

ALAS Y RAICES

UNIVERSIDAD
Inis Terraes Facultad de Artes
_00-053 M.C1

ESCUELA
DE
ARTES PLASTICAS

Universidad
Finis Terrae

ALAS Y RAICES

Revista de la Escuela de Artes Plásticas • Facultad de Artes
Universidad Finis Terrae
2005

Rector
Roberto Guerrero del Río

Decano Facultad de Artes
Mario Toral

Director de Estudios
Escuela de Artes Plásticas
Pablo Mayer

Subdirector de Estudios
Escuela de Artes Plásticas
Sebastián Mahaluf

Revista de Arte "Alas y Raíces"
*Publicación de la Escuela
de Artes Plásticas*

Comité Editorial
*Ernesto Banderas
Valentina Cruz
M. Elena Farías
Antonio Landauro
Sebastián Mahaluf
Pablo Mayer
Pedro Millar
Mario Toral*

Editor
Antonio Landauro

Diseño y Producción
Ximena Anguita

Fotografía y Digitalización
*Ximena Anguita
M. Elena Farías*

Portada
*Composición basada en ilustraciones
de Santiago Peñailillo*

*Agradecemos a las señoras Aurora Balart
y M. Piedad Larraín su colaboración en
los textos de escritores latinoamericanos
sobre Don Quijote de la Mancha.*

Registro de Propiedad Intelectual
Número 116-292

ISSN: 0717-5655

Las opiniones expresadas en los trabajos que aquí se publican son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente la opinión de los autores ni de la Universidad Finis Terrae. Se autoriza la reproducción total o parcial de la revista con mención de la fuente. La revista "Alas y Raíces" recibe colaboraciones inéditas y se reserva el derecho de publicación total o parcial en otros medios y de digitalización. Para mayor información dirigirse a la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Finis Terrae, Santiago, diciembre del año dos mil cinco.

Universidad Finis Terrae
Facultad de Artes
Escuela de Artes Plásticas

Avda. Pedro de Valdivia 1642
Providencia • Santiago • Chile
Teléfono: 4207 221 Fax: 4207 600
www.finisterre.cl
pmayer@uft.cl

Contenido

Palabras del Decano <i>Mario Toral</i>	7
Apuntes sobre el Caballero de la Triste Figura <i>Antonio Landeiro</i>	9
Portadillas de Don Quijote de la Mancha <i>Editores</i>	17
Don Quijote de la Mancha <i>Mario Vargas Llosa</i>	23
Album de Doré <i>Editores</i>	27
El Quijote y Hamlet. Príncipes de la Locura. <i>Antonio Landeiro</i>	33
Don Quijote por Dalí <i>Editores</i>	57
Don Quejado de las Manchas <i>Roberto Matta</i>	68
Sobre el Erotismo casi ausente del Quijote de la Mancha <i>Maria Toral</i>	75
Por los Caminos de la Mancha <i>Textos de autores latinoamericanos</i>	79
El Quijote no existe. Extractos de obra teatral <i>Jorge Díaz</i>	87
Don Quijote impugna a los comentadores de Cervantes por razones puramente personales <i>Padro Lastra</i>	93
Tributo a Pablo Neruda 1904 • 2004 <i>Profesores de la Escuela</i>	94
Don Quijote y Lolita <i>Antonio Skármeta</i>	104
El Quijote Ilustrado por Santiago Peñailillo <i>Anton Lamar</i>	105
Ilustrando a Don Quijote de la Mancha, algunas colaboraciones. <i>Editores</i>	108
Recorrido de la Escuela de Arte 2003 • 2005 <i>Marta Elena Parías</i>	110
Cuerpo Académico	134
Publicaciones Anteriores	135

Palabras del Decano

Ha sido un verdadero placer el editar este ejemplar de la revista de nuestra Escuela de Arte y con plena seguridad puedo afirmar, como portavoz de todos los que en ella colaboraron, que ha sido una labor grata, entusiasta y comprometida con la apertura espiritual que ofrece la obra magistral de Cervantes.

La personalidad de Don Quijote y de Sancho Panza, sus aventuras, enternecen nuestro corazón, iluminando lo más profundo de nuestra condición humana, encarnándonos en ellos como si fuera un espejo de nuestra propia existencia.

Maravillosas paradojas están presentes en los episodios de este libro, en donde el Don a veces se muestra inocente, incluso tonto y otras veces de una complejidad que sólo puede ser hija de la sabiduría. Su simplicidad y candor en muchas de sus aventuras se asemejan a una actitud infantil, en otras tal es el enramado filosófico que para descifrar sus ocultos significados son necesarias repetidas lecturas. A veces sus intrincados discursos lo hacen parecer un llegado de otro planeta, en otras ocasiones actúa y tiene la visión de un nacido en la realidad absoluta del caliente sol castellano, de la fresca sombra de sus olivos, de sus caminos polvorientos. Un realismo paralelo, en el mundo de la pintura, a las imágenes de Goya y Gutiérrez Solana. La imaginación desatada de su pensamiento todo lo convierte en fábula, fantasía, para que de súbito, al igual que la nube que ascendió de agua terrenal, vuelve formada en lluvia a la tierra, su discurso se convierte en materialidad palpable, con presencia de antiguas tradiciones, olores, escenas verdaderas en un proscenio teatral que podemos alcanzar con nuestras manos.

Nuestro hombre no sabe vivir. Con agua, nueces, un pedazo de pan, no importando si es añejo, satisface sus necesidades gastronómicas, mientras su escudero glotonamente saborea el vino de su bota con deleite, extrae de su alforja el queso, las aceitunas y se deleita con todos sus sentidos. Don Quijote en toda su vida no conoce mujer y lo pasa enamorado de alguien que no existe, para lo cual vive ayunos, penitencias y le dedica sus actos justicieros. Ridículo y desgraciado en su amor, en su dedicación incondicional destierra el sexo, lo carnal, para encender velas a un ideal, a la virtud y a la inigualable belleza de una conceptual Dulcinea. Vive en un espacio abstracto de meticulosa construcción en el cual dibuja un mundo que viene a ser la confirmación de sus propios sueños.

¿Necesitaba Don Quijote salir de su habitación? Como lo muestra la conocida ilustración de Gustavo Doré, el Don leyendo un libro de caballería, rodeado de caballeros en armadura, dragones, doncellas en peligro, en sus aventuras no fue más lejos de lo que él soñó. Pero sí necesitaba vivirlas para volver a su condición humana. Cuando en su lecho de enfermo, en sus últimos días, cuando de loco pasa a ser cuerdo, completa el ciclo de la existencia humana. Bien lo escribe Cervantes, por la boca de Sansón Carrasco, en el epitafio para su sepultura:

*Yace aquí el hidalgo fuerte
que a tanto extremo llegó
de valiente, que se advierte
que la muerte no triunfó
de su vida con su muerte.
Tuvo a todo el mundo un poco,
fue el espantajo y el loco
del mundo, en tal coyuntura,
que acreditó su ventura
morir cuerdo y vivir loco.*

Si la virtud del genio es su capacidad de sorprender, bien lo consigue Cervantes con la creación de esta pareja inolvidable, en los cuales la cordura de uno la traslada a la descabellada mente del otro y éste contagia con su fe y moralidad a lo práctico y banal del otro. Un libro de espejos y reflejos interminables, laberíntico, un texto de cúspides y quebradas, de ascensiones y caídas.

Los finales son tristes y éste lo es mucho. El Don renegando de sus aventuras y de los libros de caballería y Sancho contagiado de su locura pide al ahora Alonso Quijano el Bueno, que se mejure pronto y que juntos se internen por los bosques y praderas disfranzados de pastores, como los pastores románticos, de familias pudientes, en amores desgraciados, que otrora en salud, encontraron en sus viajes.

De ilustres escritores publicamos textos en esta entrega, al igual que ilustraciones de variados artistas. Le hemos dado importancia a los grabados de Doré, el artista que a nuestro entender, mejor ha sabido interpretar la humanidad, los sueños, el aspecto físico de los protagonistas, las costumbres, ropajes, la arquitectura de la época, la narración visual de los episodios, todo con claridad y elegancia, olvidando su ego en una entrega de documental al describir las acciones de nuestros dos héroes. No dudo que Don Quijote y Sancho Panza quedarían felices de ver como sus andanzas fueron interpretadas por el arte de Doré.

Hilando fino, pero con palabras de verdad, debemos declarar que el motto de nuestra Escuela de Arte y el nombre de esta revista: "Alas y Raíces", encuentran eco en las personalidades de estos dos amigos. El espíritu de libertad, el idealismo, la imaginación son las alas de Don Quijote. El arraigo a la fuerza de la tierra, la fidelidad a las raíces el aporte de Sancho. ☺

MARIO TORAL

Pinus
Docente Facultad de Artes
Universidad Pinus Toros.

APUNTES SOBRE EL CABALLERO DE LA TRISTE FIGURA

ANTONIO LANTALUJO
Profesor Historia del Arte

Las hazañas de un andariego loco acompañado de su sirviente, un hombre gracioso de poco seso, constituyen la esencia de esta inmortal obra en la que aparecen 669 personajes, que son los que hablan en el Quijote: 607 hombres y 62 mujeres; que Washington Irving comparó con la Biblia en lo profano; que muchos lectores han elevado a la categoría de primera novela del mundo, y que este año cumple 400 años de su publicación.

Al margen de su valor intrínseco, Don Quijote representa en la historia de la novela europea la consolidación del género: síntesis de las incipientes formas narrativas anteriores y organización de un vasto mundo imaginativo y de rico colorido en torno a la figura de un héroe que corre tras una quimera. Profundo como la raíz del hombre, Don Quijote grita y canta, aunque en el fondo de su alma permanece mudo. Y a través de sí mismo penetra la esencia perecedera de las rosas mortales.

EL INGENUOSO HIDALGO DON MIGUEL DE CERVANTES

Don Quijote retrata al verdadero Cervantes. Ambos son solo una persona, lo sabe todo arrista que plasma parte de su alma en su creación; y lo proclama el mismo Cervantes al final del Quijote: *"Para mí solo nació Don Quijote, y yo para él; él supo obrar y yo escribir; solo los dos somos para en uno"*.

Sabido es que todo creador se proyecta sentimentalmente en su obra. Se actualiza en formas peculiares, imprime en ellas su vitalidad, su pasión, su sensibilidad, su emotividad; traduce su intuición del mundo en la expresividad. Todo creador se vierte en el objeto creado, más aún en el autorretrato, donde el artista intenta proyectarse a sí mismo tras un proceso de introspección, introversión, autoanálisis. Y es el caso de Cervantes y Don Quijote.

C. Nanteuil,
Litografía de 1845.

C. Coypol,
Grabado de 1780.

Veamos. La vida de Cervantes fue una cadena ininterrumpida de aventuras y miserias. Siendo muy joven, en el combate naval de Lepanto, recibe dos arcabuzazos en el pecho y otro en el brazo izquierdo que lo deja manco. En 1575 cae prisionero de Alf Marní, y es trasladado a Argel, donde permanece preso cinco años, hasta que es rescatado por fray Juan Gil. De otro lado, la irrupción de Lope de Vega en las tablas españolas eclipsa su carrera como dramaturgo. Es más, ejerciendo el cargo de cobrador de contribuciones, frente al descontento popular, es puesto en prisión en el pueblo de Argamasilla. Curiosamente, aquí, entre las rejas de este pueblo de La Mancha —y tras quince años de silencio literario— empieza a escribir el Quijote. Para colmo, fray Lais de Aliaga, da a luz, con el nombre supuesto de Avellaneda, una pretendida continuación del Quijote, situación que obliga a Cervantes a publicar, en 1615, la segunda parte de su inmortal creación, que termina con la sentida muerte del héroe. El célebre autor muere al año siguiente, un 23 de abril.

Si se analiza la vida de Cervantes se llega a la conclusión que él mismo fue su Quijote; armado con los hierros de la cárcel arremete contra los gigantes del hambre y la miseria; batalla con los maléficos genios que no son otra cosa que las desdichas y los golpes que recibe personificados en encantados carneros o descomunales molinos de viento; respira la incompreensión y soporta la burla como estroico caballero.

Cabalgando sobre su alado caballo poético lucha contra de la adversidad, como si fuese Don Quijote sobre Rocinante, sintiendo fuerte y sublime amor hacia la vida. Parece que la suprema ironía de quien había andado mucho mundo y sufrido muchas desdichas en la vida, sin que ni los duros trances de la guerra, ni los hierros del cautiverio, ni los empellones, ni la adversa y apocada fortuna llegasen a empañar la olímpica serenidad de su alma, no sabemos si regocijada o resignada.

Cervantes fue un Don Quijote en cuanto a su persona, a sus cualidades humanas, y al mismo tiempo, gracias a la práctica que había adquirido y que ningún escritor, y menos español, había tenido de ser un anti Don Quijote de las ideas un tanto anticuadas, muertas y metamorfoseadas en pura ilusión: un médico que emprendió la tarea de curar a sus pueblo de la demencia nacional del fantástico quijotismo usando como antídoto el quijotismo, donquijotizando, esto es, matando, haciendo desaparecer este ideal en bien de su pueblo, poniendo al caballero en la cruz.

De este modo una novela que comenzó siendo una parodia de Amadis de Gaula, se convirtió en un libro ejemplar jamás escrito en la literatura mundial: el espejo de la locura y de la picardía de la caballería andante vino a parar en espejo parabólico de la sabiduría, en cristal mágico, grande como un globo terráqueo, donde se refleja la tierra misma con su eterna historia y la sociedad que en ella se mueve.

MENSAJERO DE LA ETERNIDAD

Momento solemne en la república de las letras constituye la irrupción de Don Quijote, que lanza en ristre intenta restablecer la justicia perdida. Al recorrer aquel cuero extendido, seco y duro, que

*Anticuario,
Grabado del siglo XVIII.*

es Castilla, como un océano de tierra, severo y grave, los pasos del Gran Caballero resuenan con ecos en la eternidad. En su cabeza quiere hacer esplender los dones del idealismo y convertirlos en carne y comida cotidiana.

Vestido con su coraza e indumentos taciturnos hay en su alma y expresión cierta proclividad pesimista que engendra una visión misérrima de las debilidades humanas, en sus fragilidades insospechadas. Luces y sombras se dan la mano en su peregrinaje. Se asoma al vacío. Quiere vivir la vida en sus honduras totales y variadas, en sus tonalidades millonarias, en los buenos momentos y en los instantes tristes. Desciende a las profundidades submarinas del alma y la contacta en sus supremos destinos espirituales y aflora a la espuma superficial de la vida efímera del goce e incluso de la existencia picaresca.

Viajero incansable, pasajero de *ínsulas* y estaciones caminera, aedo errabundo ancla sólo en la eternidad y en el corazón del mundo.

El hombre de hoy ha perdido esa capacidad de ensoñación quijotesca, de fe profunda en destinos superiores y camina bajo el cielo ceniciento mirando todo con desconfianza y no consigue ver las estrellas. Todo lo contrario de lo que hizo Don Quijote. Y por eso el hidalgo manchego después de cuatro siglos sigue vivo. Pero ¿qué tiene Don Quijote que cautiva no sólo los ojos del hombre? ¿Qué misterio encierra, cuál es su candor?

Es humano, demasiado humano. Es mágico, demasiado mágico. Es profundo, demasiado profundo. Su poder evocativo de extrañas y fantásticas situaciones es enorme; en él también se dan la mano la evanescente realidad y lo cotidiano, así, de esta simbiosis de antípodas brota el encanto coral de voces mágicas y voces humanas.

Hay un no sé qué de perspectivas idílicas, de sugerencias mundanas, una totalidad envolvente que cautiva. Se siente la vida bajo esa apariencia imaginativa que se escapa a la efemeridad y precariedad del tiempo y del espacio.

Don Quijote es un mensajero de la eternidad; un personaje siempre vivo, ya que es un espejo o un vaso de resonancia que se eleva a las alturas del estereotipo, del icono encadenado a las condiciones de hierro de su delgadez. El misterio de lo efímero del ser y la inmortalidad se esconden en su persona. Es como un lago; cada piedra lanzada a su superficie irradia imperceptibles ondas que van abriéndose y cubriendo espacios hasta lejanas riberas.

Pese a su pesimismo sin cesar renovado, su amargura tiene la generosidad del amor, la aptitud de llorar por sí mismo y por la humanidad toda. Canta motivos experimentados por él, de aquí y de allá, y se asoma a profundidades y experiencias de recónditos abismos; recorre todos los meandros y sinuosidades de la sangre y del alma.

C. Narnell
Litografía de 1847.

¡Quijote, amigo! te acompaño en tu tristeza y en tu angustia. Con ellas me muestras más que nunca la realidad de la irrealidad. Has llegado a calar tan hondo en la humana esencia que nos permites acariciar la sustancia de la inmortalidad, la sustancia que los pobres condenados de la caverna platónica solo visionaban como sombras.

LOCURA DEL CABALLERO

En sus soliloquios Don Quijote se muestra tal cual es: su psiqui está trocada, disuelta en los personajes y libros de caballerías, desde los cuales concibe la realidad y proyecta su destino. Su mente está confusa, pues cuanto ve, cuanto piensa o maquina le ocurre en el mundo que ha leído.

Percibe la realidad dislocada, ve castillos donde hay ventas, llama doncellas a las rameras, cree que el porquero que toca el cuerno es un enano que con un píñano anuncia su llegada. Desesperado por desdenes de amor en algunas instancias se entrega al ayuno; los molinos de viento se interponen a su paso.

¿QUÉ ES, METAFÍSICAMENTE HABLANDO, LA LOCURA?

La locura siempre ha sido un misterio para el hombre. Según la clásica definición es la privación del juicio o del uso de la razón. Bajo ese prisma para Don Quijote las leyes físicas no existen. Todo le parece posible. Las cosas afloran a su conciencia con una transparencia de cristal y son también elásticas. Él no tiene barreras y no trepida ante la resistencia del mundo exterior.

Don Quijote es sin duda desproporcionado. Su locura no es la normal, es decir la típica. Todas sus acciones están orientadas a un fin que no es prescrito. Quiere imponer un ideal. Quiere hacer una justicia que a los hombres no pertenece. Pero su locura es terriblemente lógica dentro de un orden ilógico; en sus juicios aparecen reflexiones sobre todo género de cosas, sobre los vicios, las clases, sobre todas las ridiculeces de la sociedad. *"Sólo en el sueño los hombres gozan de su mundo propio"*.

Su tragedia es vivir la vigilia en un perpetuo sueño. Su mundo se escenifica como una película casi irreal donde transcurren las acciones, en suma, como un sueño que soñamos cada día. He ahí la magia. He ahí el encanto.

H. Daverio;
Litografía de 1890.

EL HOMBRE DE LA TRISTE FIGURA EN EL ARTE

Si Don Quijote ofrece un ancho camino al hombre de letras, no es menos abundante el que presenta en el mundo de las artes visuales. Desde 1605, año en que aparecen las primeras dos ediciones de Don Quijote, hasta la fecha, innumerables artistas han ilustrado, grabado, pintado y esculpido escenas del inmortal libro cervantino. La primera ilustración ex profeso para el Don Quijote se halla en la segunda edición inglesa de la primera parte, impresa en Londres, probablemente en 1617, de autor desconocido. En 1623 el grabador L. Boissevin ilustra pasajes de la obra; en 1657 aparece la primera traducción holandesa, y en el texto se ven 22 láminas hechas por uno de los hermanos Savry, supuestamente bibliotecario del Rijksmuseum, de Amsterdam. Estas láminas se usan en una edición de Bruselas, impresa en 1662, con texto en castellano, a las que se agregan ilustraciones y los dos frontispicios de Bouttats. De aquí en adelante el tema quijotesco será recurrente en la iconografía artística.

Curiosamente en la mayoría de las representaciones encontramos reproducido los rasgos esenciales del personaje y todos, cual espejo de su alma, traslucen un dejo de tristeza y dolor. Todos muestran a un hidalgo seco, avellanado, antojadizo, enjuto de carnes. Un hombre de triste figura, a la que cada artista agrega su sello inconfundible. Sin el nombre del dibujante ni del grabador aparecen en la edición inglesa impresa en Londres en 1687 ocho láminas, si contar el frontispicio, unas miden 260 x 150 mm y otras sólo la mitad. De 1700 datan las imágenes de Van der Gucht, que ilustró la edición impresa en Londres ese año, y cuyos grabados eran un avance en textos cervantinos.

Cual monumento histórico la figura de Don Quijote no se ha desvanecido ni ha cambiado sustancialmente en el tiempo; si bien su tratamiento oscila entre las dimensiones clásicas del concepto y una estilización de líneas geométricas semiabstractas, su figura estremecida por un fuego interior siempre conserva una unidad que habla de un hombre con los ojos puestos en un destino superior, un idealista de tomo y lomo.

Obviamente los disímiles tratamientos de su figura responden a que Don Quijote no es un personaje plano, liso, amorfo espiritualmente. Su carácter, estrechamente unido a su imagen, es rico, múltiple, variado. Sus aristas no permanecen nunca estáticas, varían haciendo de él una figura dinámica, enigmática, profunda. Proyecta una voluntad férrea guiada por el idealismo y la ilusión. Y así lo han volcado en su obras importantes artistas.

E. Goya,
Litografía del año 1804.

Don Quijote encadenado a su mundo interior, a su propio yo, a su desorden psicológico, en reiteradas ocasiones es presentado en sus acciones andariegas como un ser inconexo de la realidad. Persiste un hábito de tristeza y una atmósfera de enajenación.

El siglo XVIII fue de magníficas ediciones; de esta época son los célebres dibujos de Coypel hechos posiblemente en 1723 o 1724; las dos ediciones londinenses correspondientes a los años 1738 y 1742, la primera en castellano y la segunda en inglés, tienen admirables dibujos de Van der Bank. Coypel hizo 25 dibujos con escenas de Don Quijote para adornar el palacio real de Compiègne; estos dibujos se transformaron poco después en rapices, los que más tarde dibujantes y grabadores reprodujeron en infinidad de ediciones en inglés (1731), castellano (1744), francés y holandés (1746).

La edición castellana impresa en Madrid en 1780, publicada bajo la dirección de la Real Academia Española contiene espléndidas ilustraciones; intervinieron en ella los principales dibujantes y grabadores de su época en España: Carnicero hizo 18 dibujos; Castillo, 10; Baztanco y Arnal, 2 cada uno, y Brunete, Gil y Ferro, 1 cada uno; los grabadores fueron: Fabregat y Selma, grabaron 7 planchas cada uno; Montaner, 6; Ballester, 5; Salvador, 4; Pascual, Barceló y Cruz, 2, respectivamente, y Gil, 1. También deben mencionarse los dibujos hechos por Stothard para acompañar el texto de Jarvis en la impresión londinense de 1809.

El veneciano Francisco Novelli grabó unas planchas con asuntos de Don Quijote; son 33 láminas, en las cuales si el tipo del famoso hidalgo resulta un poco caricaturizada, el dibujo se destaca por la limpieza de sus líneas; se publicaron en la edición italiana de Venecia en 1818. Dos años después se expone el cuadro Sancho Panza y los duques, de Stothard.

De 1824 son los dibujos-caricaturas de Cruikshank que se publican en la edición inglesa, impresa en Londres. Cabe mencionar también los dibujos de Choquet, que sirvieron para la edición francesa impresa en París ese año. En 1826 se publican en Francia las ilustraciones hechas por Tony Johannot al texto de Cervantes, dibujos con mucho de caricatura que son reproducidos infinidad de veces. En 1828 se imprime en París un cuaderno con 34 láminas publicadas por Emirig; en la misma capital se publica en 1832 una edición de Don Quijote, en miniatura, editada por Joaquín María Ferrer, con ilustraciones de gran intensidad expresiva firmadas por el grabador francés Stalker. Ese mismo año se publica un álbum con 16 dibujos realizados por Courtin y grabados por Blanchard, Gaitte, Goulu y otros.

En 1833 el célebre dibujante aguafortista Bartolomé Pinelli publica un álbum con 65 grabados admirablemente dibujados. Una edición ilustrada por Moraine, Nanteuil y Bouchot se publica en

P. Picasso,
Yin-china 1960.

París en 1845. La escultura del inglés Bell, representando a Dorotea, es publicada en *The Illustrated London News* en 1848. También este año se expone el cuadro del pintor De Guisquet titulado Don Quijote en la Peña Pobre, Las Bodas de Camacho, cuadro de Enrique Barón, se divulga al año siguiente. De la misma data es un cuadro de Daubigny representando a Don Quijote en la escena de los leones.

A mediados del siglo XIX se publica en París, con el título de *Don Quichotte en Images*, un volumen con magníficas caricaturas. También pertenecen a este género las láminas de color correspondiente a *Le Don Quichotte du jeune âge*, publicado en París en 1850. Este mismo año Daumier expone un cuadro cuyo argumento es Don Quijote y Sancho en las bodas de Camacho. Cabe señalar que Daumier hizo numerosos trabajos inspirados en Don Quijote, macilento paladín de la justicia y el derecho de los abandonados e indefensos; este prototipo humano no podía pasar inadvertido a quien perdió su don máspreciado, los ojos, exploradores de ulteriores mensajes, en la lucha por la equidad. Daumier supo conjugar en su temas quijotescos lo social con lo estético, y supera largamente la anécdota y la caricatura. La certeza de su línea, su dibujo expresivo, la valorización extrema de la luz y la sombra, le dan a sus trabajos un valor artístico extremo.

Sancho y el doctor Pedro Recio es el título de un cuadro de Ch. R. Leslie, reproducido en *The Art Journal*, en 1856. De magnífica puede calificarse la edición por Gotchs en 1859; consta de dos volúmenes profusamente ilustrados por artistas españoles, entre los que hay dibujos de Ferrant, Ribera, Montañés, Lorenzale, Fluxéendr, Planas, Madrazo, Espalter.

Don Quijote, aguafuerte de Goya, es publicado en *La Gazette des Beaux Arts*, el 15 de agosto de 1860. Enamorado del carácter y no de las armonías externas, Goya da vida a un Quijote de una fuerza moral que se empina por sobre lo físico, donde no está exento lo lúgubre de su fantasía. Su alma, igual que la del Quijote, aparece tránsida de dolor. El aragonés aquí vuela su ímpetu en sugerencias expresivas, se siente a través de esa imagen la potencia expresiva de su ser, la profundidad quejumbrosa de un personaje sumido en un drama. No obstante a ese ritmo expresivo le proyecta un hábito de frescura casi doméstica que transforma su sentimiento en una exaltación lírica.

Otra edición admirablemente ilustrada es la impresa en París en 1863 con láminas de Gustavo Doré. Las láminas de este célebre dibujante francés pronto fueron indispensables en toda edición de lujo; sus dibujos se reprodujeron en España, Alemania, Italia, Inglaterra, Rusia y en América. Tienen la grandiosidad y están admirablemente hechos. La gran fecundidad de sus ideas lo impulsa a realizar múltiples escenas sobre Don Quijote buscando nuevos aspectos o novedades. Armonía, escorzos,

pureza de línea, escenas teatrales, ritmos pensados y sobrios, todo envuelto en una atmósfera tibia de ricos tintes y medios tonos. Lo intelectual y la poesía en una dirección centríperas se dan la mano. También ese año se publica un álbum con 6 grabados al aguafuerte del alemán Schrödter.

En 1865 W. Marstrand ilustra el texto holandés de Don Quijote. Don Quijote leyendo un libro de caballerías, cuadro pintado por Manzano; Don Quijote en la Cueva de Montesinos y la Aventura de Maese Pedro, son dos pinturas de López Pascual; Don Quijote, estatua de Bronce por Carrier, son expuestos en la Exposición de París en 1867. Nanteuil exhibe en París en 1870 un cuadro titulado la lectura de Don Quijote. Sancho narrando un cuento a la duquesa es el título de un cuadro de Pils de ese mismo año.

Don Quijote, Sancho Panza, Dulcinea y Maritornes, estatuas del escultor catalán J. Roig, se exponen en 1872. Y Sancho Panza y la duquesa, cuadro de Frith; Don Quijote en casa de Antonio Moreno, pintura de Pott, se exponen en 1875. En 1878, Urrabieta Vierge ilustra una edición que no llegó a terminarse, pero sus dibujos se utilizarán en una publicación posterior.

En 1879 se publica en Edimburgo una edición con 36 aguafuertes de Lalauze, admirable producción de correcto dibujo y buena ejecución. Ese mismo año se publica en Barcelona una versión editada por Montaner y Simón, con láminas de Balaca y Pellicer, las del primero son más decorativas y representan la tierra del héroe de La Mancha; las del segundo tienen más naturalidad y el dibujo es más sobrio; éste, al representar al famoso hidalgo, no hace una caricatura, sino que parece recordar más a Alonso Quijano el bueno que al andante manchego.

En 1879 aparece una impresión barcelonesa con dibujos de Apelesmestres, que reproducen con pasmosa exactitud escenas del famoso manchego. En 1880 la librairie del Bibliophiles de París da vida a una edición de Don Quijote con láminas de Worms, grabadas por de los Ríos. Ese año se publica un álbum con grabados al aguafuerte realizado por R. de los Ríos, que sirven luego para ilustrar una edición francesa. En París, dos grabados al aguafuerte de Fragonard son reproducidos en el libro H. Fragonard, editado por Sa vie et son oeuvre, 1889.

En 1905 aparece en Madrid una edición profusamente ilustrada con 700 láminas, de las cuales 689 pertenecen a Jiménez Aranda. De aquí en adelante numerosos artistas toman El Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha como fuente de inspiración. Por ser tan amplio el espectro y para no pecar de grandes omisiones, nos limitaremos sólo a reseñar a dos artistas del siglo XX que abordaron la novela cervantina y que sus nombres bastan para llenar el siglo: Picasso y Dalí.

Dejarse atrapar por la magia de una obra implica un movimiento de simpatía. Simpatía en el amplio y filosófico sentido de la palabra, es decir, latir a un mismo ritmo o igual, colocar un mismo pulso interior y anímico. Obviamente Picasso y Dalí por ser coterráneos de Cervantes y de Don Quijote dispone de esa proximidad que les permite respirar con mayor justeza la esencia del personaje despertando con ello sus magníficas potencias expresivas.

Picasso como español supo traducir en sus interpretaciones vigorosas la esencia de su nacionalidad, en particular el hábito popular y lo humano en un permanente afán de libertad. En el Quijote está su propio estilo, la figura humana alargada, con acentuación de rasgos, donde emplea la prolongación vertical para intensificar en las figuras la impresión de desamparo y melancolía. Su trazo se burla de la exactitud, pero es sensible y expresivo, de modelado flexible, con simplificación y acentuación de formas. Bien pudiera decirse que llega a formas ideográficas, no obstante conmueve por su vigor.

Dalí, fiel a lo suyo, deja que el inconsciente gobierne su mano, permitiendo que la imagen tome cuerpo maquinalmente. Construcciones plásticamente armoniosas, definidas, no exentas de la lógica surrealista, ascética deformación, ritmos candorosos, sinuosos, matices melancólicos aricadeados por la emoción, grafismo exaltado, hábito poético, se dan la mano en estas escenas quijotescas fruto de un inventiva mayor. Sin duda organiza sin apoyo de la lógica racional, basado únicamente en los valores plásticos que se desenvuelven de acuerdo a su instinto infinitamente refinado. ¹⁰

PORTADILLAS
DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA

EL INGENIOSO
HIDALGO DON QUI-
XOTE DE LA MANCHA,

*Compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra*

DIRIGIDO AL DVQUE DE BEJAR,
Marques de Gibralfon. Conde de Benalcazar, y Bañares,
Vizconde de la Puebla de Alcozer, Señor de
las villas de Capilla, Curtiel, y
Burguillos

CON PRIVILEGIO,
EN MADRID Por Iuan de la Cuesta.
Vendese en casa de Francisco de Robles, librero del Rey nro señor

THE
HISTORY
OF
THE VALOROUS
AND WITTIE
KNIGHT-ERRANT
DONOVIXOTE
Of the Mancha.

Translated out of the Spanish.

L O N D O N
Printed by *William Stansby*, for *Ed. Blount* and
W. Barret. 1 6 1 2.

Primera edición de Don Quijote en lengua inglesa, publicada en Londres en 1612.

SEGUNDO
TOMO DEL
INGENIOSO HIDALGO
DON QUIXOTE DE LA MANCHA,
que contiene su tercera salida : y es la
quinta parte de sus aventuras.

*Compuesto por el Licenciado Alonso Fernandez de
Avellaneda, natural de la Villa de
Tordesillas.*

Al Alcalde, Regidores, y hidalgos, de la noble
villa del Argamesilla, patria feliz del hidalgo
Cauallero Don Quixote
de la Mancha.

Con Licencia, En Tarragona en casa de Felipe
Roberto, Año 1614.

Primera edición del *Don Quijote*, de Fernández
de Avellaneda

ՏՕՆ ՔԻՉԵՕԴ

ԵԱԻՈՒՑ

ՏԻՒՋՄԵ ԿԻՑԱՅԵԼԵՐ ՕԳՈՒՄԱՆՆԸ ԺԱԿԼԼԵՐ ԱԳՈՐԱՑ
ՕՄԱՆ ՔԵՍԻՒՄ

ՍԳՐՆԵՆՈՒՄԻ ԽՐՆՈՒՄԻ, ՉԻՐՎՆԵՂԻՍ
ՆՈՒՄՈՒՄԻ ԿՐԻՍՏՈՍԻՆ ԽՈՒՄԻ

ՄԵ ՏԵՑԱ ԼՈՍԱՆԻ ԹԻՌՔԵ ԹԵՐՃԻՄԵ ՕԼԻՎԻՍԻՍ
ԵՐՄԵՆԻ ԿՈՒՅՍՅԱՆ ԵՄ ԵՍԳ ՕԼԻՎԻՍՄԻ

ՆՈՒՄՈՒՄ ԵՄ ԳՂԻՍ

ԲԱԹՎՆՊՈՒՍԵ
ՊԵՏԻՍԻԱՆՍԻ ՏԻՐՅԱՆ ԲԱՊՈՍԵՍԻՆԻ

1868

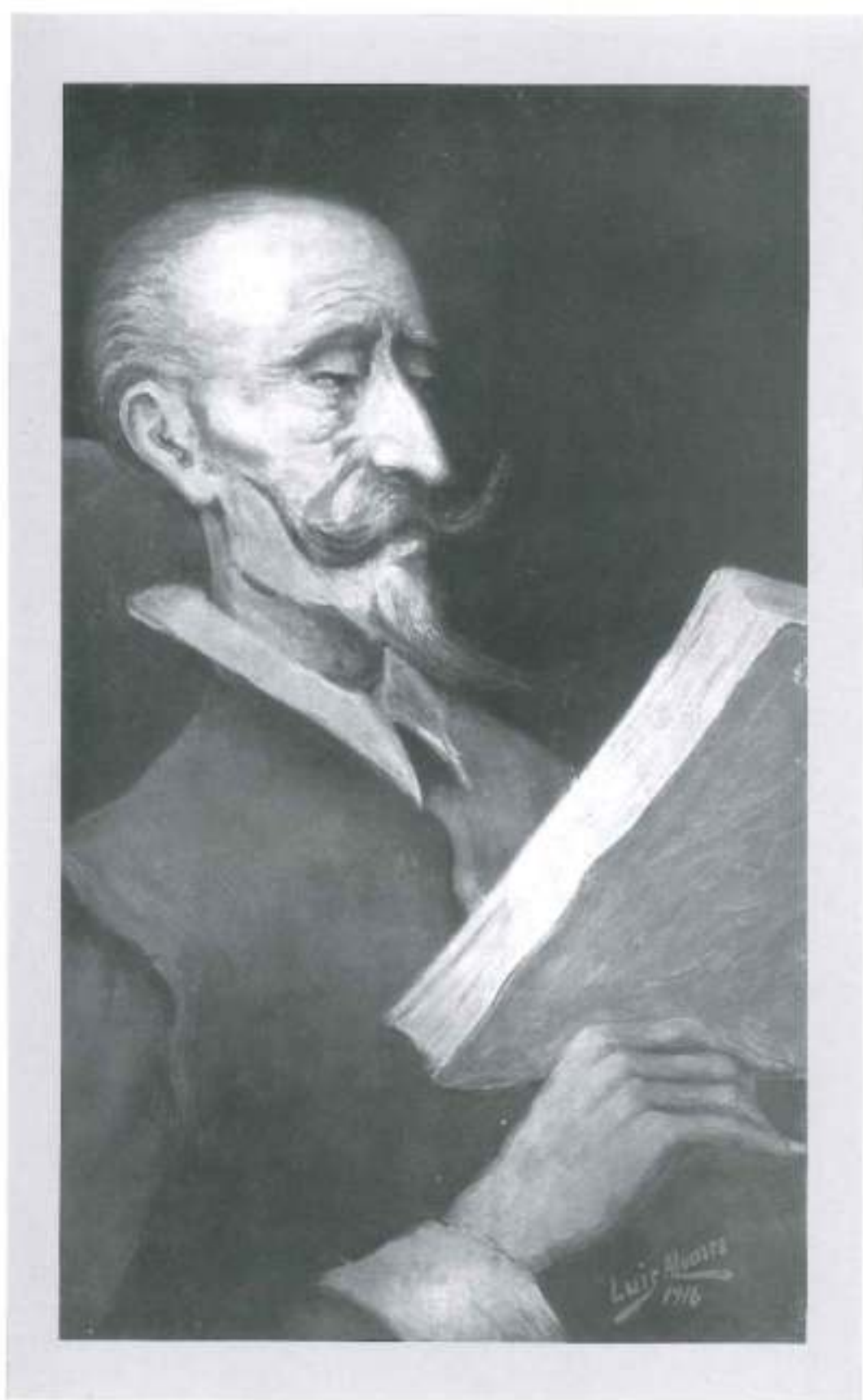
Portada de la primera traducción en turco de la célebre novela cervantina,
aparecida en 1868.

佐々木 邦譯

ドン・キホーテ物語

東京内外出版協會

Portada de la traducción japonesa del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha,
impresa en Tokio en 1910.

... Se le pasaban las noches leyendo de claro, y los días de turbio en turbio.
Cuadro de Luis Álvarez, 1916. ©

DON QUIJOTE DE LA MANCHA

MARIO VARGAS LLOSA

La edición conmemorativa IV Centenario, Madrid, Austral 2004, de Don Quijote de la Mancha trae un prólogo escrito por Mario Vargas Llosa titulado "Una novela para el siglo XXI", donde el escritor peruano analiza la obra con su habitual maestría y vierte conceptos que contribuyen a una mayor comprensión de este clásico. A continuación transcribimos algunos extractos de dicho texto.

UNA NOVELA DE HOMBRES LIBRES

El análisis de Vargas Llosa arranca diciendo que "al mismo tiempo que una novela sobre la ficción, el *Quijote* es un canto a la libertad. Conviene detenerse un momento a reflexionar sobre la famosísima frase de Don Quijote a Sancho Panza: "*La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres*". (II, 58, pp. 984-985).

