

La Panera

REVISTA MENSUAL DE ARTE Y CULTURA

Distribución gratuita. Prohibida su venta.

Las imágenes de Tamara Merino conmueven, sorprenden y dinamizan el pensamiento, transformando zonas inexploradas e invisibles en puntos de reflexión sobre lo humano y lo divino.

#134.
ENERO 2022

Tamara Merino, «*Underland Spain*» (detalle). Andalucía, España / 2018.

Wholesale & Investment Banking

Haciendo negocios diferentes

Felicitaciones a nuestros clientes que han obtenido resultados positivos en el desarrollo sostenible de sus empresas. Estamos orgullosos de haberlos acompañado en esta transición hacia procesos y tecnologías eficientes, que generan impactos positivos en la economía, el medioambiente y la sociedad.

Financiamiento IVA
Planta Demostrativa
de eCombustibles

Agente
Estructurador

Clean Power for all
Sungrow Renewable

M&A Sell Side
Portfolio PMGD

Asesor
Financiero

Financiamiento
Estructurado
Proyectos
Fotovoltaicos

Mandated
Lead Arranger

Project Finance
Portfolio PMGD

Mandated Lead
Arranger

Financiamiento
Línea IVA Portfolio
PMGD

Agente
Estructurador

**Acción
diferente**

Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl

**REVISTA MENSUAL DE
ARTE Y CULTURA EDITADO POR LA
CORPORACIÓN CULTURAL ARTE+**

Presidenta

Patricia Ready Kattan

Directora General y Editora Jefa Fundadora

Susana Ponce de León González

Directora de la sección Artes Visuales

Patricia Ready Kattan

Directora Jefa y Edición Periodística

Pilar Entrala Vergara

Coordinación general

Rosario Briones Rojas

Dirección de arte y diseño

Rosario Briones Rojas

Colaboraron en esta edición

Jessica Atal_ Loreto Casanueva

Pilar Entrala_ Alfredo López

Andrés Nazarala_ Marilú Ortiz de Rozas

Edison Otero_ Nicolás Poblete Pardo

Marietta Santi_ Heidi Schmidlin

Ignacio Szmulewicz_ David Vera-Meiggs

Alejandra Vial_ Antonio Voland

Ilustrador_ Alfredo Cáceres

Vea la versión digital de La Panera en

www.lapanera.cl

www.galeriapready.cl/arte-mas/

Síguenos!

@lapanerarevista

Cartas a la directora

Pilar Entrala Vergara

(pentrala@lapanera.cl)

Suscripciones

Roxana Varas Mora

(rvaras@lapanera.cl)

Fundación 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)

La Galería Patricia Ready reunió en una ceremonia íntima a colaboradores, artistas, amigos y amigas entrañables, para rendir homenaje en presencia de sus hijos y familiares, a Susana Ponce de León G., quien fuera el alma y motor de nuestra revista, su directora general y editora jefa hasta el día de hoy, cuando lamentamos su partida:

“Me invade una tristeza enorme y me costará mucho aceptar la pérdida de quien fuera la mejor periodista cultural y de las artes en Chile. Tuve el privilegio de compartir trece años de amistad y de trabajo junto a Susana. «La Panera» nació de un encuentro que no puedo definir sino como un instante mágico entre ambas. Cumplimos nuestros sueños y sobrepasamos todas nuestras metas. Esto no hubiese sido realidad sin el constante trabajo de excelencia y la experiencia de Susana. Pero más allá de su impecable desempeño laboral, hoy quiero referirme a Susana como persona y amiga. Su partida no es sólo una pérdida mía sino que del mundo cultural chileno en todas sus dimensiones. Soy una agradecida por haberla tenido cerca durante estos años. A partir de ahora, **nuestra Sala de Música llevará el nombre de Susanita** en honor a todo lo que ella hizo desde esta Galería para promover el desarrollo de las actividades artístico-culturales que ella tanto amaba. Me refiero al ballet, la ópera, el cine, la literatura, la música y el teatro, y dedicó su vida a difundirlos junto a sus figuras más destacadas. Ella era maestra en el más amplio sentido de la palabra. Mujer de intensa vida espiritual, Susana Ponce de León González deja un legado invaluable, tanto a nivel humano como profesional, y una familia preciosa con hijos y nietos a quienes adoraba”.

Patricia Ready K.

La Panera se distribuye en todo Chile. 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.

Distribución gratuita.

Las opiniones e información vertidas en esta edición son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.

#QuedateEnCasa.

Visita La Panera en www.lapanera.cl

«Underland Spain». Andalucía, España / 2018.

«Underland Australia». Coober Pedy, Australia / 2016.

El poder de las imágenes Instantáneas de Tamara Merino

Ignacio Szmulewicz R.

En momentos de crisis, la realidad cobra protagonismo. Su potencia es incandescente y por todos lados sus llamas amenazan consumirlo todo. Pero junto con eso, el afuera es un universo de posibilidades, un campo fértil para la empatía y el amor. La fotógrafa **Tamara Merino** es una revelación. Nacida en Colombia en 1991 y radicada en Chile desde los 10 años, migró a Nueva York a los 18 para estudiar teatro, aunque rápidamente descubrió que su pasión era el arte de captar y narrar historias con un clic. Alcanzó el reconocimiento internacional cuando el «*National Geographic*» publicó su reportaje visual dedicado a los habitantes de Coober Pedy, en Australia. Estos cavernarios escarban en la tierra modelando en cada rincón polvoriento, inhóspito y árido la comodidad propia de la alta modernidad. La artista ha investigado esta tendencia de humanos-topos en Utah, al centro de Estados Unidos; y en Sacromonte y Guadix, en los suburbios de Granada, España. Este grupo de andaluces ha ocupado durante milenios unas cuevas como hogar que les han permitido protegerse de las inclemencias del clima, de las luchas étnicas y de las invasiones, fortaleciendo una identidad única en el mundo. Las imágenes de Merino conmueven, sorprenden y dinamizan el pensamiento. En la era de *Google Maps*, sus tomas convierten zonas inexploradas e invisibles en puntos de reflexión sobre lo humano y lo divino. Su mezcla incluye la mirada directa y sin pudor de **Nan Goldin**, la ternura de **Paz Errázuriz** y la grandilocuencia de **Sebastião Salgado**. Tres series de fotografías sirven para ejemplificar esto.

«Isolated soul». Bahía, Brasil / 2014-2017.

Back to Bahía

Entre los años 2014 y 2017, esta viajera registró paisajes del llamado nordeste de Brasil, específicamente del Estado de Bahía. Sus imágenes están llenas de poesía. Composiciones y colores que ponen el acento en un cosmos de contrastes donde lo terrible se baña con la calidez ecuatorial; donde la dulzura es capaz de sobrevivir a siglos de esclavitud; donde lo bello se enfrenta a las capas históricas tan presentes a cada segundo.

La desnudez de sus personajes, tanto física como emocional, transporta al espectador a un territorio de confrontaciones sin matices, donde las llagas se guardan a flor de piel, en una epidermis, pose y gestualidad que no paran de recordar las contradicciones del abandono, la fortaleza de las creencias y la lejanía del pasado. La poesía musical de Gilberto Gil lo describe como un lugar donde “no sé si por suerte o castigo he de ir a parar”.

Dos fotografías son maravillosas. La primera muestra el interior de una casa donde juegan un niño y una niña. Es una habitación pintada de pálido verde agua donde se ubica solitaria una estatua de la Yemayá, deidad africana del mar. Una cortina de carmín semi transparente divide al mundo líquido de la Diosa de la vida cotidiana de dos infantes que juegan protegidos del sol de mediodía. La segunda presenta una rústica e improvisada casa de greda y piedra donde se cocina a las brasas una comida tradicional. La calidez ocre del interior es interrumpida por un rotundo y solitario rayo de luz que lo atraviesa todo diagonalmente cual Anunciación, señalando el misticismo del sol en esta zona del planeta.

«Aghori cult». Varanasi, India / 2016.

Valar Morghulis

En el noreste de la India se ubica Varanasi. Esta urbe no es sólo un punto crucial para el ancestral país, con las aguas del Ganges que lo bañan, sino que la puerta de entrada para las cumbres del Himalaya de Nepal. Montañas que dividen el mundo y ríos milenarios que lo atraviesan. El contraste perfecto para el nacimiento del culto de los **Aghori**. Esta vertiente del hinduismo predica los mandatos de Shiva, diosa de la destrucción. Por ello, sus chamanes guardan para sí las facultades de cremar los cuerpos de los fallecidos –antecedente de la serie «*Game of Thrones*»–, deambular con cráneos y comer carne humana. Así, promueven una cosmovisión donde la muerte se encuentra profundamente entrelazada con el impulso vital.

Las fotografías de Tamara Merino capturan a seres que se resisten a mirar la tecnología moderna de frente. Sus cuerpos se abstraen y encumbran hacia zonas de meditación trascendental, sin conciliar su pertenencia con el nuevo milenio. Se trata de imágenes llenas de contrapuntos radicales donde el espectador parece arribar a un mundo perdido, anclado en actos inconcebibles. Pero la brutalidad del tema no espanta. Es más, la mirada entra en la intimidad de quienes habitan con los que han partido sin ningún olvido aparente.

María Fernanda del D.F.

Una fotografía muestra a una mujer de frente en un primer plano con una composición que sitúa al rostro en un ángulo diagonal. Su cabeza reposa sobre un cubrecamas con tocado de flores. Sostiene una aguja ya utilizada en su mano izquierda, lo único desenfocado de la toma. Los ojos miran directo al espectador. Se trata de María Fernanda, una joven mexicana transgénero. Hace seis años dejó de ser Mario Fernando.

Esta serie de Tamara Merino los va a dejar sin palabras. Pese a ello es quizás la más narrativa. Más cercana a la estética de **Pedro Lemebel** que de **Gore Vidal**, el conjunto lo titula «*My name was*» y registra un día cualquiera de esta mujer trans de Ciudad de México. La intimidad en el cuarto de baño mientras toma la ducha matinal. Su alcoba privada en medio de la elección de tenida. Su silueta tras un auto en medio de una calle. Una cena casual con su familia en un cumpleaños. Fiestas con Ana, su novia, en coloridos bares de la movida. El pinchazo mensual con hormonas para su tratamiento que gratuitamente recibe de la Clínica Condesa. El juego de sombras con sus manos bajo la luz al caer de la tarde.

«*My name was*». Ciudad de México, México / 2017.

Nuevas fronteras

El arte chileno necesita un cambio de aire. Tres décadas de prácticas guiadas por la academia lo han vuelto solipsista y lacónico. Debe urgentemente salir de su burbuja. Esto requiere tomar sus alforjas, salir a la ruta y echar a andar orientado por una brújula libre de prejuicios. Nada es más importante para la creatividad que saber estar perdido —busque la guía de **Rebecca Solnit** al respecto—. El viaje, la exploración, la escucha atenta, la cartografía y la arqueología, serán las metodologías para aproximarse con curiosidad al irreconocible paisaje humano y natural.

A su vez, lo local es hoy global. Las historias del Chile reciente emocionan y trascienden. El cine de **Claudia Huiquimilla** y **Sebastián Lelio**, la literatura de **Paulina Flores** y **Daniela Catrileo**, la dramaturgia de **Manuela Infante**, todas estas expresiones esbozan otro país. Uno donde no existe ningún pudor en cruzar las fronteras disciplinares y los estilos para aceptar el poder de la belleza con el fin de representar los intensos temas del presente. La obra de Tamara Merino es el mejor signo de un cambio de ciclo que tanto se anhela. 🇵🇪

Juan Castillo en el MAC-Quinta Normal

Por_ Ignacio Szmulewicz R.

La vida oscila entre el encantamiento del nacimiento y el drama de la muerte. En el arco opuesto al del éxtasis y la celebración con que se da la bienvenida se ubica el duelo de la pérdida. Desde tiempos inmemoriales, el arte ha servido como lugar para que el ser humano se permita sentir esas emociones. Catedrales, memoriales, instalaciones, todos los lenguajes estéticos han explorado los límites de la vida.

El artista chileno radicado en Suecia **Juan Castillo**, exhibe su proyecto «Geometría emocional» en el **Museo de Arte Contemporáneo** en su sede **Quinta Normal**. La muestra curada por Andrea Pacheco se adentra en las temáticas más complejas de este extraño periodo: la emotividad que emerge de la separación forzada por el confinamiento de la pandemia, y un contrapunto con otras formas de la distancia producidas por el exilio, la migración o el viaje.

En el segundo piso del edificio de calle Matucana se distribuyen pinturas, fotografías, objetos y videos, todas obras que nacieron de la exploración con paisajes y personas de Svedje, zona al norte de Estocolmo. El tono general de la muestra es lacónico. El material sonoro baña de una luz mortecina los muros blancos del museo, con una sinfonía cual mantra oriental.

A nivel de clave visual, Castillo propone una paradoja. En la medida que las historias del exilio entran al escrutinio público, los rostros de sus protagonistas clausuran sus pupilas sea para respirar, meditar o trascender. En ese gesto, se convierten en efigies de un pasado imposible de acceder. El estupor de quien mira a la muerte a los ojos es trastocado por un empático acompañarse los unos a los otros. Este es el mayor acierto de la exposición: reconocer el deseo de comunidad.

Tres series de obras destacan del conjunto. En primer lugar, una decena de pinturas en una paleta de ocre que conjugan rostros con frases sobre el padecimiento de la separación y citas a la historia de la pintura chilena. El cuidado especial en la anatomía le otorga un aura común a esa sensación de isla tan propia del alma criolla. En segundo lugar, una serie de videos que registran intervenciones en paisajes

Juan Castillo.
«Geometría emocional»
Museo de Arte
Contemporáneo
Sede Quinta Normal.
Hasta el 22 de enero.
Ingreso con pase de
movilidad, sin agenda
previa.

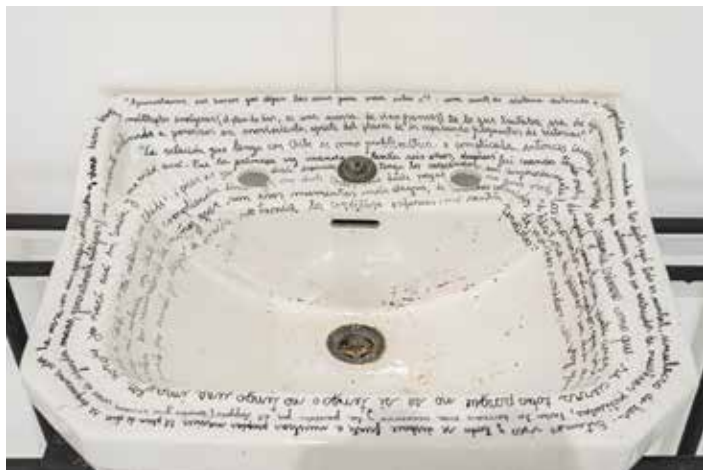

gélidos donde un panel de letras LED con la palabra «Virus» convive con unas velas cual animitas. Finalmente, frente a la naturaleza del círculo polar Ártico, el artista incendia fotografías antiguas que se proyectan en una simple estructura hechiza.

Juan Castillo es un creador ineludible. Transitar por este cambio de ciclo con una muestra suya es un verdadero regalo para un momento cultural tan eléctrico y polarizo. Su obra ha tomado los tópicos de la migración, la otredad, la comunidad y el paisaje, siendo un referente para Ángela Ramírez, Claudia Vásquez, Viviana Bravo, Óscar Concha y muchos más.

Si bien los recursos de este exponente nacional se basan en la precariedad, al punto de apropiarse de las filtraciones a la vista del maltrecho edificio de la Quinta Normal, esos recursos pierden su vigor. El nuevo ciclo del MAC liderado por su director Daniel Cruz debiese aspirar a más. Un museo que no viva con el fantasma del abandono, sino que pueda ir más allá de las fronteras de su deteriorado domicilio para empujar las prácticas artísticas hacia el futuro que con tanta esperanza anhela la sociedad post-estallido y post-pandemia.

Por mucha confianza que se deposite en el universo de ceros y unos que conforman la cultura digital, el futuro no es sinónimo de *high tech*. Perfectamente puede venir de la mano de la arqueología o la etnografía, como lo propone Castillo, al descubrir y presentar a través de bolones de río, u ominosos recuerdos de antaño, las bellezas y contradicciones del pasado. 🍷

Cristóbal Balenciaga ¿Sombrerero o escultor?

Como un artista atento a la cabeza de una mujer sin prejuicios frente al cambio de los tiempos, el diseñador vasco apostaba por volúmenes depurados en función de una total armonía entre rostro y objeto. Junto a **Sílvia Ventosa**, conservadora de tejidos e indumentaria del Museu del Disseny de Barcelona, desciframos ese magnetismo inmortal.

Por_ Alfredo López J.

Nada estaba al azar. Como un escultor que pasaba largas horas en su taller, revisando materiales y esbozando croquis para sus futuros proyectos, **Cristóbal Balenciaga** (1895-1972), creía que cada uno de sus sombreros eran una fórmula perfecta de precisión y audacia. Un gesto de armonía entre forma y rostro, sin olvidar colores, la elección del brillo de los materiales y, sobre todo, el equilibrio entre ala y la corona. En su manera casi obsesiva de diseño y creación, amasaba una idea de elegancia con detalles extremos, como la importancia de la posición de un tocado respecto a la línea de los ojos y la de los hombros. Un modisto que, más allá de agujas y patrones, estaba convencido de que la figura humana debía estar ataviada de una manera proporcional y arquitectónica. Al punto que hasta la sombra que proyectaba cada persona en el piso era una variable de su proceso creativo. Un maestro sin precedentes, como un Miguel Ángel de la moda, que influenció movimientos artísticos y a figuras como Hubert de Givenchy, Emanuel Ungaro, André Courrèges y Óscar de la Renta. A cincuenta años de su muerte y con un legado imperecedero, los museos Cristóbal Balenciaga junto al Disseny de Barcelona se unieron en torno a la exhibición **«La elegancia del sombrero»**. Comisariada por **Igor Uría**, conservador del museo en Getaria y por **Sílvia Ventosa**, conservadora de tejidos e indumentaria del Museu del Disseny de Barcelona (donde fue exhibida del 17 / 06 / 2021 al 03 / 10 / 2021), la investigación tuvo además el apoyo del Disseny Hub Barcelona. Un repaso por los departamentos de tocados del modisto en París y Madrid, desde los años 30 hasta el cierre de los talleres en 1968, donde se logró reunir 87 sombreros. En cada uno de ellos aparece la singularidad del trabajo del diseñador, quien se atreve desde un comienzo con formas innovadoras e imaginativas, además de la selección de materiales exquisitos, búsqueda de nuevas técnicas y un permanente carácter artesanal de la producción. La suma de todos estos factores finalmente hace posible el nacimiento de accesorios hipnóticos y de gran expresión artística.

Conjunto compuesto por abrigo y falda, estola y casquete, otoño-invierno de 1933-1934. Terciopelo de algodón con costuras diagonales simulando acanalados. Madrid. Donación Asociación Española de Productoras de Fibras Químicas, 1981. MTIB 109.912

Para él cada una de estas piezas completaba la silueta y la imagen de la persona. Un marcador de identidad, distinción jerárquica y estatus social presente desde la antigüedad. En algunos casos como un talismán de protección y, en otros, como un símbolo de autoridad gracias a la extravagancia de su ornamentación o a su tamaño. Si bien Balenciaga era una suerte de gran patriarca, en sus campañas de difusión, como también en las oficinas de relaciones públicas y de ventas, todo estaba gobernado por mujeres. Siempre rodeado por ellas a la hora del trabajo, veía que la gran factura artesanal sólo era posible gracias a las *'petites-mains'* (manos pequeñas), a cargo del oficio de confección de minúsculas flores y bordados para adornos de accesorios. Para Sílvia Ventosa, "su legado es inmenso, tal como reconocen los diseñadores de moda actuales. Su obra se identificó por su carácter atemporal y austero, la creación de formas nuevas, la utilización de los mejores materiales, la maestría del patronaje y del corte, además de la adaptación a la medida perfecta de sus clientas".

Sombrero bretón, 1948
Raso, tul y plumas sobre fieltro de pelo
Etiqueta «EISA», Madrid.
Donación Asociación Española de
Productoras de Fibras Químicas, 1981.
MTIB 109.950

Tocado *Pillbox*, 1951-1953
Terciopelo negro sobre estructura en
tarlatana, adornado con penacho de plumas
Etiqueta «EISA», Madrid.
CBM 03.2020

Casquete, 1964-1965
Plumas de marabú sobre estructura en esparterina,
con adorno frontal imitando pétalos de crisantemo
Etiqueta «BALENCIAGA», París Donación Silvia de
Cuevas, 2000. CBM 2000.219

—¿Cuál es, en definitiva, el gran aporte de Balenciaga a la moda contemporánea?

