

Internacional

El cuerpo como resistencia

Por Su Cabezas

Rita fue una de las primeras personas que conocí al llegar a Irlanda. Sus proyectos de danza contemporánea siempre están vinculados a lo comunitario y al activismo medioambiental. Lo que más me gusta de su trabajo es el vínculo entre las ideas creativas, la comunidad y lo político. "El arte es político" es lo que siempre escuché y viví en América Latina. En Europa, esa dimensión aparece más institucionalizada, más mediada. Aun así, el trabajo de Rita podría considerarse "artivismo".

A raíz del conflicto y genocidio en Palestina, Rita creó *Dancing with Strangers: From Palestine to Ireland*. Contactó a bailarines profesionales en Gaza y los invitó a participar. Cuatro artistas palestinos, en condiciones terribles, lograron filmar con sus teléfonos una pieza de danza y sus testimonios. Como no podían salir de Gaza, Rita replicó sus movimientos con su propio cuerpo y el de otros bailarines como avatar.

Esta decisión me resulta fascinante y, a la vez, incómoda. ¿Puede un cuerpo de Gaza ser representado por un cuerpo blanco europeo? ¿Qué ocurre cuando un cuerpo que se mueve libremente representa a otro al que la guerra, el bloqueo y la ocupación se lo impiden?

La primera versión de éste método nació con *Dancing with Strangers: From Calais to England* el 2016, cuando Rita bailó con refugiados en Calais, Francia. Ellos elegían un dueto y con quién querían bailar en Inglaterra y, como no podían cruzar, su danza cruzaba a través del cuerpo de ella. En *Dancing with Strangers: From Palestine to Ireland* en cambio, los bailarines son artistas con formación, y lo que circula no es su sufrimiento sino su trabajo. Se les paga, participan con sus propias voces y movimientos, y sus retratos aparecen como dibujos hechos por niños para proteger su identidad. Rita no pretende

Imagen: Pauli Andreu

Imagen: Pauli Andreu

convertirse en ellos: su cuerpo es un medio para hacer circular algo que ellos mismos produjeron y que, en otras circunstancias, hubiese podido cruzar la frontera.

Aun así, mis preguntas siguieron ahí hasta que participé.

La performance es simple. Se instala en medio de la ciudad y los artistas invitan a los transeúntes a participar. Eliges uno de los dibujos y escuchas con audífonos el testimonio que ese artista grabó con su celular. Mientras te conectas con su voz, un bailarín frente a ti te guía para que sigas sus movimientos alrededor de una silla. Te sientas, te paras y caminas a distintos ritmos. Siguiendo la voz y los gestos, me fui conectando con su realidad: vivir en un lugar bombardeado, correr y mudarse constantemente, ver seres queridos partir, desaparecer, memorias perdidas. Fueron minutos intensos y emotivos, en los que confronté mi propio lugar de privilegio: tener la posibilidad de moverme libre, de ser yo quien puede danzar por otro que está coartado por la guerra y el genocidio.

La experiencia me hizo replantear mis resistencias iniciales. Lo transgresor de la propuesta es que la obra no termina en los movimientos que copias. Empieza ahí, en la incomodidad de vivir en el privilegio sin habértelo cuestionado antes. Es fácil mirar para el lado, porque los conflictos son tan grandes y lejanos que uno se siente bloqueado. Después de la performance, algo se removió. Quizás no pueda hacer mucho, pero estoy más consciente de lo que pasa más allá de los titulares. Cada uno elige su activismo, y el mío es apoyar iniciativas como esta.

Preguntas abiertas es quizás lo que más provoca esta performance. ¿Se puede representar a otro sin ocupar su lugar? ¿Cómo hacer visible el privilegio?

Foto: Pauli Andreu

La vida siempre prevalecerá

Pase lo que pase en este planeta, será siempre el primer ser el que volverá y mantendrá la vida ¿Cómo?

Averígualo en la pág. 2.

Arte y cultura

Sin Control Zeta

Por Pauli Andreu

Dibujar en un papel, sobre todo entintar, es algo que requiere compromiso.

Haces tu bosquejo con lápiz mina, borras y ajustas todo lo que puedes y cuando te sientes satisfecha decides que es momento de entintar. Ahí tu *mindset* cambia totalmente. Hasta antes de ese punto podías cometer errores y hacer pruebas. Pero cuando llega el *rapidograph* el cuerpo se tensa un poco, los ojos se preocupan y la mano lucha por responder lo mejor posible a las órdenes de tu cerebro, porque tu cuerpo entero sabe que cuando entintas no hay vuelta atrás.