Y continúa: "*Detrás de la frase, y del personaje de ficción que la pronuncia, asema la silueta del propio Miguel de Cervantes, que sabía muy bien de lo que hablaba. Los cinco años que pasó cautivo de los moros en Argel, y las tres veces que estuvo en la cárcel en España por deudas y acusaciones de malos manejos cuando era inspector de contribuciones en Andalucía para la Armada, debían de haber aguzado en él, como en pocos, un apetito de libertad, y un horror a la falta de ella...*"

¿Qué idea de la libertad se hace nuestro hidalgo manchego?

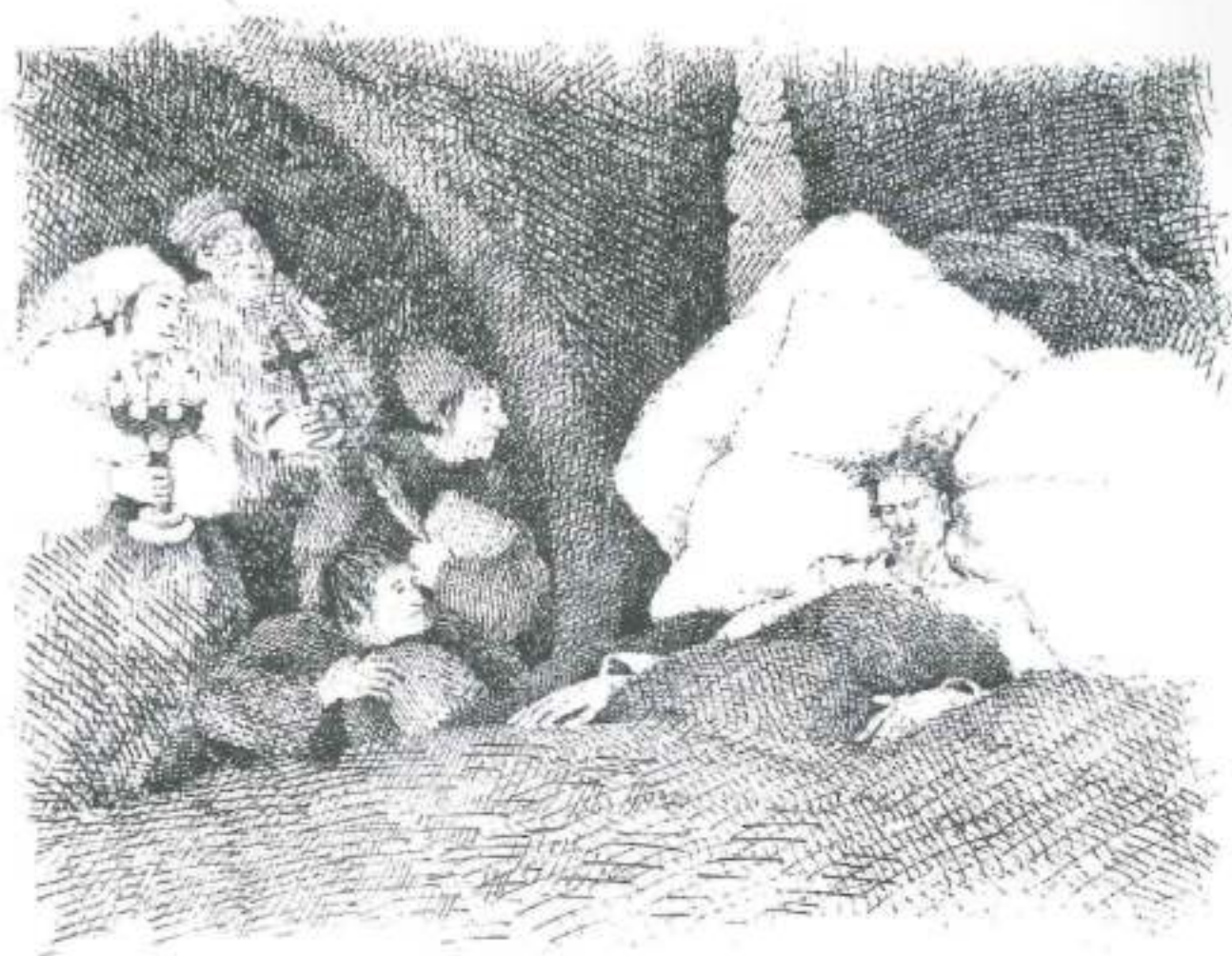
"... *la de soberanía de un individuo para decidir su vida sin presiones ni condicionamientos, en exclusiva función de su inteligencia y voluntad. Es decir, lo que varios siglos más tarde, un Isaias Berlin definiría como "libertad negativa", la de estar libre de interferencias y coacciones para pensar, expresarse y actuar. Lo que anida en el corazón de esta idea de la libertad es una desconfianza profunda de la autoridad, de los desajustes que puede cometer el poder, todo poder*".

UN LIBRO MODERNO

"*La modernidad del Quijote está en el espíritu rebelde, justiciero, que lleva al personaje a asumir como su responsabilidad personal cambiar el mundo para mejor, aun cuando, tratando de ponerla en práctica, se equivoque*.

Ilustraciones de Valentina Cruz

se estrella contra obstáculos insalvables y es golpeado, vejado y convertido en objeto de irrisión. Pero también es una novela de actualidad porque Cervantes, para contar la gesta quijotesca, revolucionó las formas narrativas de su tiempo y sentó las bases sobre las que nacería la novela moderna...

"Esta revolución formal que significó el Quijote ha sido estudiada y analizada desde todos los puntos de vista posibles, y, (sin embargo, como ocurre con las obras maestras paradigmáticas, nunca se agota, porque, al igual que el Hamlet, o La Divina Comedia, o la Ilíada y la Odisea, ella evoluciona con el paso del tiempo y se renueva a sí misma en función de las estéticas y los valores que cada cultura privilegia, revelando que es una verdadera caverna de Alí Babá, cuyos tesoros nunca se extinguen..."

LOS TIEMPOS DEL QUIJOTE

"... Las relaciones entre la ficción y la vida, tema recurrente de la literatura clásica y moderna, se manifiestan en la novela de Cervantes de una manera que anticipa las grandes aventuras literarias del siglo XX, en las que la exploración de los matices de la forma narrativa —el lenguaje, el tiempo, los personajes, los puntos de vista y la función del narrador— tentará a los mejores novelistas.

Además de éstas y otras muchas razones, la perennidad del Quijote se debe asimismo a la elegancia y potencia de su estilo, en el que la lengua española alcanzó uno de sus más altos vértices. Habría que hablar, tal vez, no de uno, sino de los varios estilos en que está escrita la novela. Hay dos que se distinguen nítidamente y que, como la materia novelesca, corresponden a los dos términos o caras de la realidad por las que transcurren la historia: el "real" y el "ficcional"...

"A Cervantes debería corresponder, más que a Sansón Carrasco, el apodo del caballero de los Espejos, porque Don Quijote de la Mancha es un verdadero laberinto de espejos donde todo, los personajes, la forma artística, la anécdota, los estilos, se desdobra y multiplica en imágenes que expresan en toda su infinita sutileza y diversidad la vida humana.

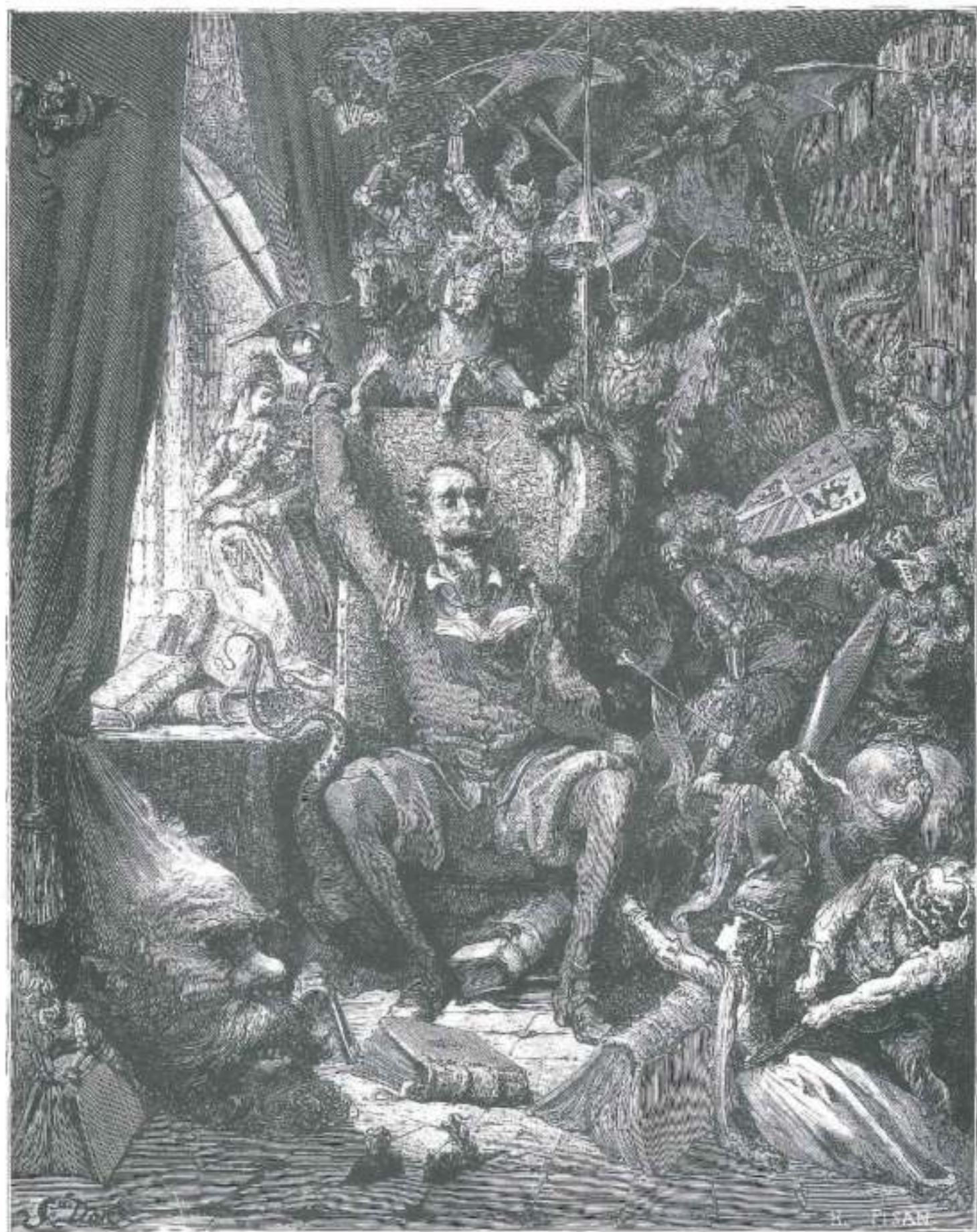
Por eso, esa pareja es inmortal y cuatro siglos después de venida al mundo en la pluma de Cervantes, sigue cabalgando, sin tregua ni desánimo. En la Mancha, en Aragón, en Cataluña, en Europa, en América, en el mundo. Ahí están todavía, llueva, ruja el trueno, queme el sol, o destallen las estrellas en el gran silencio de la noche polar, o en el desierto, o en la mañana de las selvas, discutiendo, viendo y entendiendo cosas distintas en todo lo que encuentran y escuchan, pero, pese a disentir tanto, necesitándose cada vez más, indisolublemente unidos en esa extraña alianza que es la del sueño y la vigilia, lo real y lo ideal, la vida y la muerte, el espíritu y la carne, la ficción y la vida. En la historia literaria ellos son dos figuras inconfundibles, la una alargada y aérea como una ojiva gótica y la otra espesa y chaparva como el chanchito de la suerte, dos actitudes, dos ambiciones, dos visiones. Pero, a la distancia, en nuestra memoria de lectores de su epopeya novelesca, ellas se juntan y se funden y son "una sola sombra", como la pareja del poema de José Asunción Silva, que retrata en toda su contradictoria y fascinante verdad la condición humana". ②

ALBUM DE DORÉ

Gustave Doré (1832-1883). Sin duda uno de los más importantes grabadores de todos los tiempos, en 1863 realizó una destacada serie de ilustraciones para el Quijote de la Mancha, las que desde entonces han sido reproducidas y publicadas en centenares de ediciones en distintos idiomas y formatos. Desde el día de su publicación hasta hoy, estas imágenes han causado gran impacto y deleite, tanto a profanos como entendidos por la maestría y sutileza del dibujo, diseño y factura. Doré trabajaba con increíble rapidez y soltura, a veces dibujando directamente sobre la superficie de la madera, las que luego eran trabajadas con destreza y pulcritud por un equipo de ayudantes especializados, otras dibujando a tinta china imágenes que luego serían grabadas en metal. La gran variedad de trazos, líneas y texturas le dan a sus trabajos una gran riqueza visual de hermosos efectos tonales. Su impecable e inconfundible estilo dieron al arte del grabado un gran impulso dentro de las artes gráficas. Las escenas del Quijote son notables no sólo por su factura plástica, sino también por la caracterización poética y psicológica de hondura sin par.

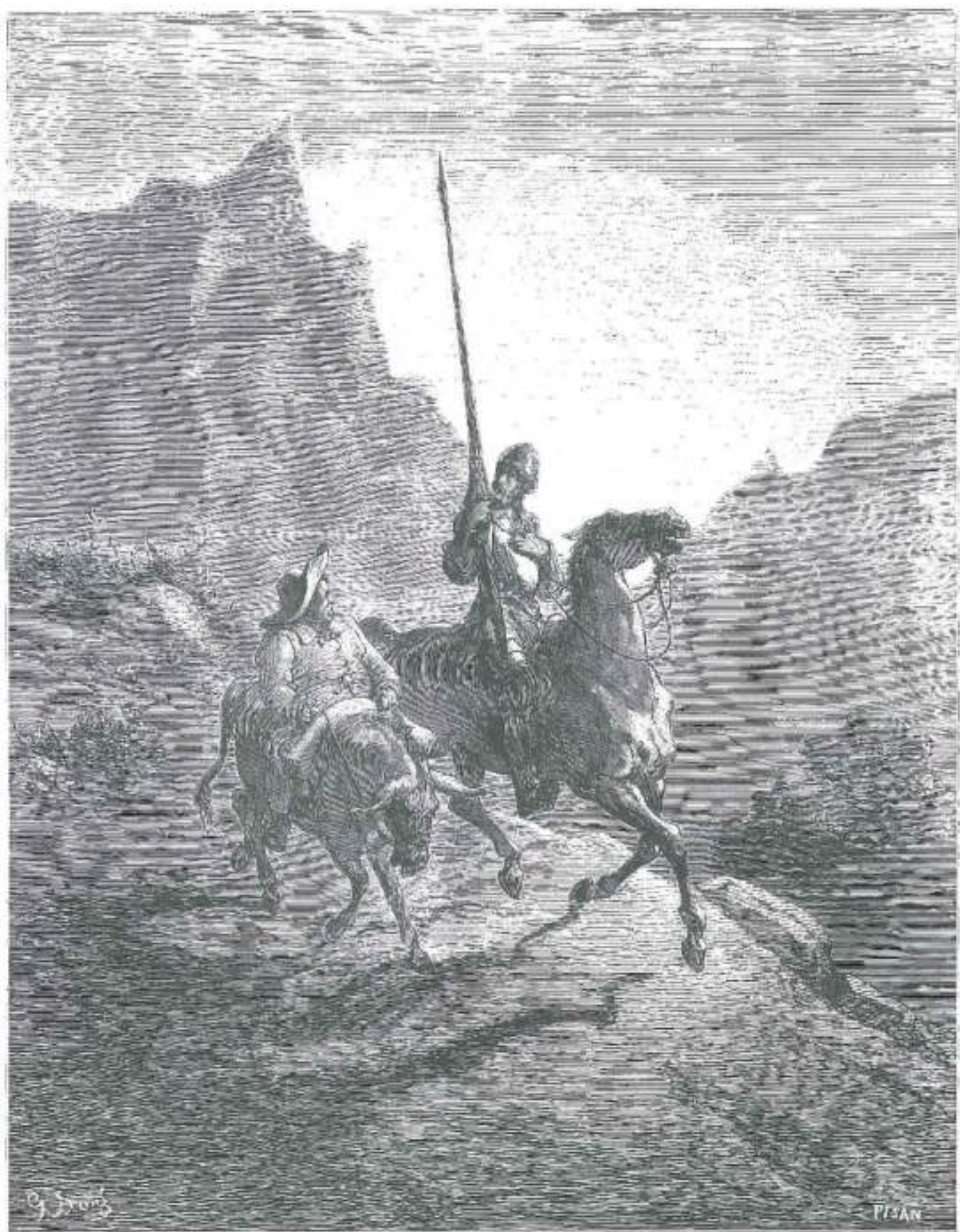
Sancho llevó consigo a su Maestro y sus monturas hacia el camino principal.

La imaginación de Don Quijote es exaltada por los romances de los caballeros.

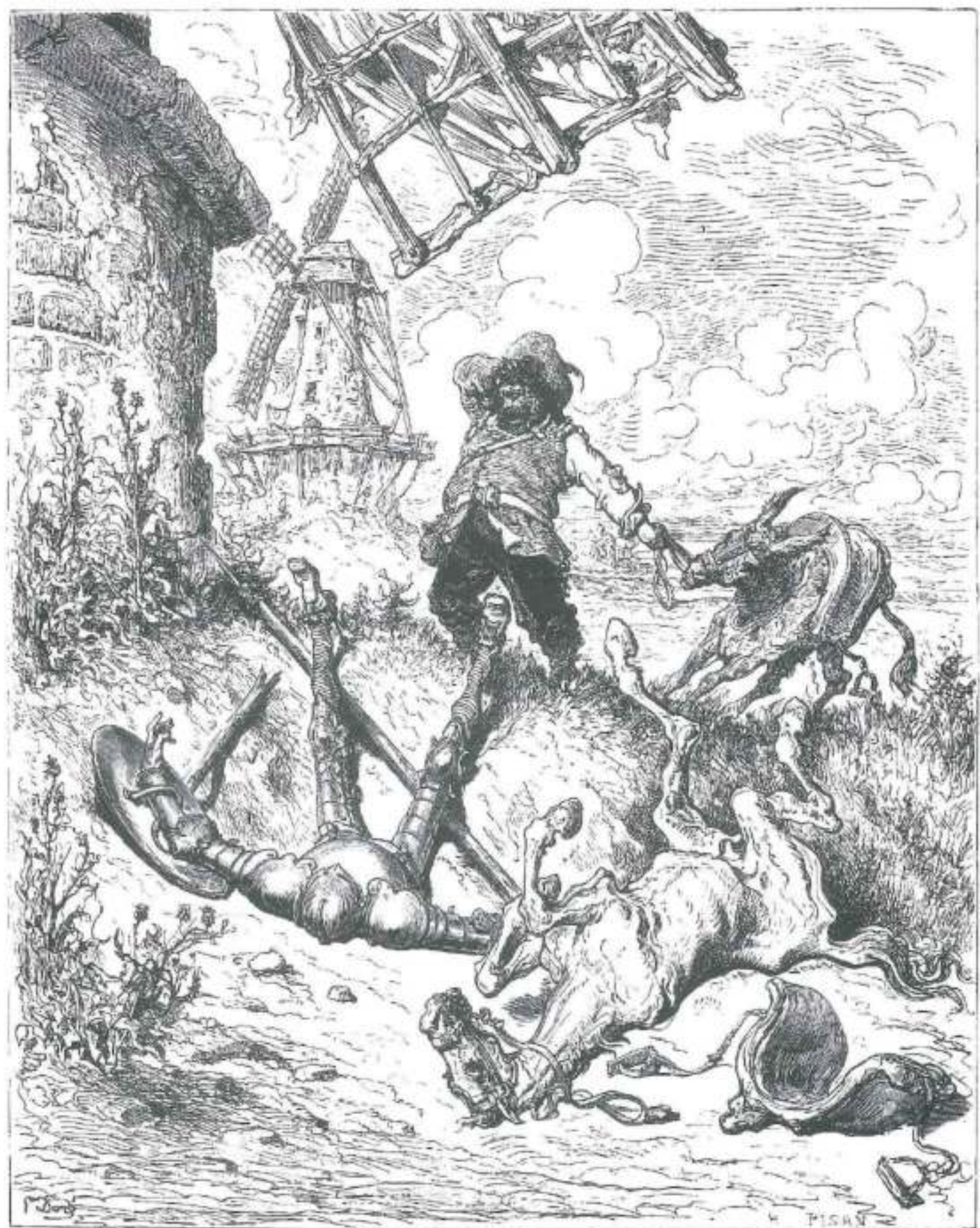
Él le promete a Sancho que será el gobernador de una isla que conquisten.

Sancho y el Don, alistarán los pormenores de su aventura.

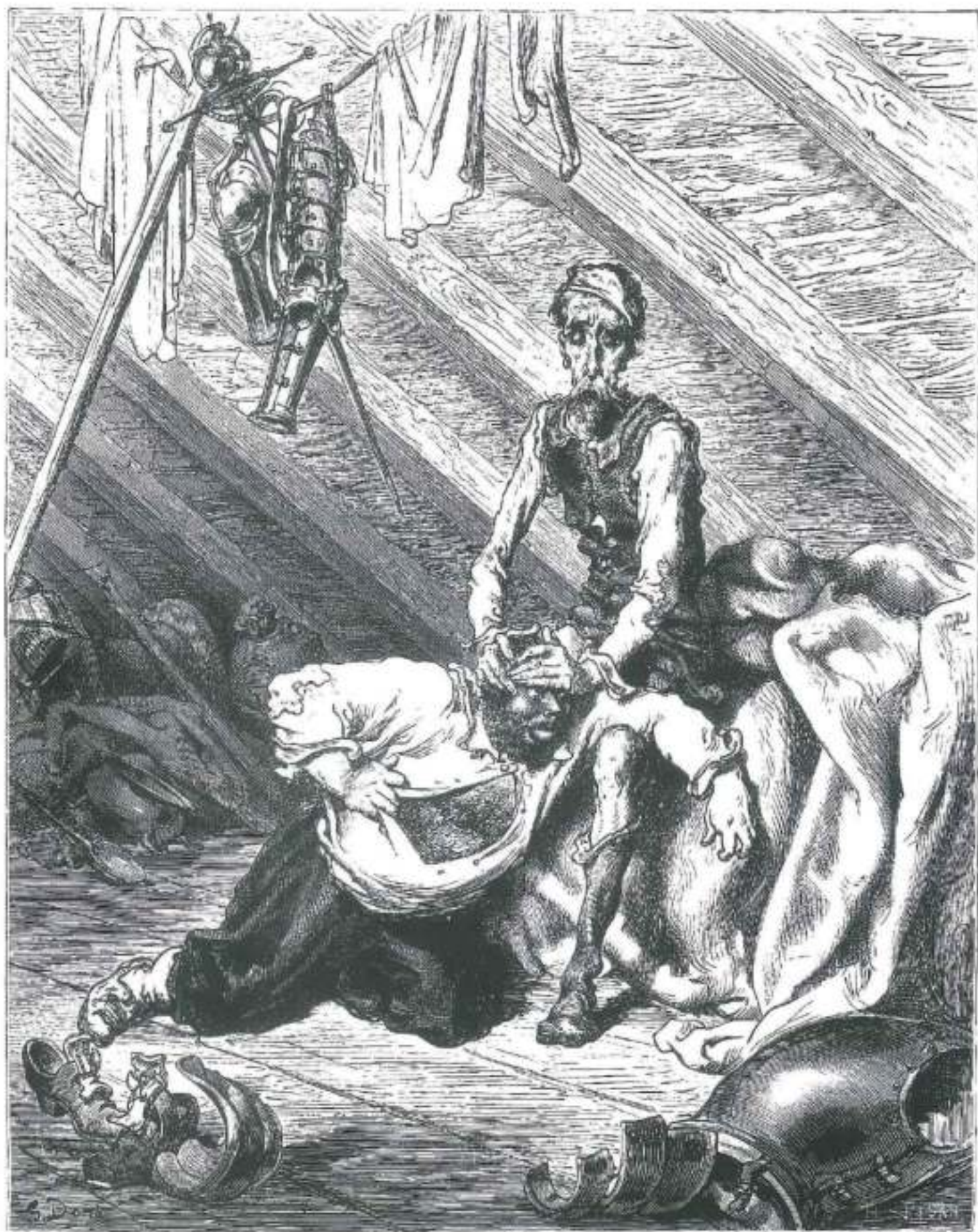
El ataque de un molino de viento.

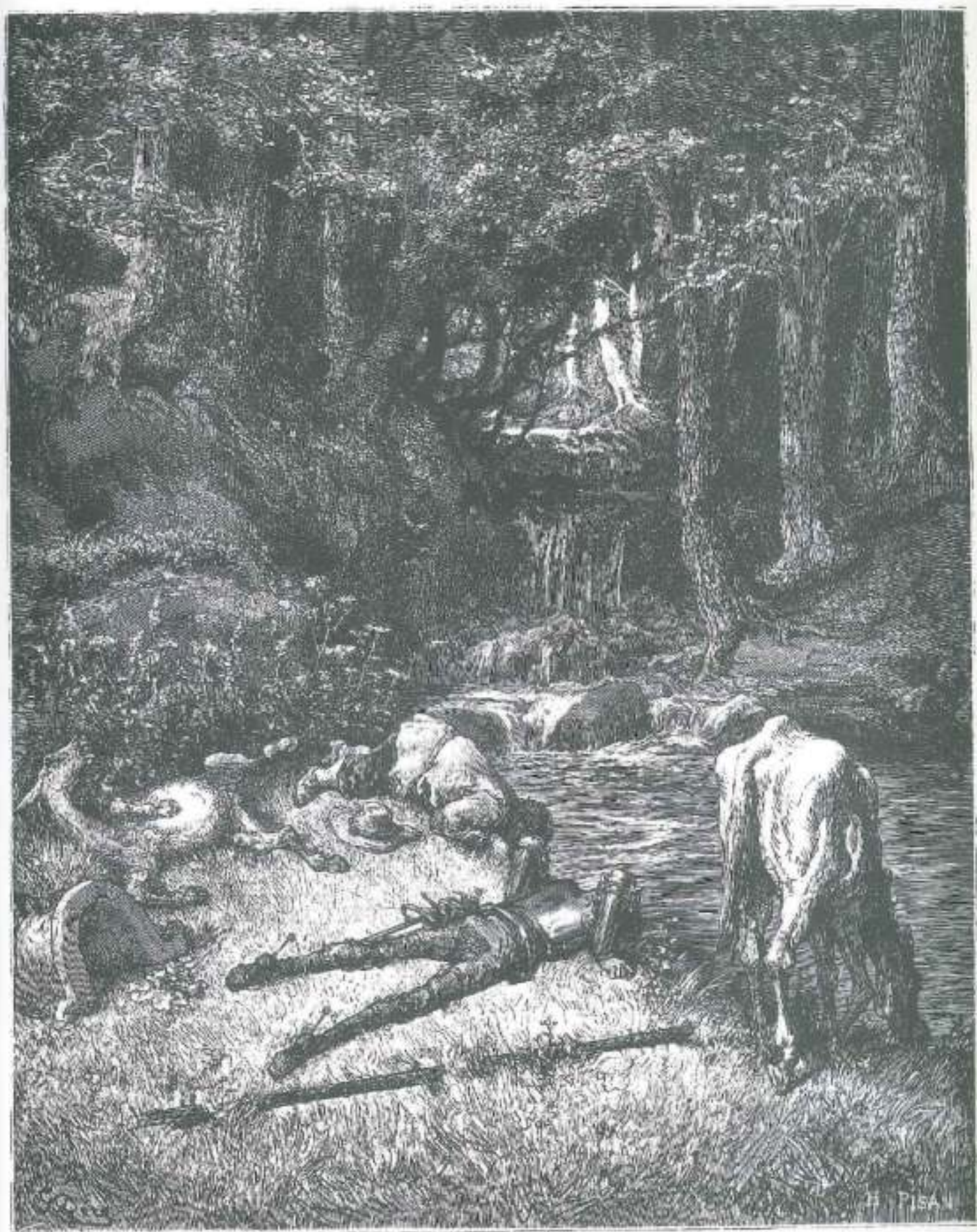
Sancho viene a soccorrer a Don Quixote.

Sancho y Don Quijota con unos pastores de cabras.

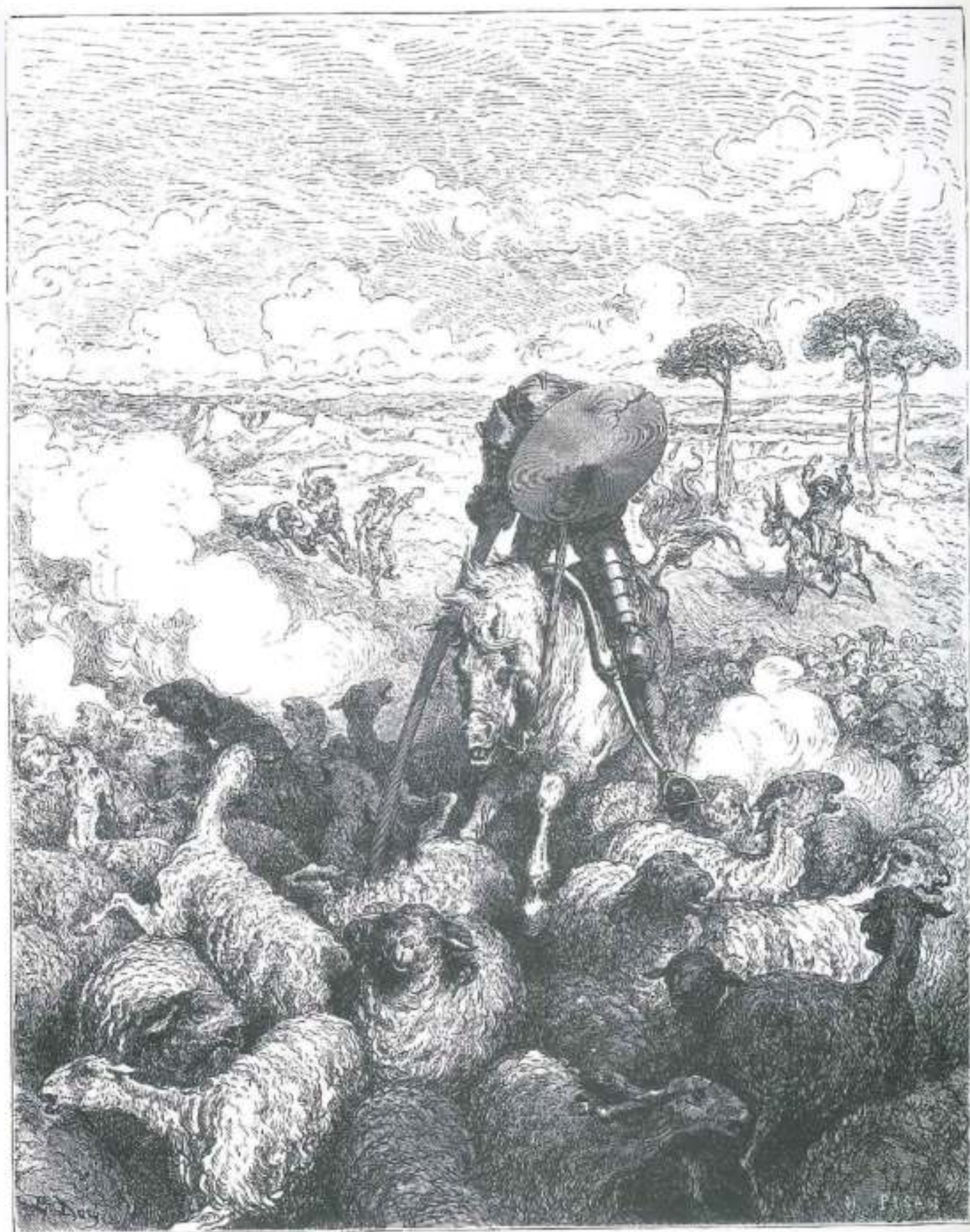
Efectos adversos de la medicina que sanaría las magulladuras de Sancho.

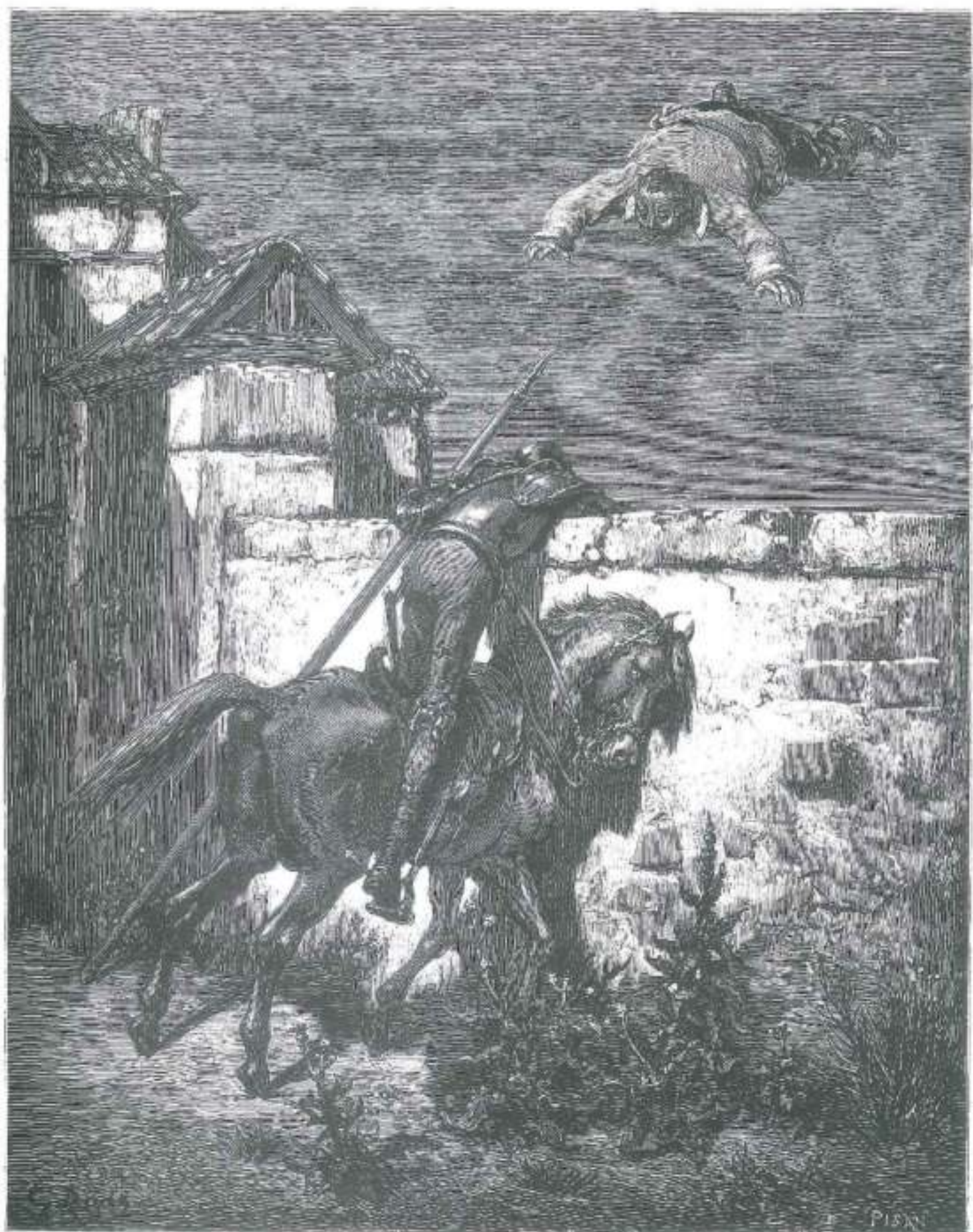
Sancho y Don Quijote se refrescan en un riachuelo.

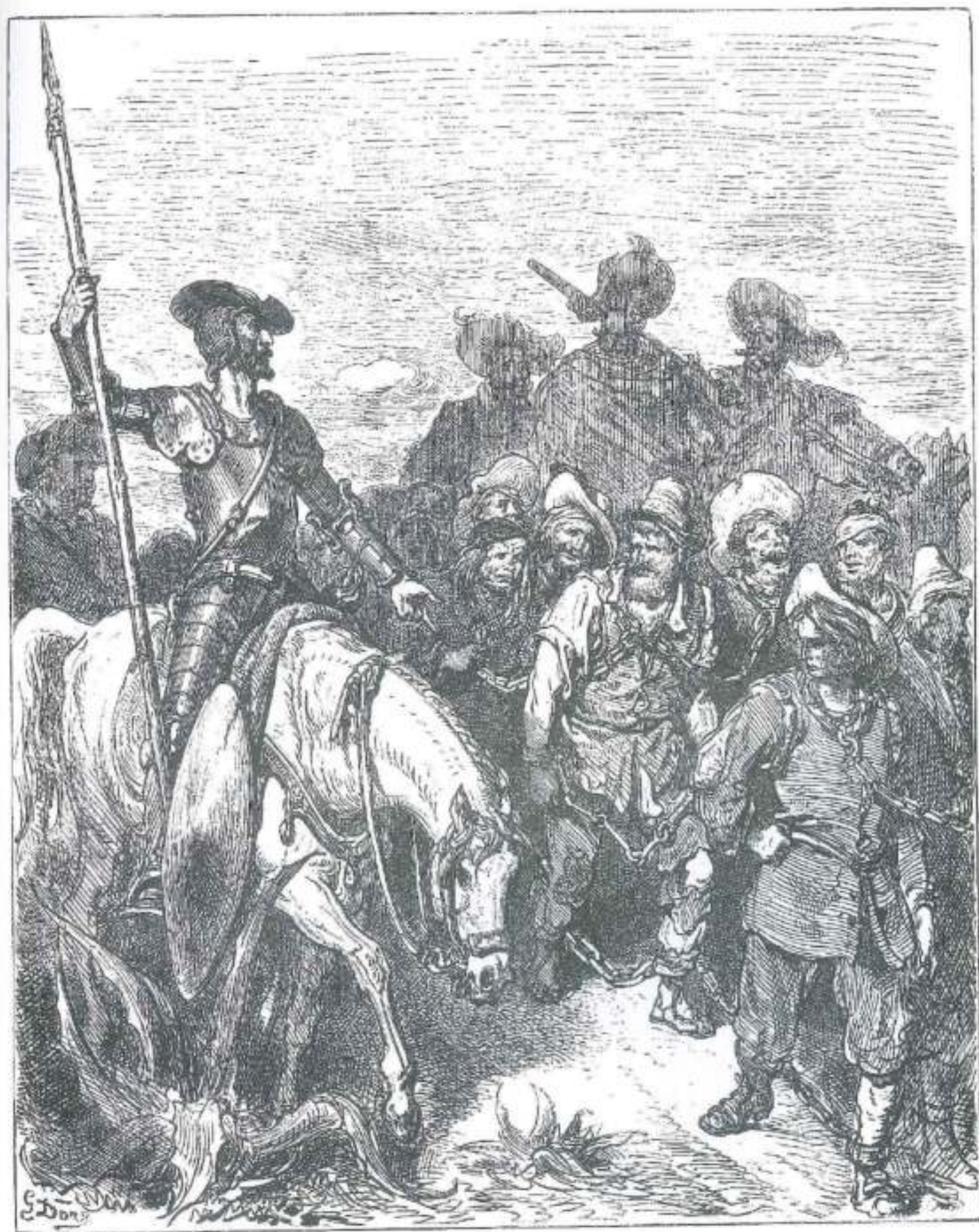
El dueño de la posada solicita el pago por la estadía de la noche.

