, la premisa es atreverse a ser inventivo, a pesar de no ser artista, para centrar tus esfuezos en el nuevo concepto **"Origami de los Negocios"**. Siendo aquí la Creatividad un proceso; y la Innovación, el resultado, éste se sustenta en una técnica originada en China alrededor de los siglos I o II d.C., que llegó a Japón en el siglo VI. La cual hoy no sólo predispone al cerebro humano a volar hacia dimensiones desconocidas iluminadas por autos futuristas, artefactos estrambóticos, robots y esqueletos auto plegables activados por calor (diseñados por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts), sino que seduce al mundo del Marketing como **herramienta de apoyo e inspiración para motivar a los emprendedores a identificar ideas viables en el mercado.**

Centrado en un "método fácil y rápido que permite Aprender, Empatizar y Construir en equipo y junto a tus propios usuarios", bajo el concepto de que "los productos innovadores necesitan colaboración innovadora", este reciente giro en las tendencias estimula la mente a partir de un modelo flexible y participativo de trabajo que, al igual que el Papel, ¡Todo lo Aguanta!

JUEGO CULPABLE

Enfocado como **ejercicio de apoyo en la generación de "productos Intangibles"** (aquí se ilumina la ampolleta de las Ideas, el diálogo colectivo y otros escenarios inherentes a cualquier emprendimiento), la empresa global de electrónica **Hitachi** es "la culpable" de imponer el modelito Origami de los Negocios en el espíritu de que el *coworking* "se las trae" para que profesionales independientes, emprendedores y trabajadores de empresas puedan reunirse en un ambiente abierto y creativo.

Este navideño e influyente juguete de ingenio (en la foto) se puede girar de mil maneras para, "aplicarse desde la perspectiva del juego participativo, determinar límites e incorporar fácilmente puntos de vista de diseñadores, expertos y profesionales relacionados con el desarrollo de un determinado servicio", según se lee en el sitio de la marca japonesa. De seducción, en una imagen de referencia un joven asiático despliega sobre una mesa una serie de pequeños íconos hechos con trozos de papel para invitar al líder del grupo a "identificar con quiénes interactúan, cómo se comunican y desde dónde interactúan todos los relacionados con el diseño de una idea".

La plataforma tecnológica y compañía informática SAP, con sede en Alemania y representativa de una comunidad de más de 365 millones de seguidores, destaca esta práctica en un artículo especializado, cuya letra chica sugiere invitar a la mesa de reflexión entre 3 y 5 participantes ("6 o más pueden no estar totalmente comprometidos con la actividad"), y dejar transcurrir "de 20 a 45 minutos para provocar suficiente discusión".

¿El "Vale otro" de este torneo amistoso? Cambiar el chip mental, involucrando directamente a los usuarios en el diseño de un servicio. Ahora que en 2018 se viene el tiempo de emprender aprendiendo a escuchar para entender mejor las perspectivas, valores y necesidades del usuario final, este partido doble puede servir de curiosidad tecno para practicarla con tu equipo de trabajo. Como un modo *cool* de aprender haciendo, ponte manos a la obra visitando el link:

https://experience.sap.com/skillup/business-origami/

ESCUDO ESPACIAL

Asumida como el arte del permanente cambio, la también denominada **Papiroflexia** ahora más bien huele a Transformación. En el Origami tradicional, las series de plegados se transmitían de boca en boca sin ser atribuidas a alguien en particular. El significado moderno surgido a mediados del siglo XX explota como nuevo paradigma donde cada secuencia de pliegues es considerada un modelo único e irrepetible, diseñado y atribuido a un autor.

Y si en algún momento se te ocurrió pensar que esta "novedad para los regalones" es sólo maña de artistas o *"se quedó en el pasado... nena"* (¡como el noventero aviso blanco y negro de las servilletas!...), la NASA rompió el molde. En agosto abrió una convocatoria pública en busca de "expertos en Papiroflexia para desarrollar un Escudo Espacial capaz de doblarse en varias partes como si fuera una hoja de papel". ¿El objetivo? "Proteger del peligro de los rayos cósmicos galácticos a los cuales son expuestos los astronautas en misiones interplanetarias; así como optimizar el uso del espacio en una nave para que este escudo protector sea doblado durante el viaje y desplegado sólo cuando se requiera en misiones de larga duración".

#plus, si se trata de enfrentar una competencia extrema que se volvió viral respecto a quién gana la Guerra de la Innovación, esta vez la realidad supera a la ficción… ¿Viste, viste cómo se hace?

LA FÁBULA DEL PEZ

Y si como **Alain Georgeot** (el creador francés cuyos 88 Elefantes en Origami sirven hasta hoy para representar 88 formas distintas de una misma imagen) también piensas que **"el futuro no se predice ni se encuentra sino que se crea"**, pon OJO en la «Fábula del Pez de Papel que aprendió a nadar». Corría el año 10, la Tierra aún no se enfriaba (como en el chiste), y la historia dice así:

-"En una lejana tierra de sueños, una maestra de Origami crea un bellísimo pez de papel, pero el pez le dice que se siente solo y ella entonces le construye todo un mundo de papel. Sin embargo el pez le ruega que lo deje libre en un océano de verdad para sentir el roce del agua y conocer los misterios de las profundidades. A regañadientes la maestra se desprende de su creación y lo deja libre, aunque está convencida de que será destruido porque las cosas imaginarias deben quedarse en sitios imaginarios. Para sorpresa suya, el pez se vuelve real y pasa a ser parte de algo mucho más grande de lo que ella habría podido imaginar".