“Representa mucho para la cultura española y para el mundo. Un creador que supo aportar piezas atemporales y abstractas más allá de su época. Su medio de expresión fue la moda, pero podía haber sido la arquitectura o la escultura. Siempre con diseños que iban por delante de los otros creadores y que han sido fuente de inspiración en nuestra manera de vestir durante casi los últimos cien años. En cuanto a los sombreros, conocía bien los tocados históricos y populares, los actualizó y los puso de moda. Combinaba pequeños sombreros con abrigos voluminosos, o trajes de chaqueta ajustados con pamelas de ala grande, en una nueva interpretación de los sombreros de paja. Estudió los sombreros de múltiples culturas que reinterpretó en clave de modernidad como, por ejemplo, los turbantes de la India; las chéchias armenias; el fez rojo, rígido y cilíndrico de los hombres de Turquía, Chipre, Albania y Grecia; o los gorros de los pescadores vascos. Jugaba también con los colores: el conjunto podía ser blanco y el tocado negro. O al revés, con lo que suscitaba un profundo impacto. En el momento de la presentación de una nueva colección para el público, sus obras pretendían atraer la atención de clientas y fotógrafos por sus colores y formas originales y contrastadas. Aunque a veces no se llegaban a comercializar, sus sombreros destacaron por la selección de materiales nobles, la excelencia en la manufactura artesana y la construcción. La suma de todos estos factores los convierte en únicos, irrepetibles y magnéticos”.

—¿Para qué tipo de mujer Balenciaga diseñaba y producía sus sombreros?

¿Qué rasgos comunes se pueden identificar en ellas?

“Las ‘Balenciagas’, tal como denominaban algunos sectores de la prensa a las clientas del maestro, se sentían identificadas con la doctrina de la casa. Su estilo atemporal acentuaba los imperceptibles detalles que ensalzaban el estilo y la distinción de las clientas. Generaba en ellas autoestima, comodidad y elegancia. Apreciaban las creaciones distinguidas, de corte depurado y prolija ejecución. Deseaban, por lo tanto, impregnarse de esa aura de misterio que rodeaba a Balenciaga para destacar socialmente. La elitista clientela de la casa adquiría, en muchos casos, el ‘total look’, al solicitar que el modelo se complementara con un tocado. Eran contadas, sin embargo, las damas que se podían considerar ‘Balenciagamente vestidas’. Las clientas escogían al maestro, pero de alguna manera ellas eran las escogidas por él para presentar los modelos en sociedad”.

—Finalmente, ¿cuál es su modelo favorito de sombrero de Balenciaga y por qué?

“Habría que destacar la gran variedad de sombreros que se elaboraban en los talleres de Balenciaga. Quizá hay dos tipologías que tuvieron una gran resonancia en su época: los *pillbox* o pequeños cilindros planos que se llevan sobre la frente y los sombreros *Balenciaga's shape*, de volúmenes enormes y bulbosos. A mí, particularmente, me fascina una capucha o toca de color mostaza, de lana. Se cierra debajo de la barbilla, como los pañuelos de las campesinas o las tocas de las monjas, un accesorio en definitiva de una absoluta simplicidad”.

Cagoule jersey angora moutarde
Capucha, agosto de 1967 (modelo 90)
Género de punto de lana sobre esparterina
Etiqueta «EISA», Madrid.
Donación Asociación Española de
Productoras de Fibras Químicas, 1981.
MTIB 109.614

Vamos a las playas del cine

El imaginario estivo de todo el mundo hoy habita en las playas, pero no siempre fue así. Las bisabuelas encontraban atroz exponerse a los rayos del sol y una larga estada en el campo era lo más adecuado entre las familias pudientes de hace más de un siglo atrás.

Por_ Vera-Meiggs

Las playas, plateas de arena, fueron conquistando a los habitantes de las ciudades desde finales del siglo XIX y aparecieron los balnearios exclusivos y sus establecimientos *ad hoc*.

Ya se los puede ver en las primitivas filmaciones de los **hermanos Lumière**, aunque entonces todavía no era de unánime buen tono exhibirse en traje de baño. Se dice que la reina Victoria tenía el gusto por los baños de mar, lo que significaba aislar una playa entera.

Espacio de la democracia moderna, tal vez, de la belleza juvenil, seguro y de la natural sensualidad, sin duda. La playa tiene frecuente representación cinematográfica, pero no ocupa demasiado espacio en los recuentos memorables del gran cine.

Algunos ejemplos que admiten otros y que pueden inspirar a otros más todavía.

Playas italianas

Italia, la península de la bota, no permite nunca estar demasiado lejos de alguna playa. **Federico Fellini** nació en un balneario que sigue siendo entre los más concurridos de Europa: **Rimini**. Por eso no debiera extrañar que alguna gran escena de su cine se desarrolle en una playa. En «*La dolce vita*» (1959) Marcello (**Marcello Mastroianni**) llega de amanecida a una playa con un grupo de decadentes amigos atraídos por la captura de un extraño monstruo marino cuyo ojo escrutador perturba a Marcello que se aparta en busca de algo que lo limpie. Una sencilla muchacha de mirada luminosa lo saluda desde el otro lado de una entrada de mar, pero el ruido del oleaje impide el diálogo. Sólo quedan los gestos y la evidente imposibilidad de la comunicación, es decir de la redención.

Michelangelo Antonioni creó una mágica escena en «*El desierto rojo*» (1964) que se desarrolla en una playa rosada. El lugar, privado, existe realmente en **Cerdeña** y posee la particularidad de su arena de suave tono rosado, ideal para la existencia idílica de la muchacha de la fábula nostálgica que **Mónica Vitti** cuenta a su hijo.

En «*Muerte en Venecia*» (1971) el refinado **Luchino Visconti** situó varias escenas importantes del relato en la famosa **playa del Lido de Venecia**, especialmente la última en que la epidemia de cólera encuentra su víctima propiciatoria, mientras a contraluz el objeto del deseo del protagonista parece encarnar ambiguamente también la muerte del título. A un lado una máquina fotográfica abandonada. Elegía al crepúsculo de una civilización con la impresionista música de **Gustav Mahler** como fondo.

¿Otro momento italiano para recordar? Aquel de «*Kaos*» (1984), bello homenaje de los **hermanos Taviani** al mundo literario y personal de **Luigi Pirandello**. En el epílogo, la madre del escritor evoca un recuerdo mágico durante su exilio de Sicilia en una playa de una blancura sobrenatural y que parece resumir todas las vinculaciones atávicas con su tierra que determinarán la obra del gran dramaturgo y narrador.

Playas peligrosas

Encuentro matizado entre tierra y mar, las playas no son sólo lugares de relajó, también pueden serlo de momentos de gran y desesperada tensión, como el que presenta la famosa escena del beso entre **Burt Lancaster** y **Deborah Kerr** en «**De aquí a la eternidad**» (**Fred Zinnemann**, 1953) en una playa cercana a la base de Pearl Harbour, cuyas rítmicas olas excitan los sentidos de los amantes adúlteros en la vigilia del famoso ataque. Un hito en la historia del erotismo cinematográfico.

Radicalmente distinta es la **playa de Dunquerque** en «**Expiación, deseo y pecado**» (2007) de **Joe Wright**. La retirada catastrófica de los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra tiene aquí una representación casi alucinante, gracias a un plano-secuencia de extraordinaria composición en la que el atormentado protagonista participa de un mundo que se hunde junto con el suyo. Y también con la película, que no logra nada mejor en el resto del metraje.

Otro plano-secuencia memorable es el que protagoniza Cleo, la entrañable nana de «**Roma**» (2018) de **Alfonso Cuarón**. Su patrona le encarga por un rato los niños en la playa con todas las advertencias del caso, entre ellas, la de no meterse al agua, ya que Cleo no sabe nadar. Obviamente los niños cometerán la imprudencia imaginable. La continuidad ininterrumpida de la cámara

que desde la playa penetra en el mar, junto a la decidida acción de la mujer, crean un momento de gran tensión y final catarsis.

Pero la playa más mortífera de todas es sin duda aquella que nos muestra con mucha crudeza y eficacia **Steven Spielberg** en «**Buscando al soldado Ryan**» (1998). Durante la primera media hora de película se muestra el desembarco del Día D en Normandía como nunca nadie lo quiso ver antes. Aquel mismo año se estrenó «**La delgada línea roja**» obra mayor de **Terrence Malick**, también ambientada durante la guerra, pero en el Pacífico sur. Una secuencia inicial idílica en una playa polinésica parece un documental del Paraíso, hasta que llega una nave estadounidense. El largo y elegíaco relato se cerrará en el mismo lugar.

Playa para reír

«**Las vacaciones de Monsieur Hulot**» (1953), obra maestra de **Jacques Tati**, puede ser el mejor retrato de un balneario popular visto en el cine. *Monsieur Hulot*, educadísimo y caballero, combina enredos, situaciones y desaguisados en un hotelito frente al mar en donde se hilvanan historias mínimas, pero cruzadas con notable maestría, gran dominio rítmico, escasos diálogos y una creatividad humorística única. Para verla muchas veces. 🍷

PLAYA NUESTRA

Debiéramos poder lucirnos en este motivo con los 4.400 kilómetros de posibilidades que nos hemos dado, pero algo nos pasa con el mar, que no lo filmamos. Una escena inocente que, según cuenta la leyenda, le costó su prohibición durante la dictadura, es la de «**Palomita blanca**» (1973) de Raúl Ruiz. Sus protagonistas desnudos y tomados de la mano en la playa debieron esperar casi dos décadas para su estreno. Pero fue un éxito.

Saura cumple noventa años

Cineasta fundamental de España, escenario privilegiado de sus excursiones narrativas en los vericuetos profundos de su alma secular.

Por_ Vera-Meiggs

Carlos Saura nació el 4 de enero de 1932 en Huesca, al norte, bastante lejos de la futura escenografía de sus películas, en una España que se imaginaba republicana y progresista, pero que en poco tiempo sería destruida por su propia mano y sumida en una dictadura de sazón medieval.

Su aparición en el panorama cinematográfico español de los años sesenta pareció traer los ecos del Neorrealismo a una pantalla local dominada por los musicales infantiles y las estrellas castizas simpáticas al régimen. Pero también estaba el cine de los vencidos que, con programada prudencia, se esforzaba por desenterrar los fantasmas de España, y que había logrado presencia en los festivales internacionales. Fue la época en que el exiliado **Luis Buñuel** filmó en el país su «**Viridiana**» con la que ganaría el Festival de Cannes y produciría

un escándalo de marca mayor en la política cultural de la dictadura. Con «**La caza**» (1966) Saura también se impondría internacionalmente y encontraría la estrategia alusiva y metafórica con la que zafaría de las manos de la censura de su patria. Por una década obtendrá altos logros artísticos

hasta que Franco, con su muerte y la consiguiente llegada de la democracia, le quite buena parte del sustento a su estilo. De este período todavía brillan lozanas «**Cría cuervos**» (1976) y «**Elisa vida mía**» (1977), dos relatos trenzados sobre la memoria enclaustrada y la familia bajo una sociedad oprimida. «**Mamá cumple cien años**» (1979) significará el agotamiento de esa temática y la necesidad de buscar otros caminos. Su cruce con el gran bailarín de flamenco **Antonio Gades** (1936-2004) lo abrirá a explorar una veta que le traerá gran popularidad y de la cual no hay seguridad que se haya liberado todavía: el **cine-danza**.

Partió con una trilogía dramática, que aquí comentamos y seguirá con «**Sevillanas**», «**Flamenco**», «**Iberia**», «**Flamenco, flamenco**» y «**Salomé**», que van desde la esencialidad casi abstracta al rebuscamiento formal, pero sin que por eso se note un agotamiento de recursos o un academicismo retórico. Hoy sigue activo, escribiendo y filmando:

“**De cansancio, ¡nada!**”.

LA TRILOGÍA FLAMENCA

«**Bodas de sangre**» (1981)

Adaptación a danzas populares de la famosa obra teatral de **Federico García Lorca** y que fuera estrenada casi al mismo tiempo en teatro con gran éxito. El Novio ilusionado descubre el día de la boda que la Novia en realidad está enamorada de otro hombre, con el que huye. A navajazos los hombres decidirán quién salva el honor. La película conserva las virtudes del original en un envase de estilización máxima y que logra mantener la tensión dramática de la tragedia gracias a un consciente juego de representación. El preámbulo, con la preparación, pre-calentamiento y pruebas de vestuario, juegan a favor de la convención del espectáculo. Protagonizada por el gran **Antonio Gades** y por su primera bailarina **Cristina Hoyos**, ambos intérpretes perfectos para sus roles. Filmada con precisión esencial tuvo un gran éxito de público y conserva, después de cuarenta años, intacta su sobria belleza.

La trilogía podrá ser vista en pantalla grande durante febrero en su reposición que hará el santiaguino Cine - Arte Normandie.

PHOTO12.COM - COLLECTION CINEMA / PHOTO12 VIA AFP

«Carmen» (1983)

La novela de **Prosper Mérimée** y la ópera de **Georges Bizet** son la inspiración con que el coreógrafo **Antonio (Gades)** prepara un espectáculo de flamenco, cuya joven protagonista (**Laura del Sol**) seduce a todos, especialmente al creador, que se enamora de ella, o quizás del personaje. Pero fuera del escenario el drama parece seguir existiendo en su intérprete, y el juego entre representación y realidad se comienza a complicar. Entre tanto, se disfruta de un gran espectáculo de danza en el que brilla nuevamente **Cristina Hoyos**, pero la debutante del Sol (que se transformará en estrella internacional) no le va en zaga. Los juegos entre imaginación, recuerdos y realidad, que formaron parte esencial del arte de Saura, encuentran aquí un nuevo motivo de lucimiento. El personaje de Carmen, tan frecuentado por los tópicos de lo andaluz, acepta muy bien su versión contemporánea y es capaz de añadir nuevas capas de ambigüedad a su perturbador atractivo, como se alude en el posible final de la historia. La adaptación de la música de Bizet fue realizada por el gran guitarrista de flamenco **Paco de Lucía**, que en ese rol también actúa.

«El amor brujo» (1986)

Tercera versión cinematográfica del famoso ballet de **Manuel de Falla**, aquí adaptado para danza flamenca con más de algún forzamiento. El libreto, que nunca despegó de la medianía, cuenta la historia de unos amores cruzados en un ambiente gitano y que requiere de un exorcismo por fuego para liberar a una

viuda del fantasma de su esposo asesinado. La puesta en escena se equilibra entre el realismo y la estilización, con una cuidada fotografía en estudio y la ambientación de un campamento pobre construido entremedio de restos de autos y otros desechos. La mezcla de la bella partitura orquestal y las canciones populares

también sufre de alguna tensión en las transiciones, como todo. No faltan los bellos momentos y la coreografía tiene las virtudes esperables. La célebre “**Danza Ritual del Fuego**” está bien lograda y los intérpretes se mueven con soltura dentro de unos personajes tipificados para la escena, pero que en pantalla resultan esquemáticos.

Quizás se nota mucho el esmero formal y una cierta intelectualización que pesa sobre las emociones, base del relato. Al final se tiene la sensación de que estos amores locos han sido racionalizados y transformados en capricho machista del muerto.

Pero el conjunto resulta igualmente atractivo. Gades, la Hoyos y la del Sol se lucen taconeando, como el resto de los secundarios. 🍷

«Licorice Pizza» En busca del tiempo perdido

Paul Thomas Anderson regresa con su película más libre y evocativa, una reminiscencia de juventud cargada de canciones y personajes excéntricos en la California de los años 70.

Por_ *Andrés Nazarala R.

El tráiler dejó de ser un arte en sí mismo hace décadas. Se convirtió en una sucesión de escenas montadas cronológicamente con el objetivo de que no queden dudas sobre la oferta en cuestión. No siempre fue así. En el pasado hubo directores especializados en tráilers que llegaban incluso a superar las películas promocionadas. La intriga era un elemento fundamental en la estrategia de persuasión. Ésta consistía en encontrar un equilibrio perfecto: tentar al potencial espectador sin revelar demasiado.

Cuando hace unos meses se liberó el tráiler de «*Licorice Pizza*», nueva película de **Paul Thomas Anderson** que vino a iluminar un año poco interesante para el cine (llegará a Chile a fin de mes), la viralización fue automática. Las viñetas de encuentros y desen-

cuentros amorosos entre dos adolescentes en los años 70 está hábilmente montada sobre los contrapuntos emocionales de la canción «*Life on Mars*», de David Bowie, y crece a medida que revela sus sorpresas, en especial un gran momento en que Tom Waits dirige a Sean Penn saltando con su motoneta sobre el fuego. El remate final muestra uno de esos abrazos explosivos que sólo el cine puede entregar, un gesto que parece estar en perfecta

sincronía con la épica de piano y violines del final de la canción. «*Licorice Pizza*» —el tráiler— ya es una buena obra cinematográfica en sí misma.

Ahora bien, ¿se pueden narrar en sinopsis las últimas películas de Paul Thomas Anderson? ¿Es posible reducir a un resumen argumental filmes como «*Vicio propio*» o «*El hilo fantasma*»? Lo que nos queda del tráiler de «*Licorice Pizza*» no es una historia concreta sino una sensación de obra total. Algo así como la impresión que pueden transmitir las novelas de Roberto Bolaño, Thomas Pynchon (a quien Thomas Anderson adaptó en «*Vicio propio*») o Jim Dodge. Un tráiler en este caso sería el equivalente a la reseña de uno de esos libros en la contratapa. Es decir, es un resumen fallido si la aproximación se da desde lo argumental; y magnífico, si se aborda desde otros carriles. La sinopsis de «*Licorice Pizza*», como podría pasar con la mejor reseña posible de Pynchon, subraya los choques, acentúa los gestos, resalta las excentricidades, define el territorio geográfico y emocional. Nos cuenta todo sin contarnos nada en específico.

Curiosamente, esa es también la dinámica de una película en la que el director vuelve a sorprender con sus recursos narrativos. Aunque «*Magnolia*» (1999) fue una ingeniosa caja de historias que inauguró la moda del cine coral, Thomas Anderson ha explorado las distintas formas de contar relatos principalmente en los últimos años. Por nombrar sus últimas películas, el entramado policial de «*Vicio propio*» (2014) está diluido por la percepción lisérgica, y las idas y vueltas de la dupla de «*El hilo fantasma*» (2017) —una historia de sumisión desafiante en tiempos del #MeToo— danzan en una circularidad que desafía la moraleja lineal y la tensión dramática. ¿Cómo se comprime algo así? No se podría hacer un tráiler convencional de una película no convencional. Incluso si la sinopsis siguiera un curso cronológico en relación a los hechos presentados en el filme, no funcionaría como una historia lineal.

Con «*Licorice Pizza*» pasa algo interesante. Algunas de las secuencias de la película se podrían cambiar de lugar y no pasaría nada. Thomas Anderson construye un largometraje a fuerza de viñetas que no funcionan según la lógica de causalidad. No hay aquí una progresión narrativa estricta. La médula del filme, si es que la hay, responde a los vaivenes de los sentimientos adolescentes. ¿Terminarán juntos?, podría ser la única pregunta que asegure una tensión. El resto es puro recuerdo sin trabas. Una sucesión de digresiones, situaciones y chistes (la película ha sido injustamente tildada de “racista” por su alusión al acento chino), y un goce absoluto para un director que se libera de toda atadura procedimental. No hay aquí espacio para escenas de transición que sostengan los grandes momentos. Digamos que cada secuencia es una viñeta que se cierra, una celebración del cine exenta de explicaciones y justificaciones.

Canciones, nostalgia y auto-homenajes

«Licorice Pizza» recuerda a «Había una vez en Hollywood», de **Quentin Tarantino**. Es probablemente el placer de la recreación de época por sí misma. Eso tiñe a la película de un clima nostálgico que la atraviesa de principio a fin. Paul Thomas Anderson se enfrenta a un ejercicio casi tan viejo como el mismo cine: la emulación sensorial de la memoria. Y lo hace con mucho humor, sin sentimentalismos, como si fuese un Federico Fellini bajo el sol californiano.

El cineasta creció en el Valle de San Fernando, locación principal del filme. Aquí, en tiempos de Nixon, Gary Valentine (Cooper Hoffman, hijo del recordado Philip Seymour Hoffman) busca ganarse la vida en el mundo del espectáculo. A sus 15 años, ya se siente como un veterano de la actuación. Cuando se cruza con Alana Kane (Alana Haim), de 25 años, sabe que terminarán juntos. Ella se resiste en un comienzo pero será sólo el inicio de idas y vueltas que la película presenta sin sobresaltos dramáticos ni molduras preestablecidas. En ese transcurso florecerán las sub-tramas y los personajes excéntricos, como un productor delirante que Bradley Cooper interpreta en un tono más caricaturesco que el resto del elenco o Sean Penn en clave de actor clásico de Hollywood, un astro elegante y egocéntrico que busca seducir a Alana en un lujoso restaurante. En esa escena encontramos al gran Tom Waits, retratado —como se debe— entre las brumas del humo de los cigarrillos.

Un director como Paul Thomas Anderson (responsable de nueve largometrajes) tiene la posibilidad de usar su propia obra como referente. Eso potencia el ejercicio autoral. «Licorice Pizza» incluye guiños a películas anteriores. Cuando Gary se dedica a vender colchones, nos lleva a pensar automáticamente en el «Mattress Man» que interpretó el padre del actor en «Embriagado de amor» (2002). Los abrazos explosivos entre los amantes nos remiten a otras películas (Adam Sandler chocando torpemente con Emily Watson en la misma película, por ejemplo). También están los colores y extravagancias setenteras de «Boogie Nights» (1997), entre otros guiños.