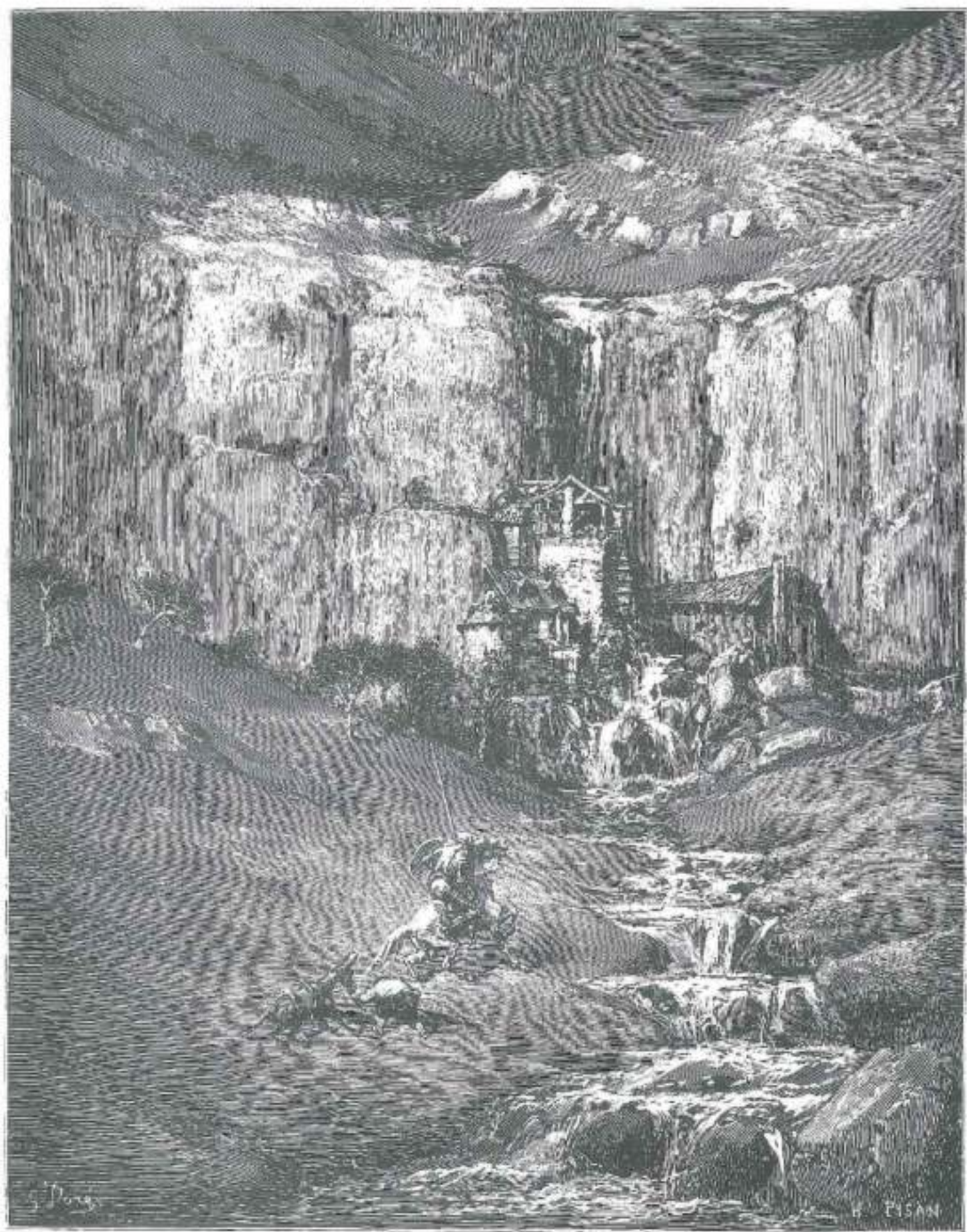
Don Quijote ataca a la manada de ovejas.

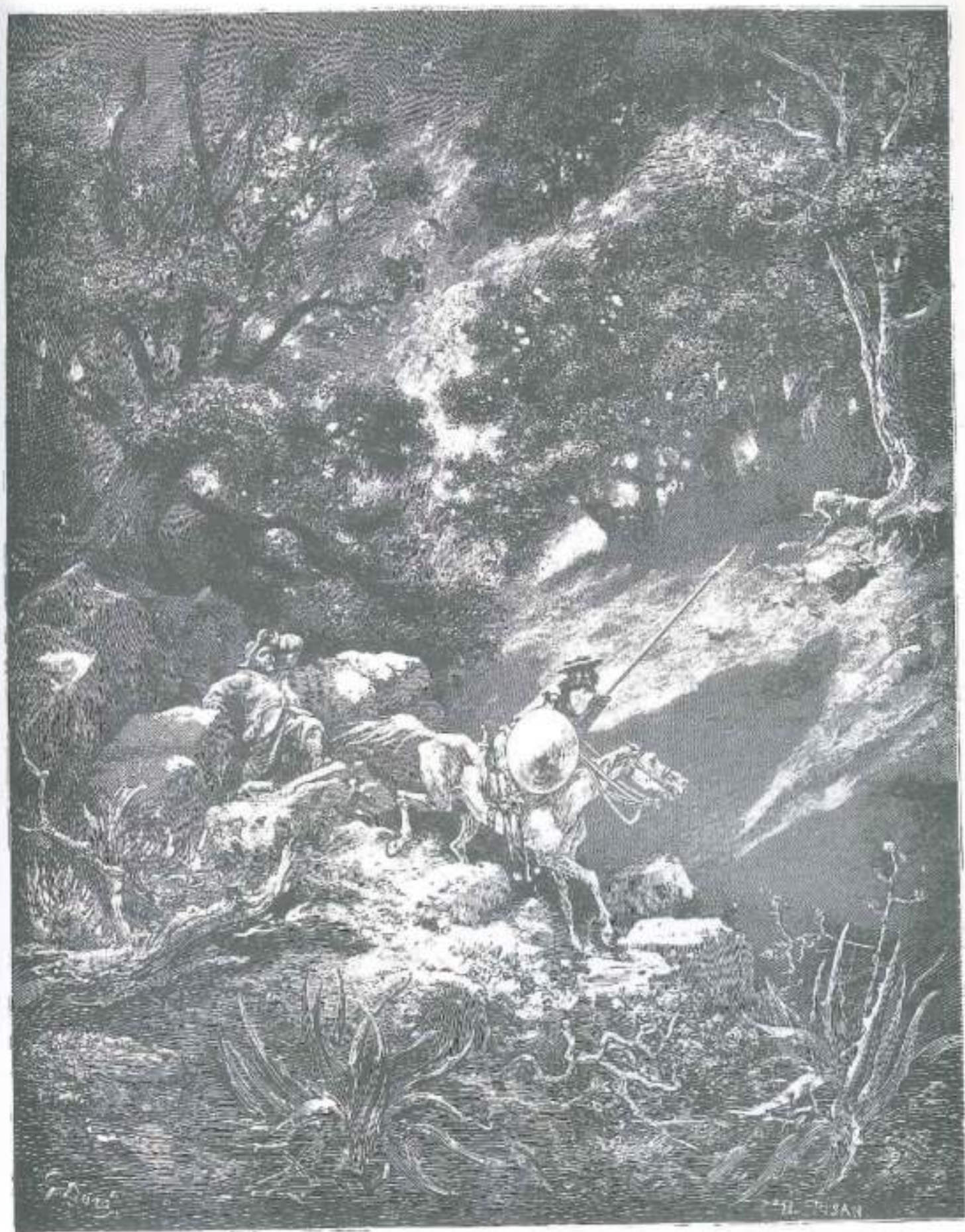
Los gritos y apelaciones de Don Quijote fracasan en influenciar a los lanzadores.

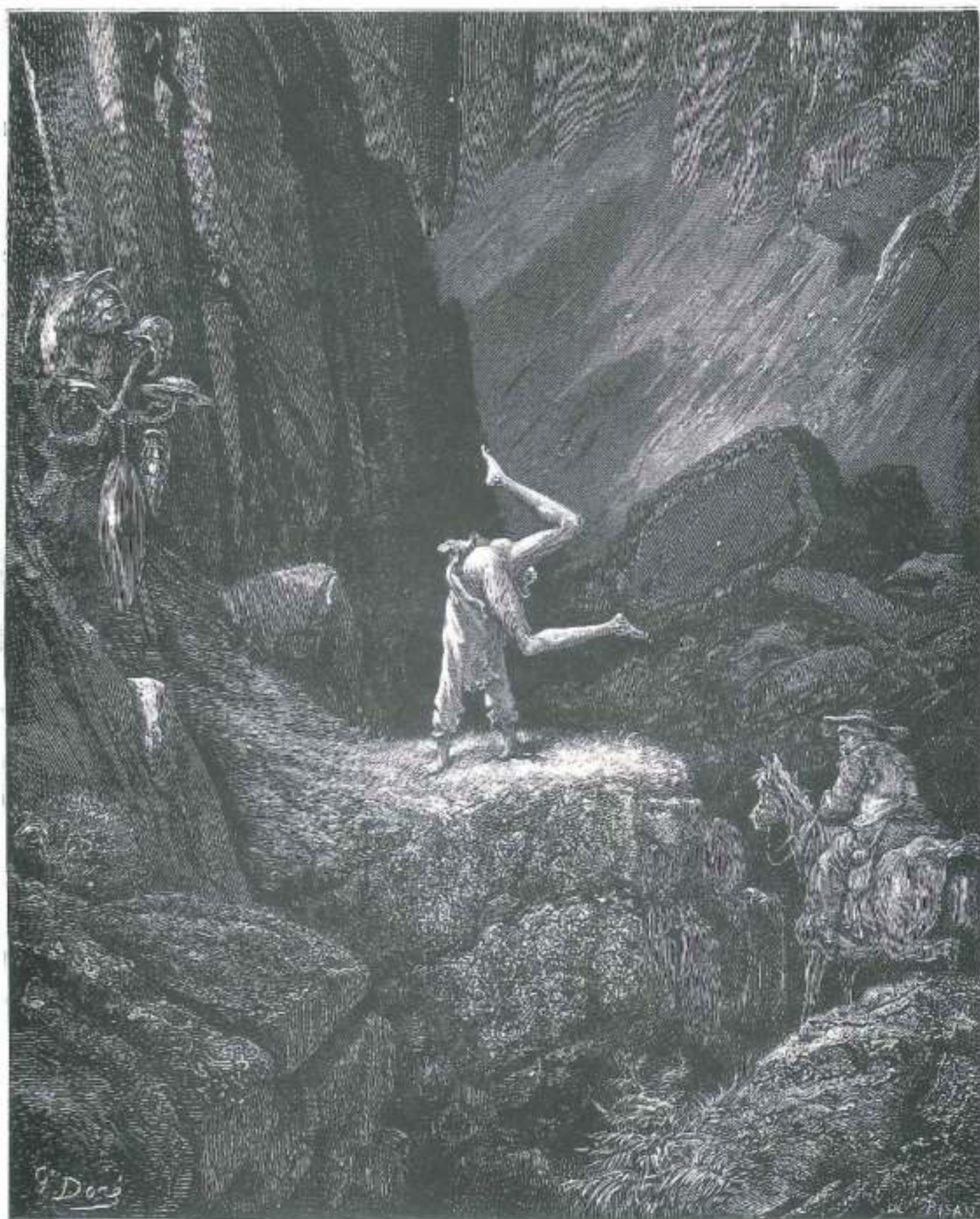
Don Quijote interroga a los criminales que son llevados a los calabozos.

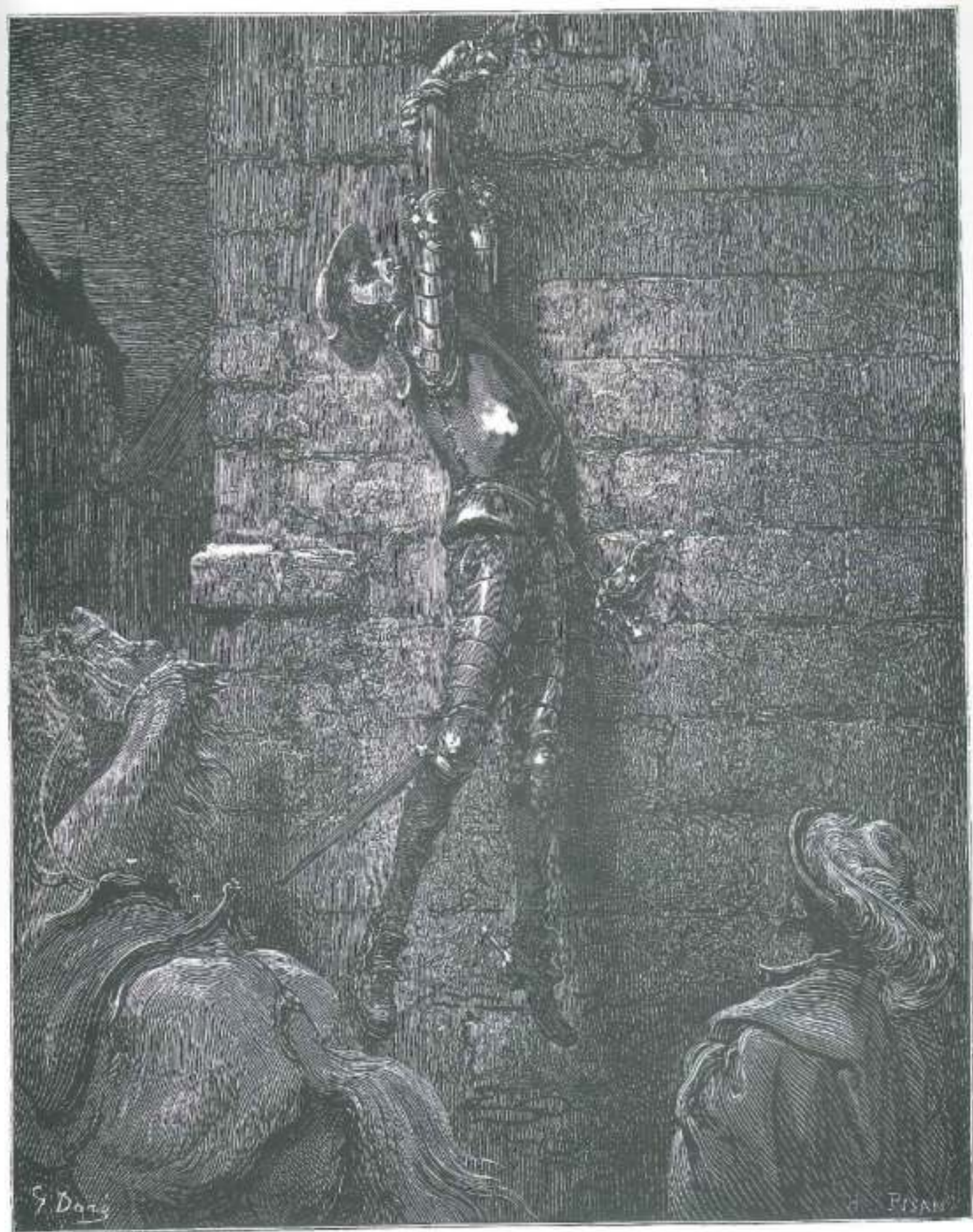
Los cascadas y las ruidosas casuchas.

Sancho se queja por su paso a través de ese terreno tan bruto.

Sancho observa a Don Quijote mientras hace piruetas de penitencia.

Maritornes deja a Don Quijote colgando de una ventana.

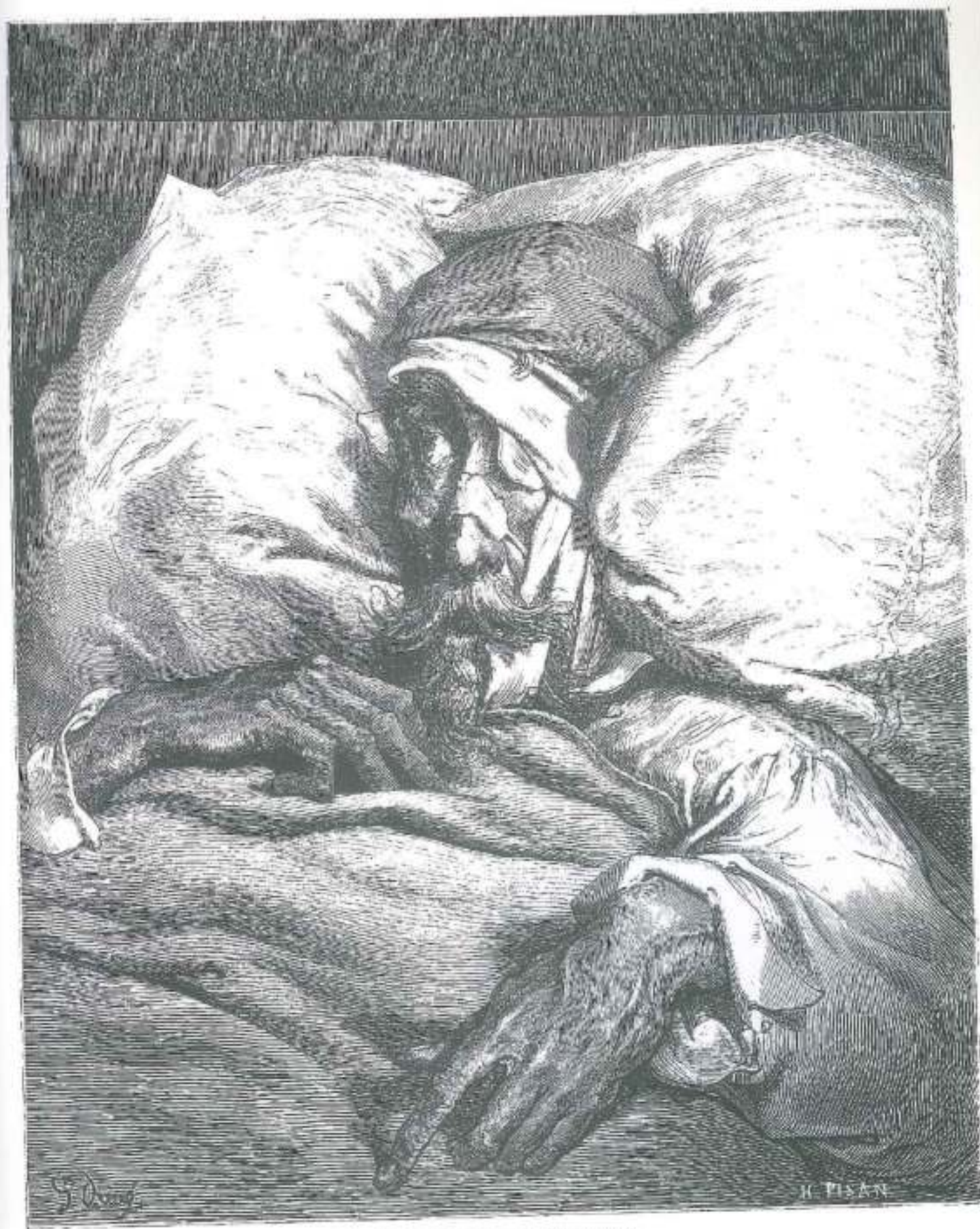
Don Quijote es colocado en una jaula.

Visitando a don Diego, Don Quijote recuerda a Dulcinea al ver los jarros bebidos en Toboso.

Los litigadores vienen ante Sancho para tomar decisiones legales.

Don Quijote después de su batalla con el león.

El Gobernador Sancho extrañamente armado durante la invasión a su isla.

Sancho tiene remordimientos por haber cambiado el estado de su burro por el del Gobernador.

Das de las damas bailan con Don Quijote batto que el queda exhausto.

Sancho se azota para romper el hechizo arrojado a Dulcinea.

La muerte de Don Quijote de la Mancha.

EL QUIJOTE Y HAMLET

PRINCIPES DE LA LOCURA

ANTONIO LANDAURO

"En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de lanza en astillero adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor... Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años; era de complexión truca, seco de carnes enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza..."

"¡Ser o no ser; he aquí el dilema! ¡Es para el espíritu: más noble sufrir los golpes y dardos de la adversa fortuna, o tomar las armas contra un mar de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas? ¡Morir... sólo dormir! ¡Pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil conflictos que son la berencia de la carne! ¡He aquí un final apetecible! ¡Morir... dormir! ¡Dormir!... ¡Tal vez soñar!..."

Estos clásicos fragmentos del Don Quijote y Hamlet –sin duda los más conocidos de la literatura universal– no sólo pertenecen a dos monumentos de las letras universales, sino que además están asociados con dos personajes inmortales como son el hidalgo caballero Don Quijote de La Mancha y el príncipe de Elsinor, el joven Hamlet, figuras literarias que con el correr del tiempo se han transformado en prototipos humanos –verdaderos mitos– donde se confunden el arte con el pensamiento, y la poesía más profunda con la alta filosofía; ellos han motivado esta reflexión que intenta indagar en la fisonomía anímica de ambos personajes que conmueven la naturaleza humana y que encierran grandes enigmas aún indescifrables.

Por esas cosas del destino ambos personajes que surgen a la vida en forma casi simultánea –Hamlet fue estrenado en 1602 y el Quijote vio la luz en 1605– simbolizan las cumbres del psiquismo literario; curiosamente los dos son seres enajenados. Ambos representan la voz del fatalismo psicológico tan característico del renacimiento, época en que el hombre se lanza a la aventura de caminar solo por los senderos de la historia. Y los dos están encadenados al mundo interior de su propio yo, a un ideal fijo, ciego, ineluctable.

En el estado de vigilia todos comulgamos con un mismo pan. "Sólo en el sueño", ha dicho el viejo Estagirita, "los hombres gozan de su mundo propio". La tragedia humana de Don Quijote y de Hamlet es vivir la vigilia en un perpetuo sueño.

PRINCIPES DE LA LOCURA

¿Qué es, metafísicamente hablando, la locura?

La locura siempre ha sido un misterio para el hombre. De lo que sí hay certeza es que ella funda una desproporción presentando las cosas desde un ángulo fijo y unilateral. Para el ser anormal las leyes físicas de la naturaleza no existen. Todo parece posible. Hasta lo increíble. Para él no existen las barreras y no trepida ante la resistencia del mundo exterior.

Don Quijote y Hamlet viven un mundo y una realidad propia. Pero la locura de ellos no es la normal, es decir, la general, la típica. Todas sus acciones están orientadas a un fin que no es prescrito. Es una terrible lógica de orden dentro del desorden. No obstante estas semejanzas poseen profundas diferencias psicológicas dignas al menos de reseñarse. Según sus disposiciones psicológicas, su actitud ante la vida, sus propósitos, sus fines y anhelos, ambos personajes se sitúan en polos opuestos y casi antagónicos. Turgueneff lo señaló categóricamente cuando dijo que ambos héroes eran "el anverso y el reverso de la naturaleza humana". Obviamente Hamlet no está loco y sólo aparenta un trastorno psíquico para favorecer su sed de venganza. Al contrario, don Quijote tras la locura recupera la cordura para morir.

Al respecto numerosos investigadores afirman que si bien Don Quijote y Hamlet tiene aspectos que los unen, ellos representan una dicotomía, una dualidad que se establece en el plano superior del propósito humano: son dos modos distintos de concebir el idealismo. Para el Quijote, éste se ubica en la realidad cotidiana —fruto de la pasión hispana—, en cambio para Hamlet se halla en un nivel suprahumano, algo propio del escepticismo reflexivo anglosajón. Pero como ocurre con todos los idealistas a ultranza, ninguno de los dos logra finalmente adaptarse al mundo. El Quijote constantemente se sumerge en el abismo sin fondo, mientras que Hamlet muestra una conducta errática con súbitos cambios de ánimo.

Sin duda ha sido Turgueneff quien ha realizado el mejor perfil para describir a estos dos grandes soñadores del mundo de las letras universales. Dijo que el manchego era "El símbolo de la fe y el príncipe de Dinamarca, por el contrario, el símbolo de la duda". "Es indudable que el Quijote, a diferencia de Hamlet, jamás vacila y siempre actúa con ingenua y ciega confianza. En él —como en los héroes legendarios— el valor es un impulso primitivo que sólo se apoya en la íntima corteza de la virtud de su propósito. El príncipe danés, en cambio, analiza y se cuestiona y, finalmente, termina paralizado en su propia indecisión". (Peña y Lillo: 1993, p. 189).

Lo que también es evidente, como actitud frente a la vida, es que el Quijote y Hamlet representan dos aspectos contrapuestos, el primero el optimismo confiado, mientras que el segundo el pesimismo de índole reflexiva. A decir del médico y profesor de psiquiatría Sergio Peña y Lillo mejor sería decir que el Quijote es un "símbolo de la acción", ya que no vacila jamás y actúa —pleno de confianza en sí mismo— con la inmediatez del impulso; y Hamlet, en cambio, es un "símbolo de la cavilación", ya que sus dudas no nacen de una inseguridad primaria del carácter sino que obedecen a deducciones objetivas del juicio.

Curiosamente ambos personajes son movidos por un afán de justicia, pero de distinta índole. El Quijote pone el acento en la protección de los débiles y oprimidos, Hamlet en cambio busca el castigo del culpable de la muerte de su padre. Uno tiene eminente raíz social: la caridad, el otro de índole moral: la justicia. También es distinta su confianza, el manchego cree en el triunfo de la verdad, el danés duda del bien y del mal.

Éticamente el Quijote vive enajenado de sí mismo y sin preocupación, todo en él es abnegación y heroísmo, y está dispuesto a todo con el fin de ayudar al prójimo. Hamlet, si bien es cierto que tiene un carácter bondadoso y amable, el dolor lo hace casi insensible y frío.

Podría agregarse otro contraste anímico, a decir del doctor Peñalillo: *"El Quijote sólo padeció dolores físicos, pero no conoció la angustia ni la tristeza del alma. Hamlet, por el contrario, vivió el tormento opresor de la duda y padeció la agonía de la vacilación y de la culpa. Existe, además, una curiosa inversión de los psiquismos del Quijote y Hamlet, en relación a sus edades. Así, Hamlet—siendo joven—tiene la madurez reflexiva y el vuelo de un hombre de experiencia. El Quijote—siendo un adulto—tiene la ilusión de un adolescente y la ingenua credulidad de un niño"* (op. cit. 195).

Curiosamente el Quijote y Hamlet—como personajes literarios—más allá de su enajenación y desvarios despiertan grandes simpatías por la nobleza de sus espíritus y la generosidad de sus almas. Y si valiéndonos de la magia y la alquimia literaria pudiéramos mezclar la fe ciega del hidalgo cervantino y la cautela del príncipe shakespearcano obtendríamos sin duda un hombre pleno, un héroe perfecto, un ser idóneo para cualquier tipo de leyenda o mito.

SONADORES INMORTALES

¿Dónde está la clave de la fascinación que provocan los dos inmortales personajes de Cervantes y Shakespeare?

El secreto está en la poesía de sus almas; en el lirismo que conjugan sus espíritus más allá de la locura, en esa capacidad de evocar los sentimientos más profundos y refinados del hombre, aquellos que embellecen el alma y enriquecen la calidad y el rango de nuestro mundo psíquico.

Sus vidas son monumentales y afables metáforas de la existencia humana que marca un fascinante contrapunto entre la lógica y el absurdo, entre el ensueño y la realidad, del hombre frente al mundo y del encuentro de la fantasía con lo concreto.

J. Hoffmayer, *Grobian* de 1599.

Como figuras psicológicas, sus vidas mentales oscilan entre la sabiduría y el delirio; se sitúan el "cruce" de la sensatez y la enajenación. Obviamente conservan la dignidad y señorío de todos los espíritus superiores ante la adversidad. Frente a lo imposible no renuncian y se niegan con valerosa obstinación a reconocer sus propios límites.

Cabe señalar que en los mundos enajenados que viven los acontecimientos no son erráticos ni hay un devenir de ideas caprichosas, sino todos comprensibles donde cada ocurrencia está vertebrada en el orden interno del delirio. Ambos vagaron como sonámbulos por los intrincados laberintos de sus mentes, entre los espejismos del deseo y la memoria.

La locura de nuestros personajes vista como realidad humana obliga a reconocer que en sus más extravagantes desatinos hay un misterio que nos evoca resonancias que provienen de lo más hondo de nosotros mismos.

A modo de corolario podemos afirmar que tanto Don Quijote como Hamlet son obras típicamente renacentistas y, por lo mismo, están insertos en la complejidad del psiquismo del hombre moderno, en sus conflictos psicológicos. El espíritu medioeval se orienta hacia lo sagrado, culminando su experiencia de lo religioso en la grandiosidad de sus catedrales. El renacimiento, en cambio, vuelve la mirada hacia el hombre de carne y hueso; y lo que en el fondo va a "renacer" en este período es el interés por lo humano que caracterizó a la antigüedad clásica. El Quijote y Hamlet son "hijos" de ese tiempo y es por eso que el acento está puesto en la insólita personalidad de los protagonistas, en cuyo escenario anímico transcurren los acontecimientos y devenires de las obras.

El hombre que penetra en los tiempos modernos también inicia un movimiento hacia la duda, tal vez por amar mucho el mundo, quizás por mirar demasiado esta tierra que pasa y muere. Un escepticismo amargo y salobre gotea sobre sus sombras y almas.

El Quijote y Hamlet constituyen sin duda un nuevo mito, mito del hombre psicológico, cuya vida ya no depende del azar o del capricho de los dioses, sino de sí mismo. El mito, entonces, del hombre libre y responsable. Es precisamente aquí donde comienza el mito, porque el Quijote y Hamlet —en sus desvaríos— trascienden la psicología individual y asumen la condición genérica del hombre. Pero —eso sí— ya no bajo el capricho del mandato de los dioses sino en libertad. Es por eso que se convierten en héroes del mito del hombre moderno, que escoge y asume sus alternativas y que crea y recrea a su antojo el mundo que habita.

Don Quijote y Hamlet mueren literariamente cuando cae sobre ellos la noche que iguala a todos y todas las cosas en la oscuridad. Pero ellos están más allá de las sombras de este ciclo de idas y retornos, más allá de la sucesión de luces y vestes nocturnas, viven en un eterno amanecer. ☉

Bibliografía:

PEÑAILILLO, Sergio. *El Príncipe de la Locura*. San Pablo, Santiago, Chile, 1993.

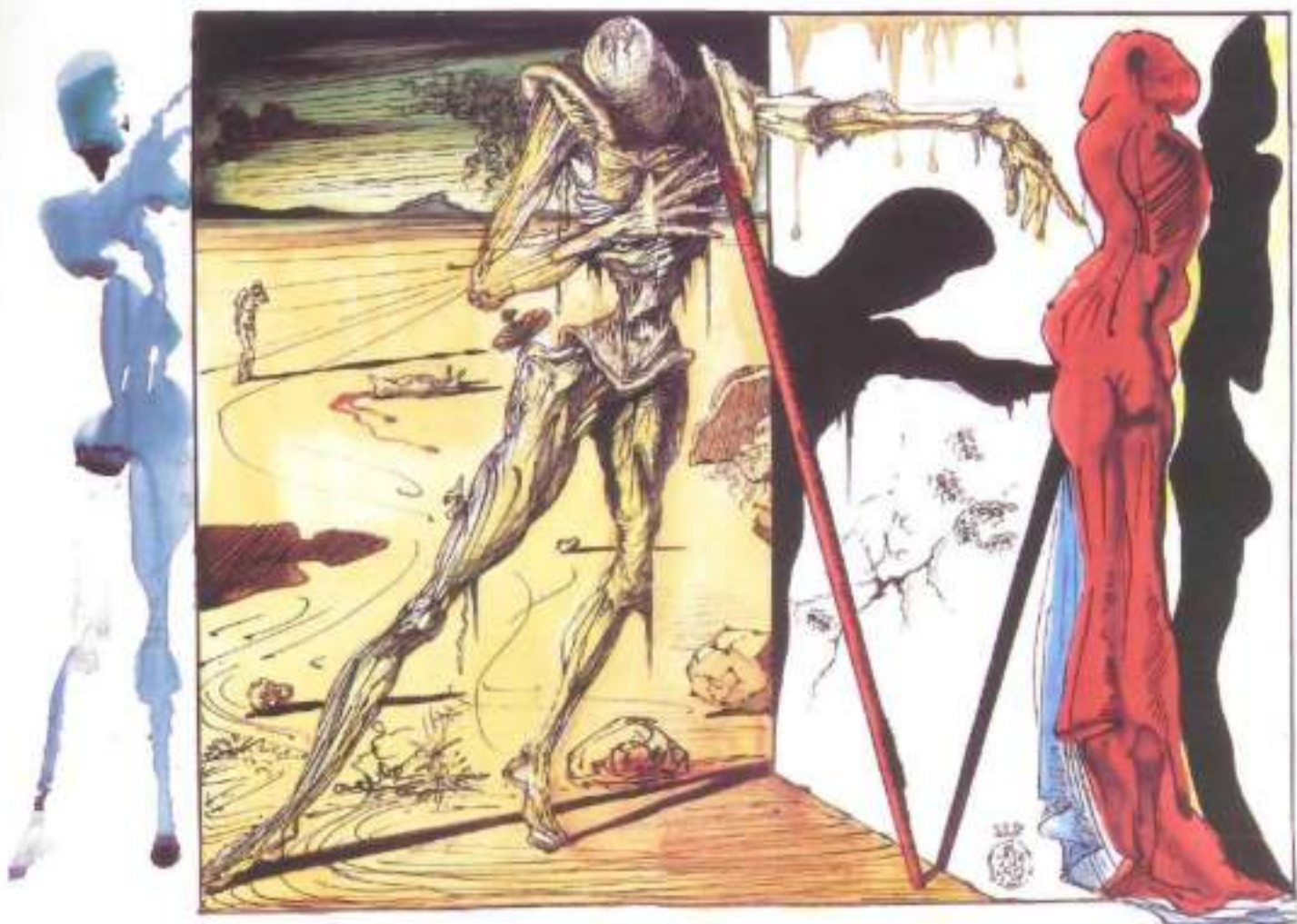
DON QUIJOTE POR DALÍ

Salvador Dalí (1904-1989). Como muchos artistas españoles vienen haciendo desde que el Quijote irrumpió en la historia, en 1605, él lo interpretó con su inconfundible estilo, una mezcla de fantasía e irrealidad, donde se percibe una yuxtaposición de realidades inverosímiles, fruto de sueños y alucinaciones; en las escenas del Quijote de Dalí está presente lo onírico en plena majestad, y tienen en ella cabida lo absurdo, las deformaciones, las apariencias cambiantes y las asociaciones imprevistas. Imprime en ellas una sutileza algo mágica. Y como eximio conocedor de las técnicas plásticas, crea a su antojo espacios cristalinos, perfectos, sin vaguedad ni blanduras, que permiten a las formas moverse en su rotunda nitidez precisa, milagrosa, perfecta, ideal.

Dalí es capaz de crear imágenes y atmósferas plástica, etéreas y sugerir espacios infinitos y poéticos. Aquí reside su fuerza y no en otras virtudes adjetivas. Su emoción frente al Quijote es planetaria, sidérica y onírica.

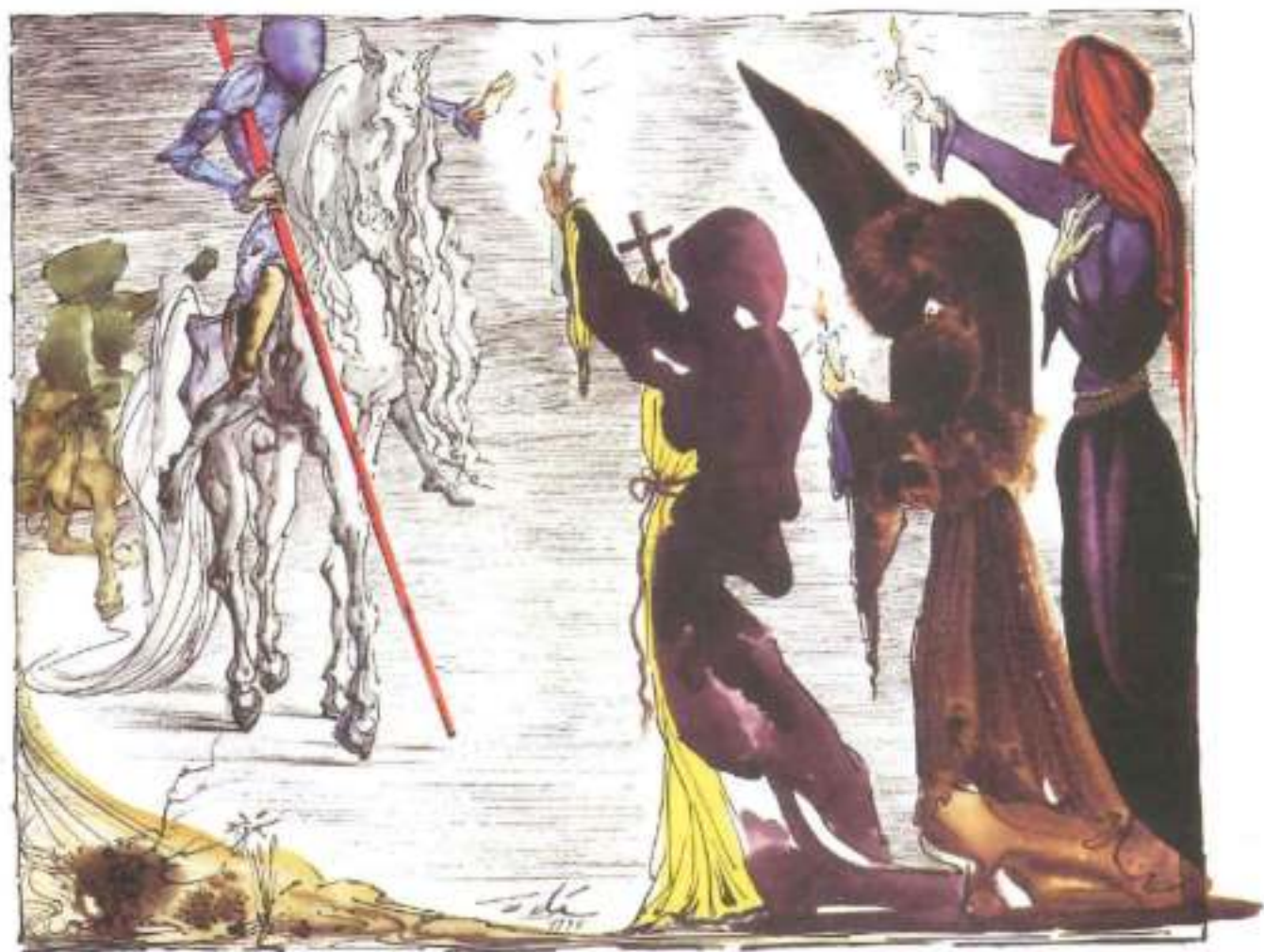

"Suspendió a don Fernando y a los demás la extraña presencia de don Quijote, viendo su rostro de media legua de andadura, seco y amarillo, la desigualdad de sus armas y su mesurado continente, y estuvieron callando, hasta ver lo que él decía; el cual, con mucha gravedad y reposo, puestos los ojos en la hermosa Dorothea, dijo..."