Puesto en órbita en las redes sociales por el consultor estadounidense Jonathon A. Flaum en aras de probar que las ideas suelen superar a sus autores, con un poco de imaginación este relato cae del cielo para estimular la colaboración creativa.

TERCERA DIMENSIÓN

Mientras desde febrero de este año en el Instituto Tecnológico de Massachusetts todo parece distinto desde que enfoca **"el Origami, como nueva clave para innovar en Matemática e Ingeniería"**, bajo la promesa de "cambiar la forma en la cual miles de usuarios trabajan todos los días", la dinámica del ejercicio **Origami de los Negocios** se puede realizar a distancia, ya sea compartiendo la pantalla por internet o haciendo clic sobre un Mural Digital con ayuda de un *software*. Si te dedicas a la lluvia de ideas, entra en la tercera dimensión de las novedades en busca de murales inteligentes y sus respectivos corchetes virtuales, navegando aquí: https://mural.co/

FENÓMENO TERRENAL

Capaz de alcanzar un alto grado de realismo con simplemente doblar una hoja, el testimonio de Paul Jackson, experto en técnicas Origami y Pop Ups confirma que muchos fenómenos terrenales dicen relación con pliegues y dobleces: "Si nos miramos, nuestros párpados son un pliegue, mientras te estoy hablando estoy plegando el aire hacia tu oído. Hasta la Galaxia se está doblando sobre sí misma a través de los eones. El ADN está doblado. Si arrugamos un papel vemos montañas y valles; pues, a la Tierra le pasa lo mismo: tiene pliegues", escribe el "rey" estadounidense de las formas increíbles, como símbolo de que cualquier cosa puede hacerse realidad. O casi cualquier cosa (para dejar contentos a los desconfiados...).

¿Curiosidades? *En 1490, la obra medieval «The Sphere of the Cosmos», del astrónomo británico Johannes de Sacrobosco, incluyó por primera vez una flota de barcos en Origami.*

Popcorn

[POR DANIEL CANALA-ECHEVARRÍA]

RETWEET

NOMINACIÓN DE «UNA MUJER FANTÁSTICA» EN LOS INDEPENDENT SPIRIT AWARDS

1. @cinemachile: GRAN LOGRO! La película chilena «Una Mujer Fantástica» de Sebastian Lelio es nominada como mejor película extranjera en los independent spirit awards. Los premios de cine independiente más importantes de EEUU http://www.indiewire.com/2017/11/2018-…

2. @zoombackcine: «Una Mujer Fantástica» es nominada a Mejor Película Extranjera en los Independent Spirit Awards y camina firme hacia los Oscar http://www.zoomback.cl/cine-chileno/u…

3. @bvdbara: Con 'Una Mujer Fantástica' nominada, hay que decir que las nominaciones de los Independent Spirit Awards no fallan.

4. @Ignacia14: UNA MUJER FANTÁSTICA ESTA NOMINADA A LOS INDEPENDENT SPIRIT AWARDS!!!!!! que sigan reconociendo al cine chileno!! me hace feliz

5. @Audiovisual451: 'La vida y nada más', 'Most Beautiful Island' y 'Una mujer fantástica', en las nominaciones a los Independent Spirit Awards 2018

6. @OtrosCines: Independent Spirit Awards: «Call Me by Your Name» encabeza las nominaciones. La chilena «Una mujer fantástica» figura entre las películas extranjeras. Todos los candidatos a estos premios del cine independiente. https://www.otroscines.com/nota.php?idnot…

7. @IgualesChile: La nominación de «Una mujer fantástica» a los premios Independent Spirit Award 2018 nos sacó una sonrisa

8. @ErnestoOttoneR: «Una mujer fantástica» de @Slelio consigue una nueva nominación. Esta vez, en los Independent Spirit Awards, como Mejor Película Internacional. ¡Mucha suerte para todo el equipo!

9. @Primerplanonews: UNA MUJER FANTÁSTICA de @Slelio nominada a los Independent Spirit Awards como Mejor Película Extranjera. Los ganadores se conocerán el 3 de marzo.

LEO, VEO, ESCUCHO, VOY

FOTO: VALENTINA PÉREZ

FRANCISCA FEUERHAKE

FRANCISCA FEUERHAKE

Licenciada en Letras y creadora del personaje «La vieja cuica», famoso en redes sociales. Actualmente escribe guiones y una novela que será publicada por Hueders entre éste y el próximo año. Estas son sus recomendaciones.

LIBRO

«Alhué y otras prosas», de José Santos González Vera (Ediciones UDP, 2017) Una joya. González Vera es el maestro del humor elegante, sutil, que se sirve del lenguaje y de las imágenes en un perfecto equilibrio. Admiro mucho la capacidad de autores como él, de generar risas en una frase sólo por la posición de las palabras y la elección de los adjetivos. Es un genio.

PELÍCULA

«Force Majeure», de Ruben Östlund (2014). Es del mismo director de «The Square», que ahora está muy de moda. Esta película la vi el verano pasado, pero ahora la están dando en el Cine Arte Normandie. Se trata de un matrimonio con dos hijos que pasan sus vacaciones en la nieve, y luego de una avalancha se produce un conflicto que fractura profundamente la relación. El director se las arregla para mantenerse en la delgada línea entre el drama y la comedia. El guión es brillante y la fotografía es perfecta.

