

Rafael López Pedraza

Un Homenaje ¹

Por Enrique Pardo

English original – <http://www.pantheatre.com/pdf/1-rafael-lopez-pedraza.pdf>
Traduction en français en cours

Rafael López Pedraza, amigo, mentor y figura inspiradora de Pantheatre, falleció en Caracas el 9 de enero de 2011. Linda Wise y yo estábamos dirigiendo proyectos en Santiago de Chile, donde de hecho presenté al círculo de artistas de lo que se ha convertido en *Pantheatre Chile*, el libro de Rafael: *Hermes y sus Hijos* ² - libro fundador de Pantheatre. A nuestro regreso a París, buscando en Internet una versión en castellano, me topé con la palabra fatídica: "obituario" - un artículo muy caluroso de Margarita Méndez ³, una de sus principales colaboradoras en Venezuela. Sabía que estaba frágil de salud, pero aún así sentí como el repentino colapso de una gran fracción de mi mundo cultural y de amistad. En francés se dice: "tout un pan du paysage s'est écroulé"... Un *pan* (sección) del paisaje se deslizó bajo tierra, al inframundo.

En los años setenta, durante la "edad oscura" de la comunidad de Malérargues ⁴ - esos años sin dinero y aislados tras la muerte de Roy Hart - yo solía ahorrar para escaparme una vez por año a Londres, donde me pasaba uno o dos días completos en Compendium Books, una librería en Camden Town, para mantenerme al día con el mundo artístico y filosófico de habla Inglés. Tenía un presupuesto preciso, así que iba formando una pila de libros - fácilmente 30 o 40 - y poco a poco iba definiendo mis prioridades de compra. En 1979, un libro quedó por encima de la pila: *Hermes y sus Hijos*. Este libro me fascinó a tal punto que me puse allí mismo a estudiar su bibliografía y notas al pie para comprar sus libros de referencia. ¡*Pan y la Pesadilla*, de James Hillman ⁵, estaba entre ellos! ¡Viajé de regreso con las semillas de Pantheatre en la maleta! Sincrónicamente, al volver a Malérargues, mi colaboradora y amiga, la difunta Liza Mayer, me había comprado *El Sueño y el Inframundo* del mismo Hillman.

Empecé a trabajar de inmediato en el libro de Rafael. Mi primera fantasía era demasiado ambiciosa: una montaje, literalmente sobre Hermes y sus hijos: Pan, Hermafrodita y Priapo. Me concentré en Pan, reuniendo el material para el solo *Llamando a Pan*, y así comenzó la aventura Pantheatre. Le escribí a Rafael a través de Spring Publications, la casa editora; le hablé de mi entusiasmo por su libro y del hecho de que estaba montando un espectáculo inspirado por él que incluía extractos. Esto debe

¹ Estos recuerdos y reflexiones en homenaje a Rafael López Pedraza, a quien me permito llamar simplemente Rafael, fué mi primera respuesta emocional al enterarme de su muerte, escrita de un tirón. Luego agregué las notas al pie para que mis colegas y estudiantes y aquellos que no estén familiarizados con la historia de Pantheatre puedan seguir algunas de las referencias. La mayoría de estas están en el sitio Web de PANTHEATRE: www.pantheatre.com.

² *Hermes y sus hijos* / Fata Morgana Editorial, México, <http://www.fatamorgana.com.mx/>. En Inglés: http://www.daimon.ch/catalog/index.php?cPath=15_38&sort=2a. Por desgracia fuera de impresión en francés - Editions Imago.

³ Margarita Méndez, en: <http://iaap.org/frontpage/announcements/rafael-lopez-pedraza-obituary-2011.html>.

⁴ Para presentaciones de Malérargues, del Roy Hart Theatre y del Centro Roy Hart, consulte: <http://www.pantheatre.com/1-roy-hart-es.html>

⁵ *Pan y la Pesadilla* – Ediciones Atalanta: <http://www.atalantaweb.com/libro.php?id=24>. James Hillman, como Rafael López Pedraza, visitó Malérargues a mediados de los años ochenta. Con Charles Boer y Paul Kugler sugirió y alentó el *Festival Mito y Teatro* de Pantheatre, en el que dió conferencias durante varios años. James Hillman aceptó ser presidente de honor de Pantheatre y del Festival. Ver : <http://www.pantheatre.com/gb/2-MT-gb.html>

haber sido en 1981. Recuerdo saltar de alegría cuando me llegó un sobre de Venezuela con su nombre en el reverso! Él se ofreció a venir para una visita en su viaje hacia el Congreso Jungiano 1983 de la IAAP (Asociación Internacional de Psicología Analítica) en Jerusalén. Propuso una visita de quince días junto a su esposa Valerie. ¡Si que teníamos tiempo en ese entonces! Rafael lo puso así: " Ustedes son pobres millonarios..." En un momento dado, hablando de Pan y de Pantheatre, dijo algo así como: "Si hubieras elegido Dioniso, yo habría pensado que eras demasiado loco. Dionisio, hay que tomarlo en dosis homeopáticas!"