Acuarela y tinta china sobre papel.

"Yendo, pues, desta manera, la noche oscura, el escudero hambriento y el amo con gana de comer, vieron que por el mismo camino que iban venían hacia ellos gran multitud de lumbres, que no parecían sino estrellas que se movían. Pasmóse Sancho en viéndolas, y don Quijote no las tuvo todas consigo; tiró el uno del cabestro a su asno, y el otro de las riendas a su tocino, y estuvieron quedos, mirando atentamente lo que podía ser aquello..."

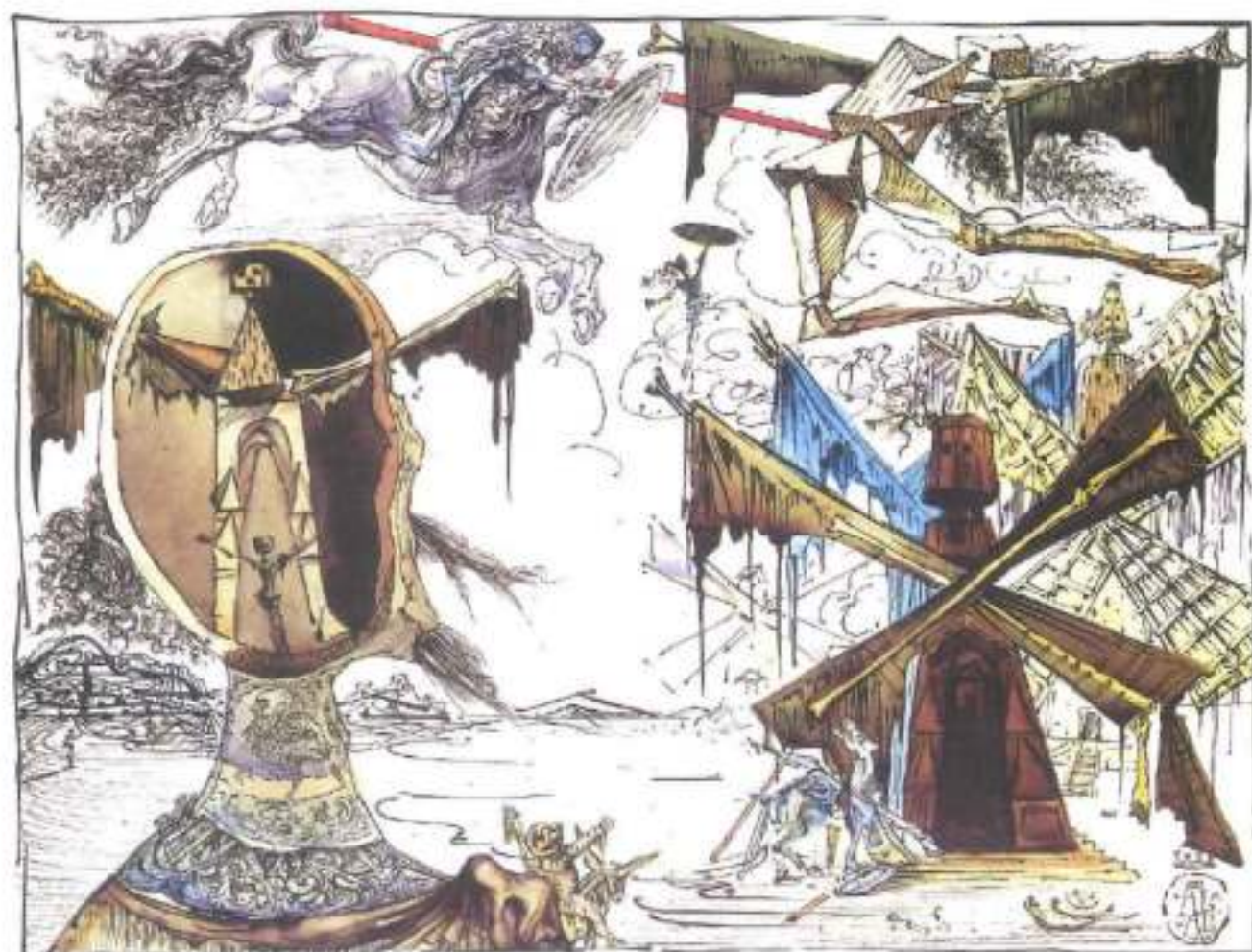
Acuarela y tinta china sobre papel.

"Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos, y apenas los pequeños y pintados pajarillos con sus arpasas lenguas habían saludado con dulce y meliflua armonía la venida de la rosada aurora, que, dejando la blanda cama del celoso marido, por las puertas y balcones del manchego horizonte a los mortales se mostraba, cuando el famoso caballero don Quijote de la Mancha, dejando las ociosas plumas, subió sobre su famoso caballo Rocinante, y comenzó a caminar por el antiguo y conocido campo de Montiel"

Acuarela y tinta china sobre papel.

"Y diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran..."

Acuarela y tinta china sobre papel.

"Volvió a mirarlo don Quijote... y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos, que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura. Porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desastros, amores, desafíos, que en los libros de caballerías se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y corderos que, por aquel mismo camino, de dos diferentes partes venían..."

Acuarela y tinta china sobre papel.

"- ¿Sabes qué imagino, Sancho? Que esta famosa pieza deste encantado yelmo, por algún extraño accidente debió de venir a manos de quien no supo conocer ni estimar su valor, y, sin saber lo que hacía, viéndola de oro purísimo, debió de fundir la otra mitad para aprovecharse del precio, y de la otra mitad hizo ésta, que parece bacía de barbero, como tú dices."

Acuarela y tinta china sobre papel.

"Despidióse del cabrero don Quijote, y sabiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo, con su jumento, de muy mala gana. Ibanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña, y Sancho iba muerto por razonar con su amo, y deseaba que él comenzase la plática, por no contravenir a lo que le tenía mandado..."

Acuarela y tinta china sobre papel.

"- De aquí no me levantaré, ¡oh valeroso y esforzado caballero!, hasta que la vuestra bondad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en honra y prez de vuestra persona y en pro de la más desconsolada y agravada doncella que el sol ha visto. Y si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer a la sin ventura que de tan lueñas tierras viese, al olor de vuestro famoso nombre, buscándoos para remedio de sus desdichas."

Acuarela y tinta china y collage sobre papel.

"Quizo la mala muerte del desdichado Sancho que entre la gente que estaba en la venta se hallasen cuatro petates de Segovia, tres agujeros del Potro de Córdoba y dos vecinos de la Hería de Sevilla, gente alegre, bien intencionada, malesante y juguetona, los cuales, casi como instigados y movidos de un mismo espíritu, se llegaron a Sancho, y, apeándole del asno, uno dellos entró por la manta de la cama del huésped, y echándole en ella..., determinaron salirse al coetal, que tenía por límite el cielo. Y allí, puesto Sancho en mitad de la manta, comenzaron a levantarlo en alto, y a holgarse con él, como con petro por carnestolendas."

Acuarista y tinta china sobre papel.

"Todo lo que el moro decía a su hija nos lo declaraba el renegado, y ella no le respondía palabra. Pero cuando él vio a un lado de la barca el cofrecillo donde ella solía tener sus joyas, el cual sabía él bien que le había dejado en Argel, y no traídole al jardín, quedó más confuso, y preguntóle que cómo aquel cofre había venido a nuestras manos, y qué era lo que venía dentro."

Aisurita y sira china sobre papel.

DON QUEJADO DE LAS MANCHAS

ROBERTO MATTA
Pírate

Para saber y contar, y contar para saber, antes de que les cuente el cuento, he de decirles que esta cuentería es una quijada de la fe donde la fe pone la otra mandíbula, y una quesada —porque según las noticias que tenemos no se sabe aún si el Quijote se llamaba Quijada o Quesada— donde la fe se estruja en sus propios quesos.

Hecha esta prevención, digo entonces de una vez, que no hubo en la historia un mejor lector que este Quejana, quien hubo de ser un verdadero Eros del Literator pues todo lo que leyó lo creyó, y todo lo que creyó, lo creyó para crear más fe en apoyo de su fe. De disparate en disparate, este ingenioso hidalgo se apoyó en eso de ser hijo de algo, y se agarró a su algo para no perder sus algos, que fueron verdaderas algas que el hijo del algo necesitaba para sentirse. Así, este alguien fue demostrando que era alguien que robustecía sus algos para no perderlos, pues los algos, como ha de quedar dicho, son algos que hacen de él un alguien, lo que vale decir: un ser sin miedo y sin mancha.

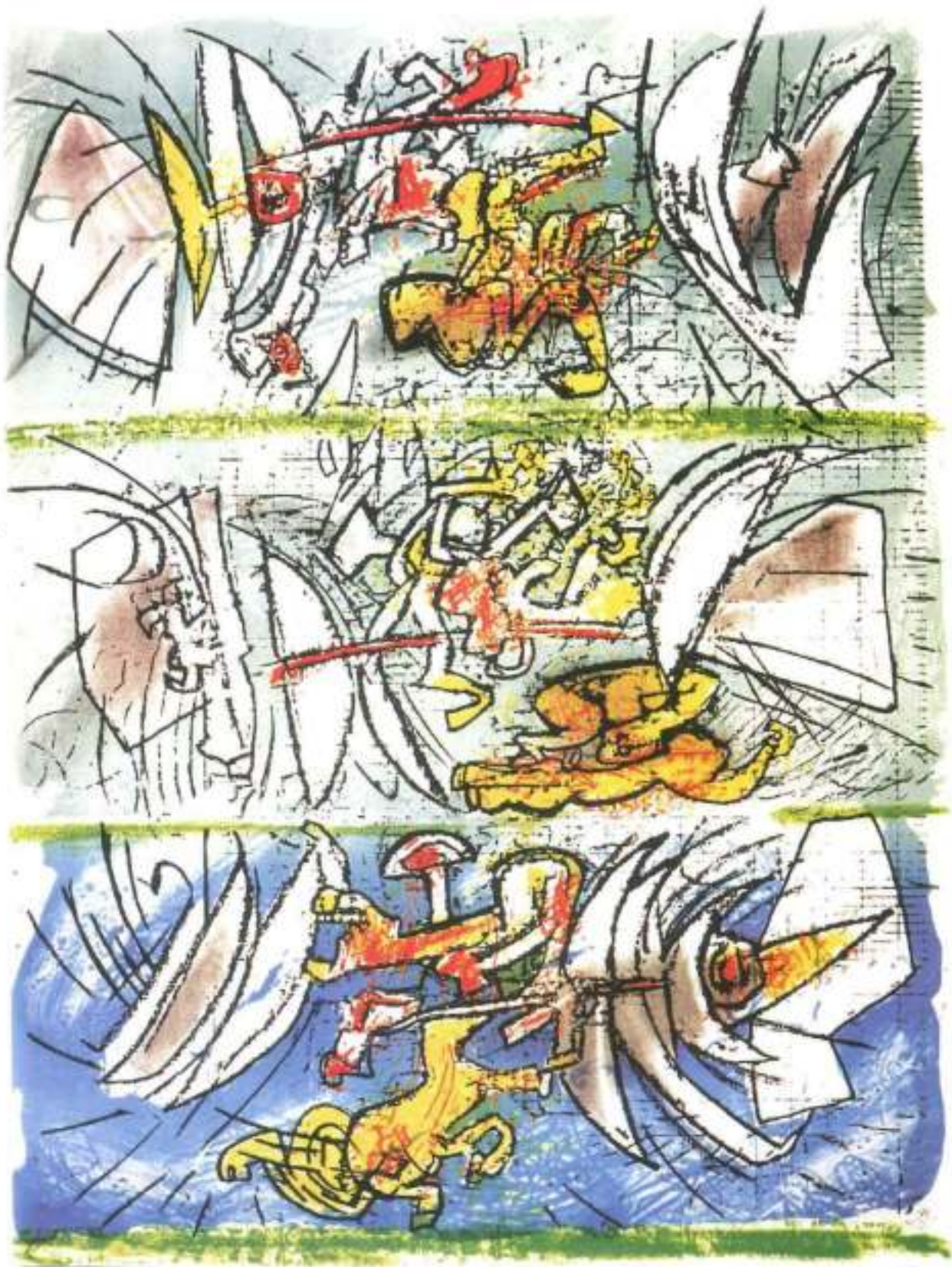
Por eso este Mancha sin mancha parte vestido de cacerola a jugar con los dados del quehacer, y a anunciar que ser es hacerse de quehaceres que engendran libertades. Pues el propósito de este Quijante va en interés de la libertad de los huérfanos, de los esclavos, de las viudas y de todos los desamparados que sufren cadenas, incluyendo también la virginidad de las doncellas, pues es entre dos doncellas poco vírgenes —de esas que llaman del partido— que se espaldaraza este caballero, velando sus armas entre rudos y arrieros. Es así como este hidalgo, con su estropajo de justicia, se propone lavar los vidrios de las víctimas, maculados por los embrujantes tiranos que los acongojan. Este extravagante vaga en los naufragios con náufragos encogecidos por los naufragios de la razón. El, con sus armas consagradas, interviene contra el látigo de un patrón, que en vez de hacerse padre, se hace marrona de latigazos. Así, nuestro héroe denuncia las maldades y dice las inocencias del defensor de la justicia, pero siempre, aporreado, vuelve a su punto de partida.

Don Quijote es de armas tomar y por eso toma la lectura al pie de la letra: apenas ha leído, pone el pie en el estribo. Descongojado, desencajado, desanquejado de gajo en gajo, y desarraigado por curas, peluqueros y sobrinas pirómanas y piraguas, sufre la ignominia de ver que apenas vuelve, le quemán todos los libros. Lo enmuran antes de hacerle ahogar en el fuego de la hoguera todas sus lecturas, pero él sigue creyendo todo lo que lee. Al lector perfecto le borran la lectura y por eso, de memoria, proyecta una segunda expedición libertadora, esta vez verdaderamente armado caballero de la triste figura, pero ahora asistido del escudo de la sabiduría popular, que es el buen sentido del hombre feliz, el hombre de la panza, que compensa la indigestión literaria con la digestión de las tripas de la tierra.

Así armado en su armadura de la solidaridad del pueblo, se lanza en contra de las injusticias del viento y de los descomedimientos de los propietarios de la tierra, queriendo herir el vientre de los fascinerosos, que con sus feroces fauces de vírgenes, matan a los poetas del amor. Por supuesto, en estas batallas queda estropeado hasta por la traición de su Rocinante refocilante, y herido por las piedras de los analfabecos de la historia, se derrumba en un colchón en el inhospitalario castillo de castigos.

Nada coincide con sus libros: Don Quijote es un socialista descuartizado por la realidad social, como un enamorado del remo naufragando en las olas del alto mar enfurecido. Pero nada lo descorazona, su corazón sigue nadando en las turbulencias, y el perfecto lector sobrevive al ciclón de las palabras de sus libros y a las angustias de las injusticias de las leyes de los reyes. Este Quijano se encuentra entre rocas y desiertos con las injusticias del amor, en el mismo corazón de los enamorados mutilados por el corazón de las indiferentes armadas que el amor del amante no aman, y él, con toda ingenuidad, se desnuda para desnudar el amor de los amantes.

Porque el amante lucha en contra de las injusticias del amor como el justo lucha en contra de las injusticias de la justicia, con las armas del hombre en cueros y a potó pelado. Este lector mete el pie en el estribo de la letra y no tiene nada que ver con el lector que desprecia las letras como debilidad mental. Este último, una vez desestabilizada la decepción de la confianza, prohíbe los acuerdos y considera la lectura como demasiado

Roberto Matta, Agua fuerte.

costosa de entusiasmo, como desequilibradora de la proliferación de luchas y como multiplicadora de los puntos de ataque. Por eso estas dos mitades hacen una sola naranja consejera de no creer en las letras. Creer es un asunto de semillas, de esperma, y su resultado, en el idioma humano se llama amor, amor de la llama por la llama.

Porque, ¿cómo saben que piensan los que piensan? ¿Quién sabe darse cuenta cuándo una idea entra en la razón de sí mismo? Por lo general aquellos que creen razonar son sólo unos enfurecidos. En cambio los que *sienten* que una idea se ha integrado en la razón viva, viven de su razón sin llegar a enfurecerse, y por eso puede decirse que viven *en la razón y tienen razón*. Un tipo que se limita a *pensar* una idea se queda fuera de la razón de vivir, está solamente pensando, es un afuerino. En cambio aquel que siente sus ideas, las está viviendo en su necesidad. La razón es algo que debe ser sentido como se sienten las flotes, hay que pensar para hacerse y no sólo para copiar y ser sometido.

Pero ¡jojó!, el primer mono que se puso a caminar, inventó la marcha, pero al hacerlo, perdió las cuatro manos que hoy día nos serían tan útiles en todos nuestros cuerpo a cuerpo. Cuando estoy haciendo el amor me faltan manos y quisiera volver a tener las cuatro manos del mono para poder tocar y acariciar a voluntad.

Don Quijote de la Mancha es un ejemplo de uno que quiso ser al pie de la letra. Quien sentía el caballo, podía amarlo, pero hoy día, quien viaja en automóvil no puede amarlo porque está sólo sentado en un espacio. Las armas ofensivas son una ofensa a la inteligencia de quienes las conciben, y porque ofenden, las armas ofensivas no son creíbles. En el largo futuro, el defenderse es más creíble que el ofender ofendiéndose. En vez de ver al otro como una amenaza hay que tratar de inventar la paz, que es aprender a ver al otro como complemento y no como peligro. Hay que cultivar la cultura de defenderse contra el oscurantismo de ofenderse, hay que elaborar una estrategia en contra de los molinos de vientos y terrores, defendiéndose de las locuras del terror y de los deficientes locos que cultivan el terror en las auras del poder. El Quijote es un cuento enfurrñado que engorra todo el enjambre de cuentos que nos han californicado en este siglo. Cervantes desenmascara lo que mascan las máscaras mal mascadas de cada época. En su tiempo, como ahora, se trataba de deshijarse de sí mismo, indecencia deslavada de la delicia de degollarse. Cervantear es alzar la lanza a dos manos en contra de los churrulleros que deslizan entre nosotros sus descarrilados cuentos, cervantear es desgañarnos en contra de sus desmorroneantes desparpajos hollywoohediondos de pinochetorreos, cervantear es hazañar hazañas y sus helechos en el hecho del hecho.

Este es un cuento que quiere ser sin saber "cómo" ser. En los remezones de la contabilidad que cuenta cada época con caballeros andantes, las caballerías son cuenteras y mentirosas. Ser en hazañas les impide ser en pasiones, y por eso Cervantes busca desenmascarar estas máscaras contables que los desenmascarados nos venden cada día más caras. Caligulando la guerra se cuentan y descuentan infinitamente los luzos del amor, en castillos, jardines e islas galantes, amores que hoy día se pelican en piscinas, bares y carrocerías. Cervantes es un sobresalto que salta a los ojos para que podamos ver el cuesco de este cuento, pestañeando los verbos y adverbios del proverbio. Su novela es una propaganda donde se nos propone ver las trampas; las trampas de los bosques felices del cinema medio de los libros de caballería, con sus caballeros sin mancha, vitaminizados de esperanza, pero siempre adormitados en mentes mentidas y sólo desmentidas cuando un poeta las despierta.

Cervantes es el despertador de desperradores para ver claro en lo claro de un claro. Para eso, él arma su barca de Noé con la imaginación que salva el alfabeto. Don Quijote se encuentra atorado tosiendo hazañas de amor y bibliotecado por una garganta de torres de Babel, pero felizmente todo su nihilismo emancipador y justiciero está siempre intrerumpido por viajantes viajeros a pie, que con sus mulas, viajan con él a su misma velocidad, al paso, siempre caminando, encontrándose, burlándose y aparcándose. Por este motivo hoy día es casi imposible cervantear en automóvil: nadie se escucha, todos quieren sobrepasarse los unos a los otros con voces de bocinas y frenos pero sin palabras palabreadas por humanos.

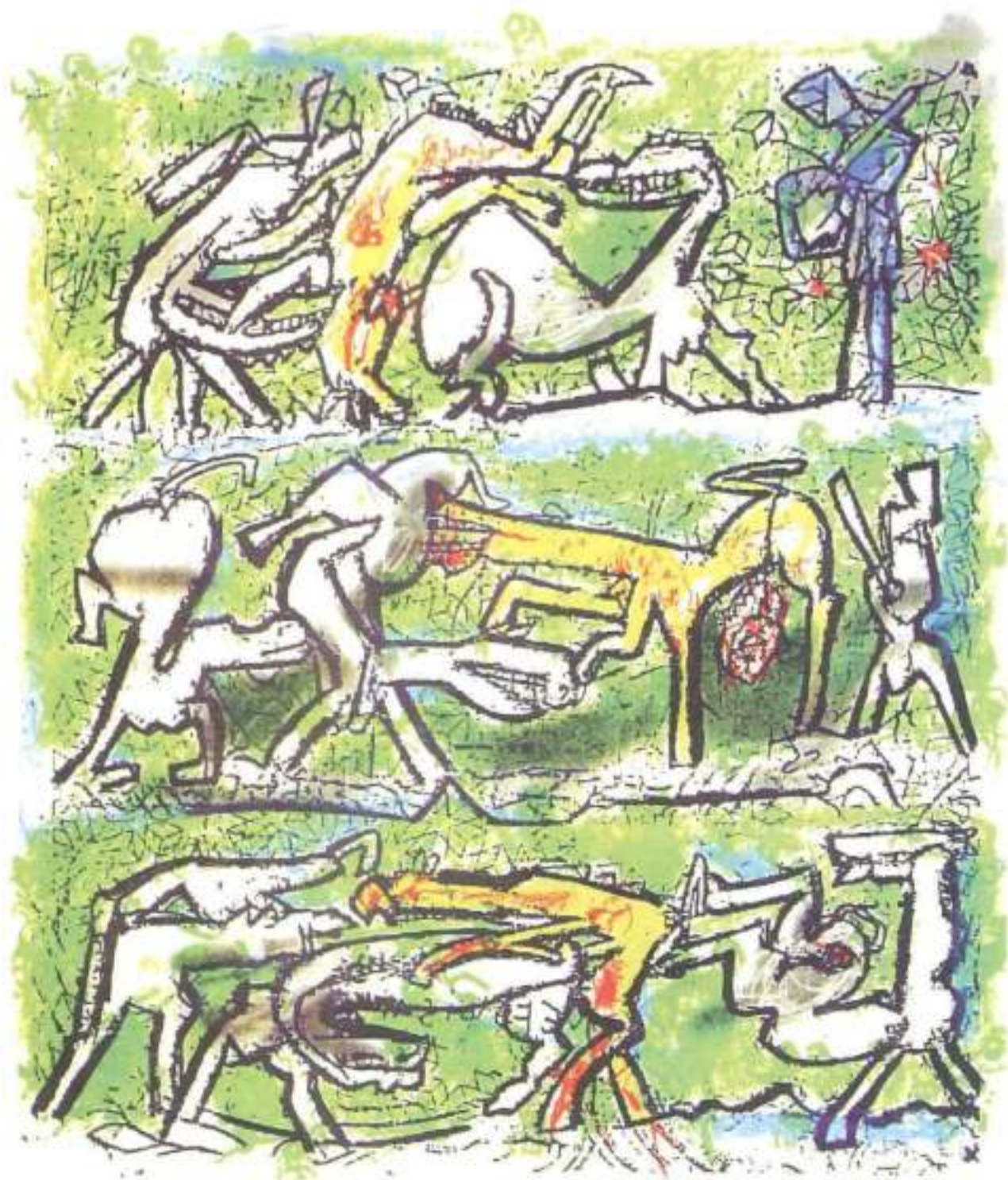
El objeto de esta litografía caligráficamente zumbante es ayudar a hojear los ojos y las orejas para un nuevo verbo cervantesco, que permita entrever lo que la nueva velocidad le esconde a los caminantes. En los caminos del viaje de los amores del paisaje ocurren los encuentros entre gentes animadas y los accidentes que la velocidad moderada encaja en los amores. Viajar sin enamoramientos no ensilla nuestra montura, y por eso hoy día galopamos tan enceguedidos y tan enseguidos por ceguedades ciegas.

Cervantear es hacer despuntar el día de nuestros viajes, los cuales se han envejecido de tantos desplazamientos inmóviles. No se viaja si se viaja sin que viaje el viajero, ni siquiera se pasa de un paso al otro paso: sólo se marca el paso y la huella se degüella en la misma huella. Así se camina para atrás, como en las empresas de turismo, en las que el turista se muere la cola viajando por el mundo sin mundarizarse. Contra todo esto, Don Quijote es un manual para realizar nuestros viajes.

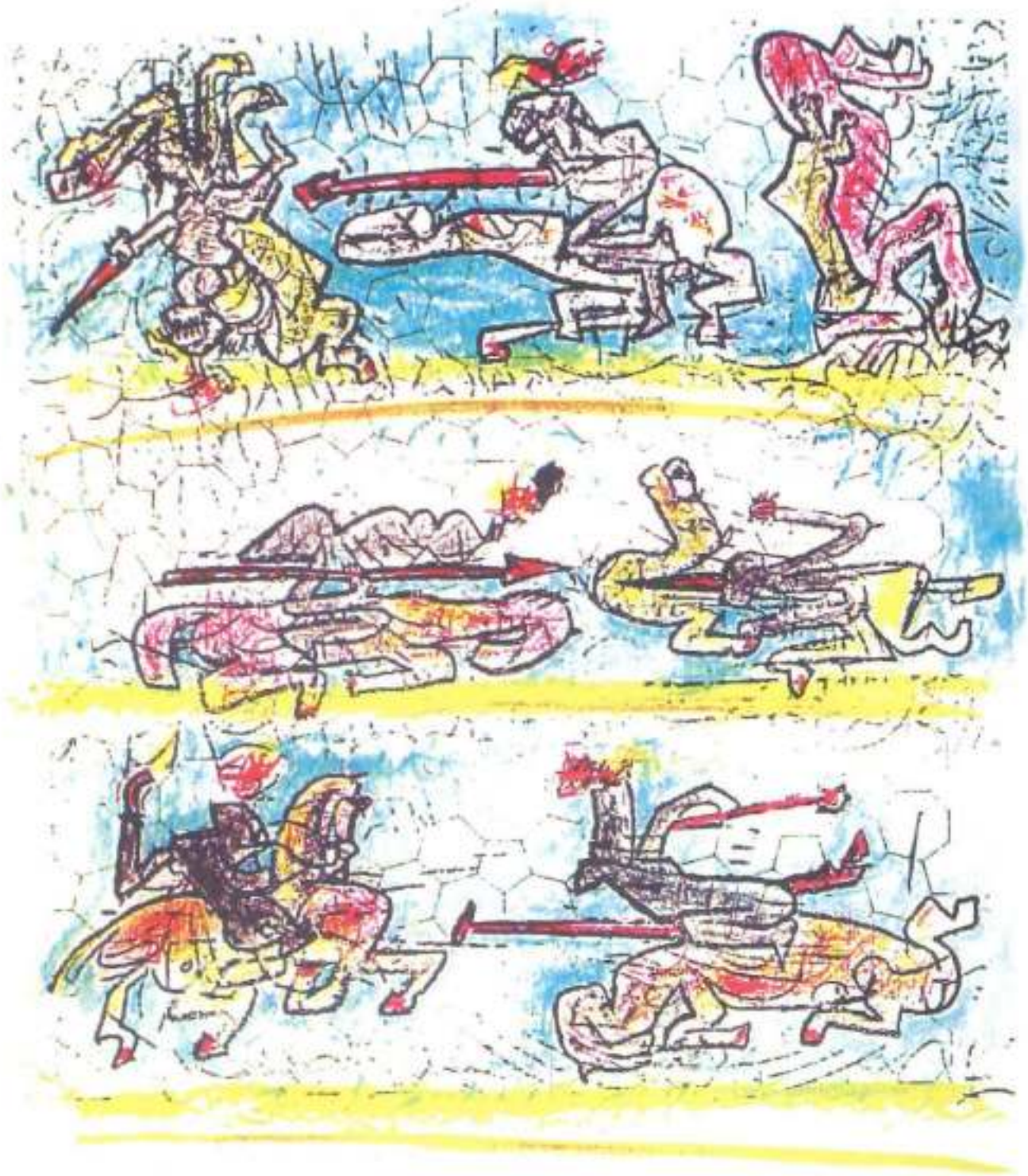
La Divina Comedia, la Comedia Humana, son viajes donde se debe viajar en sagrado y no en turista. Son estos mismos paisajes desolados, vacíos de sagrado en nuestra comedia, lo que Don Quijote interroga en el signo de herida e interrogación. Culo es la enunciación del punto de las interrogaciones de los puntos que se interrogan en el interior del punto, culo es el espacio interior del punto, Articular con la "Q" es buscar el punto esencial del arte. Por eso la Semana Santa de Don Quijote, en los caminos de la soledad de la siembra o en el mesón de la posada de la poesía, nos revela el amor amante, amado y compartido. Quien ama solitario se desama de la energía de todos y ama sin amar, sólo, en ninguno. Cervantiémonos desenfundado nuestro paraguas de entusiasmo.

Roberto Matta, *Agua fuerte*.

Roberto Matta, *Agua fuerte*.

Roberto Matta, Agua fuerte.

Gautier Del.

SOBRE EL EROTISMO CASI AUSENTE DEL QUIJOTE DE LA MANCHA

MARIO TORAL
Pintor

Mucho se ha hablado y escrito sobre la unidad que conforman Don Quijote y su escudero Sancho Panza. Se dice también que esa es una de las maravillas que encierra este libro, yendo más allá de las aventuras de un caballero andante idealista y un campesino práctico y sus conversaciones ingeniosas y filosóficas. Se ha dicho que los dos representan la psiquis de una sola persona. Que nos movemos entre el idealismo, entre intenciones, metas espirituales, ideales de conseguir en una sola mujer la completa perfección, de llegar a habitar una Arcadía donde todo es hermoso. En el otro extremo está nuestro sentido práctico que nos dice que hay que contentarse con lo que nos llega y agradecerlo, que la perfección con nuestra pareja o con nuestros amigos nunca la encontraremos pues nosotros tampoco somos perfectos, y que si hablamos de la naturaleza en todo paisaje habrá algo que rompe la armonía y si no está en él ese rasgo que interrumpe, estará en nosotros mismos. Quijote y Sancho, dos visiones del mundo correspondientes a nuestras polarizaciones de la vida que nos ocurre en nuestra actuación diaria. También vemos que al transcurrir el libro, Don Quijote se va pateando o adoptando modos de pensar de Sancho, y Sancho Panza, a su vez de tanto escuchar los sueños del Caballero, va adoptando y creyendo algunos de él.

El escritor inglés Gerald Brenan va aún más lejos y presenta a estos dos personajes como dentro de un matrimonio en el cual Don Quijote juega el papel del macho y Sancho el de una hembra semidependiente. En el transcurso del tiempo, mientras la potencia sexual y espiritual del hombre declina, la hembra emerge en energía y viene a dominar. Mientras Don Quijote mantiene su fidelidad a Dulcinea, Sancho habla de infidelidades y en la parte final de la Segunda Parte de Don Quijote, ve su viudez como una situación próspera y feliz. Don Quijote ha cumplido su papel de impregnador y Sancho, pasivo, simboliza el mundo femenino fertilizado con las ideas del Caballero de la Triste Figura.

Igual a lo que sucede en todos los matrimonios, ellos viven momentos de dudas, prejuicios, estupidez, sagacidad, decepciones, astucias, ironías. Es una relación tan cerrada la de Don Quijote y Sancho Panza en la que, para conservarla, pasan por períodos de dar y de tomar a veces exigiendo mucho, pero que terminan aceptando la realidad existente.

Obviamente Cervantes tenía que mantener en su relato lo que es una clase de relación entre amo y criado, una relación que no existe en América Latina y que viviendo largos años en España me tocó presenciar. En ella el criado es orgulloso y nunca sumiso o servil. Un plano de igualdad dentro de la diferencia; no se da el servilismo que a veces vemos en Sudamérica debido al mestizaje que creó un arco iris de dependencias y categorías sociales basada en los colores de la piel o en los rasgos faciales.

En el cortijo que arrendaba en el campo cerca de Nerja, en mis largas estadias en tierras andaluzas, un hombre muy rico y que, valga la redundancia, se llamaba Antonio Rico, le arrendaba a un campesino su campo para que él lo trabajase como mediero. A veces me tocaba estar presente en sus discusiones sobre la manutención de estas plantaciones, básicamente tomates y árboles frutales. El campesino trataba de "tirar" al millonario y si había algo dudoso y él tenía buenas razones, Don Antonio cedía. Cuando en este libro

Gustave Doré

citó el texto del juramento del pueblo de Guernica a sus gobernantes (*"Nosotros que somos tan buenos como tú, te juramos, a ti que no eres mejor que nosotros a aceptarte como rey y señor soberano, siempre que respetes nuestras leyes y libertad, en caso contrario, negamos este juramento"*), en ese escrito está muy bien graficada esta relación. Cuando volví a Chile, después de vivir muchos años en Estados Unidos y Europa, quise arrendar un departamento y fui con el corredor de propiedades a ver uno. Al terminar la visita, nos pusimos a conversar con el corredor y en esta charla también participaba el conserje del edificio. En todo momento de la conversación el corredor le daba la espalda, interponiéndose entre él y yo, nunca considerándolo, como si éste fuera invisible.

Entre Don Quijote y Sancho Panza hay ausencia de conversaciones sobre comportamientos sexuales o sensuales, y sí lo hay sobre las relaciones entre hombre y mujer, aunque los términos son tan abstractos o idealizados que es difícil encontrar en ellos una relación más cercana a la vida cotidiana. Pero como Cervantes, un escritor tan universal no podía evadir esta parte tan importante de la psiquis y del cuerpo humano, desarrolla estos aspectos en las historias que están insertas en el texto general sin guardar relación directa con la acción de los dos protagonistas. El amor de Don Quijote por Dulcinea es tan idealizado y romántico, que el imaginarlos cumpliendo un acercamiento físico jamás se nos viene a la mente.

Henry Miller confiesa que se sintió muy halagado cuando el escritor francés Blaise Cendrars le cuenta, hablando de su obra *Tropico de Cáncer: "Il y a des passages qui m'ont fait bander"* ("Hay pasajes que me produjeron erección"). Aquí esto no sucede. Lo más cerca del erotismo descriptivo acontece en las escenas cuando Cervantes habla de las blancuras de los tobillos de una zagala, que pueden ser de una simple pastora o de una joven de familia acomodada, lavándose los pies en un riachuelo.

Historias dentro de una historia, y a veces éstas dentro de otra historia. Similar esto en cierto modo a *Las Mil Noches y Una Noche*, cuando Shezazada, también dentro de un cuento, salta a otra historia generada por este cuento, y a veces a otra más, hasta a veces perder el hilo.

La historia dentro del *Don Quijote* en la cual me detengo, por tener un carácter que la une al tema de este capítulo, es la titulada *El Curioso Impertinente*.

Sucede en Florencia, Italia, en donde viven dos amigos entre los cuales la amistad es tan profunda que se les conoce por "los amigos". Anselmo y Lotario son sus nombres. Anselmo se casa con una bella y virtuosa doncella y Lotario, hombre muy sensible y discreto, comienza a disminuir sus visitas a la casa de su amigo Anselmo. En Anselmo comienza a gestarse el pensamiento de que una mujer es virtuosa sólo cuando resiste la tentación, y siguiendo este modo de pensar le dice a su amigo que quiere probar la virtud de ésta y le pide que seduzca a su mujer. Así, si Lotario fracasa en su afán de conquistar a Camila, estará seguro de su honra. Lotario viendo lo absurdo de la posición de su amigo, hace lo posible por hacerlo desistir de sus propósitos, aduce muchas razones por ser un hombre muy discreto y sabio, entre ellas acude a la poesía y le cita estos versos:

*"Es de vidrio la mujer
pero no se ha de probar
si se puede o no quebrar,
porque todo podría ser.*

*Y es más fácil el quebrarse,
y no es cordura ponerse
a peligro de romperse
lo que no puede soldarse".*

Cervantes va a través de numerosas páginas hablando sobre el amor, el matrimonio, la amistad, retrocediendo a veces en disquisiciones sobre el amor en las Sagradas Escrituras, disquisiciones que en nuestro mundo contemporáneo suenan a sermones de iglesia. "Adán mirando a Eva le dice, esta mujer es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y Jehová agregó 'Por ella el hombre dejará a su padre y a su madre y serán dos en una misma carne'". Y Lotario continúa apoyando estas palabras sagradas: "Así es el divino sacramento del matrimonio, que hace que dos personas sean una misma carne, y aunque tienen dos almas sólo tienen una voluntad. Las manchas que en ella cayeran, redundan pues en la carne del marido".

Pero las sabias palabras de Lotario no son escuchadas por Anselmo, quien bajo la amenaza de romper su amistad con él, finalmente cede en apariencia y acepta lo que Anselmo le propone.

Anselmo en su campaña de quebrar la virtud de Camila, le ofrece a Lotario dinero y joyas, pues conociendo los gustos de su esposa cree que con esto torcerá su voluntad de fidelidad. Más aún, testigo de la sensibilidad de Camila, le dice a Lotario que le regale pautas musicales y que escriba versos en alabanza de su belleza. Empetinado en sus maniobras, le entrega a Lotario, para que le dé a Camila, además de joyas, dos mil escudos de oro, una fortuna en aquellos tiempos. Como toque final, en su campaña para hacer infiel a la fiel Camila, simula irse de la ciudad por ocho días, dejando a su amigo Lotario como cuidador de la casa y que vaya a cenar a ésta todas las noches con Camila.

Making the story short, la hermosura y la discreción de Camila dieron con los propósitos de lealtad de Lotario por tierra y, finalmente, él se siente enamorado y le manifiesta su amor. Y como su amor por ella es tan verdadero, son tan conmovedores sus versos, palabras y actitudes, que tocan el corazón de Camila y la convencen del amor de Lotario.