El ejercicio melancólico y embrionario se completa con una banda sonora elusiva. El título del filme apunta, de hecho, a una cadena de disquerías que operó en California entre 1969 y 1985. Es una evocación del pasado que abre una banda sonora que incluye a Nina Simone, Bing Crosby, Sonny & Cher, Chuck Berry, Paul McCartney, Seals and Crofts y David Bowie, entre otros. Es que no hay juventud sin canciones y esta es una película sobre los territorios de la juventud. Ese es su marco. Los años de los descubrimientos y los sentimientos intensos antes de que la adultez caiga como un telón de acero. 🍷

*ANDRÉS NAZARALA R.

Periodista y crítico de cine

Una veintena de azafatas. Algunas sonríen, otras no. Todas miran hacia la cámara con actitud. “Esa es Susana”, me dice mi madre posando el dedo sobre una de ellas. Desde que perdimos a mi hermana y a mi padre en junio, en el año más duro de nuestras vidas, un refugio habitual de sanación ha sido la revisión de viejas fotos, visitar a los fantasmas que queremos. Y ahí se me aparece de pronto Susana, compañera de mi madre en Lan Chile en esos años idealizados de Polaroids azuladas, como los cielos que atravesaron juntas. No tuve la suerte de conocerla más allá del amable vínculo profesional que nos unía, pero me gusta imaginarla en esa fase de vuelos y aventuras, prefacio romántico de su reconocida carrera profesional. Las personas se van, las fotografías se quedan. Ese álbum de mi madre me sugiere que, de alguna manera, Susana forma parte de nuestro preciado imaginario familiar.

Vicente Huidobro

Un salto al vacío

Por_ Jessica Atal

Ilustración_ Rosario Briones

Hablar de **Vicente Huidobro** (Santiago, 1893 - Cartagena, 1948) es hablar de Vanguardia y de Creacionismo; es hacer que “el verso sea como una llave/ que abra mil puertas”; es decir que “la poesía es un atentado celeste” y saber que la primera condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Hablar de Huidobro es entender que no se debe cantar a la rosa sino ¡hacerla florecer en el poema! Hablar de Huidobro es dar un salto al vacío sin miedo a romper límites con la seguridad de encontrar nuevos horizontes en la poesía. Hablar de Huidobro es retar a duelo a la forma clásica, hacer un viaje en paracaídas y no descender jamás del Olimpo de la poesía.

Incomparable, por decir lo menos, es el genio, el atrevimiento y el impulso indomable con el que Huidobro se arroja al lenguaje, como si la escritura fuese un acto de posesión del ser en todas sus dimensiones o, emulando el lenguaje de la meditación oriental, como si el escritor, en el acto de escribir, abandonara el samsara (o *twilight zone*) para acceder al nirvana donde, dice Emmanuel Carrère en «Yoga», se da “la vida finalmente real, exenta de ilusión, la vida en que se ven las cosas como son”. En este contexto, ver las cosas como son sería equivalente a ver la realidad en su dimensión más lírica e imaginativa, alcanzando a tocar –a abrazar– la Belleza, esa esquivada fuente inagotable de placer.

Vicente Huidobro tiene el don, como Hamelin, del encantamiento. Su verso es justamente esa llave que abre mil puertas –como afirma en «**Arte Poética**»–, creyente de que “El Poeta es un pequeño Dios”. ¿Qué más poderoso hay que un Dios, aunque sea pequeño? Visión muy diferente es la que, en cambio, se desprende de la poesía desencantada del siglo XXI: “Como un Dios pequeño al que el cosmos oprime y no puede extenderse/ se desenvaina del centro de la historia y gime” o “Dios/ pequeño/ cansado/ Dios/ pequeño/ extraño/ Dios/ pequeño/ pequeño”, escribe la palestina **Fatena Al Gurra** en «**Excepto Yo**» (2010). Dios aquí es una mala versión del ser humano, asustado y compungido. Huidobro, en cambio, en tiempos pasados y mejores, goza de un ánimo alegre y exaltado, capaz de crear estrellas, auroras boreales, lunas, selvas y hacerlas “florecer en el poema”.

Orígenes

Nace dentro de una familia acomodada y tiene el privilegio de vivir sus primeros años en Europa. Allí Vicente se empapa de los movimientos vanguardistas de principios de siglo y, bajo el cuidado de una madre poeta y activista femenina, publica su primer poema a los 12 años. Más tarde estudia literatura en la Universidad de Chile, pero no termina su carrera. Decidido a escribir, a los 18 años publica «**Ecos del alma**», de corte modernista. En 1912 se casa con **Manuela Portales Bello** y su pasión por la escritura escala como cometa al cielo. En 1916 esboza el **Creacionismo**. En el manifiesto «**Non serviam**» expresa que lo único que debe interesar al poeta es el “acto

de creación”, oponiendo “La cosa creada contra la cosa cantada”. En 1916, en el Ateneo de Buenos Aires, es bautizado como “creacionista” por afirmar que las tres primeras condiciones del poeta son crear, crear y crear. Sus ideas generan sospechas y más de alguno, como el argentino **José Ingenieros**, dice: “Es hermoso, pero irrealizable”. En 1922 Huidobro ahonda en su teoría: “Si el hombre ha sometido para sí a los tres reinos de la Naturaleza, el reino mineral, el vegetal y el animal, ¿por qué razón no podrá agregar a los reinos del universo su propio reino, el reino de sus creaciones?”. Huidobro busca crear no sólo imágenes sino un universo completo con lenguaje, objetos y emociones propios. Por poema creado entiende “que cada parte constitutiva, y todo el conjunto, muestra un hecho nuevo (...) desligado de cualquier otra realidad que no sea la propia (...) algo que no puede existir sino en la cabeza del poeta. Y no es hermoso porque recuerde algo (...) y no admite términos de comparación (...) tampoco puede concebirse fuera del libro”.

«Altazor» o un salto al vacío

Es necesario detenerse en esto último: el poema no se puede concebir fuera del libro. No tendría, entonces, sentido fuera del libro, lo que es evidente al acercarnos a «**Altazor**», su obra más importante y trascendente. En el Prefacio el hablante se da a conocer como “Altazor, el gran poeta”, pero al mismo tiempo se llama hombre y mago. Desde el inicio se siente terriblemente atraído por la muerte (“Podéis creerlo, la tumba tiene más poder que los ojos de la amada”), pero no es la muerte física sino la de su existencia en el

mundo real. Ya en el **Canto I** el poeta o el “hombre herido” postula un quiebre con la realidad externa, causa de dolor, sufrimiento y agonía: “Sufro me revuelco en la angustia/ sufro desde que era nebulosa”.

Sería imposible aproximarse a «Altazor» sin sumergirse de lleno en un mundo que deja atrás las amarras del universo racional para escuchar otro lenguaje original y verdadero: “La vida es un viaje en paracaídas y no lo que tú quieres creer”. El poema entero es un viaje no físico, sino un viaje del ser —el poeta, el pájaro o el dios— hacia lo más profundo de su mundo interior. Este viaje representa la liberación del mundo real y cotidiano, de toda limitación impuesta a la expresión original del ser interior. Paralelamente, el lenguaje sufre una evolución similar al ir progresivamente liberándose de la estructura poética tradicional: “El pájaro tralali canta en las ramas de mi cerebro/ Porque encontró la clave del eterfinifrete/ Rotundo como el unipacio y el espaverso”.

El **Canto II** se podría considerar una obra aparte debido a su tono puramente sentimental, donde el objetivo no es otro sino expresar el amor por la amada. Sin embargo, cumple una función esencial: la evocación de la musa otorga fuerzas al poeta en su travesía. Si bien las veinte primeras estrofas constan de dos versos de rima asonante, la novedad está

en el contenido: “Agoniza el último poeta”, se celebra “el entierro de la poesía” y las imágenes adquieren cada vez más autonomía. El contenido abandona su estructura rígida dando paso a la imaginación plena. La forma se torna insignificante y el uso del futuro como tiempo verbal acentúa un mundo que comienza a manifestarse: “La flor se comerá a la abeja/ Porque el hangar será colmena”.

La yuxtaposición de conceptos es una de las características principales del Creacionismo y, cómo no, también de la escritura que no se detiene a reflexionar en su sentido lógico, sino que cabalga libre y veloz hasta quedar el impulso exhausto en su afán de “comprender el lenguaje de los ecos ardientes”. A Huidobro, por cierto, nada parece detenerlo.

Una vez que se entrega a la poesía, aquella “Poesía aún y poesía poesía/ Poética poesía poesía/ Poesía poética de poético poeta/ Poesía/ Demasiada poesía” (**Canto III**), rompe todas las cadenas del lenguaje para crear su propio

lenguaje poético y rodar de verbo en verbo y de imagen en imagen en un ritmo frenético sin tregua, pues “No hay tiempo que perder”, como repite al comienzo de casi todas las estrofas del **Canto IV**. Propone el espíritu humano como única alternativa al mundo externo, como el único mundo real y verdadero, un mundo que no le pertenece a nadie más que al ser y que obedece sus leyes internas, esas que solamente el individuo es capaz de comprender: “Ululayu/ ulayu/ ayu yu...”.

De este modo, el poema completo de «Altazor» conforma el intento del ser de alcanzar, a través de su vida, un nivel de existencia más íntimo y, a la vez, más verdadero. A medida que avanza el lenguaje evoluciona, desde un nivel accesible a la conciencia lógica a un estado de profunda interiorización. Este asombroso y extraordinario poema es, en conclusión, una búsqueda continua de las posibilidades de creación. Para ello Huidobro le otorga nueva vida tanto al poder creativo del ser como al lenguaje en sí. «Altazor» es un viaje mágico y profundo a ese mundo interno que espera ansioso ser descubierto, liberado y expresado en toda su magnitud, lógica y belleza propia. 📖

La misma pasión febril y desatada con la que Huidobro amó y escribió lo llevó a protagonizar una intensa actividad política. Llegó a ser proclamado candidato a la presidencia por las juventudes progresistas en Chile y en 1945 fue enviado al frente como corresponsal de guerra en Europa. Fue herido y nunca se recuperó. Murió en 1948, en su querida Cartagena, dejando más de treinta libros publicados y más de una decena publicados póstumamente.

Carrère: yoga, depresión y censura

Emmanuel Carrère (París, 1957) es uno de esos escritores que hace parecer fácil la escritura. Algo tan fácil como el yoga que practica hace treinta años y que da título a esta novela. Como ha sido la tónica de «Una novela rusa» o «Limónov», es autobiográfica y comienza una mañana de enero de 2015, ya que “hay que empezar por alguna parte el relato de aquellos cuatro años en los que intenté escribir un librito risueño y sutil sobre el yoga”, pero lo que sucede no tiene nada de risueño ni sutil: su estadía en un centro de yoga interrumpida por el atentado en París al semanario «Charlie Hebdo», el fugaz episodio de un quiebre amoroso, su internación en un hospital psiquiátrico, su paso por Leros, donde intenta ayudar a unos jóvenes migrantes de origen afgano y la muerte de su editor de toda la vida.

Al inicio se tiene la errada impresión de estar ante una novela sobre el yoga. Carrère se detiene en cada detalle de su temporada (que bien podría ser “una temporada en el infierno”) en un centro Vipassana, “los entrenamientos comando de la meditación”: diez días, diez horas al día en silencio y aislado de todo. A medida que avanza, el autor enumera definiciones propias de lo que es esta

práctica: “La meditación es estar sentado inmóvil, en silencio. La meditación es todo lo que se te pasa por la conciencia durante el tiempo en que estás inmóvil, en silencio (...) La meditación es ver las cosas como son. La meditación es despegarte de tu identidad. La meditación es descubrir que eres otra cosa que lo que dice sin cesar: ¡yo!, ¡yo!, ¡yo!”. Y así continúa para concluir que la definición que las engloba a todas, y su preferida, es: “la meditación es mear cuando meas y cagar cuando cagas”, que puede interpretarse como una exhalación final después de tanta tensión o un “me importa todo un carajo”, expresión que parece latente en todo el relato.

Emmanuel Carrère
«Yoga»
Anagrama, 2021
336 páginas
\$18.000 (Buscalibre)

Se experimenta cierto grado de desilusión tras el brusco corte y cambio de escena en la historia —la estadía se interrumpe y no se retoma— y el paso de un tema a otro como si fuera la secuencia lógica de eventos. Ciertamente, la vida no tiene una secuencia lógica, pero sí se espera eso de una novela o, al menos, que no imite el azar de la vida real tan al pie de la letra. Porque «Yoga» (2020) tiene un problema evidente en su estructura. Del yoga y del atentado terrorista y de un par de páginas dedicadas a una truncada relación se salta a una crisis existencial de proporciones, que lo llevan a hablar no sólo de depresión sino también de locura. Buena parte de este capítulo se sostiene en informes clínicos de Sainte-Anne que develan ideas suicidas y bipolaridad. Carrère es un escritor inteligente con un ego asumido y logra captar la atención del lector, pues en el fondo está su intención en la vida, sea lo que sea que haga, de llegar a ser mejor persona y, por ende, mejor escritor. Esta obra nos recuerda lo que significa encontrarle un sentido a cada cosa y que la vida, dentro de todo, está bien y vale la pena vivirla y contarla. Sin embargo, desconcierta que la falla estructural —una elipsis con todas las letras— no se deba a un error de Carrère (por lo demás, sería inverosímil que así fuera), sino al contrato de divorcio que firmó con su ex esposa, Hélène Devynck. Allí ha quedado pactado el derecho a veto sobre fragmentos de libros donde ella apareciese. «Yoga» fue cercenada en lo referente al episodio puente entre una vida relativamente llevadera y la caída al abismo oscuro y aterrador de la enfermedad mental. Surge entonces una vez más la pregunta de hasta qué punto es factible escribir honestamente sin ser víctima de censura. O quizás la pregunta debiera ser hasta qué punto un escritor debe protegerse de una relación amorosa y así prevenir las consecuencias que ésta pueda tener sobre su escritura. 📖

“La exclusión social de la mujer no le permitió ser agente de la nación ni participar activamente en la cultura”

Lucía Guerra retorna con una deslumbrante investigación: «Escritoras latinoamericanas. De la mímica subversiva a los discursos contestatarios», con la cual no solamente agrega otro título a su contundente carrera, sino que consigue sacar a flote voces históricamente marginadas.

Por_ Nicolás Poblete Pardo*

Lucía Guerra, prolífica escritora y crítica chilena, cuenta con ya clásicos como «La mujer fragmentada: Historias de un signo», que ganó el Premio Casa de las Américas en 1994, «Mujer, cuerpo y escritura en la narrativa de María Luisa Bombal» y «La ciudad ajena: subjetividades de origen mapuche en el espacio urbano», ensayo que también obtuvo el prestigioso premio otorgado por Casa de las Américas. Entre las obras de ficción que ha publicado hallamos «Más allá de las máscaras», «Muñeca brava», «Las pistas de Lucifer» y «Con voz de sombra». **«Escritoras latinoamericanas. De la mímica subversiva a los discursos contestatarios»** (Uah ediciones, 2021) es su última publicación.

«Escritoras latinoamericanas. De la mímica subversiva a los discursos contestatarios»

Lucía Guerra
uah/Ediciones, 2021
290 páginas
\$12.000 libro físico en
ediciones.uahurtado.cl
E-Book disponible en Amazon
o Libros Patagonia.

—Comienzas tu preámbulo en la mitad del siglo XIX con aquella “cintura de avispa” que se le exigía al cuerpo femenino. Luego haces una genealogía sobre las operaciones disciplinarias en torno a los cuerpos. También destacas el concepto de “adorno”, citando a Madame Bovary, y a otras referencias occidentales, hasta llegar a los transversales jeans, surgidos del auge hippie. ¿Cómo se traducen estos corsés en Latinoamérica?

“El sistema patriarcal que inició una clara división del trabajo (actividad productiva *versus* actividad doméstica y reproductiva) ha resultado ser la base de sistemas económicos posteriores. En consecuencia, se ha dado tanto en sociedades de occidente como en países tan dispares como Japón y Arabia Saudita. Por lo tanto, en su función de plataforma, esta estructura con sus mecanismos de poder traspasa fronteras geográficas y nacionales. En el caso de Latinoamérica, es importante señalar que en la llamada conquista de América se dio una coincidencia estructural, puesto que las sociedades pre-hispánicas también poseían una base patriarcal. Si bien en otros ámbitos de nuestra cultura son notorias las especificidades que requieren una interpretación que pasa por una serie de adecuaciones, en el caso del sistema patriarcal que permea un vasto territorio de diferentes culturas, sus fundamentos son los mismos y sólo existen variables a nivel, más bien, de los dispositivos y las estrategias de poder. Debido a la dependencia económica y cultural de Latinoamérica, estas redes en las naciones independientes del siglo XIX son muy semejantes a las de una noción muy limitada y deformadora de Europa puesto que, en Latinoamérica, “Europa” equivalía sólo a Francia, Inglaterra y Alemania. En los sectores de una élite oligárquica que construyó la nación liberal como una comunidad homogéneamente blanca, un elemento diferente se da bajo la influencia de un fuerte catolicismo que exacerbó las prohibiciones. La verdadera especificidad latinoamericana podría estar en los sectores marginales tanto a nivel social como a nivel étnico, voces silenciadas puesto que la *praxis* literaria generalmente se da en las clases sociales más privilegiadas de una nación que hasta hoy invisibiliza a las minorías”.

–El concepto de “mímica subversiva” es focal en tu investigación. Citas a Luce Irigaray, Judith Butler y Homi K. Bhabha, voceros de minorías subalternizadas, como los sujetos postcoloniales o la mujer, aquel “otro ausente”. ¿Cómo sortear la censura?

“Debemos hacer una distinción entre exclusión social de la mujer y el caso de las escritoras quienes, por su posición social, pudieron entrar al espacio literario imitando formatos masculinos e insertando márgenes y contradiscursos desde una perspectiva subalterna. La exclusión social de la mujer no le permitió ser agente de la nación ni participar activamente en la cultura. Por lo tanto, no hay manera de rescatar esas voces, excepto en documentos judiciales o ciertos registros en las iglesias. En el caso de las escritoras quienes transgredieron la exclusión social, es importante observar que la censura, como prohibición explícita, salvo algunas excepciones, es estratégicamente sustituida por la devaluación en un espacio crítico eminentemente masculino que concebía la escritura de mujer como ‘sutiles expresiones del alma femenina’. Dada la materialidad de dicha escritura, a partir de la década de los ochenta se ha realizado un rescate aún vigente”.

María Luisa Bombal,
Mercedes Valdivieso, Luce
Irigaray y Judith Butler.

–María Luisa Bombal es una figura clave y curiosa. Ella “fue ajena a las ideas feministas de la época y siempre mantuvo un consenso con respecto a la visión de la mujer entregada desde los cuarteles del patriarcado”, leemos, pero por otra parte, Bombal es una pionera al describir un orgasmo desde la perspectiva femenina. ¿Qué le debemos a Bombal?

“María Luisa Bombal es, sin duda, una figura relevante. Aparte de su elaboración artística de vivencias y experiencias desde una perspectiva de mujer, su apropiación del arquetipo Mujer-Naturaleza producido por una imaginación androcéntrica le permitió transformar el imaginario hegemónico acerca de la muerte ahora planteada como la reintegración del cuerpo a la Materia en un Eterno Retorno tachando, así, la noción católica del alma en la esfera del Más Allá. Por otra parte, devela la falsedad de la dialéctica de los sexos, tan consagrada por la institución del matrimonio para plantear que debido a las diferencias de género impuestas por el patriarcado, hombre y mujer pertenecen a mundos muy diferentes y, por lo tanto, no existe la verdadera comunicación y reciprocidad. Son precisamente estas diferencias las que han producido una escisión genérica en el Saber y el Conocimiento, hecho que sólo a partir de la década de los ochenta empieza a investigarse poniendo de manifiesto la marca genérica tanto en la filosofía como en las investigaciones científicas”.

–Dos figuras chilenas destacadas en la última sección de tu investigación son Mercedes Valdivieso (quien consigue “transgredir el sistema patriarcal” con su novela «La brecha») y la Quintrala, vista a través de «Maldita yo entre las mujeres», de la misma Valdivieso. Concluyes que, con este texto, se enfrentan los tabúes de mestizaje y bastardaje, a través de una “fuerza que descalabra los fundamentos liberales de la nación chilena que aún hoy día se proclama como homogéneamente blanca”. ¿Qué mestizajes vislumbras hoy en la producción literaria/artística?