SERIE

«Big Little Lies» (HBO, 2017). Ya tuvo su fama y su revuelo, pero sigue siendo la mejor serie que he visto después de «Breaking Bad». Tiene sólo siete capítulos, que los vi de un tirón, y el hilo conductor es un asesinato cuya víctima y homicida ignoramos. Distintos testigos del crimen van dándole forma a la narración, y las protagonistas de las historias son tres mujeres de clase alta con conflictos matrimoniales y maternales. Ningún tema es tratado de forma ñoña, me costó encontrar clichés y lugares comunes, y el tema de la violencia en la pareja se presenta con toda la complejidad que merece. No hay personajes maniqueos, no hay dramas cebollentos. Pura realidad gringa cuica, que no pide perdón por ser tratada con profundidad y seriedad.

DISCO

«Music to make love to your old lady by», de Lovage (75 Ark, 2001). No escucho discos enteros; me muero de la lata. Normalmente me gusta una canción de cada disco y ya. Sin embargo, si tengo que recomendar uno sería éste, que es del año de la coronta, pero tiene sólo canciones buenas.

OBRA DE TEATRO

«Tío Vania», dirigida por Álvaro Viguera (CorpArtes, 2017). Es la última que vi, y me gustó muchísimo. Marcelo Alonso interpreta muy bien a tío Vania, mientras Antonia Santa María se luce con su personaje. Se trata de una familia de campo que se enfrenta a la frustración del paso del tiempo y de las oportunidades, a los propios narcisismos, a la juventud, a la lucidez, a la cordura y a las pretensiones de éxito y grandeza. Es la decadencia de un grupo de gente que pareciera ser familiar sólo por una coincidencia arbitraria, y no por lazos más profundos que la simple biología, en un entorno aparentemente hermoso pero sofocante.

EXPOSICIÓN

«El Mito de Roma» (CCPLM, 2017). Acaba de partir esta exposición. Fui con mi hija de tres años y participamos de una actividad para niños, que disfrutamos bastante. La exposición en sí es terriblemente aburrida para niños menores de seis años, pero yo me entretuve harto mirando las piezas, que fueron traídas de los Museos Vaticanos. La iluminación y ambientación de las salas están muy bien hechas, para poder apreciar los detalles.

RECOMENDADOS DE **NETFLIX**

PELÍCULA

«Your name»

Taki y Mitsuha descubren un día que durante el sueño sus cuerpos se intercambian, y comienzan a comunicarse por medio de notas. A medida que consiguen superar torpemente un reto tras otro, se va creando entre los dos un vínculo que poco a poco se convierte en algo más romántico. Un animé de primera categoría. La belleza de esta película japonesa reside en su capacidad de revolver la imaginación con una animación misteriosa, relevante y realizada a mano. Estreno en Netflix el 6 de diciembre.

Dirección: Makoto Shinkai
Duración: 106 minutos

SERIE

«Dark»

Tras la desaparición de un niño, cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas... Saga familiar con un giro sobrenatural, esta serie se sitúa en un pueblo alemán, donde las desapariciones de dos niños dejan al descubierto las dobles vidas y las relaciones resquebrajadas entre cuatro familias. Esta historia, narrada en 10 episodios de una hora de duración, presenta un tinte sobrenatural, ya que lleva al espectador a la misma ciudad, pero en 1986.

Dirección: Baran bo Odar
Duración: 60 minutos (cada capítulo)

DOCUMENTAL

«Voyeur»

El legendario periodista Gay Talese –quien a principios de los '60 escribió para el diario «The New York Times» y ayudó a definir (junto a Tom Wolfe) el periodismo literario o "reportaje de no ficción" desenmascara al dueño de un motel, que espió a sus huéspedes por décadas. Pero su historia pronto se convierte en un escándalo. El material obtenido en esta investigación le sirvió a Talese para escribir su controvertido libro «The Voyeur's Motel», que causó revuelo en Estados Unidos una vez publicado. Documental original de Netflix. Se estrena el 1 de diciembre.

Dirección: Myles Kane y Josh Koury
Duración: 95 minutos

INSPIRACIONES: JACKSON POLLOCK

© 2017 ARTISTS RIGHTS SOCIETY (ARS), NEW YORK

Jackson Pollock (1912-1956) falleció cuando tenía 44 años. Y este breve tiempo le bastó para dejar una honda huella en la historia del arte. Su técnica del *dripping* (pintura salpicada), en la que combinaba el movimiento de su cuerpo, la consistencia volátil de la pintura, la fuerza de la gravedad y la absorción del lienzo en el piso, revolucionó la forma de pintar. Pollock también fue uno de los primeros artistas en eliminar el concepto de composición.

Alguna vez, el artista explicó que lo que le fascinaba de la pintura era lo que sucedía en el lienzo, las yuxtaposiciones de las imágenes y la relación de la materia pictórica. Criticaba a los realistas porque, según comentaba, la superficie de sus cuadros no estaba viva. "No es actual", afirmaba.

Entre las influencias que el arte de Pollock tuvo en la cultura pop, se encuentran las portadas de algunos sencillos y discos de The Stones Roses –banda británica del movimiento Madchester–, las cuales fueron diseñadas por John Squire, guitarrista del grupo, basándose en Pollock y el *action painting*. Ejemplo de ello son las tapas del primer disco homónimo de la banda y de sencillos como «Made Of Stone», «She Bangs The Drums», «I Wanna Be Adored» y «Waterfall».

En una de las críticas que hicieron de su primera exposición, en Nueva York durante 1943, se apuntó que el talento de Pollock era volcánico. "Tiene fuego. Es imprevisible. Es indisciplinado. Se derrama en una prodigalidad mineral aún no cristalizada. Es generoso, explosivo, desaliñado", escribía James Johnson Sweeney.