"*Rindióse Camila; Camila se rindió*", escribe Cervantes, con una locuacidad borgiana. Camila y Lotario ahora son amantes, se entregan a su pasión y ésta es tan abierta e incontrolable que los sirvientes de la casa se enteran. Entre ellos, Leonela, su sirvienta, la que al ver la actitud de su ama, sigue sus pasos y comienza a llevar a su amante a la casa. La historia se complica ahora y Cervantes hace disquisiciones de tipo social sobre cómo el mal ejemplo de los patrones corrompe a la servidumbre. Anselmo, a través de los chismes de la ciudad, se entera de la infidelidad de Camila y de la pasión surgida entre ella y su amigo Lotario. Hay otros episodios en esta *novelle*, siempre en torno del "sabrosamente engañado Anselmo", para llegar, finalmente, a la tragedia en donde el marido se suicida. Antes de esta drástica decisión, Anselmo escribe: "Un necio e impertinente deseo me quitó la vida. Sepa Camila que la perdono, porque no estaba obligada a hacer milagros, ni yo tenía la necesidad de querer que ella los hiciera; y pues yo fui el fabricante de mi deshonra".

Aunque se dice que hay que resistir a la tentación de buscar interpretaciones alegóricas de los textos, mal habagado se sentiría un autor si sus lectores no divagaran y leyeran entre líneas su escrito. Y no puede quedar afuera el lector malicioso, tan existente como el moralista y el fácil de convencer.

La mente de Lotario, el amigo fiel pero humano y que no resiste la belleza de Camila, es fácil de comprender. Igualmente Camila, una mujer virtuosa, pero que también frente al abandono de Anselmo y a la pasión de Lotario y su larga seducción, no puede resistir, también pertenece a una fragilidad femenina entendible. Pero el personaje complejo y sobre el cual se pueden tejer suposiciones es Anselmo, el marido que no contentándose con la felicidad que tiene en sus manos, por una extraña grieta de su pensar comienza a elaborar su desgracia. ¿Masoquismo? ¿Sus sentimientos necesitan ser heridos para saber que los tiene? No sólo quiere probar a Camila, también probar que puede sentir dolor y deleitarse morbosamente en él. ¿Sadismo? Este hombre que ama a su mujer, que es bella y casta, que no puede ser ciego de sus virtudes, como quien quiebra una copa de cristal, la quiere ver sin esos atributos, mancharla, como son sucios sus pensamientos e igualarla con él. Él no cree en la virtud y para confirmar su creencia, debe acabar con ella. ¿Voyeurismo? ¿Imaginaría Anselmo con placer el pensar a Camila en los brazos de Lotario? Los placeres que compartía con Camila, su lecho, el desvestirla, su cuerpo desnudo ahora en los brazos del amigo tan querido. Su falta de confianza en él mismo más que en Camila es la que necesita confirmar. Se expone, pero si fuera triunfador comprobaría que era un hombre más completo. Sin embargo, vista su personalidad podríamos pensar que aun siendo victorioso de este episodio, él buscaría otros y otros porque ésta es su personalidad y destino. Su atracción al conflicto lo muestra como victimario y víctima. En el confuso pandemonium de esta situación, el resultado sería y fue él un cornudo, su mujer infiel y su mejor amigo un traidor.

Las fuentes de esta narración ya aparecen en el *Orlando Furioso* de Ariosto. Otros autores han escrito sobre este mismo tema, incluso el dramaturgo Guillén de Castro en una comedia con el mismo título. La historia de *Otello* no está lejos. Es decir, lo aparentemente absurdo de esta historia, es una constante en las relaciones humanas en distintos niveles.

Hombres, pájaros, animales, todo lo que camina y vuela, desean por su naturaleza una constante sucesión de su especie a través de nuevas parejas. Frente a la idea romántica de embellecer al amado o a la amada, el común de la gente, los que no idealizan, tal vez encuentran su nicho con mayor facilidad. Don Quijote nunca encuentra una pareja, no tiene hijos y termina solitario pensando en situaciones irrealizadas. Mientras el vulgar Sancho Panza retoza feliz entre sus hijos y su esposa, aunque ésta tenga aliento a cebolla.

Curioso es notar, hablando del nacimiento de una poesía o literatura erótica, que sea un sacerdote el que la ha iniciado en España: Juan Ruiz, que además es arcipreste de Hita, es decir, diácono de una catedral o una iglesia importante. Éste dice que el peor de los siete pecados capitales es el aburrimiento, y escribe estos versos, que no se conciben con su profesión:

*"Como dice Aristótilis, cosa es verdadera
El hombre por dos cosas trabaja: la primera
Por haber mantención; la otra cosa era
Por haber juntamiento con fembra placentera".*

Y resume su teoría de la felicidad conyugal, con este otro verso:

*"En la cama muy loca
En la casa muy cuerda".*

Muchas veces una situación extraña o absurda se la cataloga de "surrealista", siendo que el común de la gente no conoce la procedencia histórica de dicho término, lo que revela el trasvase de la cultura erudita a la cultura popular. Un ejemplo de esto sucede con las memorias de Casanova, *Memorias del Señor de Seingalt*, y suponiendo que éstas son verdaderas, se convierte en un personaje literario al igual que Don Juan en ficción, lo que me hace pensar que un personaje literario bien definido pasa a ser un personaje de carne y hueso y que existió, concepto que el escritor inglés Graham Green lo pone en el protagonista de una de sus novelas que acontece en los tiempos actuales, el que dice ser descendiente de Don Quijote de la Mancha y se pasea por Castilla en un *Citrón deux chevaux* deshaciendo entuertos, en un caballo más que Don Quijote, en sus nunca demasiado leídas aventuras. ☉

POR LOS CAMINOS DE LA MANCHA

*Textos de autores latinoamericanos en homenaje al IV Centenario
de la publicación de Don Quijote de La Mancha, de
Miguel de Cervantes y Saavedra 1605-2005*

MARÍA NIEVES ALONSO

Chile - Universidad de Concepción

Ensayista

TODO PUEDE PROBARSE CON CERVANTES

Fascinación, nostalgia, incertidumbre ¿Qué decir de Cervantes en un mundo de velocidad, de afirmaciones absolutas y sin mitos? ¿Qué opinar del más grande de los personajes de la literatura occidental (Bloom Dixit)? ¿qué decir de la novela que nos ha enseñado que la única certeza es la "sabiduría de lo incierto" o de un autor sin el cual no habría un nosotros quienes quiera que seamos, ni ningún yo reconocible. Muchos sabios, Leo Spitzer, Pedro Salinas, José Antonio Maravall, Américo Castro, George Steiner, Harold Bloom, Félix Martínez Bonatti, Miguel de Unamuno, han hecho lecturas de las que robaré algo para mí. Más aún, glosando a Steiner y cambiando de lugar los nombres (Steiner escribe de Shakespeare), puedo opinar "que *El Quijote* forma parte de la médula de nuestra lengua, que las formas vitales que Cervantes ha creado dan voz a nuestras necesidades interiores y a nuestra mirada del mundo. Personaje y autor han visto las cosas por nosotros con exactitud y variedad, han templado el laúd de la conciencia con tanta experiencia humana; han asentado sus vivencias y sentimientos con tanta autoridad -y hecho de sus palabras no sólo un espejo de verdad, sino también la forma vital e inagotable de ésta- que sus tropezamientos con su voz en todos los recovecos de nuestra conciencia que hasta nuestras risas y lamentos nos pertenecen sólo parcialmente, pues los encontramos con su sello allí donde esta libro universal los dejó..." "Deja que los perros ladren Sancho, es señal de que avanzamos". Levedad, espesura, exactitud, rapidez, multiplicidad, visibilidad... Harold Bloom, el supremo hacedor del ranking, cree que sólo Cervantes y Shakespeare han alcanzado una completa universalidad y que son autores simultáneos, en la más aristocrática de las épocas, en la búsqueda del yo ideal. Cervantes inventa, en lo esencial, la novela, Shakespeare, la tragicomedia moderna. Don Quijote al igual que los grandes personajes de Shakespeare nunca deja de cambiar.

El inglés inventó la ironía emotiva y cognitiva de la ambivalencia, el español, la ironía literaria de la ambigüedad. Sin embargo, Bloom, anglocéntrico y todo, reconoce que los héroes de Cervantes son los personajes literarios más grandes de todo el canon occidental, pues, probablemente, sólo Hamlet de lugar a tantas interpretaciones. "El valor de don Quijote sobrepasa de un modo convincente el de cualquier héroe de la literatura occidental y puede que Cervantes haya alcanzado una universalidad mayor que la de Shakespeare", concluye Bloom (1998:47). La profunda relación de amor entre autor y personaje y entre los dos personajes que representan la amistad, disfrutaban de ella y cambian al escucharse mutuamente, es el gran valor distintivo de una obra que se actualiza cada día.

Exilio y pertenencia, el fuego y el amor, lo sagrado y lo profano, el viaje, la literatura, la utopía, la ambivalencia, la nostalgia, lo salvaje y lo doméstico, la risa, todo esto y mucho más está en el libro de Cervantes, pero sobre todo, siento allí la ternura. Ese sentimiento se cuele por todas las páginas de *El Quijote* y reivindicar lo menor. La Y conjuntiva versus la Y disyuntiva baciyeino, ser y no ser, loco y cuerdo, Quijote y Sancho, continuidad entre reinos, Cervantes nos enseña que la verdadera obra de arte es infinita y simple. La cosa es que si Unamuno cree que don Quijote reemplaza a la Biblia como auténtica escritura sagrada española, bien podemos decir con Nicanor:

*"Todo puede probarse con Cervantes
es cuestión de saberlo barajar
es cuestión de saberlo aduñar..."*

ADOLFO BIOY CASARES

Argentina

Premio Cervantes 1990

66 **A**ntes de leer el *Quijote*, en dos ocasiones tomé la pluma para escribir literariamente. En la primera lo hice para llamar la atención de una muchacha; en la segunda para imitar a Conan Doyle y a Gaston Leroux. Debo aclarar que en aquella época mis ambiciones no eran literarias. Lo que yo realmente quería era correr cien metros en nueve segundos y ser campeón de box y de tenis.

Cuando leí el inolvidable comienzo y todo aquel primer capítulo que nos refiere cómo era Don Quijote, dónde y con quiénes vivía, sentí una emoción muy fuerte. Había en ella un dejo de ansiedad, porque Don Quijote abandonaría esa vida apacible, para salir en busca de aventuras, y una fascinación que probablemente el despreocupado tono del relato exacerbaba.

Si mal no recuerdo, antes de concluir el primer capítulo supe que yo quería ser escritor. Sin duda lo quise para contar, en tono despreocupado, historias de héroes que dejan la seguridad de su casa o de su patria y el afecto de su gente, para aventurarse por mundos desconocidos. No tardé ciertamente en emprender la composición de una larguísima novela, en cuyas páginas iniciales un joven español llegaba a Buenos Aires para hacer la América". *

** Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1990,
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.*

JORGE LUIS BORGES

Argentina

Premio Cervantes 1979

66 **R**ecuerdo la primera vez que leí el *Quijote*, allá por los años 1908 ó 1907, y creo que sentí, aún entonces, el hecho de que, a pesar del título engañoso, el héroe no es don Quijote, el héroe es aquel hidalgo manchego, o señor provinciano que diríamos ahora, que a fuerza de leer la materia de Bretaña, la materia de Francia, la materia de Roma la Grande, quiere ser un paladín, quiere ser un Amadís de Gaula, por ejemplo, o Palmerín o quien fuera, ese hidalgo que se impone esa tarea que algunas veces consigue: ser don Quijote, y que al final comprueba que no lo es; al final vuelve a ser Alonso Quijano, es decir, que hay realmente ese protagonista que suele olvidarse, este Alonso Quijano". *

** Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1979,
en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.*

GUILLERMO CABRERA INFANTE

Cuba

Premio Cervantes 1997

66 **E**n algún lugar de la casa alguien tañía una vihuela y una voz de mujer cantaba. Reconocí la melodía. Era *Guárdame las vacas*, la tonada que originó las variaciones de Cabezón.
- Me parece que le gusta la música.

- Mucho.
- A mí también. Cultivo varias melodías en mis escritos. Su nombre me es familiar. Uno de mis personajes del Quijote se llamaba así.
- Fue uno que murió de amor al ver morir a su mujer.
- Así es. ¿De dónde viene su nombre?
- Alemán de origen.
- ¿Es usted alemán?
- Oh, no. Vengo de América.
- Allá quise ir varias veces.
- Si hubiera ido nunca habría escrito el *Quijote*.
- Pero habría escrito otras aventuras. Realistas unas, mágicas otras. Como hicieron Bernal Díaz y Cabeza de Vaca.
- Pero son memorias, no invenciones.

No puedo evitar pensar que si los reaccionarios que ocuparon el lugar de los adelantados le hubieran dado permiso para emigrar a lo que ya se llamaba América, su gran libro hubiera sido escrito no en España, sino en la Nueva España. ¿Qué les parece Don Quijote de las Indias? ¿Qué tal Sancho Pampa? No habría habido molinos, pero habría vientos. ¿Es una fantasía americana?

Cervantes, en la segunda parte del *Quijote*, hace elogio y alabanza de Hernán Cortés y lo muestra como un caballero ejemplar. Ni más ni menos su par impar". *

* Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

ALEJO CARPENTIER

Cuba

Premio Cervantes 1977

66 **C**ervantes, con el *Quijote*, instala la dimensión imaginaria dentro del hombre, con todas sus implicaciones terribles o magníficas, destructoras o poéticas, novedosas o inventivas, haciendo de ese nuevo yo un medio de indagación y conocimiento del hombre, de acuerdo con una visión de la realidad que pone en ella y más aún de lo que ella se busca. Primer amante verdadero de la literatura moderna, Don Quijote proyecta sus propios fantasmas en la figura de Dulcinea —pirandelliano juego de apariencias— alzando una vulgar realidad al nivel de su propia escala imaginaria. A partir de ese momento todo está permitido al este creador. Se ha planteado en un universo donde la manzana deja de ser una fruta cualquiera para transformarse en la manzana de Newton, Clavileño acabará volando a una velocidad supersónica, un trivial suceso policíaco engendra *El rojo y el negro*, y del sabor de un bizcocho mojado en una taza de té surge toda la humanidad de Marcel Proust, como de buenos y malos libros de caballería nació el cosmorama, español y universal, del *Quijote*.

Todo está ya en Cervantes. Todo lo que hará la perdurabilidad de muchas novelas futuras: el enciclopedismo, el sentido de la historia, la sátira social, la caricatura junto a la poesía y hasta la crítica literaria, allí donde el cura del escrutinio famoso parece haberlo leído todo, y el mismo Ginés de Pasamonte, a ratos perdidos del ladrón, escribe sus memorias. Y el novelista, impaciente por hablar en primera persona, se introduce dentro de su propia obra, en el octavo capítulo, al pasar la narración a un tercero por un sorprendente proceso de suspenso cinematográfico, novelista novelado, alguacil alguacilado... Y, en cuanto a forma, el *Quijote* se nos presenta como una serie de geniales *Variaciones* a base de un tema inicial, en trabajo parecido al de las *Variaciones* musicales inventadas por el maestro Antonio de Cabezón, el organista ciego e inspirado vihuelista de Felipe II, que fue el creador de esa técnica fundamental del arte sonoro. Y las grandes *Variaciones* de Cervantes anuncian esas otras *variaciones* españolas que, en lo plástico, serán las tauromaquias de Goya o las innumerables glosas hechas por Picasso a *Las Meninas*, de Velázquez. Pues también habría que recordar que el arte mayor de la Variación musical tuvo su origen en España, al igual que la novela, tal como hoy la entendemos". *

* Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1977,
en el Parnaso de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

MARCO ANTONIO DE LA PARRA

Chile

Dramaturgo y escritor

EL LIBRO QUE NO SE SUPO

66 **L**o bello es que Cervantes no sabía que era Cervantes. No sabía cuando escribía el Quijote que estaba escribiendo el Quijote. Mayor, desdentado, cansado de ganarse la vida cobrando tributos para las guerras de Felipe II, rechazado en sus deseos de seguir su trabajo como funcionario en el Nuevo Mundo, La Paz, Venezuela, Guatemala, excluido de la embajada de artistas enviada a Nápoles, a la Italia que tanto quiso, donde huyó para no perder la mano derecha tras acuchillar a un alarife y perdió la mano izquierda fiel soldado, después de tantas cárceles, yendo y viniendo de negociar sus obras de teatro perdidas o mal pagadas, envidioso de Lope de Vega y su deslumbrante éxito en la Corte, escribió casi por divertirse, sin mirar la posteridad ni por asomo, riéndose de él mismo, de su tiempo, de su época, pasando de coletazo la mirada censuradora de la Inquisición, intentando probar su condición de hidalgo viejo que nunca sabremos si era tal, se sorprendió del éxito, protestó por las copias hechas sin su permiso, se encolerizó por una segunda parte apócrifa de su libro leído en las calles a los analfabetos que eran tantos y redactó la segunda parte propia, el más revolucionario de los libros, un libro sobre los libros, una novela dentro de otra novela, una vuelta de tuerca a toda escritura previa y futura y se sorprendió del reconocimiento obtenido entre ingleses y franceses, no supo que Shakespeare murió escribiendo un "Cardenio" a cuatro manos sobre un personaje de la primera parte, fue mirado por sus contemporáneos como un superventas gracioso y dio fe que su última novela, al borde de la agonía, sería su mayor obra, su entrada definitiva en el Parnaso, "Persiles y Segismunda", la novela que nadie lee, la novela que todos olvidaron, la que no le dio más que la esperanza seca del artista, esa condición de eterno fracaso, de sentir que el arte se escapa, que no se le puede a la propia sombra dar alcance. Cuando muere no entiende que es un genio. Se lo lleva la hidropesía. Nos deja un libro que es de todos, infinito, la novela de un hombre en la crisis de los cincuenta que la posteridad caracterizaría siempre al borde los setenta, la fecha y edad de la muerte de Cervantes, el mismo día pero distinto calendario de Shakespeare que también murió sin saber que era Shakespeare.

JORGE EDWARDS

Chile

Premio Cervantes 1999

66 **L**legué al Quijote de la mano de sus grandes exégetas del 98, y encontré en ese libro algo que después no he encontrado en ningún otro autor: ni en el Dante, ni en Rabelais, ni en Molière, ni en el mismo Goethe. Algo que Cervantes sólo comparte, quizás, con Shakespeare, aunque de otra manera, de un modo más fantástico, más aéreo, más bromista: un elemento de composición profunda, de humanidad, de ironía, una distancia que consuela y que redime, transmitidos con una gracia única. Los narradores se multiplican, le hacen guiños al lector, le toman el pelo y a la vez lo cogen amistosamente de la mano y lo llevan en su trayecto narrativo. Los personajes se salen de las páginas, se transforman, se contagian unos con otros, en un proceso en que la locura es cordura, en que el disparate es lúcido. "Loco, y no tonto", dice por ahí, en su *Vida de Don Quijote y Sancho*, Unamuno, y yo me detengo en ese final de párrafo, pensativo.

Para mí, el gran realismo mágico de la literatura en lengua española, el de una fantasía superior, es el de la segunda parte del *Quijote*, el de la Cueva de Montesinos, el de Clavileño, el del Caballero de los Espejos. El maravilloso desfile de la imaginación medieval en el interior de la cueva de Montesinos anuncia el desfile del mundo moderno en el *Alph* de Jorge Luis Borges. En ambos textos, el personaje, llevado por un guía libresco y más o menos absurdo, sufre un golpe, una caída de alguna especie, medio deliberada y medio involuntaria, entra en un estado de sueño profundo, no se sabe por cuanto rato, y despierta para contemplar

el espectáculo del universo. Cervantes es nuestro contemporáneo, como Borges, como Neruda cuando viaja al corazón de don Francisco Quevedo". *

** Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1999, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.*

CARLOS FUENTES

México

Premio Cervantes 1987

6.6 **Q**uijote y los suyos son leídos por el mundo, y lo saben. La tradición quijotesca no disfraza su génesis fictiva; la celebra; sus personajes no son entes psicológicos, sino figuras reflexivas; no el producto de la experiencia, sino de la inexperiencia; no les importa lo que saben, sino lo que ignoran: lo que aún no saben. No se toman en serio; admiten que su realidad es una mentira. Pero esa maravillosa mentira, la novela, salva, nos dice Dostoievski hablando de Cervantes, a la verdad.

La poética de La Mancha y su descendencia numerosa, que un día antes que yo evocó aquí mismo el gran novelista cubano Alejo Carpentier, incluye a los hijos de Don Quijote, el Tristram Shandy de Sterne, contemplando su propia gestación novelesca; y el fatalista de Diderot, Jacques, ofreciéndole al lector repertorios infinitos de probabilidades; a sus nietas, la Catherine Moorland de Jane Austen y la Emma Bovary de Gustave Flaubert, que también creen todo lo que leen; a sus sobrinos el Myshkin de Dostoievski, el Micawber de Dickens y el Nazarín de Pérez Galdós: todos aquellos que escogen la difícil alternativa de la bondad y por ello sufren agonía y ridículo; y si todos ellos son descendientes de Don Quijote lo son, acaso, de San Pablo también, pues la locura de Dios es más sabia, dice el santo, que toda la sabiduría de los hombres.

La locura de Don Quijote y su descendencia es una santa locura: es la locura de la lectura. Su biblioteca de libros de caballerías es su refugio inicial, la protección de su supuesta locura, que consiste en dar fe de la lectura. Pero esta convicción entraña el deber de actualizar sus lecturas". *

** Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1987, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.*

OSCAR HAHN

Chile

Poeta

La verdad sobre el falso Quijote

Todos los escritores tienen un doble interno que escribe los borradores mentales de sus obras. Son esos borradores que se esfuman de la mente y que nunca van a dar a la página en blanco. Pero en 1614 ocurrió un hecho fantástico: el doble de Cervantes consiguió salir de su cabeza e ingresar en la realidad. Se hizo llamar Alonso Fernández de Avellaneda y se las ingenió para llevar a la imprenta el borrador mental de la segunda parte del Quijote, que había sido desechado por Cervantes. A ese libro los críticos lo llamaron el "Quijote Apócrifo", y por siglos se dedicaron a especular sobre la verdadera identidad de un autor sin biografía. Fue atribuido a Lope de Vega, a Tirso de Molina, a Fray Baltazar Navarrete, a Jerónimo de Pasamonte y a un centenar de otros candidatos. Los críticos, sin embargo, no lograron explicar convincentemente algo bastante inexplicable: que en "La guarda cuidadosa", en "El Coloquio de los perros" y en "Viaje del Parnaso", todas obras anteriores a 1614, Miguel de Cervantes aludiera a distintos aspectos del Quijote de Avellaneda, es decir, a un libro que aún no había sido publicado. Pero hay más: en el Quijote de 1615 (Capítulo LXXII, Segunda Parte) aparece con toda naturalidad don Álvaro Tarfe, personaje inventado por Avellaneda y no por Cervantes. Ese capítulo explicita las correcciones que le hizo Cervantes a su borrador mental. Cervantes sabía que Avellaneda no era más que un doble psíquico suyo, un fantasma de su ima-

ginación, seco y... "avellanado". ¿Pero quién iba a tragarse tan inverosímil explicación? Después de todo, ningún escritor está dispuesto a aceptar que lo crean más loco que sus propios personajes.

OCTAVIO PAZ

México

Premio Cervantes 1981

66 **Y**a palabra *liberal* aparece temprano en nuestra literatura. No como una idea o una filosofía, sino como un temple y una disposición del ánimo; más que una ideología, era una virtud. Al decir esto vuelvo los ojos hacia Cervantes, el escritor nuestro que encarna más completamente los distintos sentidos de la palabra *liberal*. Con él nace la novela moderna, el género literario de una sociedad que, desde su nacimiento, se ha identificado a sí misma y a su historia con la crítica. La *Comedia* de Dante es reflejo de un mundo regido por la analogía; es decir, por la correspondencia entre este mundo y trasmundo; el *Quijote* es una obra animada por el principio contrario, la ironía, que es ruptura de la correspondencia y que subraya con una sonrisa la grieta entre lo real y lo ideal.

Con Cervantes comienza la crítica de los absolutos: comienza la libertad. Y comienza con una sonrisa, no de placer, sino de sabiduría. El hombre es un ser precario, complejo, doble o triple, habitado por fantasmas, espoleado por los apetitos, roído por el deseo: espectáculo prodigioso y lamentable. Cada hombre es un ser singular y cada hombre se parece a todos los otros. Cada hombre es único y cada hombre es muchos hombres que él no conoce: el yo plural. Cervantes sonríe: aprender a ser libre es aprender a sonreír.*

* Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1981, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

MARIO RODRIGUEZ

Chile - Universidad de Concepción

Ensayista

"Historia de Don Quijote de la Mancha, escrita por Cide Hamete Benengeli, historiador arábigo" o *El plagio al revés*

En el capítulo IX del *Quijote*, capítulo reescrito letra a letra, punto a punto por el escritor simbolista francés Pierre Menard, que habitó los comienzos del siglo XIX, se puede leer una afirmación asombrosa: el verdadero autor o el "primer autor del *Quijote*" es el historiador árabe Cide Hamete Benengeli, Cervantes es sólo "el segundo autor", el que hizo traducir el libro del morisco a lengua castellana.

Borges reflexiona sobre esta extraña situación y la incluye en su texto "Magias parciales del Quijote". El azar y la sorpresa son partes sustantivas de la magia. Mágicamente Cervantes es desplazado como autor y aparece en su lugar Cide Hamete. Y sólo el azar ha propiciado este cambio increíble "Estando yo un día en Alcalá de Toledo -escribe Cervantes- 'Hegó un muchacho a vender unos cartapacios y papeles viejos'. En ellos se encontraba la historia completa del hidalgo, sólo que escrita en arábigo. Compra en medio real Cervantes los papeles, regocijándose de la baratura, para agenciar enseguida un traductor que en un mes y medio cumple su tarea, 'contentándose con dos arrobas de pasas y dos fanegas de trigo como paga'.

Cervantes cumple aquí un sueño que tres siglos más tarde volvió a soñar Macedonio Fernández: ser leído como si uno fuera otro escritor.

Una de las aspiraciones de Macedonio era borrar sus huellas, ser leído como se lee a un desconocido. Encontró para ello una estrategia estupenda: atribuir su libro a otro: el plagio al revés.

Ricardo Piglia complica la trama de los sueños. "Roba" un cuento a Leonidas Andreiev, lo reescribe y se le atribuye a Robert Arlt, sin embargo, lo publica bajo su propio nombre. El texto se titula "Nombre falso".

Cervantes, Macedonio, Borges y Piglia piensan la literatura como falsificación, como moneda falsa, algo así como pasar irreverentemente gato por liebre, crear un plagio al revés: inventar a un desconocido y arribarle una de las mayores obras de Occidente.

Esta historia admirable es narrada por Jorge Luis Borges en "Pierre Menard autor del Quixote".

GONZALO ROJAS

Chile

Premio Cervantes 2003

66 **Y**a Cervantes lo dijo todo en esta lengua de nacer y seguir naciendo desde la meseta hermosa hasta los últimos parajes insulares, de los trópicos a la Antártida, y uno debiera entrar en el callamiento este 23 que no es de abril sino de la respiración del mundo. Porque uno dice aire y dice tiempo con respiro temerario y hasta dice eternidad en español, sílaba y más sílaba, del vagido al velorio, y el prodigio sigue creciendo más allá de toda circunstancia por adversa que sea; más allá por ejemplo de la inmolación y del martirio en esos rápidos que el otro día partieron extrañamente de Alcalá.

Ser es crecer y eso lo dijo el sánscrito, de tal suerte que cuando somos más bien crecemos.

Pero no procede la alabanza en esta fecha sino la confirmación de que vivimos colgados del lenguaje como dijo Niels Bohr y ese lenguaje es el que respiramos y vivimos a cada instante, lo mismo en la península que en las cumbres andinas o en la vastedad oceánica, o en las grandes ciudades, de los trópicos a los hielos.

No estoy tan seguro de que el juego dé para tanto en el bellissimo Parainfo como para decir algo nuevo. No hay nuevo. Apollinaire habló con insistencia de *le nouveau* al empezar el otro siglo. ¿Qué será *nouveau*?

Vivimos tiempo que ni se detiene ni tropieza ni vuelve.

Ahí vamos en la apuesta. ¿Qué será el 3004 de nosotros, por ejemplo?, ¿el 4004 qué será? Ahí estará otra vez intacto Cervantes leyendo el parpadeo de la historia en el de las estrellas. Leyendo el mundo y releyéndonos".*

* Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 2003, en el Parainfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

ERNESTO SÁBATO

Argentina

Premio Cervantes 1984

66 **S**upuso Cervantes que escribía una obra trascendente?

No, por cierto, cuando comenzó a hacerla. Un ingeniero sabe de antemano lo que llegará a ser el puente que ha calculado en sus planos; pero no se puede calcular una gran ficción, porque no se construye únicamente con las razones de la cabeza, esas que sirven para demostrar teoremas, sino también -y sobre todo- con lo que Pascal llamaba "*les raisons du coeur*", las incomprensibles y contradictorias verdades del corazón.

Dostoievski se propuso escribir un folleto sobre el problema del alcoholismo en Rusia y le salió *Crimen y Castigo*. Cervantes quiso escribir una regocijante parodia de las novelas de caballerías y terminó creando una de las más conmovedoras parábolas de la existencia, un patético y melancólico testimonio de la condición humana, un ambiguo mito sobre el choque de las ilusiones con la realidad y de la esencial frustración a que ese choque conduce.

Esto no lo sabía al comenzar su empresa, no lo podía saber ni aun con su prodigiosa inteligencia, porque el corazón es incunmensurable con la cabeza: lo fue sabiendo a medida que avanzaba, según los acontecimientos imprevistos y los actores, que iban mucho más allá o en diferentes direcciones de lo preconcebido. Y quizá no lo supo nunca del todo, ni siquiera después de haber dado cima a la gran aventura, como nunca podemos descifrar acabadamente el significado de nuestros propios sueños; porque todas las explicaciones que la razón intenta son impotentes, porque el sueño es irreductible a los puros conceptos, porque el sueño es una ontofanía, una revelación de esa oscura realidad del inconsciente en la única forma en que puede expresarse. De ahí todas las interpretaciones que se dan de un mismo sueño, según la época y las teorías que se utilicen; y de ahí, y por los mismos motivos, las diversas y hasta encontradas lecturas de una ficción profunda como la de *El Quijote*. Si no fuera más que una sátira de la novela de caballería, no habría perdurado cuando esas narraciones estaban olvidadas y carecían de la menor vigencia. Y tampoco se explicaría por qué esa presunta sátira, además de hacernos reír, nos anuda la garganta. Todos comprendemos que sus aventuras son grotescas y, al mismo tiempo, intuimos que algo tan visible como los molinos de viento constituyen un revelador mito de la condición humana. ¿Qué es, entonces, *El Quijote*: una simple burla o un símbolo inacabable?*. *

* Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1984, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España.

MARIO VARGAS LLOSA

Perú

Premio Cervantes 1994

Toda obra genial es una evidencia y una incógnita. *El Quijote* como la *Odisea*, la *Commedia* o el *Hamlet*, nos enriquece como seres humanos, mostrándonos que, a través de la creación artística, el hombre puede romper los límites de su condición y alcanzar una forma de inmortalidad; al mismo tiempo nos fulmina, haciéndonos conscientes de nuestra pequeñez, contrastados con el gigante que concibió esa gesta. ¿Cómo pudo perpetrar un deicidio semejante? ¿Cómo fue posible desafiar de ese modo la creación del Creador? Escribiendo la historia del Ingenioso Hidalgo, Cervantes potenció la lengua española a unas alturas que nunca había alcanzado y puso un tope emblemático para quienes escribimos en ella; y renovó el género novelesco, dotándolo de una complejidad y sutileza tan vastas como la ambición, destructora y reconstructora del mundo que lo anima. Desde entonces, todas las novelas se medirían con la marca que ella puso, ni más ni menos que todo el teatro estaría siempre espiando a hurtadillas al de Shakespeare, como piedra de toque.

Que fue y es una gran novela cómica y a la vez muy seria, que ella recrea en un mito sencillo la insoluble dialéctica entre lo real y lo ideal, que a la vez que pulverizaba las novelas de caballerías les rendía un soberbio homenaje, nos lo han explicado los críticos. Pero han dicho menos que, entre las muchas cosas que es, como todos los grandes paradigmas literarios, el *Quijote* es también una ficción sobre la ficción, sobre lo que ella es y la manera como opera en la vida, el servicio que presta y los estragos que puede causar. Este tema reaparece en todas las literaturas porque es un tema permanente en la vida de las gentes, y ningún novelista lo ha descrito con tanta perfección, en una historia tan seductora y tan clara, como lo hizo Cervantes, acaso sin siquiera proponérselo ni saber lo que hacía*. *

* Selección de su discurso, al recibir el Premio Cervantes 1994, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, España. ©

EL QUIJOTE NO EXISTE

JORGE DÍAZ
Dramaturgo

COMPañÍA DE TEATRO El Lunar

Presenta

EL QUIJOTE NO EXISTE

de
JORGE DÍAZ

Interpretado por
PABLO KRÖGH

Dirección conjunta
ANDRES GARCÍA, PABLO KRÖGH y JORGE DIAZ

Diseño integral
JORGE "CHINO" GONZALEZ

Diseño Gráfico
PAULA CAMPOS

Producción
PAOLA CANO

ES UN PROYECTO FONDART

Jorge Díaz

EL QUIJOTE NO EXISTE

"EL QUIJOTE NO EXISTE"

Travesía de una idea dramática

A finales de 2004, Radio Nacional de España me encargó escribir una obra radiofónica de carácter dramático sobre el Quijote, para ser emitida el 22 de abril de 2005, fecha en que se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes.

Empecé a documentarme y la obra fue tomando forma: 60 minutos, 11 personajes y un narrador. Título: "Epifanía de un sueño" (Evocación de un caballero insomne). Efectivamente, la obra se emitió en la fecha prevista.

Comentando este trabajo con mi amigo y tertuliano habitual del café, el actor y director teatral Pablo Krügh, me propuso escribir un monólogo sobre algunas ideas que habían surgido al divagar sobre el tema: los contradictorios sentimientos de un creador frente a su obra. En el caso del monólogo, Cervantes y el Quijote eran un pretexto para reflexionar sobre la marginación y la soledad del creador.

Este tema volvió a rondar la mesa del café en sucesivos encuentros entre Pablo y yo. En enero de 2005 yo había escrito mi primera versión del monólogo. Intercambiábamos nuevas ideas y documentación cada vez que nos reuníamos y así surgieron, posteriormente, la segunda y tercera versión.

En abril ya teníamos claro lo que queríamos hacer, montar una obra haciendo énfasis en el texto, que revelara la pasión devoradora de un actor-escritor que atraviesa el tiempo y la historia. Por supuesto, el monólogo no tenía nada que ver con la obra radiofónica para España.

A fines de junio de este año, "El Quijote no existe" fue seleccionada por el FONDART y se concretó su montaje. Esta obra surgió a través de un diálogo permanente entre el actor-intérprete (Pablo Krügh) y el dramaturgo. El montaje espero que se lleve a cabo con este mismo espíritu de creación colectiva, que por otra parte, es la única forma de trabajar en teatro.

Habría sido imposible llegar hasta aquí sin el empujón de talento de Krügh y los colaboradores de su Compañía de Teatro "El Lunar".

ALGUNAS NOTAS SOBRE "EL QUIJOTE NO EXISTE"

Ciertas psicopatologías y el acto creativo artístico se rozan o incluso se traslapan en un punto: *ambas son vivencias en el límite*. Son situaciones fronterizas de la personalidad humana.

El acto creativo es siempre la transgresión de una norma, aunque sea un acto compulsivo con solo una conciencia racional parcial, al creador le producirá una doble sensación de placer y dolor. Es un intento ciego por comunicar algo (a veces inconsciente) y su consiguiente frustración se produce al percibir una distorsión o rechazo en la recepción. Y aun en el caso de que se produzca una buena aparente comunicación del contenido, la recepción es distinta de lo que el creador intento conseguir. Es decir, lo que se recibe y celebra como un logro, es diferente a lo que el creador creyó comunicar. Este constante mal entendido, equívoco y diálogo de sordos, es lo que acerca el hecho creativo a la situación psicopatológica fronteriza con el delirio esquizofrénico. La diferencia está en que el creador hace un camino de ida y vuelta en el delirio (es su forma de entenderse con el mundo) mientras que el esquizofrénico no tiene regreso.

Desde el punto de vista de un escritor fracasado que cree haber producido una obra determinada y percibe que ni consiguió lo que quiso decir y lo que los demás recibieron también es distorsionado, es como se construye este monólogo, bordeando siempre el delirio, la bipolaridad.

Por otra parte, el transgresor siempre aspira, en algún momento, a la aceptación de los demás, lo que es una contradicción flagrante, pero es así. ¿Cómo se puede esperar la aceptación y el aplauso por algo que nació como la ruptura de una norma, de un consenso social?

Este punto de ruptura, esta contradicción insensata, da origen al dolor, al extrañamiento del creador frente a su obra. Ser inconformista, rupturista y esperar la aprobación de los demás es un dilema sin solución.

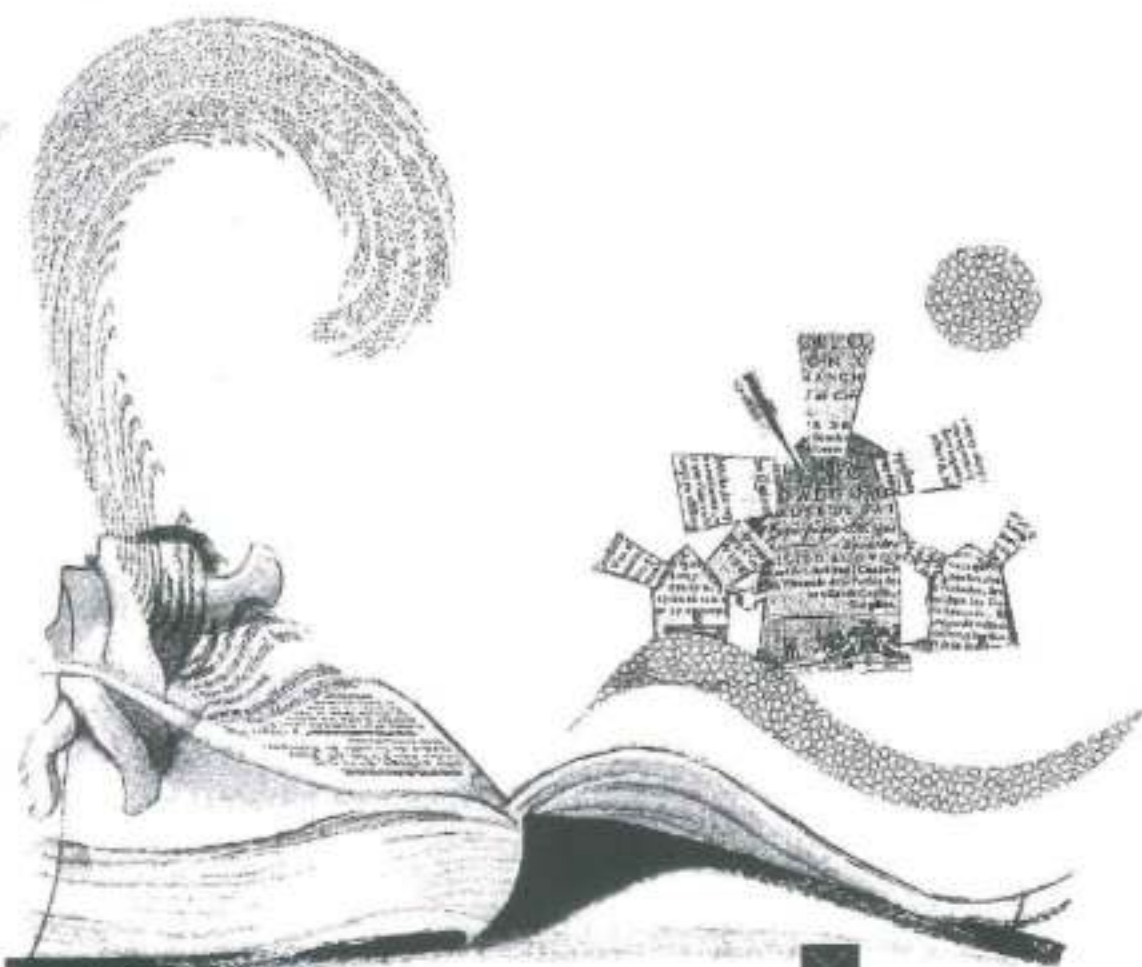
Cervantes (o el Quijote) era un nihilista que deseaba respetar la norma. Sabe que su ascendencia es judía, pero juró, antes de entrar en el Ejército, que es de sangre "limpia".