“Como tú tan bien señalas, no es fácil predecir las características de las producciones futuras en el arte y la literatura. Sólo sospechar o vislumbrar. La inclusión en nuestra literatura de los sectores campesinos, proletarios e indígenas, generalmente se ha realizado desde una perspectiva exterior perteneciente a un espacio urbano-burgués. En Chile, la escritura híbrida de autores como Nicomedes Guzmán en «Los hombres oscuros» y David Aníñir en «Mapurbe», resultan una interesante excepción. Es hoy evidente que tanto la literatura como la pintura mapuche han abierto una brecha importante y ya reconocida por el Premio Nacional de Literatura otorgado a Chihuailaf. Ahora que, por fin, se asume nuestra diversidad cultural y genérica, es muy posible que otros pueblos originarios de nuestro país logren en el futuro insertar sus elementos indígenas en nuestra producción artística creando una heteroglosia muy valiosa. Por otra parte, el aumento de nuestra población inmigrante puede también permitir una apertura en un ámbito histórico en el cual la noción hegemónica de “lo chileno” está pasando por transformaciones significativas. 🍷

*NICOLÁS POBLETE PARDO
Escritor y crítico literario

Su, Susan, Susana fue, para mí, una mentora única, y mucho más que eso. Ella siempre decía que valoraba a su equipo por su profesionalismo, pero, más importante, por el contacto humano que creaba con cada cual. Susana era una de esas personas únicas, con las que sientes que puedes hablar cualquier tema, porque escuchaba con genuina atención, con todo su ser. Voy a extrañar tu humor, Susana, tu disponibilidad y generosidad.

Mujeres fabulosas, duelo, y gracias del reino animal

«Matilde Pérez» y «Elena Caffarena»

Isabel Ossa, ilustraciones de Antonia Roselló y Carolina Undurraga, respectivamente.

Acaban de editarse dos nuevos títulos de la colección de Isabel Ossa y Editorial Mis Raíces (para niños a partir de los seis años), dedicada a las mujeres destacadas de nuestro país: «**Matilde Pérez. Un arte nuevo**» y «**Elena Caffarena. La justicia hecha mujer**». La primera fue una díscola artista, nacida en 1916 (aunque en vida ella decía que era de 1920) y fallecida en 2014. Fue la precursora y la gran figura del arte Cinético en nuestro país. Matilde Pérez desarrolló una obra deslumbrante, con muy poco apoyo local, pues era demasiado adelantada para su época, y hoy son muchos los que lamentan que no se le haya conferido el Premio Nacional de Arte. El libro indaga en la infancia de la creadora, la que transcurre en el campo, donde ella encontró en la Naturaleza la inspiración para sus futuras obras. La segunda, Elena Caffarena, fue una de las primeras abogadas tituladas en Chile. Nacida en 1903, vivió cien años, y se considera la feminista chilena más importante del siglo XX debido a sus múltiples escritos y acciones con las que buscaba la igualdad de derechos para las mujeres. Ella luchó incansablemente para conseguir el voto femenino, así como por todas las víctimas de la injusticia social.

«Inventado por Animales»

Christiane Dorion, ilustraciones de Gosia Herba.

Este ingenioso libro cautivará la atención de los niños curiosos porque toca un tema muy original e interesante: cómo los animales hicieron importantes aportes a las invenciones de los hombres. Por ejemplo, uno de los trenes más veloces del mundo se hizo más silencioso e incluso más

rápido con la ayuda del Martín Pescador. Y las termitas colaboraron en el diseño de casas que se mantienen frescas cuando hace calor. Los humanos creemos que lo hemos inventado todo, pero no es así. En este libro se presenta una serie de animales que han inspirado al hombre para construir y desarrollar técnicas y tecnologías asombrosas, así como también han contribuido a resolver complejos problemas. Ellos han fabricado materiales increíbles, han dado vida a nuevos estilos de viaje y desplazamiento, además de sobrevivir por su propia cuenta durante millones de años. Son tan inteligentes que, por ejemplo, se pegan a superficies mojadas para ahorrar energía, captan agua del aire o corren cabeza abajo... Después de recorrer estas ochenta coloridas páginas, uno mira con otros ojos a murciélagos, escarabajos, tiburones, medusas, castores y puercoespines, entre muchas otras fantásticas criaturas. Editado por Contrapunto, se recomienda **para niños a partir de 7 años**.

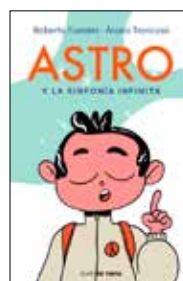

«Cuando la selva desaparece»

Rosie Eve

Este hermoso libro, en el cual se combina el género del cómic y el del álbum ilustrado, cuenta la triste historia de la desaparición de la selva, a través de las vivencias

de una pequeña elefanta llamada Mimpi. Autora e ilustradora de la obra, la premiada **Rosie Eve** narra con mucha sensibilidad y con preciosos dibujos cómo fue cambiando el entorno de Mimpi: "En el pasado, la selva era tan inmensa que parecía imposible encontrar sus límites. Los árboles daban abundantes frutos". Mimpi sueña con crear un camino que le permita salir de la reserva donde están confinados, un camino que los haría libres, a ella, a la familia de elefantes y a todos los otros animales de la selva. Deben trabajar unidos para crear un corredor tropical, poniendo todos sus recursos e inteligencia animal en el plan... Esta obra de gran formato y tapa dura, editada por **Zahorí Books** y distribuida en Chile por Escrito con Tiza, está pensada para niños **a partir de los seis años**, y cuenta como epílogo, con una sección informativa que explica la riqueza de los bosques tropicales. Éstos cubren menos del 6% de la superficie del planeta, pero albergan más del 50% de las plantas y animales del globo. Desgraciadamente, más de la mitad de los bosques tropicales del mundo ha desaparecido.

«Astro y la sinfonía infinita»

Roberto Fuentes, ilustraciones de Álvaro Troncoso.

Con una particular delicadeza, este libro de formato novela, pensado para niños **a partir de los siete años**, aborda un tema muy difícil para los pequeños, y para los grandes también: el duelo. Luisa, la protagonista de esta historia, acaba de perder a su hermano mayor en un accidente. Ella cree que su tristeza no acabará jamás. Pero un día conoce a un particular muchachito, un niño mágico, un viajero espacial y especial llamado Astro, que le enseña que en el Universo todo se transforma y, como en una sinfonía, todo continúa: "La vida es como una sinfonía infinita. Tu hermano tuvo una participación corta, en su forma humana, pero la vida sigue antes y después de él. Y la vida que había en él simplemente se transformó en varias otras. La sinfonía sigue y quizás ahora es el aire que pasa por la flauta travesa y genera lindos sonidos...". Una historia conmovedora editada por el sello Nube de tinta (*Penguin Kids*), que ayudará a encontrar, no respuestas, pero una sublimatoria conversación con las estrellas respecto a la muerte. Un tema del cual uno debería poder hablar con los niños y también con los adultos, antes de que éste se haga parte de nuestras vidas.

El abanico

Si se abría lentamente significaba “espérame”; si se tocaba su borde con un dedo, “quiero hablar contigo”. Su apertura o cierre, la velocidad de su movimiento o la proximidad con los ojos, la boca o las orejas de quien lo sostenía creaba pequeñas frases mudas, desde invitaciones a reclamos, que se dirigían especialmente a un ser amado. El abanico, a fines del siglo XIX, era el centro de un rico lenguaje que se practicaba en espacios públicos pero también privados, y su uso superaba, entonces, condiciones meteorológicas o protocolos vestimentarios.

Edgar Degas, «Dancer with a fan», Francia, c.1880, pastel sobre papel. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Arriba:
Abanico, Inglaterra, fines del siglo XVII, papel y marfil. The Metropolitan Museum of Art, New York.

Derecha:
Abanico, España (posiblemente), c.1858, encaje y madreperla. The Metropolitan Museum of Art, New York.

El lenguaje de los abanicos fue, probablemente, un código diseñado por una tienda francesa de prendas femeninas que quiso llegar a su clientela de manera más creativa y sofisticada. La era decimonónica ya había sido testigo del refinado lenguaje de las flores o del de las piedras, por lo que comunicarse a través de abanicos no habría sido una rareza. Aunque hay especialistas que sospechan de su empleo real, lo cierto es que este alfabeto alado hizo del abanico no sólo un accesorio para repeler el calor sino un artefacto sentimental, que podía investir de misterio y coquetería a quien lo agitara.

El viento y el abanico son compañeros, pero también parientes. Parece ser que ambas palabras comparten una antigua raíz indoeuropea, *we-*, que quiere decir “soplar”. El latín *vannus*, de donde proviene abanico, refiere a un tamiz, a un objeto para cernir el trigo, ayudado por el también latino *ventus*. El inglés *fan* forma parte de esta misma familia de vocablos.

Pero los abanicos, además de refrescar en los días de calor, desde hace alrededor de 3.000 años —gracias al encuentro entre un puñado de plumas u hojas y un mango—, tuvieron la misión de acompañar danzas y ceremonias, emprendidas por hombres y mujeres. Los primeros ejemplares fueron rígidos y nacieron como tales en Asia, pero hay evidencia de su existencia

Shibata Zeshin, «Fan and Insect Cage», Japón, Periodo Edo, laca sobre papel. The Metropolitan Museum of Art, New York.

en las antiguas Grecia, Roma, Mesopotamia y Egipto. En el siglo VI d.C., viajaron desde China hacia Japón. Un siglo después se volvieron plegables y regresaron a su territorio de origen, para integrarse desde ahí al mundo europeo, en los tiempos de las Cruzadas. Aunque fueron adoptados a partir de la Edad Media, su uso se popularizó entre los siglos XVII y XIX.

Inglaterra, Italia y Francia, desde el siglo XVI aproximadamente, se convirtieron en sus núcleos de fabricación más importantes. De hecho, hacia 1680 se creó un gremio francés muy peculiar, que hizo de los abanicos pequeñas obras de arte portátiles, los *éventailistes*, los pintores y decoradores de abanicos, que reproducían con delicadeza y detalle todo tipo de imágenes en su superficie: seres humanos, árboles, animales, flores, dioses. Así, el abanico se volvía escena.

Las guerras que marcaron la primera mitad del siglo XX frenaron la fabricación de abanicos de uso práctico pero motivaron su confección con fines publicitarios. Hoy en día los encontramos en los mesones de tiendas de *souvenirs* de todo el mundo y también sostenidos por todo tipo de manos. Como un pájaro, ha cruzado décadas y continentes, pero también otros posibles usos: su condición versátil y portable ha espantado insectos, oficiado de máscara, tendido un paisaje ante los ojos.

*Loreto Casanueva es profesora adjunta de literatura universal en la Universidad Finis Terrae, y Dra. (c) en Filosofía, mención Estética y Teoría del Arte de la Universidad de Chile. Es fundadora y editora del Centro de Estudios de Cosas Lindas e Inútiles (CECLI), plataforma dedicada a la investigación y difusión de la cultura material.

Santiago a Mil 2022 y su contundente madurez

El destacado encuentro, que celebra su XXIXª edición, regresa este enero en formato híbrido con más de una quincena de ejes curatoriales que van desde el feminismo a las disidencias. A continuación, dos imperdibles de esta atractiva programación veraniega: Shakespeare y “La calle”.

Por_ Marietta Santi

“**I**magina, crea futuros” es el lema de la XXIXª versión del **Festival Internacional Santiago a Mil 2022**, que se desarrollará del **03 al 23 de enero**. Una referencia directa al material que mantuvo en pie al sector de las artes escénicas durante los dos años de paralización pandémica: la imaginación.

Durante meses y meses con los escenarios cerrados, creadores y creadoras desarrollaron obras *online* —en directo y grabadas—, talleres, clases y ensayos vía remota. Como subraya **Carmen Romero**, directora general de la Fundación Teatro a Mil, “la imaginación y la creación son nuestro alimento principal para seguir aportando desde las artes a una mejor sociedad”.

Y si el año pasado el encuentro (uno de los más destacados del mundo) se realizó en formato digital, esta vez será híbrido, con obras presenciales y también grabadas. Contará con más de **160 montajes**, **17 países invitados**, creaciones locales en cada una de las zonas del país, **más de 50 espectáculos gratuitos**, **120 montajes nacionales** y más de **50 internacionales**. El homenajeado será el reconocido actor **Jaime Vadell**.

Como todos los años, el encuentro se articulará en varios ejes: Shakespeare por Siempre, Ni tan clásicos, Arte y memoria, Caras del amor, Danza sin fronteras, Feminismo y disidencias, Latinoamérica hoy, Discusiones necesarias, Chile en concierto, Radioteatros, Relatos ancestrales, Nuevos lenguajes, Más que familiar, El pulso de la calle, Aires literarios y Territorios creativos. Cada uno de ellos dispondrá de obras digitales y presenciales.

«Medida por Medida», muy acorde con estos tiempos, donde la voz de la mujer se alza poderosa.

«Ricardo III», en la particular versión de Thomas Ostermeier e interpretada inquietantemente por Lars Eidinger.

El montaje chileno de «Tempestad».

Siempre el bardo de Avon

“Shakespeare es siempre un eje temático en el Festival. Nos interesa mostrar las revisiones de sus puestas en escena hechas en otras partes del mundo, sobre todo las más contemporáneas, con directores que hemos presentado y/o queremos presentar en alguna edición del Festival”, precisa Carmen Romero. Seis obras forman el eje dedicado al dramaturgo, poeta y actor inglés, considerado el escritor más importante en lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal, **William Shakespeare** (1564-1616). Son dos montajes nacionales y cuatro internacionales. Cinco de ellos están en formato digital y disponibles durante todo enero a través de teatroamil.tv, mientras que la coproducción «*Tempest Project*» se presentará de manera presencial, del **20 al 23 de enero, en el Teatro Nacional Chileno**.

La directora del festival cuenta que se trata de la última obra que volvieron a escenificar en Francia, **Peter Brook** (uno de los directores más influyentes del teatro contemporáneo por sus escenas revolucionarias e innovadoras), y **Marie-Hélène Estienne** (conocida por sus colaboraciones con el propio Brook y con el Centro Internacional de Investigación Teatral en el *Théâtre des Bouffes du Nord*, en París): “Queríamos que la dirigieran también con elenco chileno. Ellos se subieron a la aventura de montarla a través de los nuevos medios digitales, y en forma presencial en su última parte. Nos pusimos de acuerdo con el Teatro Nacional Chileno, les enviamos distintas propuestas para los personajes, y ellos eligieron, finalmente, al elenco de nuestra «*Tempestad*». Es un regalo adelantado para la celebración de nuestros 30 años en 2023”.

Dejando sólo la esencia de «La Tempestad» —la última obra escrita por el bardo inglés— la versión de Brook y Estienne se centra en la libertad como concepto clave. En la isla donde están confinados, el esclavo Calibán y el espíritu Ariel quieren ser libres. El duque Próspero —engañado por su hermano— debe liberarse de la tarea que se ha autoinfligido: la venganza, que le impide ser feliz. El montaje chileno cuenta con las actuaciones de **Diana Sanz, Pablo Schwarz, Alex Quevedo, Noelia Coñuenao, Rafael Contreras y Aldo Marambio**. Por su parte, en la particular versión de **Thomas Ostermeier** para «*Ricardo III*», estrenada en 2015, en una producción de la *Schaubühne am Lehniner Platz* de Berlín, el director alemán muestra a Ricardo (interpretado inquietantemente por **Lars Eidinger**) como un villano fascinante e irresistible, en una puesta en escena con música en vivo, marionetas y un despliegue audiovisual especial para la televisión. La grabación que veremos en línea fue registrada durante el Festival de Aviñón, el año de su debut.

Tres piezas fundamentales de esta línea del festival son producciones de **The Royal Shakespeare Company**, destacada agrupación inglesa que mantiene viva la obra del bardo de Avon. Entre ellas, no podía faltar «*Macbeth*», la tragedia más corta del autor, sinónimo de ambición de poder y traición. Teatroamiltv.cl presenta la versión de la directora británica **Polly Findlay**, grabada en 2018 en el teatro isabelino de la compañía. La merecedora del Olivier al Mejor entretenimiento 2011, reinventa el imaginario de la pieza, convirtiendo su trama en una verdadera película de terror, con una puesta en escena contemporánea que ha sido aplaudida por la crítica europea. Muy acorde con estos tiempos, donde la voz de la mujer se alza poderosa, llega también «*Medida por Medida*», calificada en el «*First folio*» (primera publicación de la dramaturgia shakespeareana) como

comedia, pero que la teoría actual ubica como drama. Muy actual, la historia muestra a un joven condenado a muerte cuya única salida es pedirle a su hermana monja que interceda por su vida ante el juez. Éste acepta salvarlo, pero con una condición: que la mujer pase la noche con él. Cuando la monja lo amenaza con

Más información sobre las obras del Festival Santiago a Mil en www.fundacionteatroamil.cl

contarlo, el magistrado dice que nadie le creerá. El maestro inglés **Gregory Doran**, director de la **Royal Shakespeare Company**, situó la acción en Viena de comienzos del siglo XX y señala que la acción avanza como “una película de suspenso”.

«*Noche de reyes*» es una hilarante y a la vez desgarradora historia de amor no correspondido. Viola y Sebastián son gemelos que sobreviven a un naufragio y, pensando que el otro está muerto, se ven obligados a sobrevivir en tierra extraña. Viola se enamora de Orsino, quien adora a Olivia. Sin embargo, ella termina enamorándose de Viola, que se disfraza de hombre para servir en la casa de Orsino. Cuando aparece Sebastián, la trama se enreda aún más. La versión que trae Santiago a Mil es dirigida por el realizador teatral británico **Christopher Luscombe**. Grabada en 2018, la crítica destaca sus actuaciones y su extraordinaria puesta en escena, que recrea el opulento Londres victoriano de fines del siglo XIX. Esta línea curatorial se cierra con «*Yorick*», premiada por el Círculo de Críticos de Arte de Chile como la mejor adaptación en pantalla de 2020. Esta obra, estrenada en 2014, se acerca a la historia de Hamlet a través de los principales monólogos de la tragedia y la narración de Yorick, la célebre calavera. **Francisco Reyes** trabajó mano a mano con sus hijos e hija para crear la versión digital, que incluye muñecos de plastilina y la participación especial de **José Soza**. ►►

¡Viva la calle!

Desde sus inicios, las obras de calle han sido parte fundamental de Santiago a Mil, con la idea de convertir el espacio público en una fiesta y acercar las artes escénicas a todo el mundo. Como dice Carmen Romero: “Un eje de nuestro trabajo es llegar con el Festival y nuestra programación donde la gente está. Buscar teatro, danza de excelencia para calles, plazas, intervenciones, es parte fundamental de nuestros objetivos al programar. El fin es expandirnos en las ciudades con arte, belleza. Buscamos y seguimos a las agrupaciones artísticas que trabajan en artes de calle en el mundo entero”.

Del **5 al 10 de enero, de forma presencial**, la obra estadounidense «*Nuttin but a word*» (nada más que una palabra) se presentará en Ñuñoa, La Granja, Pudahuel y la ciudad portuaria de Antofagasta. Se trata de una pieza que revisa las raíces de la danza y la cultura callejeras, mezclando danza contemporánea, hip-hop y otros estilos de danza urbana, creada por el destacado coreógrafo estadounidense **Rennie Harris** –considerado una institución del hip hop en ese país– y su compañía **Puremovement**. Harris y su grupo han sido distinguidos con el *Alvin Ailey Black Choreographer*, el *Guggenheim Fellowship*, el *Doris Duke Arts Award* y el *Dance Magazine Legend Award*.

Como parte de una coproducción Chile-Senegal, la destacada bailarina senegalesa **Germaine Acogny** creará una obra a partir de un taller que realizará con bailarines chilenos, cultores de distintas formas de danza, entre el **12 y el 22 de enero**.

«*Discovery*» reunirá a 25 intérpretes –desde cuequeros a representantes de pueblos originarios–, que junto a Acogny formarán un nuevo cosmos expresivo, mezclando sus orígenes para reconocerse en el lenguaje del movimiento. La obra se presentará en una única función el **23 de enero en la Plaza de Armas**, donde se pedirá el pase de movilidad y el uso de mascarilla.

A modo de homenaje por las dos décadas de la muerte de **Andrés Pérez Araya**, el destacado director nacional **Horacio Videla** se atreverá con una versión de «*Las bienaventuranzas*», pieza montada por Pérez en 1983. En conjunto con **Rodolfo Pulgar**, quien participó de la puesta original, la compañía **Teatro Onirus** conduce este viaje que puede calificarse como teatro testimonial de calle, que invita al Chile de hoy a dialogar con la memoria. Pulgar introducirá al público en quién fue y cómo se gestó la figura del director de «*La negra Ester*», tomando los últimos años de los 70 y la década de los 80, para culminar con la relectura de «*Las bienaventuranzas*».

Este espectáculo, de gran corporalidad, cuenta con música creada por la compositora nacional **Ángela Acuña** e interpretada en vivo por ella y un percusionista. Se presentará del **14 al 20 de enero, en el frontis de la Catedral Metropolitana y también en La Pintana, Quinta Normal, Cerro Navia y Lo Espejo**.

«Nuttin but a word»

Acrobacias aéreas

En la parrilla dedicada a los espacios al aire libre no puede faltar el circo aéreo, emocionante y espectacular. Este año la obra elegida es «*Rouge!*» creada en 2020 como parte del *Festival Regard Sur Rue* (Francia), por la compañía **Gratte Ciel** y dirigida por **Stéphane Girard**. Este espectáculo de acrobacias aéreas se desarrolla dentro de una gran caja musical, donde los acróbatas/bailarines se entrelazan en una danza con impresionantes piruetas aéreas.

