

“El miedo es el gran tema filosófico de este siglo”: Raúl Quintanilla*

ALCIDES DUARTE SANABRIA

Psiquiatra, director de teatro, intelectual, maestro de actuación de la mejor escuela de América Latina, invitado asiduo del Actor's Studio para dictar sus talleres, premiado en varias oportunidades como mejor director. Correo electrónico: alcidesduartesan@gmail.com.

El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá (Colombia), celebrado cada dos años, no solo convoca a la alegría y a la libertad del delirio estético. También trae propuestas y preguntas valientes que generan derrumbes conceptuales y artísticos y construyen túneles secretos que nos ayudan a excavar un poco más en el misterio del caleidoscopio humano, a través de las obras y sus invitados muy particulares, como Raúl Quintanilla. Tal vez, así, el miedo no doblegue más a la imaginación y forjemos una sociedad justa, tolerante, en la que lo imposible sea la guerra, como lo dijo Fanny Mickey al cierre del Festival. Hoy su espíritu sigue presente, a pesar de su muerte. Esperamos que su festival, también.

Esta entrevista a uno de sus invitados es un eco a su sueño y al deseo de paz que por estos días se teje en Colombia. Y es posible que esos cuarenta minutos de paz que, aproximadamente, ha vivido la historia de la humanidad alcance, por lo menos, a un minuto y les recuerde a los espectadores de este mundo que la guerra es el lugar común que habitan los hombres de las cavernas;

mientras que Raúl Quintanilla nos invita a la esperanza, a reinventarnos como personas, a crear un nuevo lenguaje como seres humanos y a evitar la peor enfermedad para el hombre: optar por guardar silencio.

Como artista y como psiquiatra en ejercicio, ¿cuál es su lectura y su diagnóstico de la sociedad contemporánea?

Es una sociedad hundida en un proceso de confusión. Es una sociedad que, de pronto, llevó al límite el sentido de las posibilidades de un ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que, en este momento, lo más difícil para cualquier persona en la sociedad es tomar una decisión con respecto a las cosas que desea hacer. Se abrieron tanto los campos de las posibilidades que, de repente, el hombre desató una concepción de la ambición totalmente diferente a como la palabra *ambición* estaba completamente definida.

Creo que la sociedad ha sacado de contexto las palabras, que siempre significaron determinadas cosas. Y, al sacar de contexto las palabras, ha hecho que las palabras tengan un significado completamente diferente. Desde ese momen-

* Esta entrevista tuvo lugar en el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, creado por Fanny Mickey.

to, el sentido de la realidad se ha venido modificando.

Entonces, creo que los más graves problemas de la sociedad son su pobreza educativa, su incapacidad para poder asumir un plano de la individualidad. Cada vez el ser humano se conforma con ser una masa perfectamente individualizada, pero le encanta ser parte de la masa. Y lo más importante es la pauperización de los procesos de lenguaje, que ha provocado grandes problemas de identidad a nivel social.

“Genéticamente, somos una muchedumbre individualizada. Estamos cargando con ideas de un hombre que vivió en mil novecientos treinta y tanto”. Heiner Müller, el dramaturgo berlinés, coincide con su compatriota Hrenbourg en que “la verdadera tragedia del hombre comienza cuando la vida se le convierte en algo grato, sin problemas económicos ni sociales; a través de un socialismo totalmente aplicado. Aquí, el hombre, no se resigna a que este modelo de vida tenga fin”. ¿Cuál es su opinión sobre este planteamiento?

La única obligación del ser humano es aprender. Creo que el ser humano viene a este mundo a aprender y, sobre todo, hay que entender que el ser humano no es un individuo solo, sino que es una muchedumbre, una colectividad que se está moviendo encima de él. Es decir, el ser humano carga en su espalda las ideas, las emociones, los prejuicios, los recuerdos de ciento cincuenta personas que lo antecedieron consanguíneamente. O sea, nuestros antepasados.

Genéticamente somos una muchedumbre individualizada. Estamos cargando con ideas de un hombre que vivió en mil novecientos treinta y tantos. Y vivimos con los prejuicios de una señora que vivió en mil ochocientos noventa y que no sabía que iba a dejar marcado genéticamente sobre

nosotros el miedo, la fragilidad, la poca resistencia. Entonces, si venimos a aprender, tenderemos a corregir. Cuando usted corrige una debilidad, no se está corrigiendo usted mismo, está corrigiendo a una persona que en mil novecientos treinta no tuvo la oportunidad de terminar un proceso para poderse refinar como ser humano.

“Un nuevo lenguaje no es crear palabras. Es crear ideas nuevas que nos ayuden y constituyan un proceso de esperanza”.

Entonces, si el ser humano viene a aprender, las sociedades, de alguna manera, no pueden aspirar a la igualdad como justicia divina. Las sociedades igualitarias, maravillosamente concebidas en la Ilustración francesa, como un gran espíritu de nobleza, se convirtieron en los sistemas totalitarios del siglo XX. En este momento, los sistemas proletarios son una gran opción sobre el ser humano, porque el ser humano no quiere decidir, prefiere ser una muchedumbre ordenada que ser dueño de sí misma.