Evidentemente, Cervantes fue un resentido no solo por esta cuestión sanguínea, sino porque sus pretensiones literarias no se correspondían con sus reiterados fracasos tanto dramáticos como poéticos. Todo esto lo hace ser rabioso y escéptico, al vivo y, sin embargo, dispuesto a humillarse para conseguir prebendas en la Corte; un utópico que es mantenido por su esposa y su hermana. Y este personaje irónico, sarcástico, libertario y fracasado, es capaz de crear, a pesar suyo, un retrato de lo humano de una profundidad enorme; de describir con siglos de anticipación al hombre contemporáneo.

"Shakespeare nos enseña a hablar con nosotros mismos, pero Cervantes nos enseña a hablar entre unos y otros" (Harold Bloom).

Ilustraciones/Collage originales de Jorge Díaz

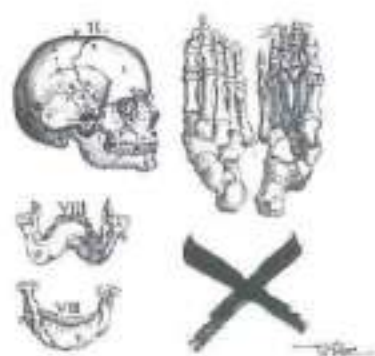

EL QUIJOTE NO EXISTE OVI-2011 Jorge Díaz

*El hombre es un insecto
que vive en las partes pestilentes y rojas del mono y del camello.
¿Cuándo es cuando se paran los ojos y se quedan abiertos,
inmensamente abiertos,
sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento?
¿Cuándo es cuando se cambian las funciones del alma
y los resortes del cuerpo
y en vez de llanto no hay más que risa y baba en nuestro gesto?
Si no es ahora, ahora que la Justicia vale menos, infinitamente menos
que el orín de los perros;
si no es ahora, ahora que la Justicia tiene menos, infinitamente menos
categoría que el estiércol;
si no es ahora... ¿cuándo se pierde el juicio? Respondedme, loqueros,
¿cuándo se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro?
Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego,
aquel ustrafalarío fantasma del desierto...*

LEON FELIPE
(Fragmento)

FRAGMENTO INICIAL DE EL QUIJOTE NO EXISTE

CUANDO EL PUBLICO ENTRA A LA SALA, VE AL ACTOR SENTADO DETRAS DE LA MESA LEYENDO UN ATADO DE PLIEGOS "EN RAMA" (AUN SIN CORTAR). HAY UN VELON EN LA MESA.

SE ESCUCHA LA MUSICA DEL CORO FEMENINO CANTANDO EN GREGORIANO.

CUANDO EMPIEZA EL ESPECTACULO, VALERIO LEE EN VOZ ALTA EL FRAGMENTO IMPRESO EN LOS PLIEGOS. DE VEZ EN CUANDO HACE CORRECCIONES EN LOS PLIEGOS.

VALERIO :

(LEYENDO) "Don Quijote aún dormía en su aposento, cuando el cura pidió las llaves a la sobrina del cuarto donde estaban los libros, autores del daño en la razón del Hidalgo, y ella se las dio de muy buena gana. Entraron dentro, y el ama con ellos. Hallaron más de cien volúmenes de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños; y así como el ama los vio, volviéndose a salir del aposento con gran prisa, y tornó con un cuenco con agua bendita y unas ramitas del Domingo de Ramos, y dijo:

- Tome vuestra merced, señor Cura; rocíe este aposento, no esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros, y nos encanten, castigándonos por quemarlos y mandarlos al infierno.

Causó risa al Cura la simplicidad del ama y mandó al barbero que le fuese dando de aquellos libros uno a uno, para ver de qué trataban, pues podía hallar algunos que no mereciese, castigo de fuego.

- No, dijo la sobrina, no hay para qué perdonar a ninguno, porque todos han sido dafinos. Mejor será arrojarlos por las ventanas al patio y hacer un montón con ellos y pegarles fuego; y sino, llevarlos al corral y allí se hará una hoguera, y a nadie ofenderá el humo" ...

TERMINA LA MUSICA DE LAS MONJAS Y SUENA UNA CAMPANA.

VALERIO DEJA DE LEER. LEVANTA LA CABEZA Y LUEGO ORDENA LOS PAPELES.

Las monjas clarisas terminan su jornada cantando Vísperas y yo no termino aún la mía, leyendo este manuscrito irreverente.

¡Vaya cruz que me tocó en suerte! imprimir el libro de un autor primerizo, inseguro y errático. Los otros cajistas lo saben y no se lo toman en serio: dejan el trabajo a medias. Pero yo soy el responsable y no puedo hacer lo mismo.

¡Nunca un papel tan noble como éste, del monasterio del Paular, recibió un trato más descomedido!

Este texto se está imprimiendo con lo primero que se encontró a mano en el taller.

¿Es que no tenemos aquí otros tipos de mayor categoría?... ¡Por favor, se trata de la Imprenta Real!

Está bien que el personaje de este libro esté loco, pero, ¿por qué el impresor también tiene que estarlo?

¡664 páginas en pliegos de cuarto y vaya a saber las que faltan! ¿Y todo para qué?... En vez de las mil aventuras del Ingenioso Hidalgo y su grotesco escudero, se debería llamar "las 5.000 erratas de un cajista de imprenta borracho".

Yo respeto mi oficio y quiero dejar en claro que esta no es "mi obra", sino la de un montón de aficionados torpes: ¡cuatro cajistas metiendo la mano en el pastel y como cocinero, un autor desazonado, fuera de control!

¡Date prisa, Valerio, que mi novela tiene que estar terminada para Navidad y quiero vender el libro con la tinta fresca! ¡Y éste es el resultado de tanta improvisación!

Con los disparates se podría hacer otro libro de 600 páginas. ¡Qué más da! Al fin y al cabo, es solo un texto para hacer reír.

No me extraña que se pierdan constantemente los originales y haya que llamar a un amanuense y pedirle que escriba lo que uno recuerda del texto.

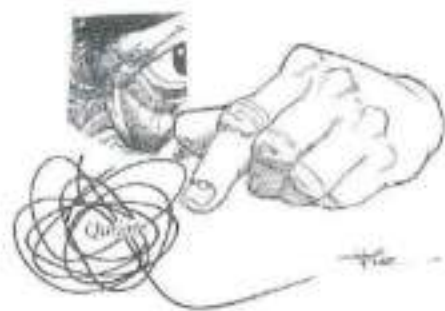
Más que un libro, va a resultar un cronicón oral, y como tal tiene gracia, aunque poco rigor.

Desde que compuse la palabra Don Quijote, entraron a este sótano los duendes malignos de los impresores. No hay página donde no haya un zurcido o un mal añadido. Todo cabe en este libro: la ocurrencia desgraciada de un copista o la distracción de un componedor.

¿Y qué papel juego yo en este desaguizado?... Ser cómplice y testigo, que ya es bastante.

Por supuesto, no he podido leer el libro completo. ¿Para qué leer 700 páginas sobre una pareja que yo he visto desde niño desfilar durante los Carnavales?... Doña Cuaresma montada en un jarmelgo y Don Carnal en un burro. Yo podría escribir sobre ellos mucho mejor que Miguel de Cervantes y lo contaría en menos páginas y sin erratas. Este libro es un cajón de sastre lleno de remiendos y retales de muchas telas diferentes, algunas ajenas.

No me extraña que Cervantes esté inquieto y se comporte como un demente. Se consiguió la llave del Taller sobornando a la portera y apareció por la noche, como un fantasma, con un candil en la mano, para revisar y confundir todo el trabajo hecho el día anterior. ☉

DON QUIJOTE

IMPUGNA A LOS COMENTADORES DE CERVANTES POR RAZONES PURAMENTE PERSONALES

PEDRO LASTRA
Poeta

Seco

*apergaminado por las largas vigiliás
lee una vez y otra
la misma historia de esa Dulcinea
que no es historia porque yo la veo
claramente detrás de las paredes
y en las hojas del bosque ramoroso
que son las que mejor cuentan su historia.
Cómo van a saber lo mismo que yo sé
gentes que sólo saben
refocilarse en su ceguera
ayudados por turbios lazarillos
malandrines
falsos comendadores
que nunca vi en mis libros verdaderos.
Cómo van a saber si aquí el que ama
a una mujer soy yo. Y si no fuera
por el bueno de Sancho a quien le basta
creer para mirar y que ama todo
cuanto sus ojos miran
más valdría
(como dirá Vallejo cuando yo me haya muerto)
que se lo coman todo y acabemos. ☺*

Tributo a Pablo Neruda

(Una Carpeta de textos de Pablo Neruda,
con ilustraciones de los profesores de la Escuela)

1904 - 2004

Nunca en la historia de nuestro país, la figura de un hombre, hijo de la cultura, ha conseguido reunir en torno a su persona y de su obra tanto entusiasmo en ocasión de una fecha de celebración.

Su obra, su inmensa obra derrumba las murallas de la incomunicación, de las diferencias literarias o artísticas, de las separaciones que producen las distancias económicas y de educación, de las posiciones políticas.

La obra de este hombre llega y emociona al que tiene poco y al que tiene mucho, en un mensaje apasionadamente humano, que pide generosidad para que las distancias sociales sean más justas y dentro del orden del tiempo del progreso, finalmente desaparezcan.

Su mensaje es ciego a las separaciones que crean las diferencias de edades. Al joven le habla del amor naciente, de la belleza de la que será su compañera, de sus deberes futuros en una sociedad en donde las artes, la cultura, el alma de la nación encuentren su lugar. Al viejo, al

que abandona la vida, el poeta se la devuelve con la luz eterna de los recuerdos.

La poesía, el medio que usa para transmitir su mensaje no siempre es claro como lo es la prosa. El no usa un lenguaje popular, más bien levanta al pueblo a la altura de una poesía clásica y tradicional. La belleza y la verdad de todos los tiempos. A veces en sus versos existenciales es críptico y oscuro. La luz y la sombra habitan sus versos, así como sucede en nuestra condición humana.

Nuestro poeta puede volar y cantar con sus palabras desde construcciones de piedra en la cima de las montañas, así como puede cantar a modestos utensilios domésticos, a las pequeñas cosas.

Todo para él es digno, pues materia de alabanza es todo lo creado.

Los ríos, los grandes torrentes del continente americano, nuestros héroes y los héroes de otros países y latitudes, nuestras bebidas y comidas, nuestra dura geografía, todo lo que vuela, todo lo que nada o navega en los océanos, todo lo que respira y vive en los bosques, desde el coleóptero tornasol, al tímido pudú,

todo lo que para nosotros significa identidad y orgullo en las manos de este hombre se transforma en poesía.

A veces son versos líricos, privados, entre uno y él, un susurro en los oídos. Otras veces son grandiosos, epopéyicos, ceremoniales. Versos que como himnos sagrados incentivan a los pueblos a marchar a la conquista de sus grandes destinos.

En materia amorosa revela una suave ternura, las descripciones más conmovedoras en su admiración por el alma y el cuerpo de nuestras necesarias compañeras.

Sin olvidar los dolores que causa la ausencia, del desamparo en que nos deja la muerte del ser amado, de la esperanza del amor naciente.

Derrota la muerte con la espada de la alegría y del humor y con las aierciopeladas uvas y el vino nos une a tradiciones bíblicas, simples, de lo básico e inagotable que yace relacionado con la naturaleza.

Hace cien años este hombre comenzó su camino a la eternidad.

Este imaginario es un acto de agradecimiento.

Espontáneamente respondieron al llamado perentorio que surge de la obra poética de Pablo Neruda: Cristián Abelli, Elisa Aguirre, Ernesto Banderas, Rodrigo Canala, Francisco Cancino, Valentina Cruz, Patricio De la O, Francisco De la Puente, María Elena Fariás, Ismael Frigerio, Omar Gatica, Teresa Gazitúa, Roberto Geisse, Francisco González-Vera, Pilar Hernández, Marcela Illanes, Patricia Israel, Antonio Landauro, Sebastián Mahaluf, Luis Mandlola, Félix Maruenda, Carlos Maturana, Pablo Mayer, Gonzalo Millán, Pedro Millar, Carlos Navarrete, Enrique Ordóñez, Alex Quinteros, Mario Toral, Magdalena Vial, Eduardo Vilches y Andrés Vio, todos ellos profesores de la Escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae.

Todos al unísono. Todos distintos. Cada uno de ellos escogió del granero ilimitado del poeta uno o más versos que fueran eco de sus aspiraciones o reflejo de sus emociones.

Versos e imágenes diversos, como todo lo creado, iguales sin embargo en su fuerza y calidad de semilla.

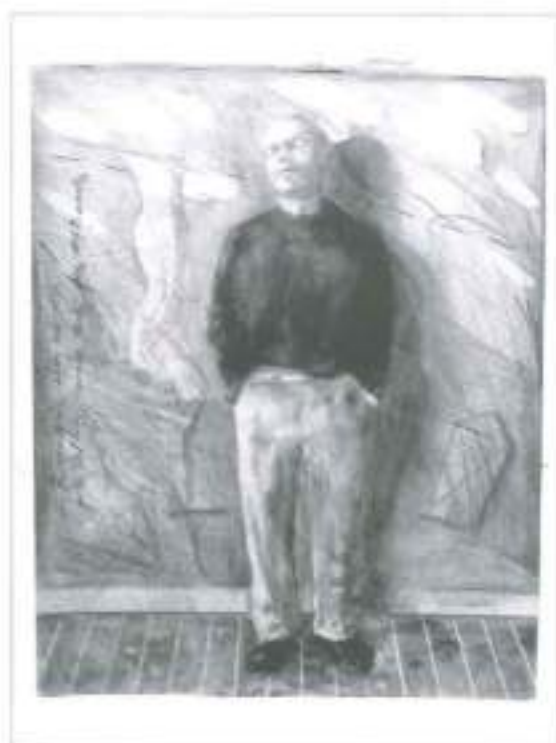
Mario Toral

Cristián Abelli

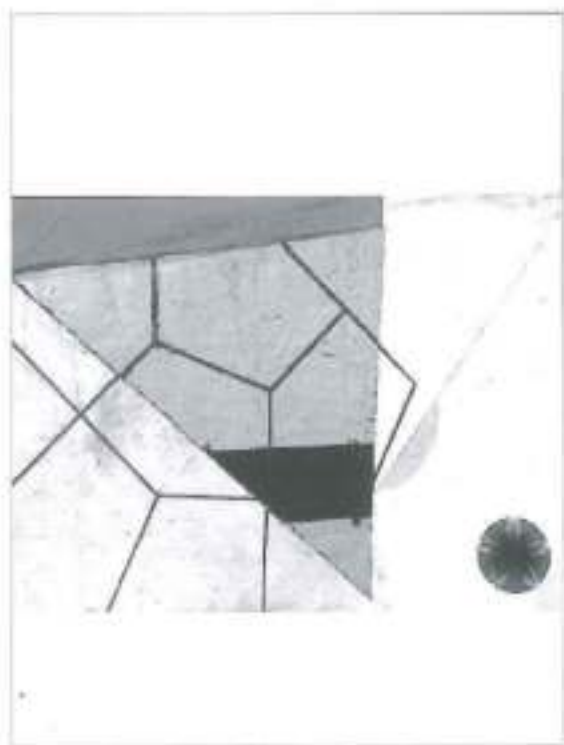
Elías Aguirre

Ernesto Bandeira

Rodrigo Canela

Francisco Canciano

Valentina Cruz

Patricio de la O

Francisco de la Puente

Marta Elena Fariás

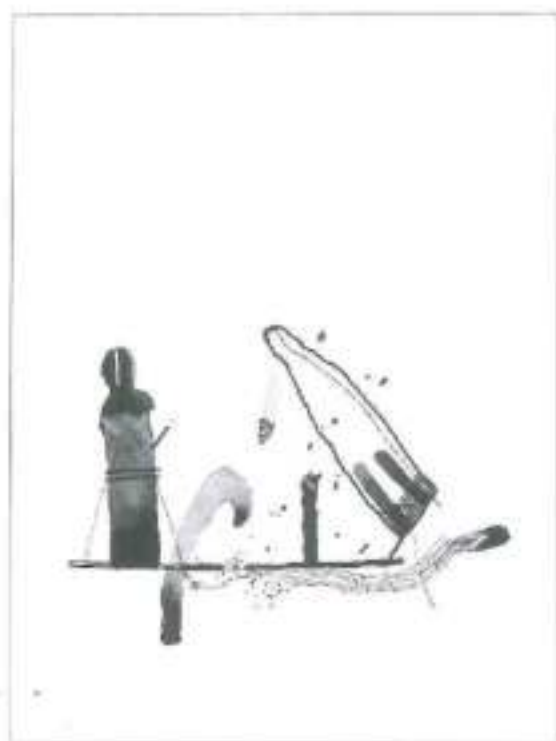
Ismael Frigerio

Omar Gutiérrez

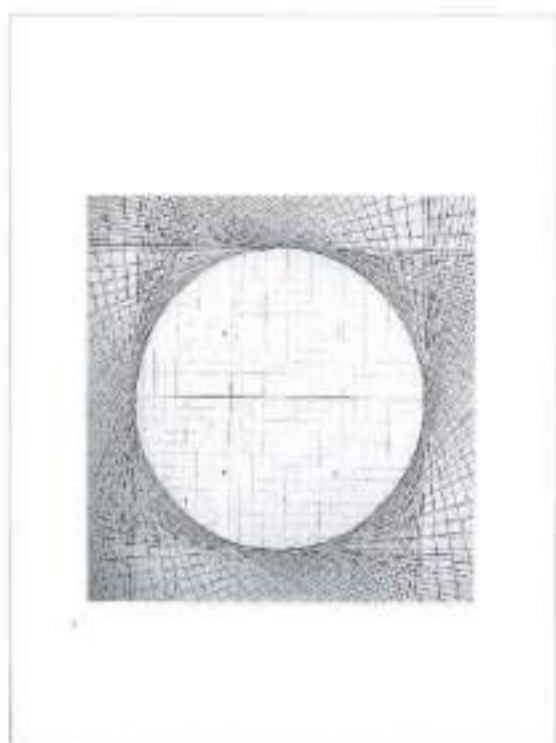
Teresa Gavilán

Patricia Izrael

Antonia Landaura

Sebastián Mahaluf

Lucie Mandiela

Felix Maruenda

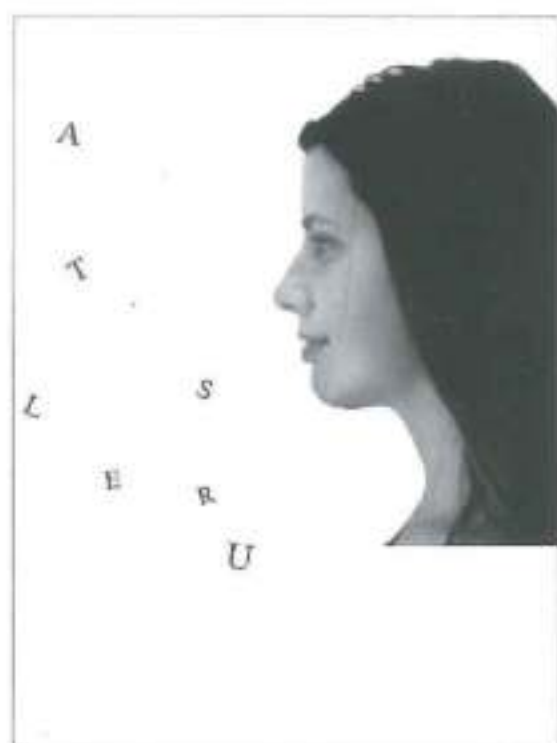
Carlos Maturana

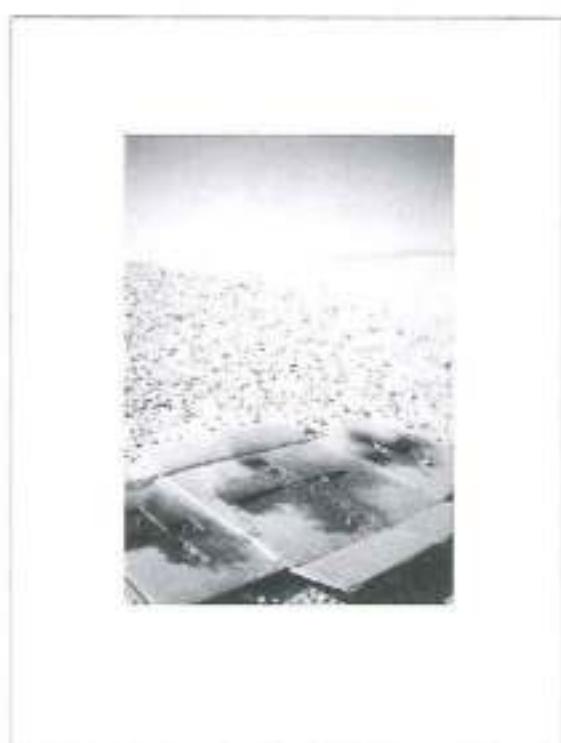
Pablo Mayer

Gonzalo Millán

Pedro Millar

Carlos Navarrete

Enrique Ordóñez

Alex Quiñeros

Mario Toral

Madalena Viel

Eduardo Vilches

Andrés Vio

DON QUIJOTE Y LOLITA

ANTONIO SKARMETA

En 1962 Stanley Kubrick y el productor de la Metro Goldwyn Mayer, James B. Hartis examinaron a casi ochocientas chicas que postulaban al rol de Lolita, tanto así, que se considera a este personaje "el más codiciado en la historia del cine". Y aunque no encontró a la Lolita ideal ni entre profesionales ni aficionadas, Kubrick no quiso aplazar el inicio de la filmación.

Con un estilo casi suicida, confió en el azar. Este le respondió con generosidad. En el show televisivo de Loreta Young vio a Sue Lyon y de inmediato la llamó para hacerle una prueba: en ella encontró la mezcla precisa de "ensoñado candor infantil" y "terrible vulgaridad". Este era precisamente el personaje que tendría que desquiciar al cincuentón Humprey Humprey actuado por James Mason.

Casi cuatrocientos años antes Don Quijote de la Mancha, un amante neoplatónico, lleva grabado en su alma a su idealizada Dulcinea del Toboso. Aunque todo el mundo se la ningunea y se la transforma en un adefesio, el hidalgo se aferra contra toda insidia y realismo a su imagen de pureza original. Según Sancho Panza, que la conoce bien, su Dulcinea es "mujer de pelo en pecho", y aunque ésta es la mayor denigración de su musa, las otras no le van a la zaga.

Aventura erótica que se le propone, la desecha con prudencia. Hasta que la tentación lo pone al borde del abismo. En la casa de la Duquesa hay un grupo de desenfadadas doncellas que finjen enloquecer de pasión por él y una de ellas, Altrisidora, le canta unos versos en que se le ofrece, celebrando su propias virtudes con estas rimas:

*"Niña soy, pulcra tierna
mi edad de quince no pasa:
catorce tengo y tres meses
te juro en Dios y en mi ánima"*

Para hacer saber que está en su habitación oyendo la seductora melodía, el hidalgo, tras encomendarse de buen ánimo y buen talante a su señora Dulcinea del Toboso, para "dar a entender que allí estaba dio un fingido estornudo", de que no poco se alegraron las doncellas.

El Caballero de la Triste Figura da con esta mentira su paso más audaz. Por primera vez en el largo y exquisito novelón hunde la punta del pie en la tentación, por cierto con toda la ambigüedad que la época y la congruencia de su carácter le permite.

Sabido es el desenlace de su osadía: cuando espera que entre a su habitación la frutal Altrisidora, que según su propia copla "no es renca, ni es coja, ni tiene nada de manca", irrumpe otra dama, a saber, la feroz doña Rodríguez, a quien no la adorna belleza alguna. Pero el estado de erotización en que ha puesto la ninfa al hidalgo, se proyecta en la poco agraciada dama y en un trayecto de ambos hacia la cama. Don Quijote le advierte a doña Rodríguez "yo no soy de mármol, ni vos de bronce".

En este punto, el narrador Cide Hamete se aparta del relato, y con socarrón encanto nos dice que daría su mejor capa morisca por ver lo que allí pasó.

Convengamos en que con el fingido estornudo el héroe sublima el llamado de su deseo. Desde el inaugural relato de sus bahañas son miles las novelas que se encendieron con erotismo. Ninguna más casta que la de Cervantes. Pero al mismo tiempo, ninguna más inspiradora.

A ese magnífico estornudo fingido, preludio de una inexistente fogosa noche de amor, contesta casi cuatrocientos años más tarde Vladimir Nabokov con un comprensivo "¡Salud!". ☼

EL QUIJOTE ILUSTRADO

Por Santiago Peñailillo

ANTON LAMAR

A cuatrocientos años de la aparición de la más notable y enigmática obra de la literatura en lengua española, el Quijote hoy se nos presenta más actual y contingente que nunca. Es que su magia, su humor y poesía son atemporales, y a cuatro centurias de distancia podemos afirmar que la historia del hidalgo caballero y su fiel escudero no han perdido ni un ápice de su encanto y genialidad.

Inspirado en el Quijote —y a modo de tributo plástico—, el dibujante, pintor y profesor Santiago Peñailillo ha creado el comic de mayor envergadura hecho en nuestro país hasta la fecha en el campo de la historieta, y consta de 96 láminas de 48 x 38 cm cada una aproximadamente, totalizando 570 ilustraciones a color, en lápiz, tinta y témpera sobre papel.

Dinamismo y equilibrio compositivo, ritmo y pausas cromáticas, apariencia de movimiento, imágenes sucesivas que se alternan y juegan en el espacio medido, un mundo de personajes vistos desde puntos de vista diferentes, planos cuya distancia varía con intensidad casi cinematográfica, colores, tonos y marices precisos, trazo certero, contorno expresivo, etc. son algunos de los múltiples atributos plásticos que emanan de estos trabajos hechos con sapiencia y candor, fruto desinteresado por su amor al arte.

La poesía e intensidad literaria se logra con la hábil inserción de frases que complementan la riqueza de las imágenes que se suman a los homenajes que el mundo tributa al Caballero de la Triste Figura. Respecto a este interesante trabajo Peñailillo dice: *"Inicié el proyecto de hacer El Quijote de la Mancha en comic hace diez años. Mi primera y difícil tarea fue adaptar el texto; una sucesión de historias redactadas con extensos diálogos, al lenguaje del comic, género que emplea una forma de expresión corta y muy precisa. Tuve también que estudiar la época en que se desarrolla la historia y a la creación de los personajes, con el fin de obtener una adecuada ambientación. El trabajo de dibujar fue largo, lento y arduo. Durante meses me dediqué a dar forma a páginas y más páginas a lápiz, las que a veces quedaban guardadas durante meses y luego la retomaba para seguir avanzando. Hoy debo reconocer que valió la pena el esfuerzo: el resultado es una obra valiosa, la de mayor envergadura que se haya hecho en historieta, en nuestro país. Creo que es un buen aporte al mundo de la literatura dedicada a los jóvenes y niños, a los lectores que aprecian los libros hermosos"*.

En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Su mayor afición y gusto era leer libros de caballería. Así, del mucho leer y del poco dormir, se le secó el cerebro y perdió el juicio.

Llenó su mundo con la fantasía que leía en los libros: todos los encantamientos, batallas, amores, pendencias, desafíos, torneos y disparates imposibles se asentaron con tanto fuerza en su mente que todos aquellas cosas inventadas pasaron a ser las historias más ciertas en el mundo.

Resentido ya su juicio, pensó para convertir de su honra y fama hacerse caballero andante y salir por el mundo con sus armas y caballo, deshaciendo toda clase de agravios.

Para ello limpió unas armas que habían sido de su bisabuelo y que por siglos habían estado abandonadas en un rincón llenas de polvo y óxido.

Fue luego a ver a su rocín, flaco y esportado, y después de muchos nombres que inventó, decidió llamarlo Rocinante.

Puesto nombre tan a su gusto a su caballo, bautizó uno pero sí mismo...

¡Me llamaré Don Quijote de la Mancha!

ILUSTRANDO A DON QUIJOTE DE LA MANCHA

Algunas Colaboraciones

Susana Gennaro

Ariana Lindero

Paloma Valdivia

RECORRIDO DE LA ESCUELA DE ARTE

2003 • 2005

MARIA ILENA BARRAS

En este Número 6 de "Alas y Raíces", continuamos en la persistente labor de Recolección-Historia-Recorrido de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Finis Terrae.

En esta edición incluimos las actividades comprendidas entre junio 2003 y junio 2005 en las que han participado profesores, ayudantes y alumnos de nuestra Escuela, de los cuales pudimos recabar información. Estamos conscientes de que existen otras actividades que no están documentadas aquí, pero número a número vamos incrementando este registro -del cual dejamos constancia visual- y que constituye nuestro aporte a la comunidad.

Este artículo-recuento abarca un período más extenso a lo acostumbrado, debido a que el año 2004 todas las energías del Cuerpo Docente de nuestra Escuela estuvieron dirigidas a construir la Carpeta-Tributo a Pablo Neruda en el Centenario de su Natalicio, cuyo registro visual precede estas páginas.

JUNIO 2003

Exposición Bipersonal "Sero"

Rodrigo Alvarado
y Sebastián Vargas
Galería de Arte Estrategia

Rodrigo Alvarado, ex alumno y Sebastián Vargas, ex alumno y ayudante de Volumen de la Escuela se juntaron para realizar la exposición "Sero", muestra que reúne el trabajo pictórico y gráfico de ambos artistas. Las obras se caracterizan por el tratamiento matérico de las superficies, que tiene como referencia la observación de los muros y su deterioro, las que a su vez son intervenidas con imágenes serigráficas y digitalizadas, en el caso de Vargas y por signos numéricos o letras en el caso de Alvarado.

Exposición Bipersonal Julen Birke - Cristián Salineros Goethe Institut

La ex alumna y ayudante de nuestra escuela Julen Birke, realizó junto al escultor Cristián Salineros una muestra de su trabajo con motivo de la beca obtenida para ir a estudiar a la Escuela de Arte en Dusseldorf por un período de dos años.

JULIO 2003

Exposición Colectiva "Entre Cielo, Ciudad y Desecho" Francisca Balmaceda, Carolina Cerda y Diego Larrain Galería Supermercado del Arte

Francisca Balmaceda, egresada de grabado, Carolina Cerda, alumna

de grabado y Diego Larrain de escultura, expusieron sus obras en Galeríaabierta Supermercado del Arte, de la cual es cofundador Cristián de Pablo, egresado con mención pintura, y cuyo objetivo es ser una alternativa para acceder a obras de gran calidad artística; se realiza una exposición al mes y tienen un sector que se mantiene como sala de ventas.

Exposición Individual "Demencia Senil"

Mario Toral
Museo de Arte Contemporáneo

Mario Toral, Decano de nuestra Escuela y artista de gran trayectoria, presentó en esta muestra la serie de 22 grabados que donó a la

Demencia Senil

colección del MAC, junto a una selección de dibujos del autor.

**PREMIO FONDART
Fondo de Desarrollo
de las Artes y la Cultura**

Como cada año el gobierno de Chile, por medio del Consejo Nacional de la Cultura apoya proyectos de artistas que serán un aporte para el desarrollo artístico y cultural del país. En la convocatoria 2003, de nuestra Escuela obtuvieron dicho financiamiento los proyectos: "100 días" del profesor de pintura, Ismael Frigerío, en la categoría de Artes Integradas; José Pablo Díaz y Rodrigo Vergara, ex alumnos, realizarán un catálogo que reúne el registro de las actividades de Hoffmann's House; y el profesor de Volumen y ex alumno, Rodrigo Canala con el proyecto "Pinturas y Dibujos imposibles sobre superficies no aptas", parte de la muestra que presentará en galería Artespacio el 2004.

**Exposición Individual
Teresa Gazitúa
"Piedras Cruzadas"**

Galería Animal

Las piedras recolectadas desde 1999, cuando Teresa Gazitúa se trasladó a vivir a Pirque, primero marcadas y luego cruzadas con incisiones profundas, fueron alineadas formando una gran cruz sobre los surcos centrales del patio de Animal, junto a ellas unas imágenes digitales impresas sobre autoadhesivo transparente, pegadas sobre acrílico. A lo largo del día y por efecto de la condensación de la humedad ambiental, las impresiones se van saturando con gotas de agua que se agrupan o separan según la temperatura del momento, haciendo que la instalación sea diferente con el paso del tiempo.

AGOSTO 2003

**Exposición Individual
"Data Control"
Ignacio Nieto**

Galería Balmaceda 1215

Con la Instalación Multimedial en la Galería Balmaceda 1215, Ignacio Nieto, egresado de Pintura de la UPT, quiere que las versiones oficiales de los países Bolivia, Perú y Chile sobre la Guerra del Pacífico, sean cuestionadas a través de un sitio web interactivo, (www.la-historia.com), y que el público chileno, peruano y boliviano reescriba la historia. Además de la página web la instalación consta de tres fotografías que representan las zona geográfica donde se desarrolló el conflicto, el norte chileno, el sur peruano y el oeste boliviano. En otro espacio se encuentran 4 sillas frente a un computador provisto de una cámara, que capta al visitante y lo reproduce en la pantalla, pero en vertiginoso movimiento, es la Sala de Espera donde se aguardan los resultados de la página web, explica Nieto.

**Exposición Colectiva
"Con Poner"**

Centro Cultural Matucana 100

Carlos Maturana (Bororo) profesor del Taller de Dibujo de cuarto año, y su ayudante-tutor Julen Birke, en conjunto con los artistas Concepción Balmes y Cristián Salineros, intervinieron el gran espacio de Matucana 100. Bororo trabajó directamente sobre el muro reali-

zando un *graffiti* de suelo a cielo, alcanzando una altura de aproximadamente nueve metros y Julen dispuso un serie de cien piezas escultóricas blandas, realizadas con telas de fieltro magenta y arpillera, en el segundo piso de la construcción.

**Exposición Colectiva
"Brocha Gruesa"**

Galería de Arte Artium

Óscar Arroyo, Nataniel Cox y Sebastián Vargas, tres destacados ex alumnos y ayudantes de nuestra Escuela presentaron sus cuadros en la Galería de Arte y Centro de Restauración Artium, las obras dejan ver no sólo una clara herencia de la pintura dominada por la mancha y el gesto pictórico, sino también una especial preocupación por el tratamiento de las superficies; capas de aguadas, empastes y diversas materialidades sumadas a elementos gráficos dan cuenta de una presencia urbana caracterizada por el constante desgaste y estropeo de los muros de sus construcciones.

SEPTIEMBRE 2003

**Exposición Individual
“(signo pi)”**

Carlos Fernández
Galería Artespacio

El artista y profesor de Escultura de nuestra Escuela, Carlos Fernández, ha trabajado desde hace años en torno a la figura humana masculina, un ejemplo de esto fue el proyecto realizado en la laguna Lo Galindo de Concepción, donde instaló diez figuras masculinas que caminan sobre el agua, de tres metros de altura, hechas de resina. En esta oportunidad el modelo no sólo es retratado sino también serializado, lo que le permite generar tensiones tanto por las poses que

éste adopta, como en el gesto de repetición del mismo, generando una colectividad que se arma entre ellas, visualmente muy potente. La muestra está compuesta por 47 piezas de bronce y 64 de yeso, de aproximadamente 30 cm de alto todas producidas bajo la técnica de vaciado, por medio de un molde o matriz. Las figuras de bronce están dispuestas en grupos de seis y las de yeso combinan los 8 movimientos.

**Concurso Phillips
“Artexpression”
Jóvenes talentos**

Por sexto año consecutivo la Escuela de Arte de la Universidad Finis Terrae participó de la convocatoria que realiza la empresa Phillips para jóvenes talentos. En esta oportunidad los alumnos que nos representaron fueron: Elisa García de la Huerta con tres obras gráficas y Miguel Michelson con un video arte digital, ambos exhibidos en conjunto con el resto de los participantes en el Museo Nacional de Bellas Artes.

**BECAS
Becas de Honor
y Lista al Mérito**

Casa Central Universidad Finis Terrae

Para dar inicio al segundo semestre 2003, en una ceremonia en el Auditorio de la Casa Central se hizo entrega a los alumnos más destacados de la Universidad durante el primer semestre 2003 de las Becas de Honor y Lista al Mérito. Del grupo de alumnos de nuestra Escuela en el Ciclo Iniciación obtuvo la Beca de Honor la alumna Elisa García de la Huerta y fueron reconocidos con el diploma de Lista de Mérito: Sebastián Baudran, Francisca Vega, e Isabel Rodríguez. En el Ciclo Terminal obtuvo la Beca de Honor la alumna Consuelo Rodríguez y fueron reconocidos con el diploma de Lista

al Mérito los alumnos: Gabriela Carmona, Daniela Fabres y Macarena Rakos.

**Exposición Bipersonal
“Panorama, tres islas”**

**Francisca García y
Mario Navarro**

Centro de Extensión,
Pontificia Universidad Católica.

Francisca García, ayudante del curso de Color en conjunto con el artista Mario Navarro (ex ayudante de nuestra Escuela) presentaron en la sala Blanca del Centro de Extensión de la Universidad Católica, pintada ahora de verde para enmarcar la obra “Panorama” que Francisca exhibió anteriormente en la Bienal de Ponta Cabeça, en la ciudad de Fortaleza (Brasil). La obra, 3 segmentos de paisajes de dos carreteras que unen Santiago con la costa, ocupa fotografías a las que antepone pequeñas maquetas; evidencia los trastornos que producen los medios de representación sobre la imagen, que la percepción que podemos tener -del paisaje en este caso- está sujeta a la escala de proporciones y al cómo ésta se presenta, en un juego entre realidad y ficción.

**Concurso
14 Concurso-Taller
“Arte en Vivo”**

Museo Nacional de Bellas Artes

Los alumnos de 4º año Dartinella Toselli, Gabriela Carmona, Ayling Pizarro y José Ignacio Guerrero participaron en representación de la Escuela de Arte de la UFT.