La versión que se presentará en esta cita tendrá la participación de acróbatas chilenos, quienes trabajarán codo a codo con la compañía francesa. El magazine francés «*Fest*» ha publicado que “durante 25 años, *Gratte Ciel* ha estado desarrollando técnicas para empujar nuevos límites y espacios con el circo. Hacer que la actuación parezca perfecta es el mérito de un equipo polivalente formado por técnicos, escaladores, artistas de circo y bailarines”.

Este gran espectáculo se presentará los días **6, 8, 11, 13 y 15 de enero, en el Parque Amengual de Pudahuel, Ñuñoa** (lugar por confirmar), **la Plaza Cívica de La Pintana, la explanada del Templo Votivo de Maipú y el Parque O'Higgins**. 🇨🇱

Quilicura Teatro ofrece nutrida cartelera presencial

Hasta el 30 de enero, el aplaudido festival tendrá una selección de lo mejor de la temporada pasada, además de estrenos y coproducciones. El eje feminista es uno de los pilares de esta edición. La entrada es liberada.

Por_ Marietta Santi

En 2016, el Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán llegó a remecer la cartelera teatral veraniega con coproducciones propias y una programación de primer nivel. Se acomodó a los tiempos de pandemia y el año pasado realizó una versión digital, asegurando los medios técnicos a los sectores más vulnerables de la comuna. Este enero, del 05 al 30, vuelve con todo y de forma híbrida: con funciones presenciales transmitidas vía *streaming* y ejes curatoriales que incluyen feminismo, diversidad y adulto mayor. Son 20 obras programadas, más 8 espectáculos de calle que se presentarán en forma gratuita.

“En esta nueva edición, donde volvemos a lo presencial, vamos a estar en 12 sectores de la comuna manteniendo el espíritu del festival, que es lograr que la mayor cantidad de vecinos tenga acceso a las obras”, señala **Mauricio Novoa**, director ejecutivo de la Corporación Cultural de Quilicura.

La oferta incluye las mejores obras del año pasado, elegidas por un comité de expertos, entre las que se cuentan «**Paren la música**», inspirada en la última idea de Alejandro Sieveking; «**Inferno**», versión de la primera parte de «Fausto» de Marco Antonio de la Parra; y «**Magalhães**», de Tryo Teatro Banda, que recoge la odisea del descubrimiento del Estrecho de Magallanes.

Además, debutan dos coproducciones de la corporación quilicurana. Se trata de «**Space invaders**», de Nona Fernández; y «**Oleaje**», de Rodrigo Morales, ambas referidas a la memoria y a la dictadura. La danza también estará presente con cuatro propuestas muy distintas en temáticas y lenguaje: «**Catarsis**», de la compañía de danza de Quilicura; «**Historias mínimas**», de la compañía Generación del Ayer, formada por bailarinas de la tercera edad; «**Noche Chaikovsky**», del Ballet de Santiago; e «**Indio Pavez**», homenaje a Héctor Pavez de la compañía Danza en Cruz.

Mujeres arriba

A la alcaldesa de Quilicura, **Paulina Bobadilla**, le interesa sobremanera el eje del festival relacionado con la mirada femenina. “Más del 60% de la audiencia que cada año asiste a Quilicura Teatro está formado por mujeres. Por eso, para esta nueva edición sentimos como una responsabilidad que el contenido de la programación sea principalmente feminista. Hoy, aunque como género hemos ganado más espacios y respeto, sigue existiendo en

«El nudo», de Isidora Stevenson y Bosco Cayo, aborda cómo viven los jóvenes el tema del género en medio de adultos bien intencionados pero confundidos.

«La violación de una actriz de teatro», dirigida por Javier Casanga, gira en torno al abuso sexual y de poder dentro del ámbito teatral. A la derecha, «Space invaders», de Nona Fernández, referida a la memoria y a la dictadura.

Chile y el mundo una fuerte corriente patriarcal que nos dirige e intenta manipular y someter, así es que nuestro deber como alcaldía es apoyar esta lucha por respeto e igualdad, y estamos seguros de que el escenario de este gran festival es una tremenda oportunidad y plataforma para hacerlo”, precisa.

En esa línea estarán presentes trabajos de las connotadas dramaturgas chilenas **Nona Fernández**, **Carla Zúñiga** e **Isidora Stevenson**, además del unipersonal «**Fea**», de **Natalia Valdebenito**. Zúñiga, destacada por su pluma en tono de comedia negra y premiada dos veces por el Círculo de Críticos de Arte de Chile, firma dos de las obras participantes: «**Duele**» y «**La violación de una actriz de teatro**». La primera pieza, dirigida por Stevenson, intenta desentrañar de qué manera se puede resignificar la maternidad desde el feminismo, a partir del desarrollo de tópicos como la violencia obstétrica, la maternidad impuesta como un mandato histórico, el paradigma de la madre abnegada, entre otros. Junto con la nutrida programación hay una noticia: la convocatoria abierta a formar un Comité Programático Ciudadano que participará en la cartelera del festival 2023. “Ya no sólo será un encuentro de artes escénicas totalmente gratuito para nuestros vecinos y vecinas sino que, además, ellos estarán involucrados en la selección del contenido que presentaremos. Estamos honrando de todas formas el legado de Juan Radrigán”, explica Mauricio Novoa. 🍷

Teatro Oriente en la gloria

Construido en los años 30 por los arquitectos Carlos Cruz Eyzaguirre y Escipión Munizaga Suárez, el enclave cultural de Providencia nuevamente brilla con su estilo que funciona como una bisagra entre el Beaux Arts y el Art Déco. Recién declarada Monumento Nacional Histórico, vuelve a ser una de las salas más modernas y con mayor capacidad del país.

Por_ Alfredo López J.

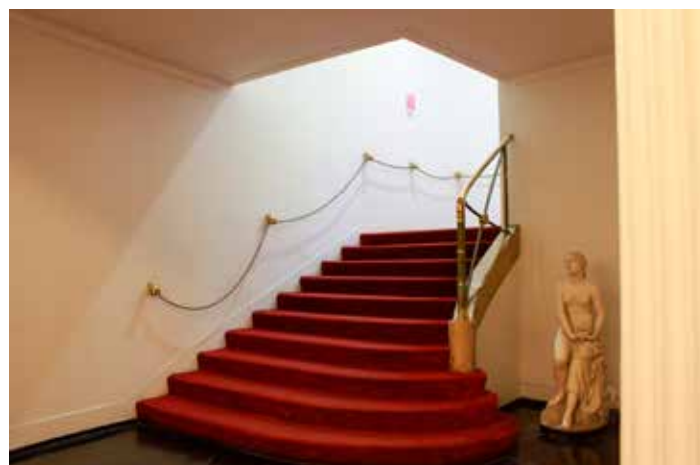
Fotos Fundación Cultural de Providencia

Fue toda una novedad en pleno desarrollo de Providencia, en los tiempos en que todavía la familia Cousiño mantenía un fundo que llegaba hasta la actual avenida Lyon, y cuando recién aparecían las polleras al estilo Doris Day que se movían al ritmo del *swing* de Benny Goodman. Era el 17 de septiembre de 1935 y los afiches anunciaban la función de «*Les folies bergère*» como el gran estreno de la temporada, un espectáculo de categoría internacional para dar por inaugurado el **Teatro Olympo** en el número 99 de la Avenida Pedro de Valdivia.

Se dejaba atrás la angustia de la Gran Depresión de los años 20 y los ánimos generales apostaban por celebrar el sostenido crecimiento de la capital chilena. Un fenómeno que lograba que las familias de la alta sociedad comenzaran a construir sus casas en el sector oriente de la gran ciudad bajo pautas inglesas. El sueño era ser dueños de renovados y luminosos jardines con una entonces privilegiada vista a la cordillera. Nació el barrio Condell, después Manuel Montt, Los Leones y Pedro de Valdivia Norte. Fue el momento para que la Caja de Previsión y Estímulo del Banco de Chile encargara a la dupla de **Carlos Cruz Eyzaguirre** y **Escipión Munizaga** el diseño de un teatro que se sumara a un *boom* que alcanzó un número superior a 200 salas de espectáculos en todo el país.

Un faro social

Este edificio trajo modernidad. No sólo se trataba de un nuevo teatro, sino también de un inmueble cultural que dejada de lado patrones más románticos y palaciegos representados por edificios como el mismo Teatro Municipal de Santiago. Con arrojados asomos de una estética Art Déco, sobre todo en sus espacios interiores, proponía tecnología con elegantes asientos de felpa reclinables y modernas máquinas de proyección de películas. Esta vez, la obra de Cruz y Munizaga (quien venía de un largo período de perfeccionamiento en la Universidad de Yale), consolidó el prestigio de dos arquitectos que también eran los responsables del Mercado Providencia, de la Embajada de Francia y de la desaparecida casona de Juana Edwards de Gandarillas, la misma que fue por muchos años la sede del Automóvil Club de Chile.

El cine mudo comenzaba su retirada y los fosos de orquesta para música en vivo tenían un nuevo protagonismo, sobre todo social. Punto de encuentro en un sector pujante y rodeado de grandes residencias, el nuevo teatro apareció como un faro que parecía iluminar una nueva sociedad. Justo un mes después de la inauguración, **Alicia Cañas Zañartu** fue la primera mujer en ser elegida alcaldesa por votación popular, tanto en Chile como en Sudamérica, y ocupó el sillón municipal de Providencia en gran parte gracias a la aprobación del voto femenino. Para la actual alcaldesa **Evelyn Matthei**, reconocida por su afición al piano y la danza, es un honor estar al frente de la reciente declaración de monumento nacional. “El Teatro Oriente es parte de la historia de Providencia. Hemos trabajado para recuperar y mejorar este espacio, no sólo para los vecinos de la comuna, sino que para todo el país. No por nada se consiguió su reconocimiento como monumento nacional, hemos vuelto a los orígenes del lugar que era un cine, y hoy es una de las salas más modernas y con mayor capacidad del país. Por lo mismo, nos hemos propuesto democratizar las artes escénicas y la cultura para que todos nuestros vecinos tengan acceso a las expresiones del más alto nivel”, sostiene.

El enorme letrero en neón que apareció a fines de los años 50. Actualmente el teatro posee 913 butacas, todas con 100 % de visibilidad.

REINAS Y REMODELACIONES

La construcción del teatro fue originalmente parte de un proyecto urbano mayor, junto a un edificio residencial de seis pisos –con los primeros departamentos dúplex de Santiago– y una plaza detrás. En su proyección arquitectónica aparece una fachada simétrica, estilo palacio, con columnas decorativas en relieve, volúmenes aislados en los cuatro costados y rosetones en los antepechos de los balcones. Paralelamente a sus tardes de cine, los eventos sociales eran una costumbre. Fue el lugar donde se coronó como reinas de la primavera a bellezas de la época como Marjorie Earey y Amelia Talavera Balmaceda. En sus 85 años, ha tenido varias remodelaciones y en la primera de ellas, en 1958, se buscó acentuar su carácter moderno y se eliminó el pasaje norte, dejando de ser un volumen aislado. El trabajo se encargó a los arquitectos Ignacio Tagle, Juan Echenique, Jaime Sanfuentes, Osvaldo Larraín y Jaime Larraín, y dentro de lo más visible se eliminó el foso para orquestas, se transformó la marquesina Art déco y se clausuró la tercera platea o paraíso. En el frontis apareció un llamativo letrero de neón con el nombre TEATRO ORIENTE.

En los años setenta, el recinto acogió conciertos de cámara impulsados por Fernando Rosas y Adolfo Flores. De esta manera nació la Temporada de Conciertos de la Fundación Beethoven, desde 1972 a 1976 (luego se retomaría en 1989 cuando la misma fundación asume la administración del teatro). A principios de los años 80 pasó a depender del Instituto de Normalización Previsional –luego denominado Instituto de Previsión Social (IPS)–, siendo administrado por la Fundación Beethoven y la Universidad de Chile hasta 1990.

Camino a nuevos públicos

Luego del terremoto de 2010 fue cerrado y comenzó su recuperación hasta ser entregado en comodato al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), institución que delegó la administración al Centro Mori. Cuando finalizó este vínculo, fue devuelto al Instituto de Previsión Social (IPS) que lo entregó en comodato a la Municipalidad de Providencia en 2014.

En 2015 comenzó su renovación, reemplazando las butacas de la platea baja y restaurando las del sector alto. El piso original de roble fue pulido y barnizado, y los tres corredores de acceso se cambiaron por dos pasillos en los extremos de la sala. La capacidad del teatro se redujo de 1.047 a 913 butacas, todas con un 100% de visibilidad.

Jorge Andrés González Granic, director ejecutivo de la Fundación Cultural de Providencia, añade que esta nominación trata de algo serio. “Se estudia su historia, su impacto y es algo que con el tiempo se debe mantener con responsabilidad y, en nuestro caso, con una programación

cultural de gran visibilidad. Sobre todo considerando el factor espacial de teatro, ubicado en el corazón de Providencia. Justo en una calle tan emblemática como Pedro de Valdivia, siempre llena de vida, con sus cafés, los parques a los costados y el río”.

Con grandes hitos en su historia, como Jane Birkin en el escenario o las tres galas de ballet con los bailarines de los teatros más importantes del mundo, el Teatro Oriente también ha ido más allá de su *foyer* y durante la pandemia estrenó una cartelera *on line* titulada «Desde el sofá», con contenidos grabados que permitieron captar nuevas audiencias en tiempo récord.

Como una forma de no perder esos nuevos públicos, mucho más enraizados con la cultura digital, uno de los primeros anuncios para la programación 2022 es el estreno de «*My hero academia*», el *boom* de manga japonesa que abrirá el telón en Providencia para confirmar que el Teatro Oriente es historia, pero también mucho presente. 📺

Patricia Ready junto a Roberto Gacitúa en el lanzamiento de «El Mapa de la Música».

Galería Patricia Ready revive la pasión por la música clásica

En homenaje a los 20 años del fallecimiento del gran pianista chileno Óscar Gacitúa, la recientemente creada fundación que lleva su nombre lanzó el inédito «Mapa Didáctico».

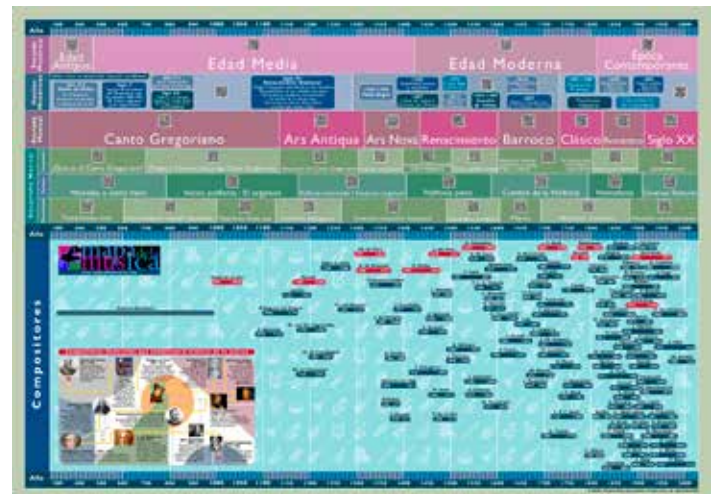
Con un recorrido por los 100 Compositores más importantes de la Historia de la Música y el glosario de la obra principal de 50 compositores relevantes (códigos QR incluidos), se presentó a público el **«Mapa de la Música»**. La cita tuvo lugar en los jardines de la Galería Patricia Ready, el pasado 20 de diciembre, con éxito de convocatoria y las respectivas medidas sanitarias.

En aras de promover la formación de nuevas audiencias y dar continuidad al legado del destacado músico **Óscar Gacitúa Weston** (1925-2001), esta es una herramienta fundamental para entregar una visión panorámica de la evolución del lenguaje musical desde los primeros siglos de la Era Cristiana hasta el siglo XX. “La idea es ofrecer un mundo infinito de profundo goce estético al alcance de todos. A menudo se tiene la imagen y el prejuicio, especialmente entre los jóvenes, de que la música culta o clásica es aburrida y de difícil acceso. El lenguaje no ayuda mucho, las denominaciones de ‘cultá’, ‘seria’, ‘clásica’ o ‘docta’ que se le agregan, además de erradas, simplistas y limitadas, interponen un muro insalvable entre el maravilloso mundo de los sonidos y de quienes no los conocen. Por el contrario, la música de compositores de carne y hueso como Giovanni Pierluigi da Palestrina, Philippe de Vitry, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann, Brahms, Wagner, nos ofrece una fuente inagotable de las más intensas emociones”, señaló durante la realización del evento el productor y gestor **Roberto Gacitúa**, hijo del pianista homenajeado.

Con ayuda de un lenguaje amigable e interactivo, esta cartografía musical ha sido diseñada como una herramienta complementaria en el marco del proyecto **«Pasión por la Música»**, el cual en su momento fue liderado por el propio Óscar Gacitúa quien, junto al Minis-

de izq. a der.: Ítalo Fuentes, Daniela Ropert, Tata Barahona (Calenda Maia) y Paula Arancibia.

«El Mapa de la Música» (www.mapadelamusica.com)

La primera edición tiene un tiraje de 8.000 ejemplares y será distribuida en librerías, centros culturales, bibliotecas y disquerías, entre otros.

Nacido en Talca en 1925, Óscar Gacitúa fue reconocido precozmente por los diarios de la época como “el niño prodigio del piano chileno”. Muy cercano al legendario Claudio Arrau (1903-1991), este último contribuyó a que el entonces joven talento consiguiera una beca para estudiar en Nueva York, entre 1950 y 1953.

terio de Educación y al Teatro Municipal de Santiago, apuntaron a formar auditores de música de calidad mediante el desarrollo de sesiones de piano dictadas en colegios municipalizados de la Comuna de Santiago para dar realce a los aspectos básicos del lenguaje de los sonidos de una manera cercana, lúdica y accesible.

A lo largo de estos años, Roberto Gacitúa ha sabido continuar con el legado de su padre dictando el curso de apreciación **«Pasión por la Música»**, con resultados positivos y de impacto entre un público adulto joven heterogéneo y perteneciente a diversos segmentos etarios.

Este proyecto figura como una herramienta de gran ayuda para acceder a la experiencia auditiva de las grandes obras de la Historia de la Música, a la vez que posicionarse entre las nuevas generaciones como un verdadero tesoro. 🎵

Colectivo Ópera Nacional De la partitura al canto

El tenor e investigador de la ópera chilena Gonzalo Cuadra es impulsor no sólo de esta agrupación de cantantes líricos sino también el responsable de varios proyectos de puesta en valor de estas grandes obras escénicas en nuestro país. Entre ellos, el más difundido es el libro «Ópera nacional» (2020), una obra fundamental para acceder a este campo de la música chilena. Ahora el álbum **«Al rumor de la batalla»**, editado por el sello ChileClásico, viene a poner sonido a muchas de esas partituras que han descansado en el silencio por décadas. Demasiadas décadas incluso. Bajo la dirección del mismo Gonzalo Cuadra, y grabado en el solemne espacio del Aula Magna de la U. de Santiago, sopranos, mezzos, tenores, barítonos y bajos del Colectivo Ópera Nacional interpretan aquí arias pertenecientes a seis óperas chilenas, en versiones adaptadas para voces y el piano de Leonora Letelier. Es casi un ejercicio de introducción a la historia pura, pero al mismo tiempo con el placer que generan al oído estas bellísimas piezas escritas entre 1898 («Ardid del amor», de Roberto Puelma) y 1950 («Velleda», de Raúl Hügél), junto con arias de otras óperas olvidadas, como «Caupolicán» y «Lautaro», que tienen 120 años de antigüedad.

Ensamble Escondido No mires hacia atrás

El pianista y compositor Lucas Schlotfeldt dirige este proyecto de músicas altamente creativas, un sexteto que cruza desde el jazz contemporáneo hasta la música docta, aunque por muchos momentos también accede a territorios más inhóspitos donde la improvisación toma fuerza y pone en discusión las formalidades. El Ensamble Escondido surgió en un período en que muchos músicos comenzaron a tocar en escenarios informales, patios de casas, salas de estar, departamentos, generando la idea y la comunidad del "concierto escondido". Cada vez más visible ahora, el Ensamble Escondido da un paso más en su historia breve de música con un álbum de fina factura y hermosa textura, titulado **«Lejos»**. La música está muy cargada de melancolía, debido a que la inspiración central parece ser la distancia que está entre lo que somos y lo que fuimos alguna vez. «Lejos» sucede a ese más ecléctico estreno que fue en 2019 «Locomotor», y le da al Ensamble Escondido una forma más delineada como conjunto de cámara, más homogénea y más definida en cuanto al lenguaje que utiliza Schlotfeldt en sus partituras. Incluye obras de media extensión donde se aprecian esos timbres del jazz: saxofón, trompeta, piano, contrabajo y batería, base a la que se añade el elemento externo que es el sintetizador.