Esto es particularmente estresante cuando entintas rostros, porque los seres humanos somos expertos en leerlos. Una línea milimétricamente más alta que la otra cambia la expresión de las cejas y ahora esa persona se ve enojada. Una línea apenas más gruesa de lo que querías hace que un ojo sonriente se vea viejo. La decisión de marcar o no los dientes es compleja porque puede hacer que esa parte del dibujo se vea sobrecargada respecto al resto. La cantidad de dibujos arruinados por no lograr la línea deseada es altísima.

Y esto me hace pensar en las personas que aprenden a dibujar en una Tablet. Control Zeta, o su abreviación Ctrl-Z, permite todo. Puedes intentar y volver a intentar y probar una y otra cosa y hacer varias versiones del mismo dibujo sin la necesidad de reiniciar-

lo cada vez. Si no te gustó, Ctrl-Z. La mano te falló y la línea se corrió, Ctrl-Z. Hasta puedes seleccionar un conjunto de líneas, moverlas un poquito y lograr la expresión que buscabas.

Eso tampoco es que sea intrínsecamente malo. Hay un montón de estudios que muestran que justamente esa flexibilidad de la Tablet incentiva la creatividad, pues el usuario se siente más libre de probar técnicas, colores e ideas locas sin miedo a arruinar su dibujo. ¡Hasta Matta lo hizo! Hacia el final de su vida, él planificaba la obra en el computador, probando colores e ideas sin riesgo. Y cuando ya estaba satisfecho, se pasaba al pincel.

Pero sí pienso que aprender en un medio que no perdona tiene que tener algún efecto en cómo te enfrentas a la vida. Crear es algo complejo y crear exactamente lo que tenías en mente es MUY difícil. Requiere practicar, arruinar dibujos, no dejarte vencer por la frustración y volver a intentarlo. Te enseña mucho más que dibujar bien. Aprendes que tus decisiones tienen consecuencias muy tangibles. Sí, dentro de las cosas graves que te pueden pasar en la vida, arruinar un dibujo no está en el top 10. Pero lo que te enseña respecto a la tolerancia a la frustración y la recompensa del esfuerzo sí que vale. La sensación de logro por un dibujo bien hecho en papel no tiene nada que ver con uno hecho en la Tablet.

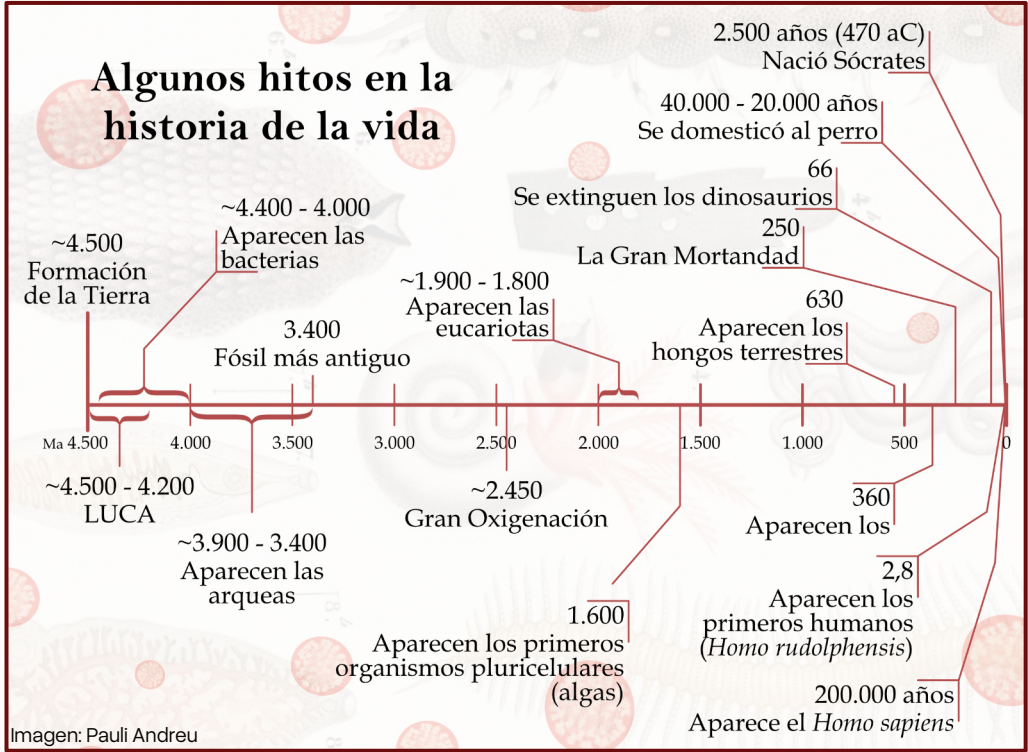
Imagen: Pauli Andreu

* Las imágenes usadas para crear los collages de este artículo provienen de Freepik, archivo propio y del archivo de Instant Dissidence, en particular "Susan Cabezas actuando en «Dancing With Strangers: From Palestine To Ireland», de la compañía de danza Instant Dissidence, junto al avatar del proyecto, Julie Lockett".