OCTUBRE 2003

Exposición Individual
Intervenciones Escultóricas
"El olvido, presencia - evidencia"
Carolina Navarro Echenique
Santiago de Querétaro, México.

Carolina Navarro, destacada alumna titulada con mención en Escultura en nuestra Escuela, vive y trabaja hace algunos años en México, donde ha seguido perfeccionándose realizando una maestría en Artes Visuales orientada al Arte Urbano y la intervención del espacio público. Nuevamente, como hace un año, realiza una serie de intervenciones escultóricas en plazas, calles, avenidas, ríos.

El proyecto que realizó en Querétaro fue apoyado por El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. *"Toma elementos de las fiestas populares, de la artesanía local, de la arquitectura, de la historia, de la contaminación industrial y los deposita clandestinamente en el entorno cotidiano, público, sin previo aviso. Justamente para que recordemos su gran poder, el poder de intervenir nuestro entorno creativamente"* Raúl Ruiz Arriaga.

Exposición Individual
"Apuntes Geográficos"
Marcela Illanes

Fundación Guayasamín, Quito, Ecuador.

Marcela Illanes, profesora del Taller de Tecnología de los Materiales expuso en la ciudad de Quito (Ecuador), una serie de trabajos realizados en el último tiempo. Un conjunto de obras en las cuales los procesos fotográficos y de impresión se funden con lo pictórico para evocar una noción de la memoria fragmentada y reconstituida. Tomando elementos de la naturaleza, sin un afán de representar el paisaje, sino más bien dándole protagonismo a las texturas y las materialidades, Marcela busca generar vínculos entre la imagen y los procesos técnicos.

"Zona de Expresión"
Actividad Interescuelas
Escuela Arquitectura y Diseño, Escuela de Arte, Escuela de Teatro.
"Pintando con Toral"

El día sábado 11 de octubre la Universidad abrió sus puertas para recibir a todos quienes tuvieran alguna inquietud de expresión, ya sea en el área artística, gráfica, de arquitectura o teatral. Nuestro decano, el reconocido artista Mario Toral participó con un taller

de pintura "Pintando con Toral", al que asistieron gran cantidad de alumnos de enseñanza media.

NOVIEMBRE 2003

Exposición Colectiva
"Punto de Vista"

Taller de Escultura
Camino La Fontecilla

Un grupo de escultores que comparten taller en la comuna de Las Condes realizó una exposición al aire libre. De nuestra Escuela participaron; Mariana Ábalos, Catalina Binder, Rodrigo Correa, Carolina García, Constanza Mayo y Carolina Pinto, alumnas tituladas con mención en Escultura y Jessica Torres, jefa del taller de Escultura de nuestra Escuela.

Exposición Individual
"Fragmentos de Colección"
Natasha Pons

Pinacoteca Universidad
 de Concepción

La artista y docente del área de Grabado de nuestra Escuela, presentó en una de las salas de la Pinacoteca de Concepción, una muestra titulada "Fragmentos de Colección", la obra pone el acento sobre el acto de crear con restos de memoria, de vida, de objetos, de obra. Pero se trata de restos de colección, es decir, atesorados en un lugar físico, afectivo y/o intelectual que permite producir nuevos encuentros creativos. Se articulan como un relato que describe situaciones cotidianas, en las que los objetos adquieren connotaciones extraordinarias, que trascienden su función y se conectan con los afectos, la memoria y las obsesiones de las personas. Sublimar el objeto doméstico ha sido una característica en la obra de Natasha Pons, imágenes que han derivado del dibujo por medio del grabado a la fotografía y los medios instalatorios.

Exposición Individual
"Sentencias"

Pablo Mayer

Pinacoteca Universidad
 de Concepción

En esta muestra, Pablo Mayer, profesor de Pintura en primer año y Subdirector de nuestra Escuela, juega con la ruptura del horizonte desde la expectativa del receptor al poner en diálogo y fricción el carácter admonitorio del discurso de esas "órdenes", "consejos" o sabiduría conclusiva con lo producido y presentado en las obras. El carácter de artefacto, el tono anti-

poético de la serie, lo coloquial de ella, juega, a través de la ironía, el desplazamiento y el quiebre, con la seriedad del discurso monológico nominado "sentencia". Cruzando saberes y elementos (palabra, pintura, prohibiciones y dibujo), logra un espacio altamente sugerente y crítico.

Exposición Colectiva
"Nueve de la Academia"
Mario Toral

Museo Nacional de Bellas Artes

Los pintores y escultores pertenecientes a la Academia de Bellas Artes del Instituto de Chile expusieron sus obras en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ellos son: Benito Rojo, Benjamín Lira, Sergio Castillo, Matías Vial, Gaspar Galaz, Gonzalo Cienfuegos, Mario Toral, Ernesto Barreda y Ramón Vergara Grez.

Exposición Individual
"Hirano Ryo"

Carlos Navarrete

Galería Gabriela Mistral

Carlos Navarrete, profesor de Historia del Arte y Metodología de la Investigación de nuestra escuela. Este proyecto de exhibición contó con la ayuda del FONDART y puede ser considerado como la respuesta visual a todo el proceso de

vida desarrollado por este artista en Japón, durante el período 2000 - 2001.

Ceremonia de Titulación 2003

Pablo Baraona, Rector de la UFT y Mario Toral, Decano de la Facultad de Artes, oficiaron la Ceremonia de Titulación realizada en el Auditorio de la Casa Central, el día 26 de noviembre. En este acto se graduaron 47 alumnos que rindieron su Examen de Grado durante el presente año. En esta ocasión se premió a Carolina Pinto en Escultura, Enrique Morande en Grabado y Francisca Ovalle en Pintura. A continuación de la ceremonia, se realizó una convivencia entre profesores, titulados y sus padres en la sede de la Escuela de Artes Plásticas.

DICIEMBRE 2003

Exposición Colectiva y Concurso
"El Cilindro como Soporte"

Sala Gasco

La Fundación GASCO, convocó a 60 artistas nacionales al concurso "El Cilindro como Soporte", para dignificar la utilidad de los balones de gas. Fueron 12 los seleccionados para exhibir sus creaciones entre los cuales figuró Pablo Jansana, egresado con mención Pintura y

ayudante de Pintura de nuestra Escuela. Él intervino los cilindros con una trama de papel pintado. "Son especies de cápsulas, con colores cálidos que aluden a la energía que está contenida en los balones de gas".

Exposición Individual
"Tránsitos Escultóricos 2"
Mauricio Guajardo
Galería Patricia Ready

Doce obras de pequeño formato (34 x 38 x 40 cm. aprox.), presenta Mauricio, "Me enfrento al diálogo espacio exterior-interior, que es la razón secreta, también el descubrir a la piedra de su forma más primaria y brutal, para después romperla y transformarla en una nueva forma". En estas esculturas los bloques de piedra de color natural, están intervenidos con cortes, quiebres, encajes, abriendo espacios que dejan pasar el aire, la luz.

Exposición Colectiva Internacional
"Tráfico"

Museo de Arte Contemporáneo

Ismael Frigerio profesor de Pintura de Segundo año participó en la Exposición Internacional de Arte Contemporáneo en la que participaron artistas de España, Suecia y Chile.

Exposición Colectiva
"Grupo Suma"

Centro Cultural Brana, Independencia

Participan en esta muestra Marcia Bravo, M. Paz Rodríguez, Anita Mazry, M. Eugenia Walker y Claudia Pinninghoff, ex alumnos de nuestra Escuela.

ENERO 2004

Exposición Colectiva
Cuarta Bienal de Arte
"Subversiones / Imposturas"

Museo Nacional de Bellas Artes

"Todo Bienal de Arte aspira de algún modo a reconocer las sintomatologías de cierta escena, hacer visible lo que no se advierte a simple vista con una intención o en una dirección determinada. Pero a veces las señales son inequívocas y tangibles, sólo basta con atenderlas. ¿Cuáles podrían ser estas marcas o indicios tras la brecha que se abrió tres décadas después entre una escena artística postgolpe de otra como post-transición, entendiendo esta última como las prácticas artísticas que se desentendieron de su contextualidad para abocarse a desmantelar sus propios lenguajes?". Milan Ivelic.

Julen Birke ex alumna y ayudante de nuestra Escuela, quedó seleccionada en esta muestra de carácter nacional.

Exposición Individual
"Latente"
Sebastián Mahaluf

Sebastián, ex alumno y profesor de Dibujo de la Escuela, expuso "Latente". "La obra de Mahaluf es de medida y escala. A veces crea pequeños paralelepípedos transparentes, cuerpos sólidos que presentan sus interiores, sus largos órganos donados, como si el alma nos presentara la medida de la materia, y entre otras, esas almas emergen de sus moldes y se extienden como ser-

chas de una arquitectura invisible, y dominan como latitudes los espacios a que se enfrentan. Como largos intestinos de antra, los hilos salen de sus cofres invisibles y se insertan en la superficie vacía de los espacios del arte. ¿Qué miden entonces sino sus posibilidades, sus totalidades, sus ambiciones? Esta vez, los hilos y su longitud atravesarán el cielo de la galería para completar un vacío inerte. Allí, contendrán ahora un espacio de exhibición contra la gravedad". Luis Guerra.

Exposición Colectiva
"El estado de las cosas"

C.A.V.S.

Ismael Frigerio, director del Centro de Artes Visuales de Santiago y profesor de Pintura de nuestra Escuela, convoca a una muestra colectiva a los alumnos de 4º año de Arte, la curaduría estuvo a cargo del pintor Víctor Pavéz profesor tutor de Pintura de 4º año que invita a Nicole Teschner, Ayling Pizarro, Patricio Sthandier, José Ignacio Guerrero, Miguel Michelson, Gabriel Del Favero, Camila Téllez y Sebastián Maquieira.

Exposición Bipersonal
"Redes de Protección"

Galería BECH

Paula Marurana y Francisca Monreal, ex alumnas y ayudantes Tutor de nuestra Escuela, presentan el

resultado de un año de trabajo, realizado en su taller, sobre una grilla construida en un muro de sus respectivos espacios. "El MURO" se convierte en su block de apuntes. Paula completa la pared de ensayo con una imagen rescatada de una película casera, en la cual aparece en brazos de su padre dentro de una piscina, en un muro enfrenta la secuencia de fotogramas en cajas de fósforos de esos momentos congelados de una película que avanza. Francisca construye cientos de cajas de papel que contienen fragmentos de sus anotaciones: fotos, autorretratos intervenidos y textos. Al armarse completan una imagen total.

Exposición Colectiva "Bitácora de Andén"

Centro Cultural Estación Mapocho

Trabajando el fierro como elemento unificador de todas las obras, junto al alambre, la madera, el aluminio fundido, las ex alumnas Catalina Binder, Constanza Mayo, y la ayudante de Escultura Luz Yankovic, presentan sus nuevas creaciones en el Hall de entrada Emilio Jequier.

Concurso Escuela de Artes Plásticas V Salón de Alumnos 2004

Centro Cultural Montecarmelo

Por quinto año consecutivo en el Centro Cultural Montecarmelo, se presentan los mejores trabajos de los alumnos realizados durante el año académico. El jurado estuvo

compuesto por los artistas Patricia del Canto, Guillermo Frommer, Alejandra Ruddoff, Roberto Geisse y Sergio Soza.

El Premio Salón fue otorgado a María Ignacia Edwards por su obra "S/T" políptico, técnica mixta, serigrafía y collage.

El Premio Pintura lo obtuvo Catalina Hirth, por "Autorretrato",

políptico, técnica mixta. Mención Honrosa: Julio Cerda, Mariana Majmanovic, Álvaro Izquierdo y Álvaro Girón. Premio Gráfica: Mariana Najmanovich, "S/T" políptico, lápiz y tinta sobre papel.

Mención Honrosa: Maite Zabala, Florencia Grisanti y Patricia Urquieta. Premio Escultura Aymara Zegers "S/T" fierro forjado.

Exposición Bipersonal "Hábitat"

Municipalidad de Zapallar

Virginia Guilisasti y Soledad Vargas muestran una selección de pinturas realizadas durante 2003. Virginia se caracteriza por la repetición de objetos impresos en tela configurando atmósferas de color; Soledad mezcla en sus pinturas

de técnica mixta textos blanco y negro y atmósferas de manchas; ambas dejan entrever su "hábitat" personal.

MARZO 2004

Exposición Individual "Arriba Corazón"

Galería La Sala

Francisca Uribe, Licenciada de nuestra Escuela, en su segunda exposición individual presenta 10 obras de intensa coloración de técnica mixta sobre madera, (algunos polípticos), inspiradas en poesías de Darío, Bécquer, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Nicanor Parra, Jorge Teulier o Saint-Exupéry, entre otros. Son el resultado de un largo proceso de lectura y posterior selección de textos. El objetivo, según Francisca fue "llevar las palabras a las no palabras, dejando hablar el color y sus materias, el factor intuitivo que abre territorios insospechados en el proceso creativo".

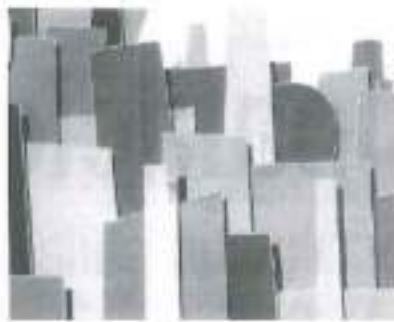
**Inauguración
Año Académico 2004
Becas de Honor
y Lista al Mérito**
Casa Central Universidad Finis Terrae

Para dar inicio al primer semestre 2004, en una ceremonia en el Auditorio de la Casa Central se hizo entrega a los alumnos más destacados de la Universidad durante el segundo semestre 2003 de las Becas de Honor y Lista al Mérito. Del grupo de alumnos de nuestra Escuela en el Ciclo Iniciación obtuvo la Beca de Honor la alumna Elisa García de la Huerta y fueron reconocidos con el diploma de Lista de Mérito: Francisca Vega, Benjamín Ossa y Antonia Cruz. En el Ciclo Terminal obtuvo la Beca de Honor la alumna Consuelo Rodríguez y fueron reconocidas con el diploma de Lista al Mérito los alumnos: Mariana Majmanovich, Federico Infante y María Alejandra Swett.

La Beca Juan Downey la obtuvo Federico Infante.

**Exposición Individual
PROPUESTA
Francisco de la Puente**
Mural en Sala Gasco

Francisco de la Puente, profesor de Dibujo en 4 año instaló dos murales recubiertos de espejos y colocados con diversas tonalidades de grises, ocre y blanco. Con la reiteración de signos que le son propios y formas geométricas de mucha austeridad, invita a la contemplación del hombre y la naturaleza.

**Exposición Individual
"Pintura" Alex Quinteros**
Pinacoteca Universidad
de Concepción

"PINTURA es ese acto, el primer acto para muchos. El primer gesto que se registra para quedar/desaparecer, pero que se mantiene y existe en el espacio tiempo. El primer llamado a la plasmación fuera de tu cuerpo, para unirte con tu entorno en un diálogo de certezas personales -para compartir- con uno mismo y los que se sientan invita-

dos (bienvenidos)". A.Q. profesor de Pintura de segundo año.

**Feria del Arte 2004
Universidad de Los Lagos
Puerto Montt**

Carlos Maturana (Bororo), profesor de Pintura de 4 año en nuestra Escuela, estuvo presente en la Feria del Arte, con la intención de que más personas en Chile conozcan su obra. "Comencé jugando con las manchas, soy un poco inconsciente cuando pinto. Dejo salir sensaciones y colores, pero siempre estuve marcado por la caricatura. En eso tengo una gran influencia de Matta, la diferencia es que yo me considero más popular, más graffitero".

ABRIL 2004

**Exposición Colectiva
"Mujeres en el Arte 2004"
2ª versión**
Centro Cultural de la Reina

Participaron de nuestra Escuela, María Soledad Johansen, Licenciada en Escultura y Francisca Monreal, Licenciada en Grabado y ayudante de Dibujo y Tecnología de los Materiales. Francisca dispuso en cajas de luz e impresos en acrílico autorretratos intervenidos. "De alguna manera, al pintar las fotos me disfrazo y así van apareciendo distintos personajes. Al comienzo me interesó este proceso como una manera de psicoanalizarme, pero después mi cara se convirtió simplemente en soporte de estas transformaciones". F. Monreal.

Exposición Dipersonal
"Doble Cuerpo"
Constanza Albarrán y
Malva Castillo
 Casona Nemesio Antúnez

Constanza y Malva, ex alumnas de la Escuela, abordan el tema del erotismo y expresan dos versiones particulares del cuerpo.

Exposición Colectiva
19° Salón de Otoño
 Palacio La Alhambra

En esta muestra organizada por la Sociedad Nacional de Bellas Artes, participa Fernanda Levine ex alumna de nuestra Escuela, entre 91 artistas que realizaron sus obras con técnica de óleo, acrílico, acuarela, pastel, dibujo y técnica mixta.

PREMIO
Concurso Marco Bontá

El certamen Marco Bontá, tiene por objetivo perpetuar el nombre y obra del maestro pintor y grabador, creador del Instituto de Extensión de Artes Plásticas y la Escuela de Artes Gráficas de la Universidad de Chile. Participaron más de 500 artistas, quedando seleccionadas 36 obras. Oscar Pérez, ex alumno de nuestra Escuela obtuvo una Mención Honrosa.

Exposición Colectiva
"El cilindro como soporte"
 MAC de Valdivia

En Valdivia fue presentada la exposición de los trabajos premiados en el concurso "El Cilindro como soporte" que vivimos en la Sala Gasco en Santiago, entre los cuales está Pablo Jansana, egresado con mención Pintura y ayudante de Pintura de nuestra Escuela.

MAYO 2004

Premio Alcatel-Amigos del Arte

El premio Alcatel-Amigos del Arte, que ambas instituciones otorgan desde hace 8 años a un destacado exponente de la plástica nacional, en esta ocasión fue otorgado a Andrés Vío, ex alumno y profesor de Tecnología de los Materiales en primer año, quien recibió una invitación para conocer los principales centros culturales de París, Francia.

Exposición Bipersonal
"La Forma de lo Abstracto"
Francisca Ovalle y
Cecilia Irarrázabal
 Casona Nemesio Antúnez

LA FORMA DE LO ABSTRACTO

En esta muestra lo abstracto toma formas muy diversas, elementos enfrentándose, blancos y negros, luz y sombra, contrastes. Cecilia dice: "Las imágenes en mis obras son recuerdos de mi historia, recuerdos tan ausentes que son fragmentos, pero a su vez, tan presente que se hacen imagen en el cuadro". Francisca afirma "Desde la abstracción he querido relatar mi propia historia, para así dejar constancia de lo que es mi propio ser. Ver la grandeza en las cosas pequeñas, y ver en lo pequeño, la total inmensidad..."

IV BIENAL arteBA de GRABADO

Teresa Gazitúa, profesora del área de Grabado, participó como jurado invitada de la "ArteBA Fundación". En este certamen que convocó a artistas argentinos o con más de 3 años de residencia a participar en esta IV Bienal, la muestra se realizó entre el 19 y 25 de Mayo en la 13ª Feria de Arte Contemporáneo, en Buenos Aires.

Exposición Individual
"Círculo"
Sebastián Mahaluf
 Galería Animal

Un círculo en el segundo piso de la Galería Animal, con cerca de más de 1000 elásticos dorados siguiendo un milimétrico patrón, tensó Sebastián Mahaluf, ex alumno y profesor de Dibujo de nuestra Escuela. El resultado/capas de líneas entramadas que forman círculos o 1 cilindro al centro de la sala, la luz

o la falta de ella es otro de los elementos importantes en la obra. No solo la atmósfera que se crea, sino la pureza de las formas le dan a su trabajo una connotación religiosa.

**Exposición Bipersonal
"Primicias de Creación"
Soledad Urrutia y
Totoy Zamudio
C.A.V.S.**

Soledad y Totoy, ex alumnos de la Escuela presentan este proyecto en los que cada uno participa desde un área diferente, ella desde la del artista visual y él, en este caso, como músico. Soledad nos escribe en la invitación: "El trabajo nace de la búsqueda interna de poder explicar lo por qué de un creador supremo, productor y liberador de la necesidad más fundamental del hombre, "el ser amado".

JUNIO 2004

**Exposición Individual
"Diariografías"
Sebastián Maqueira**

Galería de Arte La Ventana Cemicual

Las obras de Sebastián Maqueira, ex alumno de la Escuela, y que componen la muestra "Diariografías... from the outside" en este caso técnica mixta, (dibujos, collages y pinturas), constituyen una bitácora de su estadía en Nueva York, "Hay una constelación de cosas funcionando en esa ciudad que impactan a un extranjero de distintas maneras. Me asombró la diversidad, la mezcla entre alta cultura y decadencia de su

metrópolis. En los dibujos, por ejemplo, se pueden ver gráficos económicos que equivalen a escenarios abstractos para la gente, donde se mueven millones y millones de dólares. Eso contrasta con el comercio sexual, la violencia, la gente pobre y los locos, que hay muchos".

**Exposición Colectiva
"Azul": pigmento de
lapislázuli en la pintura
chilena contemporánea**

La Corporación Cultural de Las Condes invitó a 33 pintores a experimentar con uno de los pigmentos más perdurables, el azul ultramar o pigmento de Lapislázuli. El resultado es la exposición "AZUL"; entre los expositores se encuentran los profesores de pintura de la Escuela Patricia Israel, Carlos Maturana (Bororo) y el destacado ex alumno Matías Vergara.

**Pinturas de Raúl Salvestrini
Corporación Cultural de Las Condes**

Raúl Salvestrini, ex alumno de la Escuela presenta una muestra con sus últimas pinturas, en las que podemos apreciar su inconfundible propuesta.

**Exposición Colectiva
Grabados de Artistas**

Galería La Sala, Almacenes París

Muestra colectiva en la que participan Constanza Góngora, Bárbara Gillmore y Ricardo Majluf alumnos del área de Grabado de nuestra Escuela.

**Exposición Individual
"De lo Privado"**

Patricia Israel
Galería Artespacio

Patricia Israel, destacada artista chilena y profesora de Pintura de nuestra Escuela en tercer año, presenta 40 pinturas, (óleo y técnicas mixtas sobre lino) y 3 aguafuertes. En ellas se plantea su historia y lo que acontece a su alrededor, usan-

do formatos pequeños, que da un tono más íntimo, nos habla de conceptos como el hogar, la pasión, la furia, los secretos privados y políticos.

**Exposición Colectiva
"Arte y Objetualidad"**

Sala Amigos del Arte

Carlos Montes de Oca, curador de esta muestra, reúne a 12 jóvenes artistas que dan cuenta de la multiplicidad de propuestas que hay frente al objeto, con obras de fuerte presencia estética, cada artista asume reflexiones y visiones propias del mundo. Julen Birke, Consuelo Lewin y María José Ríos ex alumnas Licenciadas en Escultura de la UFT, presentan sus arte-objetos, Julen sus cuerpos blandos que la caracterizan y María José, un conjunto de pequeñas escenografías confeccionadas con materiales de desecho.

**Exposición Colectiva
Artistas de Purranque
SURAZO**

Museo Artes Visuales
Corporación Cultural Grupo
Arte de Osorno

Jessica Torres, Jefa del Taller de Escultura y nacida en el sur de Chile, Purranque, participa en esta exposición donde muestra su obra que surge de su propia experiencia

de vida; el sur surge como herramienta, materia prima, donde el fuego participa como co-creador en estas obras en forja y fundición.

JULIO 2004

**Exposición Individual
"Talentos Cruzados"**

Neruda / Toral 1960 + 1973
Corporación Cultural de Las Condes

En esta muestra se revive el trabajo conjunto entre el poeta y el pintor y el vínculo de amistad que se inició en 1960. Se exhiben los escritos originales y dibujos de Pablo Neruda; los dibujos, acuarelas y pinturas originales que realizó Toral para los libros "Rapa Nui", "Arte de Pájaros", "Canto General" y "20 Poemas de Amor y una canción desesperada". También se incluyen cartas, fotografías, apuntes, bocetos, pruebas de imprenta, que por primera vez se exponen y pertenecen al archivo personal de Mario Toral, Decano de la Facultad de Artes.

**Exposición Colectiva
"20 poemas de amor
y una canción desesperada"**

Museo Nacional de Bellas Artes

Muestra organizada por la Fundación Neruda, Amigos del Arte y Fundación CorpGroup y la curatoría de Ramón Castillo. En el centenario de Neruda el Museo de Bellas Artes convoca a 21 artistas donde cada uno con su propio lenguaje realiza una obra inspirada en uno de estos poemas, escritos en 1924, cuando el poeta tenía 19 años. Entre los pintores se encuentran los profesores de Pintura, Carlos Maturana (Bororo) con el poema 10, Patricia Israel poema 11, Ismael Frigerio poema 13 y nuestro Decano Mario Toral el poema 20.

**Exposición Colectiva
"Artistas consagrados
presentan a sus hijos"**

Casa Club Santa María

Una exposición diferente que reúne diversas generaciones y diversas disciplinas de las artes visuales, resultó ser esta instancia en la que artistas de trayectoria presentaban a sus hijos que desarrollan la misma actividad. Entre los expositores están José Benmayor, alumno de nuestra Escuela (hijo de Sammy Benmayor) y Sebastián Maqueira, ex alumno, (hijo de Diego Maqueira).

**Exposición Individual
"Homenaje a Neruda"**

Soledad Urzúa
Instituto Cultural de Las Condes

La ex alumna de nuestra Escuela Soledad Urzúa presentó en una de las salas del Instituto Cultural de Las Condes un conjunto de 12 pinturas en homenaje a la poesía de Pablo Neruda. Soledad continúa profundizando en el desarrollo de sus retratos femeninos de carácter frágil e introvertido, de una gran melancolía.

**Exposición Colectiva
"DISLOCACIONES"**

Centro Cultural de España
Daniela Bertolini, Daniela Leiva, José Guerrero, Miguel Michelson, Patricio Sthandier, Verónica Barría y Sebastian Maqueira, recién egresados del área de Pintura muestran, desde un lenguaje gráfico o pictórico, el carácter reflexivo desde el que nacen estas obras. Daniella Bertolini presentó una serie de autorretratos, dibujos con lápiz

gráfito, donde su rostro aparece casi torturado por pinzas, ganchos y tenazas con los que pretende impactar y descolocar al espectador.

**Exposición Individual
"Magnolia"**

Artespacio

Pablo Jansana, Licenciado mención Pintura y ayudante de nuestra Escuela, presenta en su primera exposición individual, una serie de obras, las que a través de una configuración de ramas ortogonales, vibración de colores, la luz juega un papel muy importante para crear sensaciones de movimiento, velocidad, un espacio virtual; llevando al espectador a crear una nueva realidad.

**Exposición Colectiva
"Dialogo entre la Pintura
y la Escultura"**

Galería de Arte Cecilia Palma

Este montaje busca entrelazar ambas disciplinas en un juego formas, colores y materialidades. Nueve artistas, mujeres representantes de estas dos disciplinas, entre las que estaba Constanza Mayo, Licenciada en Escultura, que mostró sus obsesivos trabajos de delgados alambres que construye seres humanos, árboles, etc. y Francisca Uribe-Erxeveverría, Licenciada en Pintura, que expuso sus coloridos polípticos llenos de personajes.

Lanzamiento

Hoffmann's house. Memorias de exposiciones 1999 - 2003

El proyecto "Hoffmann's house" de José Pablo Díaz y Rodrigo Vergara, Licenciados en Grabado, se originó como parte de su examen de grado. La habilitación de una vivienda básica, casa Hogar de Cristo, pintada de blanco, "*Fácil de transportar, montar y desmontar, soporta lluvias y temblores, se tambalea pero no se cae*", fue emplazada en diferentes puntos de Santiago. Este catálogo, resultado de un Proyecto Fondart, es la memoria gráfica del desplazamiento y emplazamiento de la mediagua en diferentes "sitios" de Santiago. Esta publicación reconstruye el proceso que han desarrollado en el recorrido de la Hoffmann's house, "la Galería de Arte móvil", en el que han participado más de cien artistas, y ha sido instalada en lugares como el Museo Salvador Allende, Vitacura, Pedro Aguirre Cerda, Santiago Centro.

Exposición Individual

Ernesto Banderas

Galería Modigliani - Valparaíso

Profesor de Dibujo de nuestra Escuela, Banderas presenta acuarelas, grabados y dibujos, en pequeño y mediano formato, donde la figura humana establece un diálogo entre el interior y el exterior.

Exposición Colectiva Isle Robinson Crusoe, un Viaje al Interior

Sala Telefónica

"Prefiero quedarme en esta isla desierta antes que seguir en este barco, con un capitán ignorante", Alexander Selkirk. 300 años después de su llegada a la isla, 10 pintores son convocados a viajar al archipiélago a conocer el paisaje, sus habitantes e historia. Cada uno tomó apuntes, bocetos y notas, para luego realizar la obra que participa en esta muestra. Entre los pintores están los profesores de nuestra Escuela Carlos Maturana (Bororo), Patricio de la O y el Decano, Mario Toral.

Exposición Bipersonal "IP(ap)"

MAC (parque Forestal s/n)

En el Museo de Arte Contemporáneo MAC, María José Ríos ex alumna del área de Escultura, y el

diseñador Diego Córdova presentan una instalación en que todo parece ser parte de un mundo digital. Iluminadas con luz negra, tres sillas, una superficie flotante, tramas horizontales, en el centro nueve bolsas instaladas en el suelo y una barrera que obliga a contemplar todo desde la puerta, son parte de este proyecto que propone visualizar una idea, llevar a las tres dimensiones algo que no existe, "*parado a lo que hacemos cuando encapsulamos la realidad en una parte del lenguaje*".

TESTIMONIOS

En el edificio de la Telefónica continuaron las charlas "Para comprender mejor el Arte" que realiza la Corporación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo. "Testimonios" fue el nombre de este ciclo en el que participó Francisco de la Puente, profesor de Dibujo de 4º año, dando cuenta de sus comienzos y evolución como artista.

AGOSTO 2004

Exposición Bipersonal Trabajos de Espronceda

Galería Patricia Ready

Elisa Aguirre profesora de Escultura y Patricio de la O, profesor

de Pintura, exponen juntos la obra producida en su casa-taller en la calle Espronceda en Ñuñoa. Elisa presenta esculturas en pequeño y gran formato, algunas en bronce y otras que combinan caucho, alambre, madera, cuero y carbón mineral, todas ellas "aluden a herramientas que modifican el paisaje y las funciones que éstas cumplen, como perforar, cortar y apisonar".

Patricio propone una "reinención del paisaje chileno". "Más que el paisaje me interesa la pintura. Lo hago de una manera intuitiva, es básicamente una práctica de taller a partir de los materiales, juego con los contrastes de color, las formas, la carpintería".

Exposición Colectiva
Las utopías en el arte actual
POST MARX
Galería Animal

Anton Vidokle (Rusia-EEUU) Luis Guerra (Chile) Matthieu Laurette (Francia) O-inc (Chile) Rodrigo Vergara (Chile).

Arturo Duclos convoca a revisar las utopías en el trabajo artístico

de hoy, yuxtaponiendo los trabajos de dos artistas extranjeros con tres propuestas nacionales; en el discurso postmoderno el cuestionamiento empezó a aparecer a finales de los 90, cuando ya se discutía la muerte del arte. "En general estos trabajos tienen que ver con encontrar distintas estrategias de salida, y en el caso mío, -dice Rodrigo- es fundamental la cooperación, la obra existe porque mucha gente participó en ella. La utopía la veo ahí, en esa confianza en la cooperación que el capitalismo deja de lado".

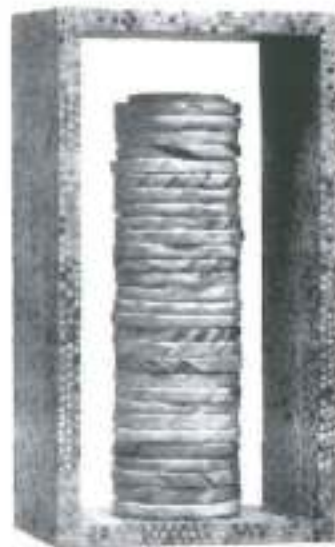
Exposición Colectiva
"ORIGENES"

Museo de Artes Visuales MAVI

Esta segunda entrega que aborda la producción visual de las últimas dos décadas, incluye pinturas, esculturas y obras objetuales, además de textos que dan cuenta de la evolución que la plástica nacional ha experimentado desde comienzos de los 80. Entre los artistas seleccionados para esta muestra están los profesores de la Escuela Carlos Maturana (Bororo) y Ernesto Banderas.

Exposición Individual
"Diario Vivir"
Andrés Vio

Galería Artespacio

Ex alumno y profesor de primer año en la Cátedra de Materiales y Experimentación I y II, Andrés Vio presenta una muestra en la que como artista da cuenta de toda su versatilidad, presentando volúmenes, relieves, grabados, collages.

Según el dice "estoy siempre mezclando materiales, y en esta muestra eso se hace más evidente, es como un resumen de mi taller". "Me acerqué al papel de diario porque al igual que mi trabajo es un entramado de textos, lecturas de fotos y puntos de vista, lo que hago es liberar los puntos de vista en una provocación visual que debe ser interpretada por el espectador". "Es reescribir y re-tejer el papel de diario, manipularlo para hacerlo visible en otra forma".

Exposición Bipersonal
RULETA RUSA

Galería y Centro de Restauración ARTIUM

Rodrigo Alvarado y Ricardo Majluf, ex alumnos de la Escuela, presentan este duelo entre pinturas y grabados, donde no existen ni vencedores ni vencidos. Rodrigo nos cuenta en la invitación-afiche, "Pienso que el público es una mujer ciega con la cual coqueteo, ella me pregunta: ¿cómo eres físicamente? Yo me miro al espejo, e intento contestar, pero me acerco tanto que apoyo mi nariz en él, nublando la visión. Realmente no poseo la distancia suficiente. Entonces dirán "bien que ha bte un crítico acerca de tu obra" a lo cual contesto: ¡NO! No pueden, ellos están demasiado lejos!" Ricardo, desde su Taller "o" (formado junto a Vicente Rioseco) afirma "Mi temática cambia al ritmo de este viaje subterráneo: Es un viaje a las compuertas de mi inconsciente, donde la potencia creativa explota para dar paso a la comunicación más pura".

Exposición Colectiva
Electric Intense Lip Creme

Galería La Sala

Seis jóvenes artistas inspiradas en Electric Intense Lip Creme de Es-

réé Lauder, experimentaron con un material nuevo en su trabajo artístico, el lápiz labial.

Francisca Uribe, ex alumna de la Escuela, usando sus imágenes simbólicas que la caracterizan, además de acrílico, incluyó el lápiz labial en las líneas.

Exposición Individual "DESVESTIENDO LA TELA"

Goethe-Institut

Barbara Modinger, ex alumna de la Escuela presentó su primera exposición individual.

Exposición Bipersonal "EL OBJETO... DOS RETÓRICAS"

Mirentxu Grau y María Paz Zegers

Sala Santiago Natino - APECH

Dos jóvenes artistas egresadas de la Escuela presentaron parte del proyecto que ambas desarrollaron en los últimos talleres de Grabado. "Tanto Mirentxu como María Paz dan cuenta de su capacidad de elaborar una reflexión artística referida, en este caso, a personales experiencias de vida. Estas vivencias se han materializado en objetos sensibles que se legitiman artísticamente por su poder de simbolización y fantasía retórica". Pedro Millar, profesor Taller de Grabado.

Exposición Bipersonal "Buscando la variedad de la unidad"

Francisco Peró y José Miguel Bacarreza

Centro Cultural de Nuñosa

Ambos expositores, alumnos de nuestra Escuela, muestran pinturas "coloridos de no mucha recalcación, pues creo yo que en la sobriedad está la fortaleza, no es necesario pintar con muchos colores, pues creo que así el color termina por devorar el resto de la obra" nos dice Francisco.

Bacarreza opina "La pintura que exhibo en esta oportunidad es una selección de trabajos de esta etapa de mi vida para poder mostrarles lo que estoy haciendo en este interminable proceso de búsqueda constante de "algo", que espero no encontrar en mucho tiempo para así continuar experimentando en este sin fin de posibilidades que se puede lograr en los formatos que me pide la pintura. Lo que nuestro son la combinación de códigos de urbanización con el mundo tecnológico del siglo XXI, códigos, números, mensajes subliminales".

Exposición Colectiva "Correspondencias: Berlín entre dos aguas"

Multisala Cultural del Metro.

Estación Baquedano

Pablo Hermann, ex alumno de la Escuela viajó desde Berlín con la delegación alemana que participa en el proyecto de intercambio Santiago-Berlín iniciado en el año 2002. Es una visión sobre la capital alemana, a la que cada artista llegó en un período determinado e interpretada desde su particular origen cultural.

A partir de este viaje se nos abren las puertas como Escuela para empezar las conversaciones para próximos intercambios con nuestros alumnos y ex alumnos con la Escuela de Arte de la Universidad de Berlín, UDK.

Exposición Colectiva Itinerante Cerveza Cristal en el Arte

Sala Exposiciones UFT

Ernesto Banderas, Bororo, Omar Gatica, Pablo Mayer, Mario Toral, docentes de nuestra Escuela y Catalina Bauer, Francisco Bustamante, Antonella Gallegos y Rodrigo Vergara, todos ex alumnos, participan entre los 20 expositores que conforman esta muestra itinerante.

SEPTIEMBRE 2004

BECAS

Becas de Honor y Lista al Mérito

Como es ya una tradición, se dio inicio al segundo semestre 2004 con una ceremonia en el Auditorio de la Casa Central en la cual se hizo entrega de Becas de Honor a Maite Zabala del Ciclo Iniciación y Francisca Vega del Ciclo Terminal. Diploma de Lista al Mérito lo obtuvieron Elizabeth Kassis, Andrea Casanueva, Michelle Nilsen, Benjamín Ossa del

Ciclo Iniciación y María José Durán, Elisa García de la Huerta, Mariana Najmanovich, Aymara Anouilh del Ciclo Terminal.

Exposición Individual
"NADADORAS"
Matías Vergara
Galería Artespacio

Ex alumno de la Escuela, Matías Vergara expone en su primera muestra individual, pinturas y esculturas, donde las mujeres sirven como referente para hablar del ser humano y de las dificultades que

hay que enfrentar en la vida para tomar decisiones día a día.

"Cuando tu nadar te estás moviendo en un medio que no es el tuyo, y para hacerlo bien necesitas ser perseverante, resistente y esforzado. Si llevas eso a la vida, todos somos un poco nadadores, y por eso se habla de nadar contra la corriente, o de tirarse a la piscina", dice Matías.

Exposición Individual
EDEN - Rodrigo Canala
Galería Artespacio

Ex alumno y profesor de Volumen en primer año de nuestra Escuela, Rodrigo interviene los muros de la sala de la Galería cubriéndolos con cajas de cartón unidas con cinta de embalaje. Dispone un recorrido de objetos, mecanismos e imágenes realizados con materiales diversos.