Miloska Valero Un único territorio

Con el ritmo explosivo del merengue dominicano arranca un viaje que va de norte a sur y de sur a norte por el continente latinoamericano con el canto de Miloska Valero. Es otra cultura en nuestros tiempos de las músicas que provienen de la raíz y el folclor. Pero ahí donde ella había comenzado en un folclor localizado en lo chileno, hoy atraviesa fronteras —o mejor dicho, las hace desaparecer— para encontrar tesoros en este enorme territorio de latinidad pura. "Quisieron dividirnos poniéndonos fronteras / vamos a liberarnos, soltemos esas cadenas", canta ella en esa pieza que abre el disco **«Latinidad»**, a su vez una idea que resume la búsqueda de Miloska Valero: la cualidad que une a los pueblos a través de elementos étnicos, geográficos, lingüísticos y de una sorprendente diversidad, que se refleja en la multicolor fotografía del disco. La manera de la cantautora de poner en consideración estos términos es a través de las danzas regionales, todas tan distintas pero tan cercanas, con canciones donde palpitan la ranchera norteña, el candombe y la chacarera rioplatenses, el merengue y la salsa centroamericanas, la cumbia y el joropo caribeños, el huayno andino, el landó afroperuano y, por supuesto, la cueca del fin del mundo.

«Entrópica» Arquitectura e ingeniería

El premio Pulsar que obtuvo en 2020 como la artista pop de la temporada es más bien la punta de un iceberg que se estaba consolidando silenciosamente para Francisca Bascuñán, la mujer detrás de «Entrópica». Esa distinción le dio una visibilidad mayor, aunque su camino venía de mucho más atrás en creación, producción, concepto y discurso musical sostenido en una saga de discos. Ahora ella regresa al ruedo del pop facturado con herramientas de la era digital, que ponen en tensión la orgánica medular. «Sigma» es un álbum de cierto tono conceptual, donde se funden diversos idiomas, desde el trip-hop como lo entendemos hasta la música urbana, junto con canciones de un pop onírico que cuentan con invitados como C-Funk, Sofía Oportot, Vicenta Mendoza y la ilustradora Nati Chuleta. Pero existe un nivel situado debajo de la superficie, o un telón en la parte posterior del primer plano, donde se construye toda esta obra. A partir de esa trama se comprenden las canciones en su totalidad, incluyendo texto, voz, armonía y melodía. Y por eso, la compositora se da la libertad de publicar un disco paralelo a «Sigma», que ella titula **«Sigma (instrumental)»**. Allí nos ofrece en detalle ese andamiaje de sonido, una arquitectura propia y una ingeniería de creación.

NOMBRES PROPIOS_

Carmelo Bustos (1925-2021)

Entre Lota, donde nació; Tomé, a donde iba de niño, y Concepción, donde estalló su talento, **Abraham del Carmen Bustos Fontena** tomó su primera posición como músico hecho a puro oído, ritmo y sensibilidad. Es un ejemplar fuera de serie de una época musical que ha quedado muy atrás. Existen fotografías de Carmelo Bustos en su treintena de edad, con anteojos de marco grueso, un riguroso engominado, corbatín y una chaqueta que se suponía era de color palo rosa, pero que el blanco y negro de todas esas imágenes no nos permiten apreciar. Era la Orquesta Huambaly, que lanzó a este saxofonista al absoluto estrellato. Bustos murió en noviembre pasado, a la edad de 96 años como el último de los dinosaurios de la década de 1940 en la música popular. Fue despedido a la manera de un funeral de Nueva Orleans por algunos de sus muchísimos alumnos músicos. Siempre fue un educador. Incluso dentro de la misma Huambaly él estaba formando a sus colegas. Se inició a los 18 años profesionalmente, capturado por el cubano Joe O'Quendo, que lo vio tocar en el restorán "El Piloto" de Concepción y lo incorporó a su agrupación. Allí conocería esos secretos de la música afrolatina que luego puso en marcha como director de la Huambaly. Carmelo Bustos mezcló el ritmo de la orquesta bailable con su amor por la improvisación jazzística, lo que en definitiva lo invistió como un depositario del *swing* a la chilena. 🎷

Bienvenidos al rally de las #CriptoTravesuras

No vienen del espacio exterior, siguen expandiéndose, están en el centro del debate global; y mientras en algunos países han sido prohibidas, en la mayoría ya se adoptó un enfoque proactivo de regulación: ¿cómo se llama la película?

Por_ Pilar Entrala V.

Ilustración_ Alfredo Cáceres

¡S eco! Así es Mr Goxx para las inversiones. Comentan que se la pasa colgado a Twitch, la plataforma de *live streaming* más grande del mundo, y a través de su cuenta de Twitter le anuncia a sus seguidores cuando inicia una nueva sesión de negociación.

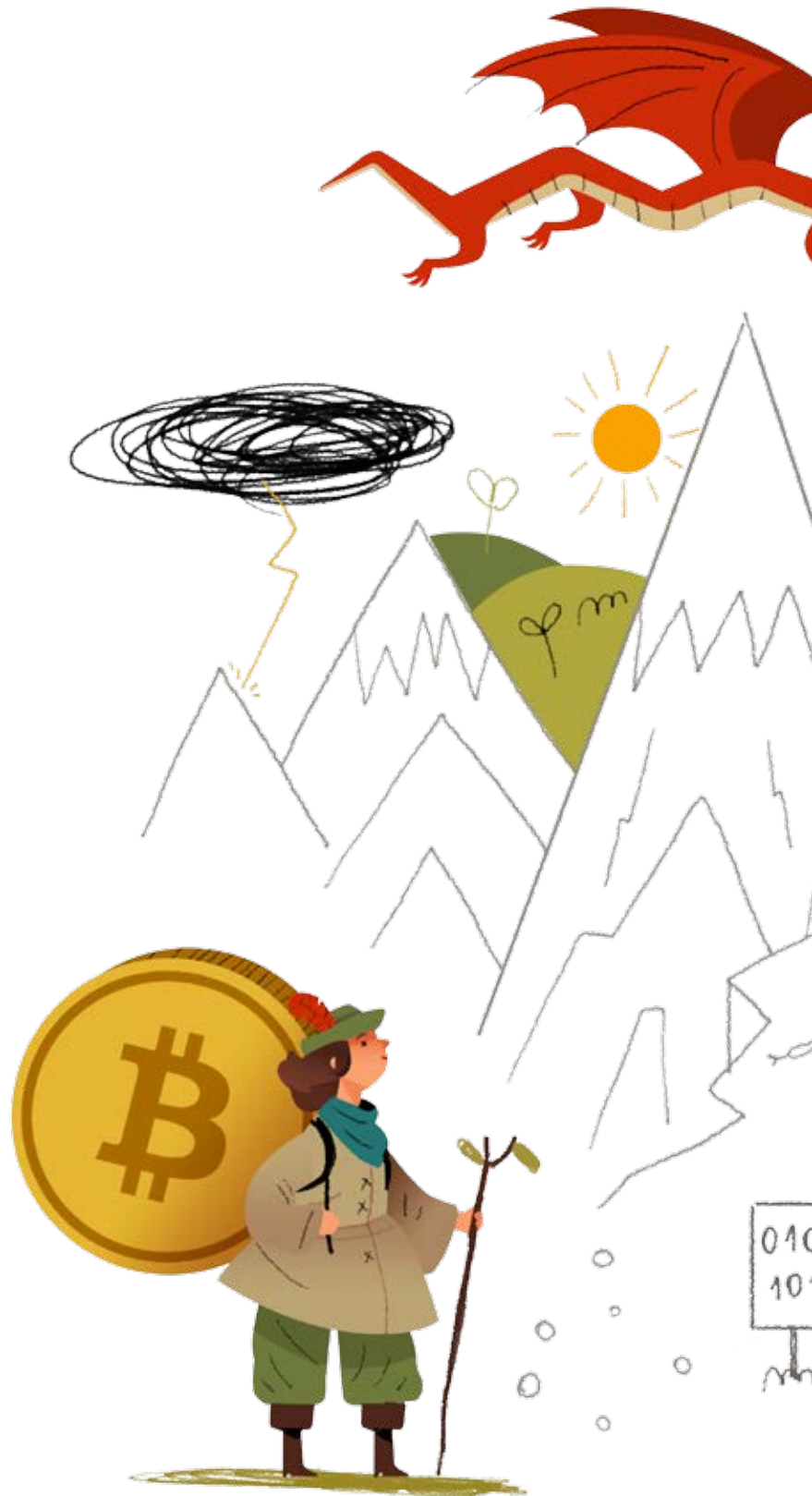
Genio emprendedor, este es un hámster peludo y de cola larga, pero que también sueña como tú con hacerse millonario en el universo de las #CriptoMonedas. Su inventor, un joven alemán decidido a guardar el anonimato, asegura públicamente que su amigo imaginario nació como un hobby en pandemia. Conferencista y técnico en programación, su motivación habría sido “despertar el interés de la gente por las nuevas tecnologías... a veces con humor”: “Desde que mi hámster se hizo cargo de su negocio, todos los que me rodean me pidieron más información, principalmente personas que normalmente huían cuando escuchaban la palabra ‘blockchain’”, le declara a mediomundo.

Segunda escena: a sus cortos 14 y 9 años, por su parte los hermanos Ishaan y Aanya Thakur también son expertos dentro de esta mágica burbuja financiera virtual. Lo único que hizo el papá en esta *storytelling*, el ex banquero e inversor de Wall Street, fue seducirlos con los súper poderes de las #CriptoTravesuras, en especial en lo relativo al impacto del *Bitcoin* y de *Ethereum*.

¿Final feliz? Cautivados por el relato y con los ojos bien puestos en Internet, se dedicaron a informarse por YouTube. Cuento corto: todo un éxito. Fundaron su empresa *Filfer Technologies* y planean dividirse las “súper ganancias” en partes iguales para financiar sus estudios universitarios cuando sean grandes. Hoy, los 90 procesadores con los que cuentan en su hogar en Frisco, al norte de Dallas, son el “desde” para seguir apostando en esta trama donde gobierna la ambición por manejar el control del sistema monetario mundial.

Tercera escena: en octubre 2021, Facebook puso en marcha su prueba piloto con su billetera digital ‘Novi’ en Estados Unidos y Guatemala. Según explicó la compañía, se trata de una herramienta que facilita el envío y recepción de dinero del extranjero de forma “instantánea, segura y sin cargos”. Así de fácil.

Con *Bitcoin* como el protagonista indiscutible de una obra que más bien parece de ciencia ficción, mientras tanto, otro final, pero

no tan feliz, lo marcó a fines de noviembre el fraude detrás del token ‘*SQUID*’, inspirado en la popular serie de ficción coreana de Netflix «El juego del Calamar», el estreno más visto de la televisión estadounidense, *trending topic* en las redes: “*SQUID* se lanzó el martes 26 de octubre a un precio de 0,01 dólares y, debido al éxito de la serie, aumentó a 4,42 dólares en tan sólo 72 horas. El 1 de noviembre creció hasta los 38 dólares hasta alcanzar un valor de 2.856,64 dólares en 20 minutos. Sin embargo, la moneda ha resultado ser una estafa millonaria tras descubrir que sus creadores ¡habían desaparecido del mapa con 3,38 millones de dólares (2.847.773 euros) de los inversores!”, denunció el diario «La Vanguardia».

_SIMPLE: APRENDE A NADAR

"La monedas digitales con el respaldo de las Bancos Centrales, como el posible euro digital y el yuan digital, pueden ser una realidad en los próximos años. A diferencia de las CriptoMonedas, como el *Bitcoin* y *Ethereum*, estas divisas prometen menor volatilidad y mayor seguridad. Además, contarán con el apoyo de sus respectivas instituciones monetarias, encargadas de velar por la estabilidad financiera", publica en su sección Innovación, el BBVA. "Ante la desconfianza que generan los bancos centrales y los estados corruptos, la *Blockchain* ofrece una solución: las gobernanzas descentralizadas", contrarresta la plataforma especializada «El Inversor Diario». También precisa: "Aquí entran los que una semana no entienden qué es Cripto y a la siguiente invierten en cualquier Token (tenga o no fundamentos) para intentar capturar su parte del pastel. No comprenden la diferencia entre un buen proyecto Cripto y uno sin futuro. Ven las ganancias, escuchan historias, y saltan al agua sin saber nadar". Ahora que la llegada del 2022 aceleró la apuesta de los expertos por las llamadas "finanzas descentralizadas" y que el *Bitcoin* rompió la barrera del sonido por sobre los más de 8.500 #CriptoActivos existentes: ¿Preparado para encabezar el rally tecnológico que lidera la ruta de este nuevo #CriptoMundo?

Desaparecidos en acción

Terreno fértil para los países en desarrollo, el «*Financial Times*» sostiene que "en mercados con historial de inestabilidad financiera, alta inflación o fuertes fluctuaciones cambiarias, el Espacio Cripto no sólo representa una buena alternativa sino que se está incorporando más rápido de lo esperado". Pero no todo lo que brilla es oro... Mientras los visionarios rebeldes y de enfoque disruptivo ya no creen en las Cripto-Aventuras y adelantan que la tecnología del *blockchain* para garantizar la integridad y disponibilidad de un activo dentro de la red es un mecanismo anticuado, el supuesto 'anonimato' en torno a este tipo de transacciones sigue en veremos. "Hay un mito en los medios de comunicación respecto a que las transacciones criptográficas son completamente anónimas. No lo son. Esto significa que muchas personas han estado usando criptografía activamente bajo la falacia de que sus transacciones son privadas. A medida que las herramientas de análisis de redes *blockchain* se vuelven más sofisticadas, aumenta la falta de anonimato. Entonces, ¿cuándo la privacidad se vuelve lo suficientemente importante como para convertirla en una prioridad?", cuestiona una editorial de la plataforma <https://www.ezanime.net/> "La llegada de las CriptoMonedas, entre ellas, el *Bitcoin*, ha agravado la delincuencia financiera, especialmente el blanqueo de capitales. Fíjese en las declaraciones que están haciendo las compañías que las están promocionando. Busque en internet ingresando el nombre de la compañía y de la criptomoneda, y agregue palabras como *review*, *scam* o *complaint*. Si hace la búsqueda en español, agregue palabras como 'comentario', 'estafa' o 'queja'", aconseja con todas las de la ley el portal de Interpol.

No te quedes en el pasado, geek...

¿Será que toca reinventar la seguridad de las CriptoDivisas? Juzgadas por ser "controladas por un poderoso cartel de figuras adineradas que evaden impuestos", y criticadas "por extraer nuevo dinero de los financieramente desesperados e ingenuos", según el cofundador de *Dogecoin*, Jackson Palmer; lo cierto es que este pase tecnológico en proceso de regulación se las trae, y el *Bitcoin* figura como el #CriptoActivo más popular de los últimos tiempos. "Si usted almacena una CriptoMoneda en una cartera o monedero digital provisto por una compañía, y ésta cesa sus operaciones o sufre un ataque informático, es posible que el gobierno no pueda actuar ni ayudarlo a recuperar el dinero como podría hacerlo con el que se guarda en los bancos o cooperativas de crédito", advierte en línea la Comisión Federal de Comercio estadounidense.

Hay mil maneras de repensar el futuro. Algunos creen que éste representa un ciclo de 1 día entre 2 noches; otros, prefieren verlo como una noche entre dos días.

Inmerso en el ecosistema Cripto, y mientras te quedas ahí pegado analizando de qué lado de la luz de la luna te verás reflejado, ahora que por primera vez en la historia del hombre, **este 2022 la empresa norteamericana de fabricación aeroespacial *SpaceX* lanzará un satélite financiado con una criptodivisa que nació de un meme**, ¿de qué te sirve tener voz si no la usas?

Este es el momento ideal para hacerte muchas preguntas. **Si el 2021 fue un gran año para la movida cripto, se anuncia que el 2022 será aún mejor.** ¿No sientes que todo a tu alrededor se mueve demasiado rápido? Hay fuerzas financieras que moldean tu vida sin ni siquiera darte cuenta. Pasan. Sólo algunos intentan descubrir cómo funcionan. Estás en el umbral de una Economía Digital Globalizada que promete prosperidad y en donde los negocios serán cada vez más rápidos.

Confía, obvio. Pero no olvides que los cambios que se avecinan les afectarán a todos. Incluso a ti. No peques de ingenio ni tampoco te quedes en el pasado. Investiga. Asegúrate de seguir la hoja de ruta más versátil, más sostenible y digna de confianza antes de tomar decisiones de inversión.

Si estás motivado por los negocios, haz de transformarte en un iluminado *geek* tecnológico, concentrado en "cómo amas" más que en "lo que amas", a la hora de invertir en tu próximo proyecto.

Y como por algo hay que empezar, síguete la pista de cerca a la saga de las #CriptoMonedas.

Ah... y considera que sí pagan impuesto a la renta.

Unos cuantos años más adelante, capaz que todo termine patas arriba. Pero por de pronto, esto es lo que hay.

¿Te empieza a cuadrar? 🐉

La vida, la muerte y el juego en la cosmovisión maya

Su relación con el cosmos marcó a esta civilización, y sus ritos siguen presentes bajo diversas manifestaciones culturales, adaptadas al paso del tiempo y al influjo de la religión cristiana.

Texto y fotos_ Marilú Ortiz de Rozas
Desde México

Jugaban a la pelota, los mayas. Llamada *“Pok ta pok”*, era una actividad muy importante para ellos, un rito ceremonial que data aproximadamente del año 1400 antes de Cristo. En las ruinas de las magníficas ciudades que construyeron en Mesoamérica, encontramos vastos terrenos, con bellas construcciones pétreas aledañas, dedicadas al **Juego de Pelota**. Entre ellas en **Cobá**, uno de los más antiguos asentamientos mayas de la Península de Yucatán, en México, descubierto hace relativamente poco tiempo pues la poderosa selva circundante lo mantuvo escondido; también en **Chichén Itzá**, que arrebató el poder al anterior y se transformó en el mayor centro urbano maya de la región. Los mayas no jugaban a la pelota con los pies, sino con caderas, hombros y brazos, y debían hacer pasar la pelota por un aro de piedra emplazado en lo alto de un muro. Las dimensiones de estos campos de juego son muy variables, pero el de Chichén Itzá, considerado además un templo de observación de los movimientos del sol, es el más grande (con 1.66 metros de largo, por 68 de ancho y muros laterales de 7.5 m). En cambio, en las también famosas ruinas de **Tulum**, que están al borde del mar, no se encuentran campos de Juego de Pelota, porque son posteriores. Este singular ritual recrea la historia del **Popol Vuh**, el libro sagrado de los mayas, simbolizando el combate entre las fuerzas del Sol, o de la luz; y las de la oscuridad, o el inframundo, representando el ciclo de vida, muerte y reencarnación. Cuando la esfera, que era de hule, lograba pasar por el círculo de piedra, se consideraba que era la victoria de la luz sobre la oscuridad. Lo más sorprendente es que, al finalizar los partidos, se procedía a sacrificar a uno de los equipos. “Pero no al que perdía, sino que se sacrificaba al equipo que ganaba”, explicó **Gonzalo Aguilar**, guía federal de turismo de México, a su atónita audiencia internacional que luchaba contra el calor sofocante de la selva de Yucatán, allí parados en medio de las ruinas...

Cielo, Tierra y Xibalbá

Ciertamente, los mayas tenían una relación muy particular con la muerte, y partir de este mundo mediante un sacrificio constituía un honor. Se creía que las personas que fallecían luchando en una guerra, o porque eran ofendidos a las divinidades, se iban directo al cielo, lo que representaba un gran avance dentro de su progresión espiritual. Creían firmemente que la vida no acababa tras el falleci-

Arriba, Chichén Itzá y abajo, las famosas ruinas de Tulum.

miento de la persona, ésta podía reencarnar. Morir era la oportunidad para renacer, y la vida se concebía como un tiempo sin fin. Respecto al Juego de Pelota, ellos recurrían a éste también para resolver disputas, desde territoriales hasta pugnas de poder, y otros estudiosos sostienen que el equipo sacrificado tras el juego era el perdedor, lo que contradice la hipótesis de que la sangre de las personas superiores era la que se ofendaba a los dioses. Para los mayas, el cosmos estaba formado por tres estratos: **el cielo**, que se componía de trece niveles; **la Tierra**, y **el Inframundo** o **Xibalbá**, de nueve. “La Tierra está situada entre el cielo y el *Xibalbá*, y es el sitio donde se da la contienda de la vida y la muerte, donde se producen el choque y la armonía de los contrarios, lugar sagrado entre los mayas”, detalló en un estudio el arqueólogo **Edgar Daniel Pat Cruz**, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

Los seres humanos, según los concebían los mayas, se componían de alma y cuerpo, eran duales. La vida y la muerte eran parte de un ciclo en el cual la materia se desintegraba y perecía, pero el alma, o **Píxan**, subsistía, y tardaba cuatro o cinco años en llegar al **Xibalbá** o inframundo, guiado por **Ah Puch**, el dios maya de la muerte, que era el que requería esa alma. Después de ese tiempo, el espíritu se diluía y algunos estudiosos, tanto de la iconografía como de la tradición oral, sostienen que éste entraba por medio de un suspiro en la boca de una mujer embarazada para revivir en otro ser y reiniciar así un nuevo ciclo.

Campo de Juego de Pelota en Cobá, uno de los más antiguos asentamientos mayas de la Península de Yucatán, en México. La pelota debía atravesar ese aro de piedra.

Sólo en Yucatán, México, se han encontrado más de 2.000 zonas arqueológicas de la cultura maya, y unas 80 pirámides. Entre ellas, algunas de las más grandes del mundo como la dedicada a Kulkán (representación maya de la mítica serpiente emplumada), en Chichén Itzá.