Para Pollock, ser artista era vivir el arte; la experiencia vital como alimento de la creación.

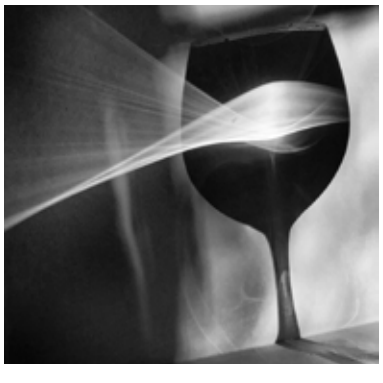
IMPERDIBLES

Xatakafoto (@xatakafoto)

Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el mundo de la fotografía y obtener información útil con relación a este tema, te recomendamos seguir esta cuenta que te mantendrá al tanto de técnicas, recursos, cámaras y trucos para la fotografía digital.

Fabien Baron (@fabienbaron)

Uno de los tipos más interesantes del mundo editorial aplicado a la alta gama y el estilo de vida. Nunca está de más descubrir la esencia de un gran talento a través de instantáneas, y en el caso de Baron abunda una pasión altamente contenida bajo filtros de una fascinante frialdad.



FANPAGE DEL MES I

No me toques las helvéticas

ESTUDIO SANTA RITA

Dosis diaria de creatividad de la más alta calidad. Es una exposición permanente con obras actuales y novedosas sobre diseño, ilustración, publicidad, arte, etc. Su autora es Laura Pérez Osorio, quien además tiene uno de los mejores blogs para creativos y diseñadores.

Este sitio se define como «un blog sobre publicidad y marketing, diseño gráfico, recursos y cualquier cosa curiosa que circule por la red». Pero creemos no equivocarnos si decimos que esta definición se queda corta. Este espacio en la red es mucho más que eso. Es un lugar donde refugiarte, inspirarte y recordar que la creatividad no tiene límites.

Hoy podemos encontrar entre sus páginas numerosos artículos sobre proyectos creativos, además de una sección donde informarnos sobre los distintos eventos relacionados con el mundo del diseño, concursos interesantes, una sección de proyectos propios y una lista de recomendaciones.

Destaca también por la calidad de las imágenes y fotografías que acompañan al contenido de cada artículo, el cual está plagado de referencias y enlaces. Además, para mayor facilidad, encontramos cada uno de éstos categorizados por: diseño gráfico, identidad corporativa, packaging, tipografía, publicidad, ilustración, audiovisual, fotografía, infografía, online, editorial, diseño industrial y arte.

Una verdadera maravilla.

YO ESTUVE AHÍ

EMIR KUSTURICA & THE NO SMOKING ORCHESTRA + LA FLORIPONDIO

Santiago – Teatro Caupolicán, 17 de noviembre de 2017

Laila Chiripiorca (@laila_chiripiorca)

580 seguidores

15 Me gusta

Emir Kusturica!! Mansa noche

EXPOSICIÓN «EL MITO DE ROMA»

Santiago – Centro Cultural La Moneda, 23 de noviembre de 2017

Nicolás Galarce (@nicogalarce)

332 seguidores

FOTO: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BB2IAAWABJB/

25 Me gusta

#Laocoonte y sus hijos

FAUNA PRIMAVERA 2017

Santiago – Espacio Broadway, 18 de noviembre de 2017

Pancho Sasso (@panchosasso)

1.954 seguidores

FOTO: HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/P/BBPMWNDHY40/

33 Me gusta

#FAUNA

GALERÍA PERROTIN
Nueva York
Hasta el 23 de diciembre
www.perrotin.com

HUMOR E IRONÍA

Con un enfoque post-surrealista y matices de Arte Póvera, ***«One Law for the Lion & The Ox is Oppression»,*** de **Gabriel Rico** (1980), en la **Galería Perrotin** de Nueva York, reúne una gama de materiales, animales disecados y objetos encontrados para abordar la relación entre la naturaleza, la arquitectura y las ruinas de la civilización. Al observar los comportamientos y las técnicas de supervivencia de los animales (entre ellos el faisán dorado), el artista mexicano busca revelar las complejidades de la condición humana. La yuxtaposición de diversas formas de vida en sus propuestas infunde a los objetos un cierto humor e ironía como reflejo de la lucha diaria por alcanzar el equilibrio en medio de los desafíos cotidianos de la vida. El nombre de la exposición deriva de la línea final del texto sobre el bien y el mal, «El matrimonio del cielo y el infierno», del poeta e ilustrador británico William Blake (1757-1827). El autor investiga las técnicas utilizadas durante el apogeo de la Edad de la Razón, cuando las ciencias aplicadas comenzaron a confiar en las matemáticas para cuantificar la naturaleza y así comprenderla, dominarla e intentar conquistarla. En «Venado», mezcla de geometría proyectiva de neón, fragmentos de pezuña de ciervo, una navaja *vintage* hecha a mano, un ángulo de bronce, y dos monedas mexicanas devaluadas, reflexiona sobre la Modernidad y cuestiona si ésta dejó de lado al Tercer Mundo. Jugando con las ideas de equilibrio, conexión e incertidumbre, el trabajo de Rico también retrata la «Danza del Venado», un ritual Yaqui nativo del Estado de Sonora, en el norte de México, donde los bailarines recrean una dramática cacería de ciervos para honrar el mundo natural.

