

AUTOR LIBRO:
Alberto Kurapel

Editorial MALAMADRE,
Santiago

2021

ISBN978-956-9945-09-0

113 páginas

2020. Teatro Performance

SUSANA CÁCERES

2020. Teatro performance es una trilogía compuesta por tres obras de Teatro Performance de Alberto Kurapel, dramaturgo, director de teatro, actor, performer, poeta y cantautor chileno, egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile en 1969, luego del golpe de estado cívico-militar de 1973, y posteriormente exiliado en Canadá hasta 1996. En Quebec, funda en 1981 *La Compagnie des Arts Exilio*, primera Compañía de Teatro Performance latinoamericana, creando con esta obras que se caracterizan por la interdisciplinaridad, la hibridez, el bilingüismo, consideradas por la crítica como posmodernas. Entre las obras que escribe en exilio, en donde también dirige y actúa, podemos destacar: *Prometeo Encadenado según Alberto Kurapel* (1989), *Off-Off-Off ou Sur le Toit de Pablo Neruda* (1987), *Carta de ajuste ou Nous n'avons plus besoin de calendrier* (1991), entre otras. Autor de más de 40 obras de Teatro Performance, ensayos y poesía publicados e incluidos en numerosas antologías. Ha grabado 11 discos con temas de su autoría. Premiado por el Consejo del Libro y la lectura por: *10 obras inéditas de Teatro Performance* (1999) y *El Actor Performer* (2010).

El título del libro: *2020*, generará diferentes resonancias en cada lector porque es y será para todos el año de la aparición de esta pandemia de Coronavirus (COVID-19), que no solo por su contagiosidad, sino también por su forma de contagio, vino a alterar completamente la forma de vivir en sociedad y obligó a nivel global a los estados y países a dictar normas específicas de confinamiento social, a las que no estábamos acostumbrados, lo que trastornó fundamentalmente todo el funcionamiento de los individuos, no solo del país sino que a nivel planetario.

Podría destacar, pragmáticamente, que se trata de uno de los primeros proyectos dramáticos, publicados en el país, cuyo tema es la pandemia (junto a la imposibilidad de la magia de la escena presencial), y esto, sin duda, es un mérito de la editorial Malamadre, pues se trata de una propuesta escénica compleja sobre la enfermedad, en medio de la crisis, de la contagiosidad, del aislamiento social, de las cuarentenas, de la mortandad. Esta trilogía, mediante las obras que la componen: *Damos gracias*, *Coincidencias* y *Fase 1*, entrega múltiples aspectos de la repercusión de la pandemia en nuestras vidas; a nivel social y personal y nos impulsa a reflexionar al respecto. El lanzamiento, en julio del 2021, se anunciaba así:

El libro se ubica en el límite del lenguaje y el signo, en el lugar donde el lenguaje fracasa. Las tres obras teatrales incluidas en la publicación son tres posibilidades de elaboración para desmenuzar el problema. Cada una tiene su propia clave que la hace accesible, descifrando, en cada caso, complejas interrelaciones simbólicas detrás del terror, la angustia, la muerte, la incertidumbre y la interrupción grave del cotidiano (Gallardo, 2021, s/p).

2020 contiene tres obras de Teatro Performance (género que caracteriza a este autor), estudiado por críticos y destacado como uno de los innovadores de la dramaturgia latinoamericana contemporánea, quien nos entrega, una vez más, en su poética, estas obras con rupturas de tiempo y espacio, construidas con intertextos de diversos orígenes, que combinan cine, video, música, poesía y se constituyen como una triple interrogante frente a la compleja realidad que como sociedad global hemos vivido durante la pandemia de COVID-19. En las obras, encontramos citas de Yeats, Ginsberg, Ovidio, Byung-Chul Han, Vattimo, Slavoj Žižek, etc., “las cuales fragmentan la acción y el discurso escénico”, como lo explicita el autor. “Son corpúsculos aparentemente extraños que intervienen inesperadamente la acción escénica, enriqueciéndola” (p. XXXVI).

