

“Reunion” Santiago, Chile 2012

por Lorena Muñoz

A la luz del centenario del nacimiento de Cage, Jatz montó el pasado 4 de Noviembre en el museo de Bellas Artes esta obra. Debemos destacar que es la 3º vez en el mundo que se re-versiona. En esta oportunidad los mejores 16 ajedrecistas miembros de la Federación Chilena de Ajedrez se asociaron a 16 músicos que aportaron una serie de grabaciones de determinadas “ideas musicales” que fueron incorporadas al tablero electrónico a través de un sistema computacional diseñado por un experto. Los ajedrecistas jugaban entre sí y al mover las piezas se emitían las diferentes sonoridades que atravesaban y envolvían tanto al público como a los participantes.

En una entrevista realizada a Jatz, piensa que esta obra, contrario a lo que podrían pensar, fue una obra simple, de hecho no tuvo grandes repercusiones. Lo llamativo fueron sus participantes, dos de los artistas más importantes del siglo XX reunidos en una obra común es fascinante, pero no cree que haya sido un hito en ambas carreras, fue solo una reunión entre amigos.

“Experiencia y testimonios de *Reunion*”

La obra comienza a las 10:30 , yo llego apurada a las 12:00 pensando en que habrá mucha gente y no podré ver...lamentablemente no hay más de 50 personas, reflexiono sobre esto, probablemente la falta de difusión, poco interés de la gente del medio artístico, desconocimiento de los artistas. En esta poca masividad de esta obra encuentro algo en común con Cage, ya que él nunca pensó su obra para las masas, al menos cuando hizo “Reunion en 1968”, tampoco cobraba por muchas de sus performances, ni tampoco pagaba a gran parte de sus amigos colaboradores. Al igual que Cage, Jatz para producir sus obras cuenta con el apoyo de sus amigos los que en forma desinteresada aportan desde sus distintas áreas. Esto se debe fundamentalmente a querer evitar dineros del Estado o corporaciones, los que implican publicidad y logotipos. Jatz mantiene la firme

creencia que muchas cosas se pueden hacer si la gente está entusiasmada y desea participar.

En el hall Central la puesta en escena consiste en una mesa con dos sillas y un tablero de ajedrez en el centro del hall, hay 8 altavoces independientes rodeando la sala. Además una cámara cenital sobre el tablero y su proyección en vivo en una pantalla de TV de 40" en un extremo del hall. Probablemente quedará registro visual de la obra.

Está por comenzar la tercera pareja de ajedrecitas de la primera ronda y veo a un joven Sebastián Jatz, algo nervioso, tratando de resolver los problemas técnicos de rigor con el computador y la cámara. Superados los detalles da inicio a la partida.

Lo que llama mi atención y la del público es que uno de los ajedrecistas es un niño de 8 años. El público observa muy concentradamente y en silencio las jugadas. Yo me concentro en el ruido ambiental que van generando los movimientos y busco los parlantes, observo las caras de los asistentes que parecen no reparar en los sonidos generados por las piezas, algunos son muy tenues casi imperceptibles, otros más fuertes, incluso diría disruptivos.

Los asistentes en su gran mayoría observan el juego, especialmente al joven participante. Por mi parte trato de acercarme a Jatz para conversar un poco...lo logro ...le pregunto brevemente que es lo que espera de esta intervención *“solo espero que esto fluya, que tanto los participantes como los asistentes lo disfruten, sencillamente eso , que se sientan libres.”*

¿Crees que conozcan la obra de Cage? , él responde *“ la verdad creo que no muchos , pero al venir serán testigos de su obra y formarán parte de ella.”* Al igual que Cage, Jatz deja al azar el desarrollo de su obra y la considera una *“obra abierta.”*

Sigo observando las reacciones del público y me concentro en la música. Comienzo a observar a mis posibles entrevistados, el criterio de selección de ellos probablemente está sesgado ya que la gran parte de las personas que entrevisté era público que observaba atentamente el juego y que llevaba ya un tiempo en el museo, lo que desde ya refleja un mayor interés en la obra. Las preguntas que les realicé fueron en general básicas, las mismas para todos y eran las siguientes: *¿Por qué viniste? ¿Ubicas a Cage y/o esta obra en particular? ¿Qué opinas de la música incidental?*

Testimonios

P.B, 32 años. Ingeniero en informática y ajedrecista

“Cuando supe de esta acción de arte, comencé a averiguar de Cage y me interesó mucho su propuesta y sus cruces de tecnología con el arte. Ya vi algunas jugadas, ahora desde este banco me concentro en la música...”