CENTRO GEORGES POMPIDOU
París y Turín
Hasta el 8 de enero de 2018, Centro Pompidou (Parte I).
27 de marzo al 22 de julio de 2018, Castello di Rivoli (Parte II).
www.centrepompidou.fr
www.castellodirivoli.org

PIONERA

El **Centro Georges Pompidou** de París y el **Castello di Rivoli** en Turín, presentan **«La Rebelión de los muertos (1969-2018)»**, la primera retrospectiva simultánea en Francia e Italia del trabajo de **Nalini Malani** (1946). El recorrido repasa cincuenta años de creación de esta pionera del cine, la fotografía, el videoarte y la *performance* en India, su país natal. Destacan *«All We Imagine as Light»*, su serie de pinturas más recientes, junto al mural *«Traces»*. Se sumará a la exhibición una de sus películas en 16 mm, junto a otras piezas de videoarte realizadas entre 1969 y 1976. Para esta cita se presentará además una obra de la colección permanente del Centro Pompidou, *«Remembering Mad Meg»* (2007), un conjunto de cilindros giratorios pintados en el reverso y suspendidos dentro de una esfera. Es gracias a este tipo de instalaciones que Malani se hizo internacionalmente conocida a principios de la década del 2000, para luego participar en la dOCUMENTA 2012, así como exponer en el MoMA en 2015 y 2016. Nacida en Karachi, y exiliada junto a su familia, primero en Calcuta, luego en Bombay, su obra pone en tensión mitos, imaginería popular y estereotipos culturales para denunciar la represión hacia los pueblos oprimidos. Predominan en sus trabajos la investigación sobre la subjetividad femenina y la condena de la violencia como recordatorio de la vulnerabilidad del ser y la precariedad de la existencia.

MoMA PS1
Nueva York
Hasta el 11 de marzo de 2018
www.moma.org

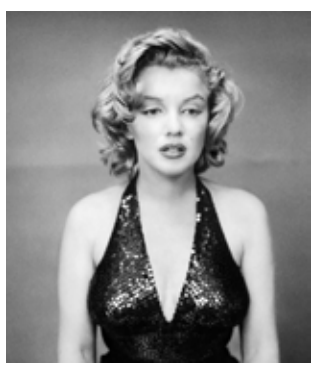
PINTURA CINÉTICA

Premiada con el León de Oro en la 57° Bienal de Arte de Venecia, **Carolee Schneemann** (1939) exhibe en el **MoMA PS1** su primera retrospectiva con más de 300 obras que abarcan su carrera de seis décadas. Considerada una de las creadoras más innovadoras de la segunda mitad del siglo XX, los trabajos de la artista estadounidense giran en torno al cuerpo femenino y los sesgos sexuales y culturales implícitos en las narrativas históricas del arte tradicional sobre este tema. La muestra contempla algunas de sus primeras pinturas en movimiento de la década de los 50, pasando luego por su evolución en técnicas de ensamblaje aplicadas en los años 60, donde integra objetos encontrados, piezas mecánicas e intervenciones pictóricas. Como protagonista central de la comunidad vanguardista de Nueva York, la artista fue cofundadora del Judson Dance Theatre y la primera artista visual en hacerse cargo de las coreografías de ese colectivo que marcó un hito en la historia de la danza contemporánea. Respondiendo a representaciones de sexualidad hechas desde la perspectiva de artistas masculinos, las provocativas piezas de Schneemann desafían las actitudes en torno a la sexualidad femenina. Paralelamente, su indignación por las atrocidades de la guerra de Vietnam se reflejan en varias de sus obras realizadas a partir de mediados de los 60, y que también se exhiben en esta ocasión.

MUSEO REINA SOFÍA /
Palacio de Velázquez
Madrid
Hasta el 25 de febrero
www.museoreinasofia.es

TIEMPO Y ESPACIO

Esther Ferrer (1937), una de las principales representantes del arte de la *performance* en España, emplea la repetición y el azar para dar paso a lo imprevisible en sus fotografías. La muestra en el **Palacio de Velázquez,** organizada por el **Museo Reina Sofía de Madrid**, reflexiona sobre la visibilización del proceso creativo en tiempo/espacio; así como la movilización y transformación del cuerpo. **«Todas las variaciones son válidas, incluida esta»** reúne *performances* e instalaciones junto a una serie de trabajos y documentación de sus principales acciones (fotografías y videos). Destacan aquí las series «Autorretratos» (en proceso desde 1981), «Números primos» (desarrollada a través de diversos formatos espacio-temporales), y «Juguetes educativos» (1980). Estas piezas se inscriben en la corriente de arte minimalista y conceptual de los 60, y han sido inspiradas en las creaciones de Stéphane Mallarmé, Georges Perec, John Cage y Fluxus (como referentes), así como en los movimientos del feminismo en el arte actual.



PACE GALLERY
Nueva York
Hasta el 13 de enero
www.pacegallery.com

POLÉMICA

Hacia 1963-1964, **Richard Avedon,** uno de los fotógrafos más famosos del mundo; y **James Baldwin**, novelista y ensayista destacado por su lucha por los derechos civiles, publicaron *«Nothing Personal»*. Un libro sobre la vida en Estados Unidos que abrió una gran polémica y gracias a la cual ambos fueron objeto de duras críticas. Las **galerías Pace** y **MacGill** de Nueva York repasan esta monografía con un montaje que incluye imágenes de intelectuales, políticos, cantantes pop hasta los pacientes de un hospital psiquiátrico y miembros del partido nazi para marcar las contradicciones inherentes a la sociedad estadounidense. Un cuaderno adicional de 72 páginas presenta correspondencia, material documental y un texto introductorio a cargo de **Hilton Als,** crítico y Premio Pulitzer, antiguo colega de Avedon en «The New Yorker» y experto en la obra de Baldwin.