La vida empezó perfecta

Por Pauli Andreu

No sabemos qué fue lo que hizo que la vida empezara en la Tierra, ni siquiera hay mucho consenso en qué es la vida, pero sí sabemos cómo era: una humilde célula.

Esa humilde célula apareció hace unos 4.500 – 4.300 millones de años atrás, muy cerca de cuando se formó la Tierra. No era una célula solitaria, sino que vivía junto a otras células como ella, en una población de organismos que hoy llamamos LUCA (Último Ancestro Común Universal, por sus siglas en inglés). Eran muy elementales y fueron la única forma de vida por muchos millones de años. En ese tiempo la evolución hizo lo suyo y LUCA se complejizó y aparecieron las bacterias. Más millones de años y aparece otro tipo de célula, las arqueas, parecidas a las bacterias, pero con algunas diferencias que hacen que los biólogos las consideren como un ser distinto. Y así, por unos 2.500 millones de años la única forma de vida en este planeta eran las bacterias y las arqueas. No había solo un tipo de cada una, para nada. Había una gran variedad de especies, adaptadas a todas las posibles condiciones ambientales que ofrecía la Tierra en ese período. Luego, un día una arquea engulle una bacteria y aparece la primera célula con núcleo, una eucariota. Y con ese acto mágico se han creado los tres grandes dominios de la vida que siguen existiendo al día de hoy: Bacteria, Archaea y Eukarya.

Por supuesto que la historia es mucho más compleja que eso, pero mi inten-

ción no es dar una clase de biología, sino hablar sobre el poder de la vida.

Si miran el infográfico que les dejé ahí arriba, verán que por más de la mitad de la historia de la vida solamente había organismos unicelulares. Estaban por todas partes y hacían de todo, pero eran todos microscópicos. Tuvieron que pasar otros 200–300 millones de años para que recién una célula se uniera a otra y aparecieran los seres pluricelulares. Y ahí la locura se desató. Fueron apareciendo exoesqueletos, esqueletos, ojos, cerebros, plumas, flores, dientes, garras y todo se fue volviendo cada vez más sofisticado. Por supuesto que eso tomó millones de años y, de vuelta al infográfico, recién se asomó uno de estos organismos pluricelulares a la superficie del mar hace 630 millones de años: un simple hongo. El primer vertebrado salió 300 millones de años después y aparecieron los anfibios.

¿Esos números no les parecen asombrosos? Están tan alejados de lo que podemos experimentar que pierden el sentido. Cuando pensamos en algo que pasó hace muchísimo tiempo pensamos en los dinosaurios, pero eso fue apenas hace 66 millones de años. El primer Homo apareció hace 2,8 millones de años. El *Homo sapiens* tiene unos ínfimos 200.000 años. Y todo lo que nosotros hemos hecho no es más que un suspiro en la historia de la vida.

Y mientras todo eso pasaba, las bacterias y las arqueas seguían ahí. LUCA desapareció, pero sus dos primeros

descendientes, de una simplicidad asombrosa, siguen en este mundo. Sí que han mutado y evolucionado, pero también se han mantenido prácticamente idénticos a lo que fueron en su día cero.

En toda esa larga historia la Tierra ha sufrido fuertes cambios, a veces tan abruptos y masivos que han amenazado con destruir toda la vida. La Gran Oxigenación, causada por cianobacterias (que siguen existiendo), cambió la composición química de la atmósfera a escala planetaria y eliminó a casi todos los seres para los que el oxígeno era tóxico. La Gran Mortandad fue una extinción masiva provocada por actividad volcánica generalizada y eliminó el 96% de la vida marina y el 70% de la terrestre. O sea, la vida casi desapareció. Ha habido otras extinciones masivas, donde se han extinto al menos el 75% de las especies, ya sea por la caída de meteoritos o por la geología siempre activa de nuestro planeta.

Hoy somos nosotros los que estamos cambiando el mundo. Eso nos preocupa mucho y pensamos que nos vamos a morir todos y que vamos a destruir la vida.

Efectivamente nos vamos a morir todos y nos vamos a llevar un montón de especies con nosotros. Es una pena que como especie tomemos voluntariamente el rol del agente catastrófico, pero este no es un artículo sobre el ser humano, es un artículo sobre la vida. Y si esta larguísima historia nos ha mostrado algo, es que la vida sigue. Y lo que encuentro más espectacular de todo esto es que, pase lo que pase, será ese primer ser, esa pequeña célula autosuficiente que logró formar una membrana la que seguirá viva. Son esas humildes bacterias y arqueas que nunca han dejado de existir las que sobrevivirán a todo y volverán a generar una línea evolutiva nueva, adaptada a las condiciones que sea que queden luego de nuestro paso (o del evento destructivo que sea).