Pirámides y Universo

No todo está escrito respecto a la cultura maya, muy por el contrario; de hecho, en 2020, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México dio a conocer el descubrimiento de seis nuevas estructuras piramidales en el Estado de Yucatán. Por otra parte, hay evidencia de que, en Cobá, por ejemplo, apenas se ha desenterrado un 5 o 10 por ciento de la magnífica ciudad ancestral.

Lo que sí sabemos, es que los mayas construían estas pirámides en altura como centros ceremoniales, para estar más cerca de sus divinidades y comunicar con ellas, en el cielo. Algunas pirámides eran también monumentos funerarios, en los cuales las personas se sepultaban con las cosas que eran importantes para ellos, y ese es el rito que se recrea en el **Día de los Muertos**, que se practica desde tiempos del Imperio Maya. En estos festejos crean altares para los fallecidos, con todo lo que amaban en vida, para dar la bienvenida a las almas de los muertos, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, milenaria tradición que denominan **Hanal P'ixan** (comida de ánimas).

Por otra parte, las pirámides se construían de acuerdo a complejas mediciones astronómicas. “Lo más sorprendente es cómo esta relación del pueblo maya con el Universo y los astros está presente en todos los aspectos de la vida, y sus ciclos determinan una serie de decisiones. Esto se refleja muy bien en la arquitectura y la construcción de grandes edificios y ciudades, ya que se hacían a partir de los más importantes astros: el Sol, la Luna, Venus. En torno a

ellos se hace una mitología del Universo, que se aprecia en estos hermosos edificios, como las pirámides, que fueron perfectamente planeadas para plasmar movimientos específicos de los astros en el año”, explica **Gonzalo Argandoña**, director de la premiada serie documental «Hijos de las Estrellas», cuya tercera temporada llegará a las pantallas de Chile y Colombia este año.

Por ejemplo, la pirámide de Kulkán, en Chichén Itzá, durante los equinoccios de primavera y otoño ofrece un increíble espectáculo, pues la posición del sol crea una sombra que proyecta a la Serpiente Emplumada (**Quetzacóatl, de quetzalli 'pluma' y cōhuātl 'serpiente'**) descendiendo los escalones de la pirámide. “Además, los mayas tenían calendarios extremadamente detallados, basados en los ciclos del Sol y la Luna, y en algún punto, coinciden. Los grandes científicos llaman a los mayas ‘los señores del tiempo’, porque hacían mediciones muy sofisticadas”, afirma Gonzalo Argandoña.

Finalmente, en la **Ceiba**, el árbol sagrado de los mayas, también se plasma su cosmovisión, pues su parte superior simbolizaba el cielo, mientras que la raíz era la entrada al inframundo. Por lo tanto, la Ceiba sería el puente entre ambos mundos: el Cielo y la Tierra, la Madre Naturaleza que tan generosa ha sido con este pueblo, entregándoles en usufructo paisajes y frutos de belleza y riqueza incomparables, que hoy comparten con viajeros venidos de todas las latitudes.

Más que Virgen, Diosa: Más allá del feminismo, la mujer sagrada

Muchas mujeres han llegado a la conexión con su matriz para, desde ahí, tender un puente hacia su corazón y sanar ambos al interior de los círculos femeninos. Luzclara Camus, abuela de conocimiento y mujer de medicina, ha sido una de las pioneras de este recorrido en Chile.

Por_ Heidi Schmidlin M.

Carl Gustav Jung fue uno de los primeros psiquiatras que indagaron en las enfermedades de la psique. Conocidas son sus exploraciones por las emociones y buceos por el inconsciente de miles de pacientes donde descubre un universo de realidades paralelas relacionadas con el útero, el ciclo menstrual y la madre.

Lo que no cuenta la historia es que sus conocimientos fueron investigaciones realizadas en conjunto con **Emma Jung**, su esposa, mecenas y colaboradora activa en el desarrollo del psicoanálisis. También una de las principales especialistas en los estudios del Santo Grial, tanto desde el punto de vista místico religioso, como desde su metáfora al útero sagrado, creador de la vida humana que sólo lo femenino puede dar naturalmente.

Hoy a menudo se habla de las heridas emocionales causadas por la desconexión del útero con el corazón. De hecho, la gran mayoría de las mujeres sólo recuerdan su matriz en la silla del ginecólogo y consideran la sangre lunar como algo “sucio”. Pero esto está en rápida transformación. Durante dos décadas las nuevas generaciones han estado redimiendo el órgano uterino como centro vital y regenerador de la vida, motivo para rescatar del baúl de las abuelas ancestrales ritos que le otorgan al sangrado mensual un sentido mágico, alquímico.

Globalmente se expanden las prácticas de “sembrar” el flujo catamenial para aprovechar sus nutrientes en huertos y plantas, como también fortalecer rogativas y pedidos asociados a este periodo de fertilidad.

Siendo el útero el único órgano humano capaz de reproducir a otros seres humanos, los médicos de la antigüedad lo representaban como un árbol de vida. Este vínculo con el “cáliz sagrado”, representado por el útero, era motivo de múltiples funciones destinados a asentar beneficios espirituales y terrenales. Pero con el tiempo las mentes masculinas más primitivas impusieron prácticas que ejercían una dominación sobre la capacidad femenina de dar continuidad a la Humanidad.

550 mujeres de 35 países elevaron el rezo por el planeta y por sus propósitos personales en el Valle Sagrado de los Incas.

Saludo a la Tierra, celebración del Rito de la Abuela del Pueblo Queros.

El camino de la Diosa

Buscando sanar las heridas que el patriarcado impuso a las mujeres en imborrables huellas de descalificación, violación, traiciones y dominación sobre su cuerpo, muchas mujeres han llegado a la conexión con su matriz para, desde ahí, tender un puente hacia su

corazón y sanar ambos en la matriz de círculos femeninos. **Luzclara Camus**, abuela de conocimiento y mujer de medicina, ha sido una de las pioneras de este recorrido en Chile. Desde los años 70 y 80, fue generando innumerables espacios con el propósito de rezar, pedir y dar sanación en celebraciones de integración y transformación de la fuerza femenina.

Ya decía en esos tiempos la psiquiatra **Lola**

Hoffman, “Para que la mujer sea libre debe perder su dependencia y condicionamiento masculino buscando ser elegible. Su deber congénere es re-conocer su propia y poderosa fuerza”. Pero el camino de liberación puede ser difícil si es recorrido individualmente. Con el propósito de facilitar este proceso, la abuela Luzclara abrirá este mes de enero la «**Escuela de los Saberes de la Abuela Ancestral**» (saberesabuelaancestral@gmail.com) donde mujeres de distintas procedencias podrán depurar aquello que les ha quitado poder. La invitación es a transformar el miedo a no ser aceptada, porque lo que se aprueba no es la persona, sino el molde. “El cambio está siendo ahora”, afirma Luzclara.

Luzclara, la abuela de medicina,
preparando el altar en el útero de la tierra,
bajo la roca, con la mesa ceremonial.
Foto: Heidi Schmidlin

que congregó en septiembre del 2019 a medio centenar de mujeres provenientes de 35 países, incluidos Rusia, Nueva Zelanda y diversos países latinoamericanos, para ofrendar sus propósitos sagrados en Pisaj, Perú. Junto a **Astrid Brinck** y **Mahi Barahona** invitaron a la primera **«Convergencia Intercultural de Mujeres: Juntas Somos Medicina»** donde 13 abuelas chamanas de distintas naciones indígenas llegaron a compartir sus ritos tradicionales. Durante seis mágicos días invocaron la fuerza de fuego, aire, tierra y agua por la sanación del planeta Tierra y por los propósitos personales que cada una llevó al encuentro. “El llamado era a converger y, través de esta vivencia, atender a las necesidades que fueron surgiendo en los círculos matrísticos”.

La Escuela que Luzclara abre en enero lleva el mismo espíritu: “invitar a las mujeres a confluir para buscar dentro del círculo de la Diosa la sanación de las heridas patriarcales. Siempre que se inicia un círculo de mujeres empieza a fluir la magia”, confirma.

“Este sueño de la escuela es pasarles a mis hermanas más jóvenes mi experiencia de sanación como mujer abuela y bisabuela, habiendo siempre sido una guerrera. La escuela se articula en torno a 13 lunas, y se centra en los saberes de mis ancestas y en las que he ido adquiriendo como caminante de esta tierra por 80 años. Mostrar cómo llegar hasta aquí siguiendo el corazón y libre, eso ya es una enseñanza. Cada uno de los 13 encuentros por *zoom* incluye un círculo virtual, un precepto, un rito y una explicación. Al final de los trece meses que durará la experiencia, emprenderemos un viaje iniciático por los altares del Valle Sagrado del Perú. Este será el único encuentro presencial”, señala Luzclara.

“El rayo femenino está entrando por América del Sur para hombres y mujeres, y en todos los que reconocen que cada ser humano contiene ambos polos. Estamos respondiendo en masa para que volvamos a lo redondo, a lo tribal, a la conversación horizontal, a la sororidad. Como fue siempre. Necesitamos acercarnos nuevamente. Yo estoy dando herramientas, pero la medicina está en el círculo que representa la matriz de la Diosa. Es un proceso grupal. Y hoy el círculo puede establecerse de manera virtual, saltándose las distancias”, señala la mujer medicina. Refrendando este nacimiento de la mujer íntegra, autoras como **Connie Zweig** plantean que en la medida que se va clarificando lo femenino en una mujer, el crecimiento de un principio masculino más sólido estimulará en la masculinidad un principio femenino claramente definido. Esta integración es el verdadero equilibrio del individuo. “En muchos lugares y discursos se nombra esta cualidad de lo Divino Femenino: su capacidad de transformación”, escribía a mediados del siglo XX, Emma Jung. “El feminismo sagrado promueve la autorreflexión individual para que conduzca a cada mujer a asumir su papel en el mundo como Sujeto actuante y constructora de su propia experiencia, adecuándola después a su entorno colectivo. Y no al revés”. Este compromiso con su mujer sagrada impulsó a Luzclara a organizar poderosos encuentros femeninos a lo largo de su camino como mujer medicina. Memorable fue el rezo masivo que brindó al país a finales de los 80, cuando 25 mil mujeres se juntaron en el Estadio Santa Laura a rezar por la libertad de Chile. Igual de potente fue su última ceremonia

“Se me ha mostrado de distintas formas que ahora es el tiempo de la energía femenina sagrada. Todas estas mujeres jóvenes que se están abriendo como una flor a estas realidades, son las parteras del nuevo tiempo. Pero la energía femenina que está llegando no es privativa de las mujeres: tenemos que estar juntos, hombres y mujeres, en esta tarea de dar nacimiento al nuevo femenino que ha evolucionado en la Tierra. Y las abuelas aquí estamos, con la misión de ayudar a las parteras a dar luz a la renovación del ser humano”. 🌸

Saludo tradicional de Luzclara con abuela de nación África:
“como es tu mente, es mi mente”.

La música como revelación

Por_ Alejandra Vial

Allí donde las palabras no alcanzan aparece la música. Más allá de todo conocimiento, lejos de todo entendimiento racional, se abre el espacio musical, donde lo terrenal pareciera fundirse con lo sagrado. En su origen la palabra **música** proviene del concepto griego “**arte de las musas**”, las divinidades inspiradoras de artistas. Sin embargo, la música ha sido considerada como el arte más elevado, por su poderosa fuerza instintiva que nos conecta con nuestra verdadera esencia y la de todo el universo.

Muchos pensadores han intentado traducir en palabras la atención musical y sus alcances. Como nos explica el filósofo **George Steiner** (1929-2020) en su ensayo «**La poesía del pensamiento**», hablar de música es una ilusión, porque los elementos musicales no se describen, sino que se sienten. Escuchar música es una experiencia arrobadora que nos abraza por completo y nos transforma. ¿Cómo un conjunto de tonos y ritmos pueden afectar de manera casi mágica en nuestro ánimo y acceder directamente a nuestra alma? Para Steiner es una vivencia cercana a lo místico: “La música llega a poseer nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Tranquiliza y enloquece, consuela o causa desolación. Para incontables mortales, la música se acerca más que ninguna otra presencia sentida a inferir la posible realidad de la trascendencia, de un encuentro con lo numinoso y con lo sobrenatural”.

Energía transformadora

El filósofo que magistralmente abordó este tema fue **Arthur Schopenhauer** (1788-1860) quien, en su libro «**El mundo como voluntad y representación**», da ideas soberbias: “La música no habla de las cosas, sino del bienestar y de la aflicción en estado puro (...) y por eso se dirige al corazón, pues no tiene mucho que decirle a la cabeza”. Para él la música era el arte por excelencia, incluso le confiere un alcance metafísico. “El compositor revela la sabiduría más profunda en un lenguaje que su facultad de razonamiento no comprende”, dice y agrega que a diferencia de las otras artes la música incluso “podría subsistir aún cuando el mundo no existiera en absoluto”.

Cuando el gran compositor **Richard Wagner** (1813-1883) tuvo en sus manos este libro de Schopenhauer, no pudo parar de leerlo. Confesó que fue el encuentro intelectual más importante de su vida y definió al autor como “el filósofo que mejor ha conocido la esencia de la música”. Se estremeció profundamente, porque sintió por primera vez encontrar ahí las palabras que podían sostener su creación musical. Paralelamente a este fértil encuentro de dos grandes creadores emerge además otro gigante, para quien también la música lo era todo: el filósofo **Friedrich Nietzsche** (1844-1900). Para él la música expresa la esencia de toda vida. Lo había dicho: “Sin la música la vida sería un error”.

Para introducirnos al universo nietzscheano es muy recomendable leer la biografía escrita por el ensayista **Rüdiger Safranski** (1945). Cuenta ahí que, cuando Nietzsche se encontró con la obra mencio-

nada de Schopenhauer, la leyó con fervor y durante cierto tiempo “anduvo a tientas envuelto en una especie de embriaguez”. La idea de Schopenhauer sobre la redención por el arte le confirmaba su propia pasión por la música. “La música otorga instantes de sensación verdadera”, había escrito alguna vez el joven Nietzsche, quien además gustaba de pasar largas horas tocando piano.

Es sabida la devoción que sentía Nietzsche por la obra de Wagner. Además de compartir su admiración por Schopenhauer, durante mucho tiempo consideró su música como la vía de acceso a la plenitud en el disfrute del arte. Dice Safranski que cuando escuchó la obertura de la ópera «**Tristán e Isolda**», escribió: “Se estremece en mí cada fibra, cada nervio, y hacía mucho tiempo que no tenía semejante sentimiento duradero de arrobamiento”. Wagner y Nietzsche tuvieron una relación intensa y compleja. Cuando el músico conoció personalmente al joven filósofo se impresionó de su prodigiosa mente, y también pensó en lo útil que sería su colaboración. Wagner le dice: “Usted puede ayudarme mucho, podría exonerarme de toda la mitad de mi tarea”. Claro, el músico se agobiaba con la filosofía, lo mismo que el filósofo con la música, ya que nunca pudo lograr nada consistente frente al piano. Podrían complementarse prodigiosamente. Nació aquí una alianza que será una de las altas cumbres del siglo XIX, tema fascinante que abordaremos en otra ocasión.

En «**La gaya ciencia**» Nietzsche escribe: “¿Qué es lo que quiere realmente todo mi cuerpo de la música en general? Creo que su alivio (...) Mi pesada melancolía quiere descansar en los escondites y abismos de la perfección: para ello necesito de la música”. Nos llama a entregarnos a la “melodía infinita” por siempre: “La vida de nuestros sentimientos es lo menos claro para nosotros, y por ello hay que escuchar música, pues ella hace que suenen las cuerdas de nuestra vida interior. Es cierto que, a pesar de la música, seguimos ignorando quiénes somos, pero por lo menos podemos sentir nuestra esencia en las vibraciones”. Piensa que existe un parentesco interno entre ola, musicalidad y el gran juego del mundo. Sigamos entonces su invitación de abandonarnos a las olas, perder la orilla y rendirnos con gozo ante esta grandiosa energía transformadora que es la música. 🌊

Anecdótico mínimo de la auténtica decencia

Por_ Edison Otero

Un Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Española relaciona la **decencia** con lo adecuado, lo aceptado, lo debido. Pero como tales características varían según los lugares y los tiempos, el sujeto decente es el conformista por antonomasia, el que se somete a las normas sin importar cuáles sean. Sólo que eso desvirtúa por completo el sentido más auténtico de la decencia. Según afirman algunos cronistas, cuando **Alejandro el Grande** ocupó Atenas, quiso aprovechar la ocasión para visitar a **Diógenes**, pobre y vagabundo pero inquietante, instalado en el suelo y en una suerte de tonel. Haciendo alarde de su poderío militar y político ilimitado, ofreció al filósofo satisfacerlo en lo que le pidiera, a lo cual él respondió que se moviera porque le estaba tapando el sol. Lo adecuado, lo aceptado y lo debido habría consistido en ser más respetuoso o haber optado por pedir algo más sustancioso: dinero, influencia, propiedades. Nada de eso. Diógenes estaba redefiniendo la idea de decencia.

Se cuenta, por otra parte, una anécdota semejante —sólo que más enjundiosa desde el punto de vista temático— relacionada con el famoso matemático musulmán andaluz **Al-Ricotí** (1216-1270). Conocedor de los pergaminos científicos del matemático, el rey español **Alfonso X**, apodado el sabio, le sugirió que considerara la posibilidad de convertirse al cristianismo. Al-Ricotí, que por esos tiempos dirigía la afamada **Escuela de Murcia**, respondió así a la sugerencia del monarca: “Toda mi vida he servido a un solo Dios y no pude cumplir, ¿qué sería de mí si tuviera que cumplir con tres?”. El matemático aludía, por cierto, al dogma cristiano de la santísima trinidad. Decente a su modo, el rey no pudo sino respetar el agudo decoro intelectual del científico.

Valentía moral

¿**Helen Smith**? Seguramente, para una inmensa mayoría de personas, es el nombre de una perfecta desconocida y de miles de mujeres más. Hacia 1945, trabajaba como discípula del matemático y físico alemán **Max Born** (1882-1970) en su laboratorio de Edimburgo (Escocia). Smith había obtenido recién su doctorado cuando fue arrojada la primera bomba atómica sobre Hiroshima. Perfectamente lúcida del grado de responsabilidad de la investigación científica en las vicisitudes del poder político y económico, Helen Smith abandonó la física para siempre. Se dirá que fue una reacción exagerada, sobre todo teniendo en cuenta que con toda probabilidad su gesto no removió ni un milímetro en la carrera del armamentismo nuclear de la posguerra. Pero si se considera lo imperativo que puede llegar a ser

cierto sentido ético individualmente experimentado, la valentía moral de Smith es un caso ejemplar de decencia. Algo de esa decencia latía en parte de la investigación científica alemana de la época. El 12 de abril de 1957 se conoció el **Manifiesto de Gotinga**, firmado por dieciocho científicos alemanes contra el propósito del gobierno de actualizar su poderío en materia de armas nucleares. Algunos de los firmantes eran **Otto Hahn**, **Carl Friedrich von Weizsäcker**, **Wolfgang Pauli**.

Otro de los firmantes era **Max Born**, maestro de **Helen Smith**. El gobierno los calificó como un montón de traidores e incompetentes.

La **Academia persa de Jundishapur** fue fundada en el año 260 d.C., se impartían clases y se desarrollaba investigación en ámbitos como la medicina, la historia, la filosofía, y se estudiaban diversas tradiciones, se trataba del zoroastrismo o de los pensadores griegos. Con la llegada de los musulmanes, en el siglo VII, se agregó un centro de estudios del Corán. Ello no implicó algún tipo de limitación o censura, y la institución conservó su vocación pluralista. Por el contrario, se sabe hoy que los invasores dispusieron la colocación de una placa en el edificio principal de las instalaciones, con el siguiente texto: “**El conocimiento y la virtud son superiores a la espada y los músculos**”. No se tiene ningún registro de algo semejante en la sangrienta toma cristiana de Jerusalén, en 1099, o en la destrucción de Bagdad por parte de los mongoles en 1258, por citar sólo dos ejemplos de una interminable lista de devastaciones ocurridas por esos tiempos.

Agudos analistas de las décadas recientes han llamado la atención sobre el monto de basura que se produce, no ya en las residencias domésticas sino en el escenario cultural. Varios de ellos consideran que el monto de información que circula por doquier no solamente alcanza al nivel de la saturación sino que induce una alta dosis de confusión mental. El narrador holandés/austriaco **Thomas Bernhard** (1931-1988) reflexionaba en su momento declarando: “Cuántas modas intelectuales han desfilado ya ante mí... los que dominan el mercado con sus productos de saldo”. Bernhard recomendaba como tratamiento inmune el aislamiento y la imperturbabilidad de espíritu. Lo que él denunciaba, por cierto, no es cosa tan reciente. **Jonathan Swift**, que vivió entre 1667-1745, dijo en una ocasión: “Ahora estoy ensayando un experimento muy frecuente entre los autores modernos, es decir: escribir acerca de nada”. 📖

Diógenes por Tintoretto. Biblioteca de San Marcos, Venecia, Italia. © Florida Center for Instructional Technology.