RELACIONES MENTALES

Pinturas, videos, monocromos, facsimilares, material de archivo y una pieza musical de rock son parte de **«Relaciones Mentales»**, de **Eduardo Costa** (1940), en el **Museo Tamayo** de Ciudad de México D.F. Esta primera retrospectiva del artista argentino fuera de Buenos Aires reúne 140 obras que invitan a reflexionar sobre el arte como medio de comunicación pasivo o como un elemento que debe ser parte de la cotidianidad.
Dos de los ejes temáticos que guiaron esta cita son «Arte de los medios de comunicación», desarrollado por primera vez en un manifiesto de 1966 junto al ensayista Raúl Escari (1944-2016) y el artista conceptual Roberto Jacoby (1944); y «Pinturas volumétricas», realizadas a partir de 1994, las mismas que se obtienen a partir de la superposición de capas consecutivas de pintura acrílica.
"En ambos proyectos, Costa concreta su interés por desmaterializar la obra de arte, ya sea para diluirla en la vida cotidiana o expandir sus límites'', escribe Manuela Moscoso, curadora de la muestra.

MUSEO TAMAYO
Hasta el 7 de enero de 2018
www.museotamayo.org

DIBUJOS

El **Museo Metropolitano de Arte** (MET), de Nueva York, destaca el desarrollo del dibujo europeo desde el Renacimiento hasta principios del siglo XX. Son aproximadamente 60 dibujos pertenecientes a la Colección Robert Lehman que ponen de manifiesto una dinámica variedad de estilos, técnicas y géneros, incluyendo desde paisajes panorámicos y estudios de composición para relatos mitológicos y bíblicos hasta los estudios sobre la forma humana. La selección también ilustra las diferentes facetas de los procesos creativos de los artistas. **«De Leonardo a Matisse: Dibujos de la Colección Robert Lehman»** es la primera exposición en destacar la gama completa de las piezas de este famoso coleccionista, con una numerosa serie que abarca 700 años de arte de Europa occidental, desde el siglo XIV al XX. En su totalidad, las 2.600 obras de la colección Lehman incluyen pinturas, dibujos, manuscritos, escultura, vidrio, textiles, marcos antiguos, esmaltes y joyas.

MUSEO METROPOLITANO DE ARTE
Nueva York
Hasta el 7 de enero de 2018
www.metmuseum.org

MÁSCARAS

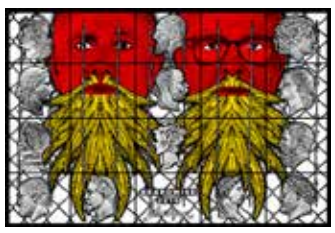
Collages, tecnología digital aplicada al sonido y la visión, y grabados en madera a gran escala son parte de la exposición de **Christian Marclay** en la **Galería White Cube**, de Hong Kong. Fragmentos de rostros de los libros Manga y otros cómics se combinan con caras nuevas y actitudes que adquieren una calidad inquietante y similar a una máscara. Estos personajes de dibujos animados híbridos y emocionalmente cargados aparecen a menudo llorando o sudando, y transmiten una extraña y silenciosa energía pero a la vez con múltiples potencialidades narrativas. Para realizar este cuerpo de trabajo, el artista se basó en la litografía impresa *«The Scream»* (1895), del noruego Edvard Munch, una de las obras más perdurables y reconocibles de la Modernidad. Al igual que la imagen icónica de Munch representando a una figura de rostro atemorizado, los personajes de Marclay expresan un trauma existencial que se ve pero no se escucha. Los nudos los hace figurar como ojos, mientras las ondas de sonido se transforman en mentón, nariz u orejas, interfiriendo con el diseño tallado en madera. De este modo, crea una intrigante interacción visual de tensión donde la imagen y la textura, así como el primer plano y el fondo, se comprimen en un solo campo visual.

GALERÍA WHITE CUBE
Hong Kong
Hasta el 13 de enero
Whitecube.com

TATE MODERN
Londres
Hasta el 28 de enero de 2018
www.tate.org.uk

ARTE CONCEPTUAL RUSO

La **Tate Modern** de Londres destaca la obra del matrimonio de artistas compuesto por **Ilya** y **Emilia Kabakov** para repasar la cultura visual de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y las tradiciones de la literatura rusa. La cita reúne más de 100 piezas, desde dibujos, pinturas y álbumes hasta grandes instalaciones para mirar el pasado a través de conceptos universales como la utopía, los sueños, el miedo y la condición humana. El montaje coincide con el Centenario de la Revolución Rusa de 1917, y se realiza en colaboración con el Museo State Hermitage, de San Petersburgo, y la Galería State Tretyakov, de Moscú.
Entre las seis piezas innovadoras y de grandes dimensiones están: *«The Man Who Flew into Space From His Apartment»* (1985), *«Labyrinth (My Mother's Album)»* (1990) y *«Not Everyone Will Be Taken Into the Future»* (2001). Esta última da título a la exposición y hace referencia a un estudio sobre el creador ruso Kazimir Malevich, publicado en 1983 en la revista «A-YA», para referirse irónicamente a él como "un maestro seleccionando estudiantes para un campus de verano". Por su parte, *«Labyrinth»* repasa las memorias de la madre de Ilya y su trágica vida durante el turbulento período de la Revolución Rusa en 1917, y el consiguiente auge y caída de la Unión Soviética. El recorrido alberga los primeros trabajos de Ilya Kabakov (1933) en los sesenta y su innovadora serie de álbumes *«Ten Characters»*, donde incluye personajes ficticios. Esta es una oportunidad de descubrir los trabajos menos conocidos de los Kabakov, por primera vez exhibidos en el Reino Unido.