Luego surgieron las fantasías de: ¿quien era este hombre?, ¿a que se parecía?, y sobre todo: ¿cuántos años tenía? Si un hombre de menos de cuarenta años había escrito un tal libro ¡me jubilaba al instante! En sus cartas se percibía una mezcla exótica de juventud intrépida y de impresionante sabiduría - después de todo, se aventuraban en una visita de dos semanas con una comunidad teatral que no conocían, aislada en plena campiña en el Sur de Francia. Más tarde me explicó que mi carta fue una de las primeras respuestas de un artista hacia su libro, y esto en un momento en que el declaraba fuertemente la necesidad para la psicoterapia de dialogar con artistas - algo que él mismo hizo maravillosamente a lo largo de su vida ⁶. Dijo que el también había valorado sus propias fantasías acerca de nuestra reunión, especialmente teniendo en cuenta mi nombre español y el haber nacido en el Perú. Yo estaba descubriendo el valor que Rafael le daba a las fantasías y a la imaginación, su modo de considerarla y de dialogar con ellas.

Nos encontramos en un Gran Hotel en Marsella. Al subir a su cuarto nos encontramos en ambos extremos de un largo pasillo. Yo vibraba con la emoción del encuentro. Pero me tranquilicé inmediatamente: ¡tenía más de cuarenta añitos! A contraluz, delante de la puerta de su habitación podía ver un hombre fornido, moreno, maduro. ¿Fumando un puro cubano? (¡Puede que esto sea fantasía mía!) – muy animado, de voz profunda, algo de una figura de cacique Caribeño – algo de chamán, incluso! Para él, debo haberle parecido un estudiante escandinavo - ¿como? ¡Un jovencito rubio sudamericano! Siguió un gran abrazo y me presentó a su esposa, Valerie. La habitación del hotel era un gran caos: habían encontrado que la cama era demasiado blanda y habían arrastrado el colchón para dormir en el centro de la habitación. Les ayudé con el cuarto, hicimos las maletas y partimos para Maléargues.

Nos pasamos los quince días entre charlas, caminatas, cocinando, y paseando por el sur de Francia – sobre todo la zona de Nimes y Arles. Yo los llevaba a grandes restaurantes. En esa época yo no tenía dinero, así que Rafael y Valerie nos invitaban, hasta que un día me llamo a un lado y me dijo que estaba agitando su "complejo de dinero", en otras palabras, ¡dejándolo sin un centavo para el resto del viaje! Así que nos pusimos a medir extravagancias. Se alojaron en una muy bella casa de campo cerca de Maléargues, al cuidado de una amiga actriz: Pascale Ben. A Rafael le gustaba la buena comida, y había hecho amistad con los hijos de la familia Ibáñez que trabajaba en la propiedad. Se paseaba por la granja con ellos a fin de elegir el pollo o el pato específico que quería para el almuerzo o la cena. Bajo su dirección, nos poníamos a correr por el patio, a gritos y risas, hasta que atrapábamos las aves indicadas, a veces dentro del estanque de los patos. Pascale Ben era una conductora de auto fantástica – es decir, llena de fantasía. Tenía un auto arcaico de después de la guerra, un Citroën 2CV, el famoso Deux Chevaux. Viendo a Rafael ir en el coche con Pascale era una imagen inolvidable: con una mano tenía que mantener la puerta que no cerraba, y con la otra, un sombrero de paja, porque el 2CV tenía un techo abierto. Dijo algo así como: "Psique me trajo aquí, tengo que aceptar."