El libro comienza con una introducción a cargo del profesor Dr. Fernando de Toro, quien devela algunos datos significativos para la lectura o la puesta en escena de cada una de las obras. No olvidemos que el profesor de Toro ha realizado un importante estudio teórico-crítico a lo largo del tiempo sobre la obra de Kurapel, entregando claves fundamentales para un acercamiento al trabajo creativo

del dramaturgo. En esta introducción de 2020, de Toro expone primeramente un breve recorrido biográfico sobre el autor y luego plantea importantes orientaciones para comprender estas creaciones; sin embargo, nos advierte que “estos textos son de una extrema complejidad hermenéutica (...) donde en la superficie las palabras parecen accesibles, pero al intentar una interpretación chocamos con la pared lacaniana de lo Real” (p. XIV). A continuación, encontramos un Prólogo de la musicóloga Astrid Masud, quien analiza estas obras acentuando la selección musical y destacando las sonoridades que las constituyen: “Y al comienzo... y al final... *El Cisne (The Swan)*, mito de la transformación (...) oculta y muestra lo bello, lo espantoso, la aparente realidad de nuestra propia representación del mundo” (p. XXIX). Por último, antes de la primera obra encontramos los ‘Apuntes de Puesta en Acción’, del autor, y desde allí queremos rescatar un pensamiento que nos parece relevante y que de alguna manera resume su esencia: “Esta pandemia nos exilió/ nos volvió a exiliar al 90% de los seres humanos, al 10% dueño, especulador, esclavista del mundo nadie lo exilia... aún” (p. XXXVI).

Damos Gracias, la primera obra, nos presenta a un pintor haitiano, católico, en su estudio, durante la pandemia del COVID-19, quien está pintando en una tela a Cristo agonizando en la cruz, teniendo como referente a un joven modelo de Bellas Artes, con rasgos indígenas del sur de Chile (kaweskar, yámana o mapuche). Este pintor cree fervientemente que su cuadro debe ser una obra maestra y que Dios, en agradecimiento, lo premiará a él y al mundo, reconociendo su trabajo y el cese de la pandemia. Lo ayuda en su objetivo un hombre asiático, al parecer su asistente, quien utiliza una variedad de látigos con los que azota al modelo crucificado para obtener así los gestos del sufrimiento, de dolor, de martirio, que el pintor necesita plasmar para lograr su obra de arte. La acción transcurre entre órdenes, plegarias, exaltaciones, quejidos, azotes, pasajes bíblicos, reflexiones, citas filosóficas, música, secuencias de video, un sacerdote y una puta. La música, en esta obra -con extractos de obras de Arnold Schönberg, Gregorio Allegri, Verdi, ritmos de rap-, interviene la acción escénica y otorga una mayor carga simbólica a las problemáticas que se abordan, como el poder, la religión, la ambición por el arte y la presencia ubicua de la pandemia. El recorrido y las acciones de los personajes se ve complementado/interrumpido, como ya anticipamos, por citas que producen un distanciamiento en la realidad escénica, introduciendo

otros contextos, los que, al chocar con los ya planteados, enriquecen la dialéctica de las acciones escénicas. Mientras tanto, desde el comienzo de la obra, cámaras de video (que cuelgan del centro del techo del lugar escénico) se balancean intermitentemente, captando al azar parte de lo que ocurre en escena o, tal vez, en algún sector del público. Estas imágenes son proyectadas y visualizadas simultáneamente en los monitores de video situados en los laterales del escenario.

La segunda obra es *Coincidencias*. En esta es la voz en off de una mujer de unos cincuenta años, quien ordena las acciones escénicas. Podría considerarse como una voz demiúrgica que inunda la escena con un texto preciso, aséptico, obsesivo, sistemático y que a través del discurso va creando el mundo escénico como espectáculo, pero constituido solo de materia inanimada. Poco a poco se va erigiendo una 'Instalación', construida paulatinamente frente al público, mostrando descarnadamente el proceso para habitar el dispositivo escénico. La aparición de los elementos que van poblando la escena son la respuesta a las órdenes dadas, pero que son cumplidas solo parcialmente y en ciertos momentos la música de *El Cisne* de Camille Saint-Saëns, irrumpe sin aviso, sin motivo aparente, fragmentando el orden ficticio que impulsa la voz omnipotente. Habría que hacer notar que también el cine aparece sin su autorización y la obra finaliza con una evidente desobediencia pues cuando escuchamos que se ordena finalmente la entrada del actor, inundan de manera imprevista los acordes del *El Cisne* y la luz se apaga definitivamente.

Es el proceso escénico lo que aquí se evidencia frente al espectador, dejando a la vista su huella derridiana, es decir desplegando, mostrando la importancia fundamental de lo oculto. Lo que se ha ido edificando a la vista de todos es una "Instalación" que en su polisemia conlleva una significación trascendental al incorporársele en el medio de su construcción una cama de hospital. El proceso queda abierto y será cada espectador o lector quien lo leerá e interpretará según sus experiencias de vida.