Entonces, ¿yo qué creo en este momento? El socialismo demostró, como fenómeno económico, que provocaba miseria y que quebraba a los seres humanos. En el neoliberalismo, está comprobado que cada día se acentúa más la desigualdad. A dos cosas en la vida hay que aspirar: a que este mundo tenga justicia y a que este mundo tenga equidad. Sí, estos son, para mí, los dos grandes conceptos que verdaderamente tenemos que buscar. Sobre todo tenemos que poder darnos cuenta de que lo más grave que tienen los seres humanos, ahorita, en la sociedad, son sus partidos políticos, los políticos en el poder, porque hace mucho tiempo que los políticos no escuchan a su sociedad.

Entonces, es momento de reaprender la política, después de dos mil ocho años de existencia, después del nacimiento de un

Artista es aquel que llega.
Artista no es aquel que
hace cosas bellas. El
arte para el artista no es
encontrar una creación
bella o sufrir por una
creación que no tiene
todos los elementos que
él quería. El hombre es
artista si lleva las cosas
al límite y al extremo
de su capacidad de
extenuación.

señor subversivo que se llamó Jesucristo. Es el momento de reinventarnos como personas y de crear un nuevo lenguaje como seres humanos. Un nuevo lenguaje no es crear palabras. Es crear ideas nuevas que nos ayuden y constituyan un proceso de esperanza, para que podamos, de alguna manera, determinar nuestra voluntad con algún sentido específico.

“El poder es el lugar en el cual el hombre, al acercarse, se encuentra a punto de consumirse dentro de sus propias llamas”.
Una definición de arte, una definición de artista.

Artista es aquel que llega. Artista no es aquel que hace cosas bellas. El arte para el artista no es encontrar una creación bella o sufrir por una creación que no tiene todos los elementos que él quería. El hombre es artista si lleva las cosas al límite y al extremo de su capacidad de extenuación. O sea cuando uno llega al punto de estar extenuado y seguir en un proceso de vita-

lidad. Y la vitalidad no es no estar cansado, sino poder empezar de cero. Y al empezar de cero varias veces en la vida, el ser humano toca el arte. Toca el arte por poder rebasar los límites de la resistencia y por llegar más allá de lo extenuante. El arte, al fin de cuentas, es el episodio más sublime que la sociedad ha dado para convertirse en una civilización. El arte es constructor de civilización.

**Una definición de locura, poder, talento.
Una definición de amor.**

Locura. Es el más grande acto de libertad al que un ser humano puede enfrentarse. Y, sobre todo, es una poderosísima decisión de ir en contra de los sistemas establecidos. Eso es la locura.

Poder. Aquello que neurotiza en exceso a los espíritus débiles, al darles una enorme apariencia o un enorme elemento de fantasía acerca de que el poder es poder mandar a los demás. El poder es algo verdaderamente brutal que está adentro de los seres humanos. Y, cuando los seres humanos se dan cuenta de que pueden, de alguna manera controlarlo, se salen de su propia estructura emocional. Si usted no lo ejerce adecuadamente, lo aniquila. Y, si tampoco es prudente con respecto a cómo lo ejerce, o, si lo ejerce de más, lo aniquila. Y, si lo ejerce de menos, lo aniquila. El poder es el lugar en el cual el hombre, al acercarse, se encuentra a punto de consumirse dentro de sus propias llamas.

Talento. Una enorme capacidad natural para poder soportar una situación de carácter histriónico, o una situación de creatividad, o una situación de espontaneidad artística. Una característica que no ha sido pulida a través del estudio y de la estructura. Uno de los grandes problemas de los seres humanos modernos es que hay mucha gente que puede tener un enorme

talento artístico y, sin embargo, una vocación creativa nula.

El amor. El amor, a fin de cuentas, es una cólera secreta. La alegría, la tristeza del amor, es la alegría del enamorado. Para tratar definir lo que es el amor recurro a una frase de Quevedo: “Ay, amor, eres un largo adiós que nunca termina”.

“El valor del artista radica en darle el proceso de acción a la sociedad”. ¿Qué le puede aportar el arte y los artistas a la sociedad contemporánea?

Hegel dijo que ahí donde la historia parece que condenara al ser humano, el arte se ha encargado de salvarle la vida varias veces al planeta, a la humanidad. Yo creo que el arte da dos cosas. El arte es la corrección de la naturaleza. Entonces, en ese momento, podemos de alguna manera corregir una serie de comportamientos, una serie de planteamientos establecidos a través del proceso de creación. Y el arte, a fin de cuentas, es creación, es experimentar con la nulidad para poder capturar otra nulidad. Y esa otra nulidad le permite al ser humano poder decir cosas que, en un momento dado, son totalmente excepcionales, a tal punto que se encuentran cosas nuevas.