Le mostramos el trabajo que estábamos haciendo en esa época: el trabajo de laboratorio de Pantheatre y el trabajo vocal 'Roy Hart', incluyendo un concierto vocal que más tarde - y gracias a él - fue titulado "Música para Marsias". También le presenté mi espectáculo *Llamando a Pan*. En la mayoría de estas ocasiones, especialmente en los laboratorios, Rafael parecía un espectador inquieto y desordenado, disperso incluso, en su modo de comportarse y en sus reacciones. El hecho es que ¡él también solo podía afrontar Dionisio en dosis homeopáticas! Su concentración y la su mirada eran brillantes de agudaza e de intensidad pero a veces interrumpía el proceso, se alzaba repentinamente, salía incluso del estudio. Se ponía a dar vueltas afuera, prendía un

⁶ Dos ejemplos. *Anselm Kiefer - After the Catastrophe*, por Rafael López Pedraza. En 1998 escribí: "Un libro extraordinario, especialmente en su reflexión sobre la noción de "sombra"... Este nuevo libro es un diálogo entre la obra de un famoso pintor alemán contemporáneo, y un acercamiento a la noción junguiana de sombra. Le guste o no la obra de Kiefer o el concepto de sombra, se tiene que reconocer la sorprendente calidad y profundidad de la reflexión de López-Pedraza. Es un libro Serio, con la mayor "S" mayúscula que pueda imaginarme. Me parece un muy buen signo al estar a punto de embarcarme en un 'cabaret' sobre la sombra! (*Shadow Boxing*, realizado en Cambridge, abril de 1998). Además me encontré con el libro, mientras en Roma, organizando el proyecto sobre *La Superstición - otro signo alentador*"- Thames y Hudson - Londres 1996.

Nota 2011 : Estoy trabajando sobre un espectáculo sobre Hitler – este libro de Rafael es una de las referencias principales. Segundo ejemplo: Leí en el obituario de Margarita Méndez que en sus últimos seminarios, Rafael habló del cuadro tardío del Tiziano: *El desollado de Marsias* – que considero como uno de obras maestras de la historia del arte occidental. La figura pensativa y deprimida del rey Midas a la derecha de la pintura, contemplando la crueldad del castigo que Apolo le inflige a Marsias, me recuerda a... ¡Rafael! Ver: <http://www.lilithgallery.com/library/greek/images/Titian-Marsyas-1576.jpg>

cigarrillo o incluso un puro; luego regresaba o volvía a dar vueltas. A veces pedía otra “dosis”, pero en general, no: ¡basta! Necesitaba tiempo de reflexión. En ocasiones nos miraba con una mirada que preguntaba: “¿Se dan cuenta ustedes de lo que están haciendo?” Cuando lo discutimos, recuerdo que le hablé de un concepto que Roy Hart había utilizado como un ideal de actuación, que de *esquizofrenia consciente*. Él me fijó intensamente y me preguntó: “Enrique, ¿alguna vez has bailado con un esquizofrénico?”

Tal vez la lección fundamental que extraigo de su modo de ser y de sus escritos, es la forma en la que le daba peso y lograba anclar la especulación y el análisis, sin disminuir la imaginación creativa, la fantasía - ¡todo lo contrario! Una vez me dijo: “la crítica suele ser una necesidad histérica”. También dijo algo así como: “un terapeuta que hace preguntas es un mal terapeuta”, lo que yo tomé como una lección de cómo invocar, convocar, provocar – dejar que se manifiesten las voces – en especial para directores de teatro en diálogo con la creatividad de actores-artistas. La apertura mental de Rafael era sorprendente para mí y la razón principal por la que impresionó tanto su libro. Algunos aspectos del legado de Roy Hart (y no necesariamente sus propias ideas) eran sumamente conservadores, hasta el punto de puritanismo. Los ideales eran normativos, el modelo, monoteísta. La mentalidad de Rafael, como la de la psicología arquetípica, era cultural y politeísta. Durante su estancia nos leyó la conferencia que iba a presentar en el Congreso Junguiano de Jerusalén: “Ansiedad Cultural”⁷ - considerando del choque entre las dos mitologías que han dado forma a la psique occidental: las mitologías de Jerusalén, especialmente la judeo-cristiana, y la mitología griega.

Rafael hizo que mis colegas, yo, y nuestros estudiantes, trabajásemos intensamente sobre la noción de tolerancia, en la ética y en la psicología, por supuesto, pero también en la estética: la necesaria exigencia de madurez psicológica para poder practicar la crítica, la enseñanza y la dirección artística. Yo solía observar con máxima atención sus reacciones a las propuestas artísticas o los comentarios que surgían – es decir: ¿Qué es lo que le gustaba? ¿Qué valoraba? Y, ¿Por qué? Por ejemplo, los dos admirábamos a Fellini. Rafael conoció también y admiraba a Lindsay Kemp. Los pasajes en *Hermes y sus Hijos* sobre el *Satíricon* de Fellini, me ayudaron a entender el por qué de estos valores - al igual que sus sorprendentes puntos de vista sobre los aspectos extravagantes, raros, aparentemente inmorales de Hermes y de sus hijos. Me dijo que yo pertenecía a la familia barroca latinoamericana - un parentesco que acepté sin problema, y ¡especialmente teniendo en cuenta su propia presencia en esa familia! Me introdujo al gran poeta cubano José Lezama Lima. Hay un lema suyo que utilizo en Pantheatre, y que Rafael me señaló: “A horcajadas al borde de la cazuela barroca hasta la muerte”. Hoy le pido a los artistas con los que trabajo, y me incluyo a mi mismo, de dejarse caer dentro la cazuela barroca – para luego volver, y contarnos lo que vieron y vivieron.