R. M. 70 años. Ajedrecista

Yo vine porque mi sobrino ajedrecista es muy bueno y va a participar en esta actividad. Yo no conocía a Cage, mi sobrino anoche me estuvo contando de lo que se trataría esta intervención. A mí me costó comprender esto de musicalizar el juego, ya que yo personalmente necesito mucha concentración, me gusta escuchar el silencio cuando juego y algunos ruidos los encuentro muy perturbadores...yo no podría jugar.”

L.M 20 años. Estudiante de Arte

“Nosotras vinimos porque nuestra profesora de arte latinoamericano nos dijo ...estamos fascinadas...yo ubicaba a Cage por el grupo Fluxus, no sabía de esta obra con Duchamp...El ruido o música inicialmente me chocó...la encontré muy disarmónica, luego se diluye en la atmósfera y si te concentras todo se mezcla; los sonidos de las jugadas con el ruido ambiental generado por las personas, sus murmullos, movimientos, etc.”

Lo que menciona esta joven estudiante es a lo que se refería Cage de poner atención a los ruidos que nos rodean, que a la vez forman parte una composición,

tal como lo hizo en su obra 4'33", en la que la obra la formaron los ruidos ambientales presentes.

R.S 30 años. Artista visual

“Yo sí conozco la obra de Cage, independiente de lo que piense de esta “performance” el gran logro de Jatz es hacer que el Museo de Bellas Artes abra sus puertas a este tipo de arte más contemporáneo, fuera de lo tradicional, esto es mucho más participativo...está abriendo puertas.”

W.L.C 11 años. Ajedrecista

“Yo encuentro todo esto súper bonito, la música es agradable y no creo que me desconcentraría si es que yo jugara, cuando yo me concentro para jugar solo escucho el silencio, no otros ruidos. Lo que me desconcentraría es la gente, no estoy acostumbrada a jugar con tanta gente mirándome...”

A.M . 40 años. Contadora

“Yo vine porque mi amiga que es artista me invitó y algo me estuvo contando, yo no conozco nada de esto, sin embargo lo encuentro muy novedoso . Al observar a los participantes me atrevería a decir que la música los ayuda a concentrarse y que no los perturba, probablemente logran abstraerse de ello. Pero yo al escuchar los sonidos con los ruidos de la gente, no sé...se arma una atmósfera muy especial...me gusta y no sé como describirla, solo la percibo...”

Al igual que en párrafos anteriores algunos asistentes escuchan y reflexionan en torno a los sonidos ambientales. Uno de los objetivos de Cage era que abriéramos nuestros oídos a todos los ruidos existentes.

S.R 40 años Ajedrecista.

“Vengo porque esta es una oportunidad única, ver jugar a los mejores de Chile, un lujo...los campeones en todas las categorías. Más encima este cruce con el arte me parece muy novedoso. Yo te puedo decir como ajedrecista, que los puntos en común con el arte son varios. Para mí el ajedrez al jugarlo se vuelve música y al igual que este tipo de música (la producida por las jugadas) es incomprendido por la gente. Yo sé que hay varios ajedrecistas que componen música y que vienen hoy para acá pero no vienen a ver jugar si no a escuchar la música que se compone con las jugadas...Además este tipo de eventos sirve para difundir el ajedrez. Anoche estábamos muy expectantes, como si fuéramos a venir a un concierto!!!”

N.C 75 años Dueña de casa

“Yo vengo porque conozco a Sebastián, él es un innovador, un creador, siempre lo apoyaremos en sus proyectos. Para todos los que estamos aquí esto es como un premio, ver reunidos a estos grandes maestros creando música. Para esto debería haber más financiamiento, hay mucho trabajo detrás de todo esto, falta apoyo a este tipo de arte y cultura ”

14:30 Hace mucho calor y estoy cansada. Un grupo de turistas japoneses observan los últimos instantes de una partida. Al terminar todos se acercan al tablero y como era de esperar se sacan muchas fotos...No puedo entrevistarlos...

Observo algunos asistentes al museo, probablemente entran de forma espontánea sin saber lo que sucede...

Pareja de jóvenes entrando al hall

“ Cacha...la hueá rara...me sobrepasa, no entiendo...”

Familia con niños que mira y se va

Mamá : Yo traje a mis niños a conocer el museo , hace años yo vine una vez...Lo del ajedrez...mmmhh...me parece bien que gane la mujer...¿Qué música?

Niños: La música es como la de iglesia...como de terror...!!!

Marido : “Apúrense, vámonos, no entiendo nada...”