Como yo lo veo, la vida partió perfecta e indestructible. Se ha vuelto extravagante y variada, sí, y toda esa extravagancia desaparecerá y volverá a aparecer porque la vida es fundamentalmente eterna.

CLASIFICADOS

EMPLEO

Para importante estudio se buscan voluntarios dispuestos a perder el tiempo. No se garantiza que puedan volver a encontrarlo.

Se necesita persona con pésimo olfato para trabajar en planta de compostaje industrial.

COMPRA Y VENTA

Se ofrece oxígeno

en botella de la máxima pureza, proveniente de los Himalayas, glaciar Grey, Antártica e Isla Navidad.

Prestigiosa agencia de viajes ofrece packs turísticos para visitar la tumba de Ambrosio O'Higgins. Incluye réplica de la lápida.

Se vende reloj que transcurre a tu tiempo. Se ajusta a tu ritmo y no te

apura.

INMOBILIARIA

Se arrienda habitación acustizada para gritar y soltar la rabia. Cuenta con cojines, *punching ball* y guantes de boxeo.

AVISOS PERSONALES

En la esquina de Alameda con Carrera hay un gato que le gusta que lo saluden. Salúdalo.

¡Exprésate hasta en EL TECHO!

MODELO GRUNGE

Tejas de franela

Modelo Rock

Tejas de cuero

Modelo DISCO

Tejas de lentejuelas

TEJAS ELLEZ Hacemos tu techo realidad

HORÓSCOPO

Baby Boomers (1944–1964)

Con cómo están los tiempos, mejor apague los noticieros de la radio y la tele por un ratito y celebre la llegada de la primavera. Atrévase a vestirse de flores, póngase esas zapatillas de caña alta y, si se puede, arránquese al desierto florido.

Color de la suerte: Azul paquete de vela / lavanda

Generación X (1965–1976)

Has estado tan ocupada/o resolviendo tu vida y la de los demás que seguramente no te diste cuenta de que sobreviviste agosto, de que bailaste unos pasitos de cueca y de que ya no necesitas la chaqueta con chiporro, ni los guantes. Asómate por la ventana y deja que el calor del sol te envuelva.

Color de la suerte: Coral cálido

Xennials (1977–1983)

El equinoccio te dejó pensando en el equilibrio y en todos los cambios que has tenido que enfrentar últimamente. Los astros andan moviéndose rapidito para ayudarte a encontrar ese punto justo de la balanza donde por fin puedas descansar, celebrar la vida y disfrutar lo que te rodea. Ponte esa guayabera colorinche y organiza un picnic con amigos al mediodía. Lleva queso, pan y una radio cassette con los mejores hits de los 90'.

Color de la suerte: Vino tinto

Millennials (1984–1996)

Al parecer quedaste resentida/o después del 18. Creías que todavía podías comer y beber como en los viejos tiempos. Lamentablemente, el tiempo pasa. Pero qué mejor que aprovechar el solcito de primavera para un detox de cuerpo y mente: come más hojas verdes, toma juguito de apio y camina al atardecer para escuchar a los pajaritos enamorados.

Color de la suerte: Verde manzana

Generación Z (1997–2012)

Tu racha en el amor continúa este mes. Déjate llevar por la pasión que trae la primavera y sus colores. Anímate a un cambio de look para potenciar estas energías: ponte ese precioso pañuelo floreado en el cuello o esos calcetines de sandía tan bonitos que tienes. No olvides hidratarte con tu kombucha favorita.

Color de la suerte: Fucsia / guinda

Generación Alfa (2013–a la fecha)

Qué placer poder sacarse por fin esas capas de ropa y volver a los shorts y las chalas. La primavera significa paseos, plaza, pichangas y asados familiares. Para quienes prefieren algo más calmado, este mes es genial para dárseles de investigador/a: encuentra una lupa y sal al patio en busca de insectos, pajaritos, flores y mariposas.

Color de la suerte: Chocolate

¡APÓYANOS!

Efecto Borde es un proyecto autofinanciado que se distribuye de forma gratuita.

Pero, si nos quieres apoyar con un aporte voluntario, lo puedes hacer escaneando este código QR o entrando a nuestro sitio web.

CASA EDITORIAL EFECTO BORDE

Dirección editorial: Pauli Andreu y Su Cabezas

Departamento de arte: Pauli Andreu

Algunas imágenes incorporan elementos de Freepik, modificados para esta publicación.