Edison Otero Bello. Licenciado en Filosofía y profesor titular por la Universidad de Chile. Se ha especializado en las áreas de la epistemología, el desarrollo del pensamiento crítico y la teoría de la comunicación.

COMPROMISO SOCIAL

La **Tate Modern** de Londres presenta la exposición más grande que se haya realizado hasta hoy de la artista y curadora africana **Lubaina Himid** (1954). El recorrido rescata los trabajos a gran escala más recientes de la autora junto con repasar los aspectos más relevantes de su trayectoria. Formada inicialmente en diseño teatral, Himid es conocida por sus enfoques innovadores de la pintura junto con su sentido de compromiso social. Durante la última

TATE MODERN
Hasta el 3 de julio 2022
www.tate.org.uk

década se ha ganado el reconocimiento internacional por sus pinturas figurativas, las cuales exploran aspectos hasta ahora pasados por alto de la historia, así como de la vida cotidiana contemporánea. Su arte se centra en temas de historia cultural y la recuperación de identidades. Es una de las primeras autoras involucradas en el movimiento de Arte Negro del Reino Unido a partir de la década de los 80, y sigue creando su arte activista para llevarlo a diversas galerías en Gran Bretaña y el mundo. Merecedora del Premio Turner en 2017, en esta cita Himid motiva a reflexionar sobre la manera en que el entorno, la historia, las relaciones personales y los conflictos dan forma a las vidas

que llevamos. Destacan sus instalaciones de sonido, incluida **«Blue Grid Test»** (2020), una pieza de 20 metros de largo que presenta 64 estampados, cada uno pintado con un tono diferente de color azul. Se suma una instalación que combina la voz de la artista para recrear un atractivo ambiente visual y sonoro. Sus nuevas pinturas fueron diseñadas durante el confinamiento y se exponen por primera vez a público bajo la premisa de que "siempre he pensado que mi trabajo comienza cuando lo gente lo ve. Para mí nada empieza hasta entonces". En **«Hombres en cajones»** ella despliega tiernos retratos de figuras imaginarias, las cuales ubica dentro de cajas de madera *vintage*, mientras que **«Cubrir la superficie»** (2019) personifica interacciones íntimas entre hombres, a la vez que **«La mesa de operaciones»** (2019) coloca al espectador en medio de un grupo de mujeres participando activamente en una mesa de diálogo y de planificaciones. En colaboración con el *Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne / Plateforme 10*.

ENFOQUE CUBISTA

"A menudo se dice que nuestra referencia personal al amor propio se encuentra y se limita a las cosas que menos amamos de nosotros mismos", asegura la autora nigeriana **Deborah Segun** (1994) en **«How to Fall in Love»**, su primera exposición individual en la **Galería Beers** de Londres, y su primera incursión artística en el Reino Unido. La joven talento adopta un enfoque de-construido, reductor y casi cubista en sus pinturas, incorporando formas, rostros y piezas fragmentadas y exageradas que delinear la figura femenina en contemplación o reposo. Su trabajo exagera la silueta femenina en un repaso a la representación de la diferencia de género en un contexto histórico del arte y la omisión de las mujeres negras en él. Ella logra poner el acento tanto en las proporciones exageradas de **«La Venus»** de Willendorf (una de las obras talladas más antiguas del mundo, descubierta en Willendorf, Austria) como en las miradas de múltiples perspectivas de Pablo Picasso. Por su parte, sus representaciones más contemporáneas adoptan una visión vibrante donde la forma femenina negra toma fuerza para darle un significado sociopolítico complejo a sus trabajos. Y aunque su punto de vista está marcado por su experiencia personal, la elección de centrarse en el individuo común es un punto de referencia para abrirse hacia un espectro mucho más amplio donde caben, desde las transiciones emocionales hasta los sentimientos de odio y aceptación que muchas mujeres (africanas y no africanas) experimentan. La artista vive y trabaja en Lagos, Nigeria. Obtuvo un título en Diseño de Moda en el renombrado Instituto Polimoda de Diseño & Marketing de Moda en Florencia, Italia en 2017.

GALERÍA BEERS
Londres
Hasta el 15 de enero 2022
beerslondon.com

Berlinische Galerie
Berlín
Hasta el 4 de abril 2022
berlinischegalerie.de

TIEMPO Y ESPACIO

La obra de **Alicja Kwade** (1979) está inspirada en una investigación filosófica, científica y social. Ella se involucra en sus esculturas con modelos y diseños que informan sobre nuestras percepciones de la realidad, cuestionando el potencial del conocimiento subjetivo y objetivo. Su reciente exposición, **«In Abwesenheit»** (En Ausencia), se exhibe en la **Galería Berlinische** e incluye sus obras más recientes, entre ellas, **«Autorretrato»** en la cual un total de 24 ampollas de vidrio contienen, en su estado más puro, los elementos químicos que componen el cuerpo humano. Hay además una gran instalación basada en el ADN completamente secuenciado, impreso en 314.000 hojas de papel color violeta pálido. El genoma humano en la era digital también es el tema de sus estelas de bronce: aquí la autora polaco-alemana da forma a numerosos teléfonos inteligentes superpuestos en una doble hélice. La pieza central ubica a un individuo físicamente en el tiempo y el espacio. Por otra parte, un anillo de acero negro en medio del pasillo llega casi hasta el techo. En él se han montado 24 altavoces que transmiten sus propios latidos del corazón. En el catálogo que acompaña la exposición, Kwade presenta ilustraciones históricas y contemporáneas de algunos de estos recursos que sirven directa o indirectamente como marco de referencia para sus obras. El material visual abarca desde dibujos anatómicos y mapas históricos hasta estructuras atómicas vistas a través de un microscopio electrónico. Las imágenes elegidas constituyen una colección de materiales y un registro del proceso de investigación emprendido por la creadora. La instalación *site-specific* desplegada en la primera gran sala de exposiciones es la última incorporación a un exitoso formato destinado por la Berlinische a proyectos *in situ* de artistas contemporáneos que trabajan en Alemania. Kwade estudió en la Universidad de las Artes de Berlín desde 1999 a 2005, y ahora es una de las artistas más solicitadas en el ámbito internacional. Recientemente ha expuesto, entre otros, en Nueva York, Tours, Helsinki, Copenhague, Zúrich, Barcelona, Shanghai, Reykjavik, Venecia y Londres. Este montaje se conceptualizó en 2019 y originalmente estaba programado para la primavera europea de 2020, pero su apertura se pospuso hasta ahora debido a la pandemia.

VER Y SENTIR

Rachel Jones (1991), en la **Galería Thaddaeus Ropac** de Londres, presenta un enfoque profundamente personal sobre la Abstracción, centrado en las lecturas de la sociedad sobre la identidad negra a lo largo de la historia. Sus pinturas se basan en la permanente investigación en torno a la representación de figuras negras en las artes desde el siglo XVIII

GALERÍA THADDAEUS ROPAC
Londres
Hasta el 5 de febrero 2022
Ropac.net

a la fecha: desde cómo éstas se comprenden y reproducen culturalmente hasta el rol que ocupan en el dismantelamiento de las estructuras de poder existentes. La figura humana aparece notablemente abstraída en sus obras, ya que la creadora está interesada en "utilizar motivos y colores como una manera de comunicar ideas sobre la interioridad de los cuerpos negros y sus experiencias de vida". En sus pinturas, Jones lidia con los desafíos de encontrar medios visuales para transmitir conceptos no sólo abstractos sino que existenciales. Al describir las verdades psicológicas del ser y las emociones que éstas engendran, ella utiliza la Abstracción como una forma de expresar lo intangible. Suele repetir motivos y símbolos para crear relaciones asociativas, incluso familiares. En sus esculturas más recientes, las formas abstractas de bocas y dientes indican un punto de entrada simbólico hacia la existencia de las personas. Dominada por una paleta de colores rojos intensos, rosas carnosos y amarillos ácidos en contraposición a la frialdad de los azules y los verdes en la pintura, su propuesta pone la mirada en la

identidad cultural para reconsiderar los enfoques tradicionales y contemporáneos del color y de la forma. "Intento usar el color para describir los cuerpos negros. Quiero traducir toda esa lujuria por la autoexpresión a un lenguaje que exista fuera de las palabras y, en cambio, se relacione con ver y sentir con los ojos", explica Jones.

EXPERIENCIA INMERSIVA

En sus primeros trabajos, a finales de los 90, el danés **Jesper Just** (1974) se dedicó a la realización de videos no narrativos y de estilo riguroso. Sus primeros intentos estuvieron marcados no sólo por el dominio de la estética formal del cine, sino también por su cuestionamiento sobre el poder de esta industria. La soledad, el suspenso y el anhelo son temas recurrentes en Hollywood, a menudo utilizados por Just para cambiar la experiencia de ver películas. En sus instalaciones emplea con frecuencia el lenguaje formal del ballet para reflexionar sobre el cuerpo en sus formas idealizadas. La mirada íntima de la cámara se enfoca en primeros planos y partes del cuerpo flexibles y musculosos, los cuales suele desarticular y exhibir con ayuda de paneles LED fragmentados. Consistente en una videoinstalación inmersiva **«Semi-narium»**, en la **Galería Perrotin** de Tokio, incluye una serie de elementos físicos y sensoriales que obligan a los visitantes a reorientarse dentro de su entorno. El espacio dentro de la exposición recrea un extraño efecto de duplicación de imágenes en toda la sala. Al ambiente iluminado por una luz violeta se suman los paneles colgados en la pared, mientras algunos están precariamente sostenidos por vigas de acero contra la pared del recinto. El **zoom** extremo de la lente hace que los géneros y la identidad sean ambiguos, mientras que las pantallas reflejan los cuerpos fracturados, forjando una conexión tangible entre los espacios físicos y digitales. Sus cortometrajes y videoinstalaciones de multi-proyección cuestionan los mecanismos de identificación cinematográfica y rompen todas las expectativas al desarrollar situaciones o encuentros surrealistas, emocionalmente ambiguos, abiertos y, casi siempre, silenciosos. El empleo de bandas sonoras de películas a menudo sirve como el único medio de comunicación entre los protagonistas de sus tramas. Interesado en cómo los espacios públicos y privados definen y dan forma a las interacciones humanas, Just (nacido en 1974, residente en Nueva York) representó a Dinamarca en la 55ª Bienal de Venecia en 2013. Descubra su amplia trayectoria internacional en el siguiente link:

GALERÍA PERROTIN
Tokio
Hasta el 8 de enero 2022
www.perrotin.com

https://www.perrotin.com/artists/Jesper_Just/41#biography

PALAIS DE TOKYO
París
Hasta el 20 de marzo 2022
www.palaisdetokyo.com

PRÁCTICA PROFÉTICA

Maxwell Alexandre (1990) pinta cuerpos negros en cubos blancos y los expone en el **Palais de Tokyo** de París. Cuerpos de niños, tutores y adultos ocupan las pinturas del artista. Nacido en una familia católica en Rocinha, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, ve la pintura como una "práctica profética". En sus inmensas composiciones políticas, refleja el legado de la pintura clásica europea a través de su práctica del Muralismo y del Arte Callejero, referencias ambas que remezcla al son de los ritmos irregulares del hip hop que resuena bajo la tensión permanente del Brasil actual.

En escenas de enfrentamiento con la policía, imágenes de brillantes cadenas de oro, y el empleo de símbolos relacionados con el fútbol o la iglesia, Alexandre revela cartografías caóticas y apunta a la complejidad de la vida en su ciudad natal. En paisajes con rostros inacabados, los cuerpos se mueven, bailan y se golpean. Escenas de la vida cotidiana (del artista y de su comunidad) se mezclan con iconos de la cultura pop (el **Power Ranger** negro), símbolos de publicidad y logotipos de marcas populares (Danone y sus lácteos, Capri y sus piscinas inflables de plástico en los tejados de las favelas) y personalidades icónicas (los raperos Biggie Smalls y Tupac, antes de que fueran asesinados; Jay-Z y Beyoncé, que filmaron un video musical en el Louvre; o personalidades como la feminista Marielle Franco, asesinada en 2019). El artista dice: "A veces tienes que golpear al racismo en la cara, pero no soy lo suficientemente valiente como para golpear a nadie, así que pinto". Tras una residencia entre Río y París, en el marco del **Sam Art Project**, el artista presenta **«New Power»** una exposición que se enfoca en el mundo del arte contemporáneo y su mercado, mediante el diseño de cubos blancos y "otros lugares" como expresión de los territorios de poder, donde la lucha racial y social se retroalimentan. **«Pretos no topo»** se ha convertido en un eslogan del rap local. Primero observé este fenómeno desde la distancia, luego quise mostrar su implicancia en el arte contemporáneo y resaltar que ahí es donde están los ganadores, porque ahí es donde el capital intelectual se concentra. No se trata sólo de dinero, sino de controlar la narrativa y la imagen. Ocupar y controlar estos espacios es la consecuencia de una alianza poderosa. Nosotros (los negros) debemos estar atentos a estos lugares diseñados expresamente para que no los podamos ver. Debemos estar presentes físicamente, asistir a las inauguraciones, ir a galerías y museos, aprender sobre el arte, consumir esta cultura en todas sus formas", sostiene este joven talento, ex patinador profesional. Comisario: Hugo Vitraní

_TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Festival de Comedias

13 de enero al 29 de enero.

Entradas: a través de [Ticketek.cl](https://www.ticketek.cl)

El Teatro Nescafé de las Artes anuncia «**Somos Teatro**», un ciclo de comedias en torno al matrimonio, la familia, la tercera edad y las relaciones amorosas, entre otros, con una programación que incluye las siguientes obras: **13 de enero – 20:00 horas**, «**¿Llegó la nana?**», protagonizada por Catherine Mazoyer, Julio Jung Duvauchelle, Andrés Pozo, Félix Villar, Elizabeth Torres y Sandra Donoso, relata la historia de un matrimonio acomodado que celebra un cumpleaños en la playa, lo que desencadena una serie de enredos para ocultar la infidelidad de uno de ellos; **14 de enero – 21:00 horas**, dirigida y escrita por Diego Rougier,

el unipersonal «**Soy un desastre**», con las peripecias de una mujer (Javiera Contador) con algunos kilos de más, solitaria, con poca plata y vida opaca, que decide conseguir novio para el próximo gran evento familiar; **15 de**

enero – 21:00 horas, escrita, dirigida y protagonizada por Rodrigo Bastidas, junto a Elena Muñoz, Magdalena Max-Neef y Gabriel Prieto, «**Hijos de su madre**» saca a relucir la vida de cuatro estrafalarios hermanos quienes se

reúnen en un encuentro muy particular; **20 de enero – 20:00 horas**, protagonizada por Sergio Hernández y Sandra Solimano, «**La vecina de arriba**» una vez más conquistará a toda la familia y particularmente a la tercera edad;

21 de enero – 21:00 horas, escrita y protagonizada por Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, e introduciendo a la hija de ambos, Daniela Muñoz Pérez, «**La Prole**» presenta la travesía de ser padres hasta sufrir el síndrome del nido vacío; **22 de enero – 21:00 horas**, junto a

Nathalie Nicloux, Carmen Gloria Bresky y Daniela Lhorente, con la dirección de Alejandro Castillo, «**Confesiones de mujeres de 30 y más**» indaga en las presiones sociales que aún aquejan al

género femenino respecto a tener pareja, hijos y familia, al tiempo de triunfar en el trabajo; **27 de enero – 20:00 horas**, escrita, dirigida y protagonizada por Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, «**Matrimonio - Sobrevivientes**» aborda las complejidades de la vida en pareja; **28 de enero – 21:00 horas**, junto a Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez, Claudia Vergara y José Luis Aguilera, «**La ciudad sin ti**» revive las mordaces e irónicas crónicas del escritor chileno Pedro Lemebel al compás de la música original compuesta por Manuel García sobre discriminación, minorías sexuales, ambición y machismo; **29 de enero – 21:00 horas**, dirigida, escrita y protagonizada por Claudia Pérez, junto a las actuaciones de Tatiana Molina, José Luis Aguilera y Rodrigo Muñoz, la comedia «**Reversible**» presenta a los hombres relegados a los quehaceres del hogar, al cuidado de los niños y a las profesiones humanistas. Se recomienda llegar con 40 minutos de anticipación al horario indicado. **Recuerde tener su pase de movilidad habilitado y cédula de identidad.**

_FUNDACIÓN CORPARTES

Obra presencial

5 al 30 de enero, miércoles a domingo, 20:00 horas. Entradas: \$10.000 público general / \$6.000 tercera edad y estudiantes.

En una creación colectiva de Laura Pizarro, Montserrat Antileo y Juan Carlos Zagal, la Fundación CorpArtes estrena «**Rosa**», de la compañía Teatrocinema, en la **Corporación Cultural Aldea del Encuentro**. A través del lenguaje propio del elenco, que combina teatro, música, cine y artes visuales, el montaje aborda temas relacionados con el rol de la mujer y la fragilidad de la vida. Teatrocinema (ex La Troppa) se ha presentado en los escenarios y festivales internacionales más destacados del circuito mundial, entre ellos, el Festival de Edimburgo y el Festival de Aviñón. Más información en www.corpartes.cl/rosa

TEATRO DEL LAGO

Canta, ríe y baila.

15 de enero, 18:00 horas.

Entradas: \$16.000 a \$6.000.

En un concierto presencial que reúne canciones de diferentes épocas, el grupo **Mazapán** repasa 40 años de trayectoria con un repertorio que incluye diversos estilos musicales e instrumentos hilados por un sencillo relato.

Cada canción es un pequeño cuento infantil que las familias podrán seguir, escuchar y disfrutar junto a los más pequeños. De manera especial, su sumarán el Ensamble Teatro del Lago junto con el Área Coral y de Danza de la Escuela de las Artes Teatro del Lago, como un complemento único y especial. Con arreglos de Sebastián Errázuriz.

Compra de entradas en línea:

<https://www.teatrodellago.cl/>

Para revisar los protocolos de ingreso y de salida del recinto hacer clic en: <https://www.teatrodellago.cl/wp-content/uploads/2021/08/Pol%C3%81ticas-de-Ingreso-Teatro-del-Lago.pdf>

_FESTIVAL PM#5

Verano en Concepción

12, 13 y 14 de enero.

El **Festival de Poesía y Música PM#5** se realizará por primera vez en Concepción. Vinculado al programa de las Escuelas de Verano de la Universidad de Concepción, en asociación con Balmaceda Arte Joven Biobío, Minvu Biobío y Casa de Salud, el encuentro contará con diversas presentaciones y conversatorios en torno a la Literatura. Esta es la cuarta versión de un proyecto que surgió en 2014, a partir del interés de los músicos/poetas Gonzalo Henríquez y Federico Eisner, quienes junto al autor Martín Gubbins conformaron el Colectivo PM. La cita busca dar espacio a las nuevas voces y manifestaciones de la poesía del sur de Chile. La programación cuenta con invitados internacionales y artistas seleccionados mediante convocatoria pública, a partir de una curaduría a cargo de la poeta e investigadora Noelia Figueroa Burdiles.

Entradas y Programación en:

<https://linktr.ee/festivalpoesiaymusica>

_EXPO ARTE EN SANTO DOMINGO

Del **29 de enero al 6 de febrero** se desarrollará la trigésimo segunda Expo Arte de Santo Domingo mediante una extraordinaria experiencia en 360°.

Más de 20 artistas nacionales, emergentes y consagrados, estarán en una muestra inédita que toma el concepto del «**Paisaje**» como eje curatorial, además de rendir tributo a 4 destacadas mujeres de la pintura chilena: **Roser Bru** (Premio Nacional de Artes Plásticas 2015), **Ana Cortés** (Premio Nacional de Arte 1974), **Ximena Cristi** (Premio del Círculo de Críticos, Artes Visuales 1997) y **Matilde Pérez** (Condecoración al Mérito Amanda Labarca 1997).

Simultáneamente, se exhibirá una sección destacada de arte digital y nuevos medios con la participación de artistas nacionales con controlados aforos presenciales. Desde esta perspectiva, se reconoce a Santo Domingo como un enclave de identidad, diversidad y armonía que une mar y campo, un espacio de gran atractivo y valor para la comunidad local, visitantes y amigos.

Considerada dentro de las fechas importantes del quehacer cultural de la comuna, la Expo Arte de Santo Domingo ha sido afectada por la pandemia por lo que nuevamente esta versión podrá ser visitada en línea a través del sitio www.expoartesanantodomingo.cl.

**La Tercera y
Spotify
se unen para
presentar**

**el
café
diario**

NUEVO PODCAST

De lunes a viernes escúchalo
en Spotify y latercera.com

Una producción original de Spotify y La Tercera donde profundizaremos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes.

LT LATERCERA

Conoce
MiSalcobrand

Un respiro para tu bienestar

Encontrarás descuentos en
Anticonceptivos, medicamentos
para Diabetes, Dermocosmética
y MUCHOS MÁS

Hasta
40%
Dcto.
4ta a 12da unidad
Productos de
uso recurrente

Nuestro programa de beneficios
para acompañarte en tu tratamiento.

Para hacer uso de tus beneficios siempre
debes mostrar los códigos de descuento
que encontrarás en la **App de Salcobrand**

Conoce más del programa y sus productos adheridos en [Salcobrand.cl](https://www.salcobrand.cl)