M.P 33 años Ajedrecista participante

“Para mí esto es sólo una obra artística a la que se me invitó a participar, es un aporte del ajedrez al arte. Para mí no es un torneo, en un torneo no podría estar esta música, nos desconcentraría. Cuando estaba jugando, lo hacía como propuesta artística no como profesional...Esto nos sirve a todos para difundir nuestro arte...No tenía idea de Cage, ahora sí...”

S.A 22 años Ajedrecista participante

“Al jugar igual me desconcentraba un poco la música, era una sensación rara ya que junto con preocuparme del juego trataba de componer algo...sabía que no era mi responsabilidad crear algo musical pero de alguna forma quería que el público disfrutara. Esta instancia es única...se puede conectar mi arte (ajedrez) con otros tipos de arte...Es mi contribución a estos momentos artísticos...”

Según Jatz en esta obra el público y los músicos son testigos y a la vez parte de la obra. Los ajedrecistas son los verdaderos intérpretes de la música, aunque en

realidad solo juegan ajedrez. Lo mencionado por la participante se relaciona con estas palabras de Jatz.

Sigo observando a los participantes y asistentes, ya distingo fácilmente quienes vienen motivados por el ajedrez y quienes vienen por la obra en sí. Los ajedrecistas se concentran en las jugadas, probablemente se abstraen de los ruidos ambientales, hablan entre ellos de los próximos torneos, los jugadores internacionales que traerá la federación...los que vienen por la obra miran el entorno, se concentran en la música pero observan mucho toda la atmósfera generada...La música en estas jugadas es relajante, como agua...

J.C 30 años. Música

“Casi se me olvida que era hoy, Federico Sánchez (City Tour) lo twiteó...Yo vine por la performance, desde ese punto de vista es novedoso y único ver la unión del ajedrez y música, pero como te digo yo no considero esto música, es una interesante performance, irreproducible .Soy compositor y esto sería muy complejo de apreciar en el Municipal.”

Las palabras de este músico se condicen con unas frases extraídas de una entrevista a Kaprow sobre la apreciación del medio artístico sobre Cage: *“ Antes que nada hablemos de lo que recuerdo que suponía entonces la presencia de John Cage. Creo que era sin duda valorado por el mundo del arte visual, hasta cierto punto por el mundo de la poesía, y nada en absoluto por el de la música. De hecho algunos de estos prejuicios aún perduran.”*

Son las 17:00 horas, estoy cansada y con calor, no puedo quedarme hasta el final. Me voy satisfecha pero con sentimientos encontrados, al ver que un evento artístico que ha requerido tanto esfuerzo y que ha reunido a gente de disciplinas aparentemente opuestas y de una gran calidad técnica, sea poco difundido. Probablemente esto mismo le ocurrió en su tiempo a muchos artistas vanguardistas, el tiempo dirá. En todo caso a las anteriores obras de Jatz, como *Musicircus* y *Vexations* concurren más de 5000 personas.

Antes de terminar, dejo para el final el testimonio de una señora a la que estuve observando y que se quedó probablemente todo el día, y que a mi juicio sus palabras reúnen todos los elementos que el arte busca transmitir en su obra, traspasando todas las apreciaciones estéticas e intelectuales.

M.M 67 años Dueña de casa

“Antes que nada sepa usted que yo no entiendo nada ni de arte ni de ajedrez, vengo porque mi hijo es ajedrecista y va a participar en este evento y yo lo he apoyado desde chico. La relación que yo veo entre este arte y el ajedrez es que a

ambos los mueven emociones. Mi hijo es un apasionado del ajedrez, organiza torneos, crea clubes para enseñar, yo lo apoyo en todo esto. El joven que organiza esto (Jatz) también lo mueven las pasiones, sólo con intensas emociones se pueden unir estas disciplinas. Ambos son idealistas, yo diría Quijotes...

Yo creo que tanto el arte como el ajedrez requieren concentración y reflexión, un ajedrecista no puede jugar sin concentrarse y supongo que un artista tampoco puede crear sin concentrarse...

El ajedrez como el arte reúne generaciones, otros deportes no lo pueden hacer.

Uno al escuchar la música que se va formando, puede percibir combinaciones poéticas de esta situación, la atmósfera que se ha generado es poética, nos hace reflexionar, tratar de ver el origen de los ruidos...y encontrarse con uno mismo, uno no necesita ser letrado para percibir la emociones generadas por esta obra. Pero como le dije, sólo le digo como lo percibo, porque yo no sé nada ni de ajedrez ni de arte..."