Por último, *Fase 1*, obra donde encontramos una lucha primitiva contra lo desconocido. Es la batalla por la sobrevivencia de un ser de clase media que despliega y expresa su timorato egoísmo, su desvalido individualismo, su ignorancia arrogante, tratando de adelantarse a una catástrofe, con conocimientos magros y escaso poder de deducción

que lo vuelven vulnerable ante los efectos y la magnitud del virus COVID-19, pues ignora los mecanismos de expansión o de contagio de la enfermedad. Es la incertidumbre, el miedo, un estado límite-paroxístico o más bien la vigente necesidad de abolir la incertidumbre lo que enhebra la acción escénica que se eterniza, haciéndose circular, infinita, porque reposa en el vacío, en la ignorancia universal de las causas de la pandemia y porque es incapaz de imaginar al enemigo y menos asociarlo a algo conocido. En esta incertidumbre, el personaje funciona, camina en el desconocimiento, en la ignorancia total, y es por esto que repetirá en forma incesante sus acciones vitales, sus acciones de salvación, trazando un trayecto de búsqueda-huida contradictorio. La desesperación que le provoca la incertidumbre lo impulsa a hablar en voz alta, para escucharse y darse confianza en cada uno de los pasos que da, pero pareciera que va perdiendo la memoria y al final de la obra olvida todo y se propone recomenzar como si nada hubiese hecho. ¿Olvido? ¿Amnesia? ¿Fue un sueño todo lo realizado?

En resumen, la obra revela no solo los efectos de una peste, sino que describe los mecanismos de sobrevivencia que surgen junto con el terror a la muerte y más aún frente a un colapso planetario producido por el brote de una pandemia que derrumba todo nuestro entorno de pretendida seguridad. Las referencias son explícitas: los personajes de estas obras usan mascarillas y vestuarios fabricados con el material de plástico azul que se utiliza para atender pacientes con COVID-19, en los recintos de atención sanitaria.

Creemos que estas obras, este Teatro Performance que nos ofrece textos escénicos que exploran la pandemia como sujeto y objeto de la ficción, en un proceso cambiante, teñido por los pliegues y las grietas del desamparo, debiera despertar en teatristas y lectores un interés especial, por su acercamiento a una temática contingente y cercana a través de una escritura escénica intertextual, fragmentada, performativa, híbrida, mnemónica que confiere a estas tres obras su sello particular. Para concluir, destacamos las reflexiones del autor:

La pandemia se ha encargado de exaltar de manera brutal, desfachata, sentimientos/comportamientos encubiertos. Esto es lo que expreso en *2020*. Pongo en escena la crueldad, el fanatismo, el servilismo, el dogma, la tortura, la obsesión en la incertidumbre y la construcción paulatina de otra mentalidad (p. XXXV).

REFERENCIAS

- Gallardo, L. (17 de julio de 2021). Presentan “2020”, el nuevo libro de Alberto Kurapel: Entre el lenguaje y el signo. *Radio Bío Bío*. <https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad-cultural/2021/07/17/presentan-2020-el-nuevo-libro-de-alberto-kurapel-entre-el-lenguaje-y-el-signo.shtml>
- Kurapel, A. (1987). *Off-Off-Off ou Sur le Toit de Pablo Neruda. En 3 Performances Teatrales de Alberto Kurapel*. Humanitas-Nouvelle Optique.
- Kurapel, A. (1987). *Prometeo Encadenado según Alberto Kurapel*. Humanitas-Nouvelle Optique.
- Kurapel, A. (1991). *Carta de ajuste ou Nous n'avons plus besoin de calendrier*. Humanitas-Nouvelle Optique.
- Kurapel, A. (1999). *10 obras inéditas de Teatro Performance*. Humanitas.
- Kurapel, A. (2010). *El Actor Performer*. Cuarto Propio.
- Kurapel, A. (2021). *2020. Teatro performance*. MALAMADRE.

Recepción: 16/06/2022

Aceptación: 24/07/2022

Cómo citar esta reseña:

Cáceres, S. (2022).

2020. Teatro

Performance. *Teatro*,

(7), 203-208. [https://](https://doi.org/10.5354/0719-6490.2022.68016)

[doi.org/10.5354/0719-](https://doi.org/10.5354/0719-6490.2022.68016)

[6490.2022.68016](https://doi.org/10.5354/0719-6490.2022.68016)