THADDAEUS ROPAC
París
Hasta el 20 de enero de 2018
ropac.net

TRAVESURAS

La **Galería Thaddaeus Ropac** de París presenta **«IMÁGENES DE LA BARBA»**, con las obras más irreverentes y recientes de los artistas **Gilbert** (1943) y **George** (1942). La dupla británica aparece detrás de una gran imagen en forma de barba en las más diversas poses y en diferentes versiones con imágenes intensas y a veces siniestras de sí mismos. Sus ojos aparecen sombreados y extrañamente embellecidos. Exploradores traviesos, mutantes o centinelas muertos, el dúo siempre es retratado como si estuviera mirando hacia el espectador. Poseídos y a veces muy serios, se ven severos, absurdos, encarcelados, burlones y burlados. En cada imagen usan barbas surrealistas y simbólicas. Hechas de malla de alambre, de espuma de cerveza, flores, aquí la creatividad sobra. Secular y sagrada o como un emblema y marca de fe religiosa, la barba pasa a ser una verdadera máscara con distintos significados. Gilbert y George se autorretratan con imágenes grotescas, cómicas, sin sonrisa, con cuerpos pequeños y cabezas enormes. De telón de fondo circulan extravagantes follajes ornamentales, vallas de malla de alambre, avisos en los periódicos, trabajadores, prostitutas, y una serie de cabezas en relieve representando a monarcas, valientes y héroes. Cargadas con la ironía que los caracteriza, estas piezas creadas en los últimos dos años se irán dando a conocer en el marco de una secuencia de exhibiciones programadas a partir de 2018 en Nueva York, París, Londres, Bruselas, Nápoles y Atenas.

Panoramas / diciembre

Teatro Nescafé de las Artes

Manuel Montt 032, Providencia - Teléfono: 2 2236 3333
www.teatro-nescafe-delasartes.cl - www.ticketek.cl

CICLO DE ÓPERA

«Tosca», 27 de enero, 15:00 horas; «El elixir del amor», 10 de febrero, 14:00 horas; «La bohème», 24 de febrero, 14:30 horas. Entradas: $30.000 y $25.000.

En directo desde la **Metropolitan Opera House** se transmitirán tres clásicos de la ópera, con el siguiente calendario: **27 de enero, 15:00 horas,** «**Tosca**», de **Giacomo Puccini**, bajo la conducción musical de **James Levine,** ambientada con el imponente escenario de **Franco Zeffirelli** y con la dirección de escena de **Sir David McVicar.** Elenco: **Sonya Yoncheva, Bryn Terfel** y **Vittorio Grigolo**. Duración estimada: 2 horas y 53 minutos, con dos intermedios (subtítulos en español). Para el **10 de febrero**, a las **14:00 horas,** con la dirección musical de **Domingo Hindoyan** y la *régie* de **Bartlett Sher,** se anuncia **«El elixir de amor»**, de **Gaetano Donizetti**, con **Pretty Yende** (soprano), **Matthew Polenzani** (tenor), **Davide Luciano** (barítono) e **Ildebrando D'Arcangelo** (bajo barítono). Duración estimada: 2 horas y 39 minutos, con intermedio. Para el **24 de febrero**, a las **14:30 horas**, está programada **«La Bohème»**, de **Giacomo Puccini**, una producción clásica de **Franco Zeffirelli**, con **Sonya Yoncheva** (Mimí) y **Michael Fabiano** (Rodolfo). Duración estimada: 2 horas y 55 minutos, con intermedio.

«LA CIUDAD SIN TI»

10 de enero, 20:30 horas. Entradas: $15.000 a $5.000.

Dirigida y adaptada por **Claudia Pérez** y **Rodrigo Muñoz**, la compañía **Chilean Business** repasa una selección de crónicas del artista y escritor nacional **Pedro Lemebel**. Con **música original** de Manuel García, el elenco está integrado por Claudia Vergara, Claudia Pérez, José Luis Aguilera y Rodrigo Muñoz. **Diseño integral**: Laura Gandarillas. **Musicalización y voces**: Hans Horta y Roberto Gacitúa.

MÚSICA CUBANA

6 de febrero, 21:00 horas. Entradas: $41.000 a $26.000.

Con sonidos de soul y música electrónica, el dúo cubano-francés **Ibeyi** integrado por las hermanas Lisa-Kaindé y Naomi Díaz (hijas del percursionista Miguel "Angá" Díaz, de la legendaria banda Buena Vista Social Club), se presenta por primera vez en Chile en el marco de la gira de promoción de su segundo disco *«Ash»*.

GAM

Av. Libertador Bernardo O'Higgins 227, Santiago, Chile. Teléfonos 2 2566 5500.
www.gam.cl

ENCUENTRO

13 al 15 de diciembre, 09:00 a 22:00 horas. Entrada liberada.