Mientras estaba en Chile, enero 2011, recibí un libro de Rafael que no había leído: *Eros y Psique / La mutua herida de amor vía hacia la plenitud*⁸. La figura de Psique era, sin duda, la musa principal de Rafael. Ciertamente desde un punto de vista profesional: él era el prototipo del “shrink”, como suelen decir los americanos: un artista-chamán de la psicoterapia, sagaz, impulsivo y, al mismo tiempo increíblemente paciente y disponible. Pero también lo era en los valores de su ánima, en sus gustos, humores y ensueños. Yo, casi podía ver la figura de Psique aparecer en el humo de sus puros! Diferentes, pero relacionados con los puros de Freud o con la pipa de Jung. La historia de Eros y Psique en *El Asno de Oro* de Apuleyo es quizás la principal referencia mitológica en los estudios Junguianos. James Hillman la presenta como *El Mito del Análisis*⁹ - ¡nada menos! La manera en que Rafael toma en consideración a la figura de Psique hace que seguirlo por estas historias es algo excepcional. En el marco de la primera historia en la cual esta joven figura femenina aparece, cuya belleza se irradia hasta el punto de que surgen rumores de que se trata de una encarnación de Afrodita, Rafael marca un alto para indicar lo obvio: “aquí hay confusión”. ¡Brillante en su simplicidad! Y lo dice de una manera que creo sólo su duende astuto podía haberlo dicho: “Hay confusión en aquellos que admiran a Psique”. Por supuesto que la hay, y las implicaciones de esta “confusión” son inmensas y complejísimas para nuestra cultura, porque se trata de una confusión con Afrodita y la sexualidad. Rafael se atreve a entrar en el laberinto de esta confusión entre el sexo y el alma y decir lo que piensa. Su viaje, su descenso, es el modelo para la movida artística que implico cuando les pido a los artistas que se dejen caer dentro de “la cazuela barroca”: la audacia para hacer frente a la confusión en vez de buscar (demasiado pronto) el sosiego de la fusión.

No volví a ver a Rafael después de su visita a Malérargues. Nos escribimos durante algunos años. Cuando le pregunté si podía visitarlo en Caracas, me respondió muy cordialmente que no era una buena idea, que su vida estaba demasiado estructurada para poder incluso soñar en intercambios como los de Malérargues. Tampoco se cruzaron nuestros caminos en las pocas ocasiones en que el viajó a Europa o a los EE.UU. *Hermes y sus Hijos* es, claro está, lectura obligatoria para los artistas que se entrenan con Pantheatre: la riqueza de sus imágenes, su pensamiento cultural, la prioridad que le da a la visión de Psique y a su lógica. Es interesante observar el interés creciente de los jóvenes artistas por sus escritos. Para mí, confirmó el valor mismo de

⁷ Ver : http://www.daimon.ch/catalog/product_info.php?cPath=15_30&products_id=5617

⁸ *Eros y Psique / La mutua herida de amor vía hacia la plenitud* - Fata Morgana Editorial, Mexico, <http://www.fatamorgana.com.mx/>

⁹ *El mito del análisis. Tres ensayos de psicología arquetípica*. Madrid: Editorial Siruela : http://www.siruela.com/catalogo.php?opcion=buscar&id_libro=36&completa=S

la creación de imágenes y de la curiosidad de Psique. Nos exhortaba al riesgo artístico y la vez respondía con discriminación, con lo que tengo que llamar, después de todo: ¡tolerancia crítica! ¡Que su espíritu siga visitando nuestros proyectos, como lo viene haciendo desde aquellos días bucólicos en 1983. Nuestras imágenes siempre llevarán un tributo agradecido a su memoria.

Enrique Pardo, Paris, Febrero 3, 2011.

Agradecimiento a Laura Fuentes Matus por su ayuda con la traducción al español.

Algunos artículos de Rafael López Pedraza en español en Internet:

La psicología del sectarismo en tiempos de ansiedad : <http://www.kalathos.com/abr2001/psicologia/lopez/lopez.htm>

ANSIEDAD CULTURAL : <http://homepage.mac.com/eeskenazi/ansiedad.html>