"Mi intención es quitarle al espacio de exhibición ese aspecto tan pulcro, noble, casi clínico. Conceptualmente lo debilito, fragilizo el espacio", "esto tiene que ver con el contenido de la exposición, con los objetos". "La obra "Lucbar" consiste en la silueta de una nana que barre. Ella está hecha sobre papel lija y con polvo habitacional de una casa, que no es la de ella, y que yo acumulé. La imagen es de una materialidad bastante frágil, ahí empiezan las tensiones".

Félix Maruenda

Félix nos ha dejado con un vacío inmenso, nos acompañó durante 8 años en la construcción de este proyecto, la Escuela de Artes de la Universidad Finis Terrae.

En el Taller de Escultura, en el curso de Creación de 4º año, Félix desarrolló todo su espíritu de entrega traspasando sus conocimientos e ideales a los jóvenes artistas.

Fue uno de los fundadores del movimiento "Artistas Pro Ecología", en el que siempre soñó poder contribuir con un granito de arena a salvar el planeta.

Recientemente había terminado el "Homenaje al trabajador del petróleo" en Punta Arenas y en estos días estaba trabajando en un proyecto escultórico para ser instalado en la comuna de La Pintana, el que no alcanzó a terminar, pero sus ayudantes siguieron con la tarea y fue emplazado en el lugar previsto, en el día previsto. Al acto inaugural asistieron sus alumnos y ex alumnos, también sus compañeros escultores.

Exposición Colectiva
Abre tu mundo CCU
Galería de Arte Cecilia Palma

Cecilia Palma y CCU invitaron a 16 destacados artistas a realizar una obra de arte relacionada con alguna de las marcas que son parte de sus productos. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de acercar el arte a la comunidad. Matías Vergara, ex alumno, participó con una pintura inspirada en la marca "Castillo de Molina".

OCTUBRE 2004

Exposición Individual
Incomunicación - Información
Michael Dufresne Zelehoski
Hall Central La Nación

Michael, "el gringo", llegó desde EE.UU. con las inmensas ganas de hacer "algo nuevo" en este tercer mundo. En esta exposición presenta

collages con materiales reciclables, maderas, películas de imprenta, a las que después de intervenidas aplica cera como sellante.

**Exposición Colectiva
"100 ESCULTURAS"**

Galería Cecilia Palma

Cincuenta escultores fueron convocados para mostrar lo mejor de sus creaciones. Constanza Mayo, ex alumna de la Escuela, participó con dos esculturas.

**"BICENTENARIO sin
campamentos en Chile"**

Bajo el lema de Un techo para Chile, la casa HERMÉS acogió el proyecto y llamó a 15 artistas para que realizaran un cuadro que privilegiara el cromatismo, entre ellos se encuentra nuestro Decano Mario Toral. Además de la obra para el remate, los artistas participaron interviniendo una "mediagua" instalada en el jardín de la tienda.

**Exposición Individual
"ORQUIDEAS"**

Julen Birke

Joachim Gallery Berlin, Germany

Julen, ex alumna de nuestra Escuela, expone su trabajo realizado en la Escuela de Arte en Dusseldorf donde obtuvo una Beca por un período de dos años.

**Exposición Colectiva
"ANTIAMBIENTE"**

Ilustre Municipalidad de Renca
Sala Municipal de Exposiciones
"Manuel Robles Gutiérrez"

"El virus observa a su víctima, la extensión de sus ojos nos mira catódicos, inspidos, los ventáculos del hecho se despliegan invisibles, vía satélite, como manguas de cables que se contraen y avanzan bajo impulso eléctrico", con algo más de texto nos reciben Camila Téllez, Catalina Devaud y Gabriel del Favero en su exposición.

**Exposición Individual
"RECORDANDO CON IRA"**

Luis Mandiola

Galería Isabel Aninat

Luis Mandiola, profesor de Tercer año de la Línea de Escultura, presenta 27 obras, preparadas en los últimos 4 años, en resina, fierro galvanizado, bronce, madera y arcilla.

"A la escultura llegué por medio de la cerámica, me atraía incorporar los elementos plásticos del dibujo, grabado y pintura a la arcilla". Fue el primer artista en trabajar la escultura en GRES en 1964, luego con resina, en el año 1979 ganó el Primer Premio en el concurso en el MNBA, ahora incorporó también en su trabajo el fierro galvanizado, el que usa en planchas con mucha soldadura.

**Exposición Bipersonal
"lan art"**

**Virginia Guillisastí - pinturas
Tan Vargas - Esculturas**

Edificio Cooperativo de Lan Chile

Estos dos ex alumnos de la Escuela muestran sus obras construidas a partir de materiales recolectados y objetos encontrados. Virginia busca expresar la belleza cotidiana en sus pinturas-collages y Sebastián construye sus esculturas a partir de piezas de origen industrial que une a piezas forjadas por él.

Exposición Colectiva
"Pablo Neruda. Cien años,
Cien Pintores y Grabadores"
 Galería El Caballo Verde
 Concepción

En homenaje al poeta se inauguró esta exposición de 100 artistas, entre los que estaban los profesores de la Escuela Bororo, Francisco de la Puente, Teresa Gazitúa, Marcela Illanes, Pablo Mayer, Pedro Millar, Angélica Mirauda, Alex Quinteros, Mario Toral y Andrés Vío y las ex alumnas Antonella Gallegos y Francisca Monreal.

NOVIEMBRE 2004

Exposición Individual
"DECENIO"
Totoy Zamudio
 stuArt galería de arte

La muestra de Totoy Zamudio, destacado ex alumno del área de pintura de la Escuela y profesor de seminarios de arte digital, descubre la fragilidad de la obra construida sobre un papel "exigido hasta los huesos, torturado"... "Es un diálogo del pintor antes de ser pintor, con el niño que garabatea con scriptus lo que no tiene nombre"... "Esta muestra celebra mis 10 años pintando a la manera de los que no saben, olvidé todas las teorías y volví a pintar con los recursos de un niño".

Exposición Individual
"Y racional"
Pedro Tyler
 Galería Bech

"Cuántas veces habré visto esta definición en el colegio, o en los libros. Para mí, lo subjetivo es inherente a nuestra condición, y a cualquier aspiración dialéctica absoluta de lo verdadero o falso, lo blanco o lo negro, poca de soberbia y es irónicamente poco objetiva. La mente, al ser parte del cuerpo, me lleva a creer que toda labor mental es corporal". "La historia me hace pensar que no somos otra cosa que un "animal y racional".

Exposición Colectiva
"CONTACTO DIRECTO"
Cusicanqui, Valenzuela
y Edwards
 Bodegón Cultural de Los Vilos

Exposición Individual
"Mi Color"
Constanza Levine
 Biblioteca, Universidad de Los Andes

Constanza alumna titulada de la primera promoción de la Escuela de Artes de la UFT, muestra 20

obras de gran formato. "Con líneas sobre tela escribo el lenguaje de las tonalidades. El Color es un elemento de tal influencia en mi persona, que me ha conducido con insistencia por el camino del arte". Este año obtuvo el Primer Premio en el Mural para la ACHS.

Exposición Individual
"Los dominios perdidos"
Sebastián Valenzuela
 Corporación Cultural de Las Condes

Sebastián, Licenciado de la Escuela de Artes UFT, profesor tutor de Dibujo, expone una selección de 50 pinturas. El autor visitó durante un año la Vega Central de Santiago, se integró a su rutina y ahí capturó en su pintura a esos seres anónimos, curtidos por el sol, el frío y el trabajo incesante. "Con mi pintura intento captar imágenes que son mucho más que una cara bonita, son espejos de sus almas, de sus vidas".

Exposición Colectiva
"PARANOIA"
 Galería Metropolitana

Siete artistas presentan una exposición "standard". La curatoría ejerce aquí un poder formal y homologante: el formato y el montaje son idénticos y el medio es el mismo, la fotografía. Participan Rodrigo Vergara, José Pablo Díaz ex alumnos de la Escuela y Francisca García profesora tutor de Color, con obras visuales que muestran la sensación de sentirse amenazado o perseguido, y Pablo Mellado, también ex alumno, que participa como músico, y a partir de grabaciones de sonidos ambientales y otros emitidos por humanos, los convierte en vibraciones que hacen temblar las paredes de la galería.

DICIEMBRE 2004

Exposición Colectiva
"Pintores en su tinta"
 Bororo, Benmayor,
 Pinto d'Aguilar y Domínguez
 Galería Trece

Estos artistas, que son parte de la generación de los 80, por primera vez exponen solos en una misma galería. Bororo, profesor de Pintura de nuestra Escuela rindió un homenaje a su amigo fallecido Félix Maruenda, con un políptico de cinco telas de gran tamaño, donde recrea el taller del escultor.

Exposición Individual
"Me place"
 Catalina Bauer
 Galería BECH

Catalina, ex alumna de la Escuela y ayudante tutor del área de Dibujo, presenta "me Place" (yo Lugar). *"En la casa donde vivimos, el baño es el pasillo que conecta nuestra pieza con la de las niñas; la cocina es el living; el pasillo, un escritorio... prácticamente nada es lo que "debería" ser... La fabricación de un mobiliario para la galería Bech, es un gesto de apropiación y rearticulación del lugar, una invitación a quedarse y un intento de dar cuenta del cómo disponemos de los lugares para poder relacionarnos, alimentarnos, descansar o divagar".*

Exposición Individual
Pintura Solidaria
 Galería RBK'Art

Matías Vergara ex alumno de la Escuela y los alumnos de su Taller de Pintura, muestran sus trabajos, en apoyo a la Corporación Nuestra Casa, que da techo y compañía a personas que vivían en la calle.

Publicación
"1850 - 2004 Escultura Chilena Contemporánea"

El volumen patrocinado por la Universidad Finis Terrae y editado por Ediciones Artespacio, sobre la Escultura Chilena, es un documento que da cuenta del desarrollo que ha tenido esta área del arte durante el siglo XIX hasta nuestros días, ilustrado con excelentes fotografías, en seis capítulos, especialistas abordan la evolución del arte escultórico en Chile. Entre los escultores se encuentran los ex alumnos Catalina Binder, Julen Birke, Mauricio Guajardo, Luis Inostroza, Constanza Mayo, María José Ríos y José Antonio Vielva. Los profesores Elisa Aguirre, Valentina Cruz, Carlos Fernández, Luis Mandiola, Enrique Ordóñez y Jessica Torres, jefa del Taller de Escultura. Como también los ex profesores Francisco Gazitúa, Vicente Gajardo, Ivan Daiber, Osvaldo Peña, y Félix Maruenda y Ricardo Mesa, (QEPD).

Exposición Colectiva Itinerante
"Arte Chileno Traspasando Fronteras"

Galería Koviceci Dvorj, Zagreb
 En Croacia partió una muestra itinerante de arte chileno, donde exponen

entre los artistas seleccionados, Carlos Maturana (Bororo), Patricio de la O, Roberto Geisse, Valentina Cruz, Patricia Israel, Natasha Pons, Teresa Gazitúa e Ismael Frigerio, profesores de nuestra Escuela, Mauricio Guajardo y Julen Birke ex alumnos. La muestra auspiciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa privada, será trasladada luego a Bucarest-Rumania, Praga-República Checa y Varsovia-Polonia.

Exposición Colectiva
"Naturalia"

Sala Gasco
 Guillermo Frommer, profesor de Litografía y Natasha Pons, profesora tutor del Área de Grabado, participaron en una muestra de grabado, bajo la curatorial de Ramón Castillo.

Exposición Bipersonal
"RECONSTITUCION"

Pablo Mayer - Natasha Pons
 Galería de Arte U. Católica de Temuco

Pablo Mayer y Natasha Pons exponen "Reconstitución", conclusión de un proyecto Fondart que pretende relocalizar los elementos a través de sistemas recopilatorios, clasificatorios de orden. Los objetos se guardan, se firman, se dedican configurando un mundo simbólico, la reanimación del pasado, flectar una segunda vez la historia y las historias personales. Volver a unir este cuerpo requiere encontrar, rescatar,

recopilar sus piezas, ejercicio antropológico que los artistas se procuran para prolijamente hacer el inesperado retorno, en este caso con una mirada reponedora y tal vez, en falacia, con una cirugía reconstructiva a un entorno determinado, en uno nuevo y reflexivo, donde las obras se apropian del lugar y encuentran su sitio. Este es el eje que los artistas siguen para sus creaciones.

Exposición Colectiva

"FALSO" Convocatoria 2004
Sebastián Mahaluf, Rodrigo Canala-Echevarría y Catalina Bauer

Centro Cultural de España

"el revoloteo incesante alrededor de la llama de la vanidad o hasta tal punto regia y ley, que apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad". F. Nietzsche.

El trabajo de Mahaluf, profesor del Área de Dibujo, "Nodo", abarca los tres pisos del Centro Cultural, con cintas blancas que lo intervienen cruzando los espacios, para crear en el espectador la sensación de que es esta estructura la que afirma el edificio. "Esta obra hace referencia no sólo al espacio arquitectónico, sino también a la institución en que se expone, un lugar que acoge al arte contemporáneo con ciertas limitaciones, ya que no se permiten intervenciones físicas, esto es, además de divertido, contradictorio e insostenible".

Exposición Colectiva

Esculturas en Arcilla

Centro Cultural Hospital San José

Pilar Hernández, profesora de Dibujo y tutor de Escultura, participa

en la muestra organizada por la Sociedad Chilena de Educadores por el Arte.

Exposición Individual

Pinturas y dibujos 2000 - 2004
Salvador Amenábar

Galería Ana María Stagno
 Malborough

Salvador Amenábar, ex alumno de la primera generación de egresados de la Escuela, dice en su catálogo de esta exposición: "Para mí el realismo es una escuela. En el hecho de pintar ante el natural. Uno no busca el parecido, sino que lo representado esté vivo. El parecido es la relación entre la pintura y el objeto pintado. El objeto debe estar insinuado, para que el espectador pueda participar y complete él mismo su forma inacabada. Así el objeto se encuentra más "vivo" que descrito. Esto ocurre en la medida en que el objeto interroga al espectador. Si algo está demasiado descrito, pierde vida. Por eso, dar con el parecido de un objeto no significa dar con la vida de ese objeto. Algo puede estar perfectamente descrito y a la vez perfectamente muerto".

Exposición Colectiva

Escultura en Parque
La Bandera

La alumna titulada de la UFT, Carolina Pinto y su hermano Juan Pablo, arquitecto, ganadores de un proyecto FONDART, instalaron una gran escultura en hierro, de 18 metros de largo x 6 metros de

ancho y 4 metros de alto, que puede ser vivida y contemplada por los paseantes en el Parque La Bandera.

Ceremonia de Titulación 2004

Presidida por el Rector, Roberto Guerrero y el Decano Mario Tural, en esta ceremonia se graduaron nuestros alumnos.

Por su destacada carrera fueron premiados los siguientes alumnos: Pintura, Dartinella Toselli, Grabado, Macarena Rakos y Escultura Carolina García.

ENERO 2005

Concurso

VI Salón de Alumnos Escuela
de Artes Plásticas.
Facultad de Artes

Centro Cultural Montecarmelo

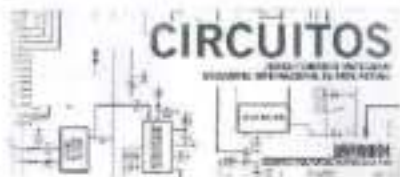

Con la exposición de las obras seleccionadas en el VI Salón de Alumnos, culminó este VI Concurso. Se presentaron 178 obras de las cuales el jurado compuesto por Rodrigo Cabezas, Ramón Castillo, Lorenzo Moya y los profesores

Ernesto Banderas y Enrique Ordóñez seleccionó 41, otorgando el Premio Salón a Nicolás Carvalho por su obra "Ascenso de rojo a dorado" Fotografía; Premio Pintura a Daniela Kovacic por "Azúcar", óleo sobre tela; Premio Gráfica a Paulina Silva, "S/T" y el Premio Escultura a Carola Hepp por su obra "Palmera".

Exposición Colectiva
Circuitos/Circuitos/Barrio Matucana
Encuentro Internacional
de Arte Actual
Matucana 100

Entre los participantes convocados a esta muestra curada por Phillippe Van Caueren (actualmente director del SMAK en Gante, Bélgica) están Francisca García, profesora de Color y Carlos Navarrete, profesor del área de Teoría.

Carlos comenta "Uno de los aspectos que me llevó a tomar parte en esta iniciativa, fue el cúmulo de coincidencias que repentinamente edificaron el trabajo a exhibir. El equipo organizador me invitó a una suerte de rueda de prensa, en uno de los espacios que sería parte de la muestra. Este lugar está consagrado a la reparación de automóviles Austin Mini, vehículos deportivos elevados a la categoría de culto urbano. Luego de una zona de recibimiento o patio de autos, hay una habitación dedicada a guardar piezas o repuestos, los que serán usados en cada uno de los modelos a reconstruir.

Desde lo puramente visual, aquel lugar me pareció un quirófano de autos o simplemente un gran laboratorio de máquinas, en donde el mesón central, hacía las veces de una mesa de dirección o cuarto de estudio para las hasta ahora secretas tareas de este Rey del Austin

Mini. Los elementos que me sedujeron de ese espacio semi iluminado, completamente consagrado a la reparación y reconstrucción de los motores que luego usarían los vehículos, fue el ordenamiento de cada una de las herramientas en los amplios muros de esta habitación, o simplemente la constatación doméstica de mi fascinación por el Taller del artista, en términos de ver en este espacio una serie de similitudes con ese lugar en donde el pintor reproduce lo que ve afuera".

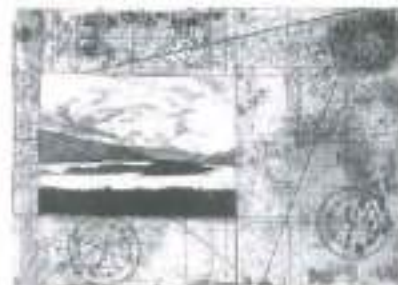
FEBRERO 2005

Exposición Colectiva
Feria ARCO de Madrid

En la 24ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo participaron más de 2.000 artistas de todo el mundo, entre los que se encuentran 3 jóvenes artistas chilenos: Ciro Beltrán, Cristian Salinero y Andrés Vio, ex alumno y profesor de nuestra Escuela. Ellos forman parte de ARCO Latino.

Exposición Individual
"100 días"
Ismael Frigerio
Museo de Arte Contemporáneo
de Valdivia

Ismael Frigerio, profesor de Pintura de nuestra Escuela, a partir del encuentro de un texto de su bisabuela en el que relata un viaje en barco que realizó junto a su marido (que duró 100 días), desde Constitución a Punta Arenas para construir 3 faluchos maulinos, realizó el mismo viaje y experimentó en carne propia esa vivencia.

En esta muestra de fotografías, videos y pinturas "Se trata de descubrir en el paisaje una identidad, pero esta vez a través de los diversos parajes que revela la patria vista desde fuera del continente".

MARZO 2005

Exposición Colectiva
"Inconcientres"
Galería de Arte Estrategia

La alumna egresada de la carrera Catalina Rojas, junto a Mildred Benavente y Lorena Motandé, presenta su obra en la que su mundo interior se refleja a través de sus sueños y fantasías que constituyen la conexión con los mundos mágicos, que son su refugio y fuente de inspiración.

Taller de Collografía
La Habana - Cuba

En enero de este año, Camila Atria y Gracia Aviles, viajaron a la Habana al Taller de Grabado del artista Alcides Pérez, donde además del

curso de Collograffa, tienen la posibilidad de vivir en casa de artistas cubanos. A través de la oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Finis Terrae, desde hace ya cinco años, alumnos de la Escuela de Artes Plásticas han tenido esta gran experiencia.

Publicación "Sewell 1914-1926"

José Luis Granese, profesor de Fotografía de nuestra Escuela, obtuvo un FONDAART y con el apoyo de la UFT, rescata la historia de Sewell en un Libro con 80 fotografías inéditas, que documentan un importante período de la historia de Chile.

Inicio Año Académico

En la Casa Central de nuestra Universidad se dió inicio al Año Académico 2005 con una ceremonia presidida por nuestro Rector, Roberto Guerrero del Río. En esta ocasión se entregaron las Becas de Honor y Diplomas de Lista de Mérito a los alumnos con el mejor rendimiento en el segundo semes-

tre 2004 de la Escuela de Artes Plásticas. Fueron distinguidos con la Beca de Honor Elisa García de la Huerta y Maite Zabala. En la Lista de Mérito fueron distinguidos María José Durán, Pablo Echeverría, Francisca Vega, Macarena Alvarado, Francisca Silva, María Josefina Frederick, Elizabeth Kassis y María Fernanda Briones.

En esta misma ceremonia se realizó un reconocimiento a todos los profesores que cumplieron 10 años de labor en la Universidad. De nuestra Escuela; Pedro Millar, Teresa Gazitúa, Carlos Navarrete, Marcela Illanes y Pilar Hernández.

"Orden y Correspondencia"

Sala Gasco

La argentina Karina El Hazme, el brasilero Federico Cámara y los chilenos Francisco Smythe (QEPD), Rodrigo Canala, Pablo Jansana, Andrés Vío y Consuelo Lewin, ex alumnos de la Escuela, con instalaciones, videos y pinturas interpretan las relaciones entre objetos y sucesos cotidianos.

ABRIL 2005

Exposición Bipersonal "Límites vacantes"

Centro de Artes Visuales C.A.V.S.

Exponen Catalina Macan y Felipe Cusicanqui, ex alumnos de la Escuela.

Proyecto HIRANO RYO Carlos Navarrete

Año 2003 - Galería Gabriela Mistral (Santiago), Noviembre del 2004 - Galería de Arte Contemporáneo (Talca), Abril del 2005, Museo de Arte Contemporáneo (Valdivia).

Carlos Navarrete, profesor de Teoría de la Escuela, exhibió una serie de instalaciones bajo el título de HIRANO RYO. Este proyecto de exhibición contó con la ayuda del FONDAART.

Un fragmento del texto preparado por el intelectual y escritor chileno radicado en Ámsterdam Ricardo Cuadros dice "El desplazamiento físico de Carlos Navarrete por zonas de América, Europa y Asia, y su manera personal de instalarse en los lugares -es un hombre que literalmente se catina las ciudades-, lo han llevado a enfrentar los distintos códigos culturales con la disposición de un aprendiz (en el sentido zen o sufi), caso muy distinto al de los artistas latinoamericanos de comienzos del siglo pasado que venían a Europa a "aprender" el arte de vanguardia o al de los artistas latinoamericanos del pleno siglo XX que

soltan venir a Europa a "sorprender" con sus obras a un público ávido de novedades reconocibles.

Navarrete camina por las calles de Rotterdam, Nueva York o Kitakyushu, recoge muestras, reconoce similitudes, monta y desmonta plataformas. Es así como llega al jardín zen japonés. Como él mismo señala: "no pude abstraerme al paisaje y ello se acentuó cuando comencé a visitar los jardines japoneses de orientación Zen. Esto hizo cambiar mi modo de entender muchos aspectos de mi propia vida como artista y abrí una serie de interrogantes sobre mi fascinación por la pintura abstracta y el lenguaje de la instalación".

Actualmente el artista se encuentra abocado en preparar una extensión de esta serie de muestras para ser desarrolladas en Japón, durante la temporada 2007.

Exposición Colectiva "Superficie en Batalla"

Casas de la Matra

Felipe Cusicanqui, Camila Valenzuela y Raimundo Edwards, ex alumnos de la Escuela exponen sus pinturas.

MAYO 2005

Exposición Colectiva "Marcapasos"

Museo de Arte Contemporáneo de Valdivia. MAC

Ocho jóvenes artistas muestran sus obras creadas con diferentes técnicas, dando un paso hacia nuevos caminos Macarena Aubert,

Francisca Price, Cristián de Pablo, Soledad Vargas, Alejandra Arcuch y Virginia Guilisasti.

Exposición Individual "Extasis"

Galería La Ventana Cermical

María Piedad García, ex alumna, en su primera exposición individual. "Para esta exposición he querido reflejar lo que ha sido una etapa de mi vida, la cual para mí, está cargada de colores y gestos desenfrenados que muestran de alguna manera como me voy afectada por la noche, la música, mi entorno, la gente, la ciudad y mis emociones".

Premio Nacional de Grabado

Centro de Enseñanzas Artesanales de Deba (España)

Elvira Valenzuela, ex alumna de la Escuela obtiene el Premio Nacional de Grabado de España para jóvenes creadores, que consiste en una beca para trabajar en Mallorca en los talleres de Pilar y Juan Miró y la edición del grabado. El concurso lo organiza la Calcografía Nacional y la Fundación Casa de la Moneda de Madrid. María Elvira se encuentra estudiando en el Centro de Enseñanzas Artesanales de Debako Arte Eskola.

Exposición Colectiva "Patio de descanso"

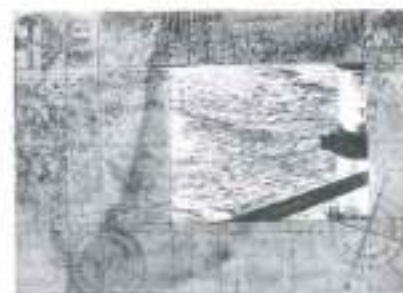
Edificio Corporativo Lan Airlines S.A.

José Oportot, ex alumno, Jessica Torres, jefa del Taller de Escultura y Consuelo Quezaca, muestran sus obras. "Así como cada hombre trae su fisonomía, cada inspiración trae su lenguaje. Amo las sonoridades difíciles, el verso escultórico, vibrante como la porcelana volador como ave, ardiente y arrollador como una lengua de lava". J.Martí.

Exposición Individual "100 días, al final del mundo"

Museo de Artes Visuales

Ismael Frigerio, profesor de Pintura de nuestra Escuela de Artes, presenta ahora en Santiago, en el MAVI, la exposición presentada en Valdivia. En ella hace una interpretación del siglo recién pasado, basándose en la mirada de una mujer del Chile del 1900 (su bisabuela), para rescatar la memoria del país, proyectarla y poner en valor el patrimonio histórico cultural.

Con el apoyo del FONDART, y en base al viaje realizado por Frigerio en el año 2004 en el Buque Aquiles de la Armada de Chile, se catapultó esta instalación que mezcla videos, pinturas y fotografías.

Exposición Colectiva
III Feria de las Esculturas

Galería ArteEspacio

Más de 50 escultores se presentan en esta iniciativa, que tiene como objetivo apoyar y difundir la creación artística de los escultores nacionales. Son piezas de mediano formato en arcilla, mádera, bronce, y fierro. Entre los artistas convocados se encuentran Catalina Binder, José Antonio Vielva, ex alumnos de la Escuela y Elisa Aguirre profesora de la especialidad de Escultura.

Exposición Individual
"Armonía de un Pabellón Imaginario"

Carlos Navarrete

H10 - Valparaíso, Chile

H10 es una galería de arte que se sitúa en la Plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, en la sede de una sociedad de taxis colectivos que cubren distintos recorridos por los cerros de esa ciudad. El espacio físico de H10 está constituido por la vitrina de esa sede y que por muchos años no tuvo un uso específico, hasta que los directores de esta galería de arte decidieron arrendarla y convocar a diversos artistas contemporáneos a pensar una obra para ella.

Carlos Navarrete, profesor de Teoría, fue invitado a presentar su instalación. *"Hay una persona que colecciona arena. Viaja por el mundo y cuando llega a una playa marítima, a las orillas de un río o de un lago, a un desierto, a una lancha, recoge un puñado de arena y se la lleva"*.

Italo Calvino "Colección de Arena" (fragmento).

Armonía de un Pabellón Imaginario, obra que desarrollaba la idea de este pensador italiano, por medio de la recolección de diversos elementos del mundo de la arquitectura, los que en su conjunto arman un lugar ideal para pensar el trabajo del artista ligado a los viajes y desplazamientos de ciertos objetos emblemáticos por el paisaje del mundo.

La instalación está compuesta por los fragmentos de una maqueta encontrada, la que coincidía con una serie de planos y vistas arquitectónicas de una ampliación a la Universidad Central la que finalmente no había sido realizada. A ello se le suman piezas de un rompecabezas, chapitas de un museo en Suiza y un sinnúmero de pequeños elementos recolectados por el artista en sus viajes por Europa en los dos últimos años.

Si para Italo Calvino, el coleccionista de arena, es a fin de cuentas un recolector cuyos resultados puede ver en la privacidad de su estudio tras el viaje emprendido por la muestra de sílice. En el caso de Carlos Navarrete, es exactamente lo contrario, porque la obra se hace en el ámbito público y el resultado se traduce en una maqueta como representación del gran teatro del mundo.

Exposición Individual
"Im-pulso Mi-pulso"

Galería San Ginés

Javieria Marambio, alumna de la Escuela, del área de Pintura, expone dibujos, grabados y pinturas, obras realizadas durante sus 4 años de estudio. En ellos muestra sus emociones y sentimientos, su relación con las personas, donde sus amigos y su familia son los protagonistas.

Exposición Colectiva
Arte Joven
Contemporáneo 2005

Museo Histórico y Militar de Chile

En una nueva sala de este Museo se exponen las obras que participaron en este concurso, el que tiene como objetivo difundir el arte joven y a la vez acercar el mundo militar a los civiles.

El jurado estuvo integrado por el artista Arturo Duclos, el crítico de arte Waldemar Sommer y el profesor Enrique Solanich, la curadora de la muestra es Maya Castro. Se presentan pinturas, instalaciones y esculturas. En-

tre los participantes se encuentran Sebastián Vargas, Rosario Lira, María Eugenia Villaseca, María Inés Campino, Trinidad Lamarca, Claudia Schweikart, ex alumnos de la Escuela.

Exposición Colectiva
"TRES AL CUBO"

Galería La Sala

Tres esculturas muestran sus últimas creaciones; Catalina Binder, ex alumna de la Escuela, Mariana Ábalos, ex alumna de los cursos libres de escultura y Teresa Hacussler de la UC.

Exposición Individual
"Cuerpos Estables"

Galería de Arte Ecléctica
 Buenos Aires. Subterráneo
 del Teatro Colón.

Cuerpos Estables, término para referirse al grupo de trabajadores de un teatro, lo utilizó Sebastián Piel a propósito de una serie de registros en negativo de las bases del Teatro Colón de Buenos Aires.

"Bajo la 'Avenida más ancha del mundo' utilizó un muro como matriz para sacar copias con eloro sobre telas de color. Junto a ellas, expuse también una pintura con el mismo sistema de registro, pero ésta vez de muros de Nueva York, realizada el 2001."

Me interesa sobre todo la relación de la infraestructura urbana enfrentada a la pictórica, presentadas en telas sueltas con una imagen destellada y subterránea de la más impresionante infraestructura cultural de Argentina. Por otro la referencia del "Perro sensibundido" de Goya, por lo subterráneo y lo dramático de la destrucción". Palabras de Sebastián.

JUNIO 2005

**Exposición Individual
"Enlazar"****Bárbara Modinger**

Galería La Ventana Cernical

**Exposición Individual
"La tentación de San Antonio"**

Museo de Bellas Artes

Guillermo Frommer, profesor de Litografía en tercer año, nos muestra "siete versiones" de la tentación de San Antonio, que son el resultado de la investigación sobre las representaciones y el sentido teológico que ha tenido este tema en la historia del arte. En siete pinturas de gran formato Frommer nos sorprende con su sentido irónico y con citas al surrealismo que integra a sus imágenes.

Sitio web "thepoint.cl"

Catalina Vásquez

La Galería de arte virtual agrupa abiertamente a artistas jóvenes y emergentes con la intención de mostrar distintos estilos y tendencias del arte contemporáneo de nuestro país y acercar este trabajo a las personas.

Para esto, cada expositor posee un espacio propio dentro del sitio, que le permite exhibir su trabajo y dar a conocer su estilo, enfoque y trayectoria artística. Además, pretenden promover el logo de quienes forman parte de thepoint.cl, mediante proyectos en los que interactúen artistas y espectadores, generando eventos tales como exposiciones itinerantes, montajes, instalaciones en espacios públicos, etc. involucrando la colaboración de distintos medios y entidades para llevar a cabo actividades que aporten al desarrollo cultural.

Para integrarse como expositor a thepoint.cl deben enviar una muestra de su trabajo a info@thepoint.cl, acompañado de una breve reseña biográfica y las razones por las cuales le interesa participar en este proyecto.

Exposición Colectiva**Intervenciones****"El amor al humor"**Humoristas homenajean
a Carlos Garaycochea

Palais de Glace, Buenos Aires

Esta exposición consistió en un homenaje al humorista gráfico argentino Carlos Garaycochea, quien exponía una retrospectiva en el mismo lugar y al que fue invitado Sebastián Piel ex alumno de nuestra Escuela. ☺

CUERPO ACADÉMICO

PROFESORES 2006

CRISTIÁN ABELLI

Estudios de Arte, Academia de Miguel Venegas y Grabado con Osvaldo Thiers.

ELISA AGUIRRE

Licenciada en Artes Plásticas, Universidad de Chile. Post Grado en Escultura, Royal College of Art, Londres Inglaterra.

ERNESTO BANDERAS

Estudios de Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

JOSÉ BLANCO

Profesor de Estado, Universidad de Chile. Doctor en Filosofía y en Materias Literarias en la Universidad de Florencia.

RODRIGO CANALA

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad Finis Terrae. Magister en Artes con Mención en Artes Visuales, Universidad de Chile.

FRANCISCO CANCINO

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad Finis Terrae. Licenciado en Educación Media, Pontificia Universidad Católica de Chile.

CLAUDIO CORTEZ

Licenciado en Artes Plásticas y Magister en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile.

VALENTINA CRUZ

Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialización en la Escuela Internacional de Maral en San Cugat- Barcelona España.

PATRICIO DE LA O

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Chile.

FRANCISCO DE LA PUENTE

Estudios de Arte.

MARÍA ELENA FARIAS

Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile. Post Título en Administración de Proyectos Culturales. Fundación Getúlio Vargas, Brasil.

CARLOS FERNÁNDEZ

Licenciado en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

GUILLERMO FROMMER

Estudios en la Universidad de Ottawa y Ontario Collage of Art, Toronto, Canada.

ISMAEL FRIGERIO

Estudios de Artes Plásticas, Universidad de Chile.

FRANCISCA GARCÍA

Licenciada en Artes, Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizadora Cinematográfica, mención Dirección y Guión, Escuela de Cine de Chile.

OMAR GATICA

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Chile.

TERESA GAZITÚA

Psicóloga y Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ROBERTO GEISSE

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Chile.

SERGIO GONZÁLEZ

Licenciado en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile.

JOSE LUIS GRANESE

Periodista, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Comunicación, Universidad Diego Portales.

PILAR HERNÁNDEZ

Licenciada en Artes Plásticas, Universidad de Concepción.

MARCELA ILLANES

Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile. Master en Artes, New York University, EE.UU.

PATRICIA ISRAEL

Licenciada en Artes Plásticas, Universidad de Chile.

SEBASTIAN MAHALUE

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad Finis Terrae. Magister en Artes con mención en Artes Visuales, Universidad de Chile.

LUIS MANDIOLA

Estudios de Arte, Universidad de Chile.

PABLO MAYER

Licenciado en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

PEDRO MILLAR

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Concepción. M. A. Maîtrise Arts Plastiques, Université de Paris 1 Pantheon Sorbonne.

CARLOS NAVARRETE

Licenciado en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

SOLEDAD NOVOA

Licenciado en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile. Postgrado en Gestión y Políticas Culturales, Universidad de Barcelona. Doctor en Historia del Arte, Universidad de Barcelona.

ENRIQUE ORDÓÑEZ

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Concepción.

OSVALDO PEÑA

Estudios de Arte, Universidad de Chile.

ALEX QUINTEROS

Licenciado en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ENRIQUE SOLANICH

Psicología en Artes Plásticas y Estética, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magister en Teoría e Historia del Arte, Universidad de Chile.

SERGIO SOZA

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad de Chile.

MARIO TORAL

Estudios de Arte, Escuela de Bellas Artes, París.

MAGDALENA VIAL

Licenciada en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile. Post Título en Estética, Universidad Autónoma de Barcelona.

EDUARDO VILCHES

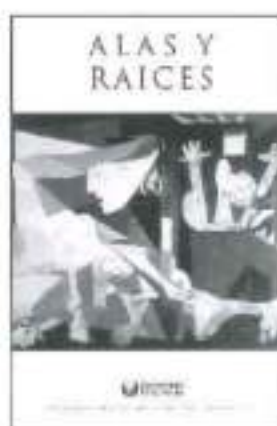
Licenciado en Arte, Pontificia Universidad Católica de Chile.

ANDRÉS VÍO

Licenciado en Artes Plásticas, Universidad Finis Terrae. ☺

PUBLICACIONES ANTERIORES

(Disponibles en la Escuela de Arte de nuestra Universidad)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

INVITACION A LOS LECTORES

La revista *Alas y Raíces* invita a todos sus lectores a colaborar y expresar sus opiniones y puntos de vista sobre temas culturales en general, y artísticos en particular, nacionales o internacionales. Se invita en forma expresa a académicos, profesionales universitarios, investigadores y, en general, a todas aquellas personas que deseen difundir trabajos relacionados con las diferentes disciplinas del espíritu.

Nuestra revista tiene como misión –dentro de las actividades de extensión de nuestra universidad– difundir, de manera amplia, democrática y pluralista, diferentes enfoques de la realidad que contribuyan a elevar, difundir y engrandecer nuestra cultura y los valores humanos.

Los trabajos que se remitan a la revista –que deben ser inéditos y originales– están sujetos a corrección de estilo y edición, también pueden ser rechazados en caso de alejarse de nuestra línea editorial. Los puntos de vista e ideas expresadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la filosofía y ni pensamientos de nuestra Escuela ni Universidad.

Con el objeto de lograr mayor eficiencia se agradecerá adherirse a las siguientes normas: escritos a máquina o computador, en el segundo caso, adjuntar disquete o CD correspondiente. En lo posible enviar imágenes, fotografías o elementos gráficos para complementar el texto.

Los trabajos no serán devueltos a sus autores, por lo que se ruega conservar una copia de ellos. Las colaboraciones deben ser dirigidas a la Dirección de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Finis Terrae. ☺

ALAS Y RAICES

Publicación de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Finis Terrae, en Homenaje al IV Centenario de la publicación de Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes y Saavedra.

1605 • 2005

• *María Nieves Alonso* • *Jorge Luis Borges* • *Guillermo Cabrera Infante* • *Alejo Carpentier* • *Adolfo Bioy Casares* • *Salvador Dalí* • *Marco Antonio de la Parra* • *Jorge Díaz* • *Jorge Edwards* • *María Elena Farías* • *Carlos Fuentes* • *Oscar Habn* • *Anton Lamar* • *Antonio Landauvo* • *Pedro Lastra* • *Roberto Matta* • *Octavio Paz* • *Santiago Peñailillo* • *Profesores de la Escuela* • *Mario Rodríguez* • *Gonzalo Rojas* • *Ernesto Sábato* • *Antonio Skármeta* • *Mario Toral* • *Mario Vargas Llosa* •

Universidad
Finis Terrae