Más de 25 creadores chilenos y latinoamericanos de diversas áreas participarán en **CityLab Latinoamérica 2017**, que se realizará el 13 y 14 de diciembre en el GAM, y culminará el viernes 15 en Valparaíso. La cita repasará lo más importante de la producción creativa 2017 en su formato de *meetup* y, por primera vez contará con la participación de destacados exponentes de ocho países latinoamericanos. Entre los nombres nacionales se anuncia la participación del actor y director **Héctor Noguera**; del escritor y cineasta **Alberto Fuguet**, el músico **David Eidelstein (Rulo)**, el grupo **Kalfu,** la chef **Carolina Bazán**, el ilustrador **Malaimagen**, el director de casting **Roberto Matus**, el muralista residente en Nueva York **Dasic Fernández**, la banda de rock **Kuervos del Sur**; el diseñador de vestuario **Sebastián del Real Ossa**, y el artista visual **Bernardo Oyarzún**, cuya obra «Werken, mil máscaras mapuche» representó a Chile en la 57ª Bienal de Arte de Venecia. Para más información visite: www.citylabglobal.com

Teatro del Lago

Philippi 1000, Frutillar, Chile - Teléfonos 2 2957 0200/ 65 2422 900
www.teatrodellago.cl

BOSSA NOVA

15 y 16 de enero, 20:00 horas.

Las **«Noches de bossa nova»** estarán a cargo del Ensamble Residente Teatro del Lago, con Nicolás Faunes (flauta), Luis Damián Ortiz (violín); Sara Marigómez (viola); Pablo Silva (violonchelo). Artistas invitados: Daniela Conejero (voz y percusión), Raúl Céspedes (guitarra y arreglos), Milton Russell (contrabajo), Luis Barrueto (batería), Max Zegers (piano). *Para público a partir de los 2 años.*

FESTIVAL BERNSTEIN

19 de enero, 20:00 horas; 20 de enero, 12:00 horas y 20:00 horas. Entradas: desde $5.000.

A propósito del Centenario del compositor y director de orquesta estadounidense **Leonard Bernstein** (1918-1990), el Teatro del Lago anuncia un ciclo especial con las siguientes actividades:

«Love Lenny», lectura dramatizada dirigida por Francisco Krebs, con un elenco integrado por Felipe Castro, Paola Volpato y Diego Casanueva (19 de enero, 20:00 horas); **Encuentro de Música & Astrología,** donde, a partir de la biografía y la obra de Bernstein, se revisan los principales componentes de la carta astral y las visiones que actualmente priman en la práctica de la Astrología (a cargo de **Javier Ibacache**, crítico de teatro y danza; 20 de enero, 12:00 horas); y **«Lenny en el Lago»**, un viaje por la versatilidad de Bernstein que a lo largo de su vida creó inolvidables musicales para Broadway (20 de enero, 20:00 horas).

Teatro Municipal

Agustinas 794, Metro Santa Lucía - Fono Venta: 800 471000 - Abonos: 2 2463 8888. Boulevard P. Arauco, Local 352-A. Teléfono: 22432 9696 - **www.municipal.cl**

CONCIERTOS CIUDADANOS

Iglesia de Santo Domingo, Iglesia Los Sacramentinos, Templo de la Gratitud Nacional, Iglesia de San Ignacio de Loyola, Iglesia de Santa Ana, Catedral de Santiago. 2 al 6 de enero, 19:00 horas. Entrada liberada.

En su sexta versión, los **Conciertos Ciudadanos** especialmente diseñados por el Teatro Municipal de Santiago para la familia, contemplan una serie de presentaciones a cargo de la Orquesta Filarmónica, el Coro del Municipal, el Coro de Niños y la Orquesta de Cámara, en algunas de las iglesias más emblemáticas de Santiago. Programa por confirmar. Visite: http://www.municipal.cl

BALLET «EL LAGO DE LOS CISNES»

4, 5 y 6 de enero, 20:00 horas. Entradas: $47.000 a $4.000.

El **Ballet de Santiago** presenta **«El lago de los cisnes»**, con la coreografía de **Marcia Haydée** –directora de la compañía– y música de Piotr I. Tchaikovsky (grabada). Escenografía y vestuario de **Pablo Núñez e** Iluminación de **José Luis Fiorrucio**. Arreglo musical de **Albena Dobreva,** Coreólogo repositor: **Pablo Aharonian.**

SEA ORIGINAL... REGALE **La Panera**

Suscripciones: rvaras@lapanera.cl

ESTÁN LOS QUE PUEDEN ADOPTAR Y LOS QUE SUEÑAN TENER UNA OPORTUNIDAD.

Si todas las posturas conversaran, seríamos un mejor país.

Conversemos |

LT LATERCERA

EL CHILE QUE SOMOS

TEMPORADA DE
GRANDES
CONCIERTOS
INTERNACIONALES

VENTA DE ABONOS
HASTA EL **24 DIC.**

ABONOS 2018

PLÁCIDO DOMINGO **11 ENE.** | CAMERATA DE SALZBURGO **07 ABR.** | ORQUESTA DE LA SUISSE ROMANDE **10 MAY.** | ACADEMIA DE BACH DE STUTTGART **23 MAY.** | SIMON GHRAICHY & ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL DE CHILE **30 AGO.** | ORQUESTA FILARMÓNICA DE DRESDEN **11 SEP.** | ORQUESTA DE CÁMARA DE VIENA **08 NOV.**

CORPARTES

CA660 Itaú Corpbanca
ROSARIO NORTE 660, NIVEL -2. LAS CONDES

PATROCINA

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes · Gobierno de Chile
PROYECTO ACOGIDO A LEY DE DONACIONES CULTURALES

+INFO Y VENTA DE ABONOS EN **CORPARTES.CL** O EN **BOLETERÍA**

HORARIO BOLETERÍA
LUN - VIE 11:00 A 20:00H
SÁB - DOM 11:00 A 14:00H
15:00 A 20:00H

CORPARTES.CL