A partir del manejo de la palabra, a partir de entender su sentido, ella se convierte en un poderosísimo mecanismo de organización de vidas y de ideas, con dos funciones completamente claras: una función interna y una función externa de manejo de evaluación de la conducta.

Creo que, en ese sentido, lo que el arte le aporta a la sociedad es su concepto de *abstracción*. Obligar al ser humano a explicarse y a entender las cosas que ya no existen. O sea, las cosas que siempre han sucedido, pero que jamás han existido. Y ese es el valor del arte, darle el sentido abs-

tracto. Y el valor del artista radica en darle el proceso de acción a la sociedad, para que el proceso del arte no sea un proceso solamente dirigido a los museos.

La peor de las enfermedades: cuando el ser humano opte por guardar silencio. En *Cambio de piel*, Carlos Fuentes les da una definición muy particular a los locos, son como los más cuerdos. ¿Pueden existir enfermos o enfermedades mentales que no hemos identificado y que afectan en gran escala el comportamiento y la visión de la sociedad? ¿O es una locura pensar esto?

Yo creo que faltan muchas enfermedades por identificar, por codificar y por encontrar. Las enfermedades del sistema, del aparato psicológico, la enfermedad mental. Conforme la sociedad se va desarrollando, va generando en sí misma nuevas enfermedades. Y, conforme la sociedad se desarrolla, no solo genera conceptos completamente nuevos, sino en sí misma lleva una parte escondida, y esa parte escondida es la parte enferma. Y cuanto más esta se desarrolle en las sociedades, más enfermedades nuevas vamos a encontrar. Tanto desde un aspecto químico-fisiológico como desde un aspecto endocrinológico y psicológico.

La peor de las enfermedades que creo que nos falta por encontrar será aquel momento en el que el ser humano opte por guardar silencio y no pronuncie una sola palabra, en el absoluto manejo o de la total esperanza o de la practicidad del total desencanto.

“Estoy totalmente en contra del curiatio y de las gentes que manejan económicamente las creencias y las ideas de los demás”. “Lo peor de los medios de comunicación es que están, de alguna manera masificando, uniformando y haciendo que los estilos se pierdan”. ¿Hasta qué punto influyen los medios de comunicación en la conducta de

nuestra sociedad actual? ¿Tienen alguna deuda y por qué, si la hay?

Los medios de comunicación influyen directamente en la capacidad de modificar la conducta de los seres humanos, de orientar el comportamiento de las personas y nulificar los procesos de razonamiento de las personas. Pero, sobre todo, pueden originar un proceso en el cual se puede aprender una educación y, sobre todo, conceptos del gusto y del buen gusto. Los medios de comunicación han eliminado todos los regionalismos que hacían que un país fuera rico en posibilidades de contraste.

La televisión está provocando que todos los países hablen en la misma tonalidad y con los mismos conceptos. Entonces, en mi país, en México, había treinta y dos acentos, treinta y dos maneras de hablar, treinta y dos maneras de vivir el deporte de manera distinta. Pero ahora todos están unificados en un solo acento, en una sola forma de hablar y en un deporte nacional, como es el fútbol, que se ha impuesto obsesivamente sobre todos los gustos de los demás y es provocado por los malditos intereses de los medios de comunicación.

En ese sentido, lo peor de los medios de comunicación es que están, de alguna manera, masificando, uniformando y haciendo que los estilos se pierdan. Y la característica de los estilos contrarios es la capacidad de sorpresa que tiene un pueblo en sí mismo.

Una utopía. Todos los seres humanos perseguimos una utopía que justifique nuestra existencia. ¿Cuál es la suya?

Para mí, la justificación de la existencia está basada en un elemento utópico, o sea, mi mayor ensueño, porque sueño mucho con los ojos abiertos: trato de provocar a mi alrededor un entorno de gente educada. Lo hago a través de tres cosas: la pacien-

cia infinita del diálogo entre el maestro y el alumno; la discusión eterna entre el ser humano con diferentes experiencias; y la capacidad generosa de aportar conocimientos a la formación de personas que todavía no ha marcado un solo interés propio en la existencia.

Así es como yo me sueño verdaderamente en la vida. Y lo que yo puedo considerar que es utópico y, por lo tanto, inalcanzable e irrealizable e ilógico e irreal es mantenerme muchos años, ciento cincuenta, con la misma fuerza para poder seguir diciéndole a las generaciones venideras que han cambiado tantas cosas, pues la educación de los próximos tiempos consistirá en olvidar las cosas fundamentales de la vida y privilegiar las cosas prácticas de la existencia.

Un credo propone que el sufrimiento aquí en la tierra será gratificado después de la muerte. ¿Cuál es su opinión?

Ese es un concepto cristiano muy viejo. "Tienes que sufrir en el mundo para encontrar el Paraíso". Por fortuna, Voltaire, en el siglo XVIII, nos dijo que la felicidad se podía obtener aquí en la tierra. Los franceses pensaron que su concepto de *felicidad* iba a ser su gran aportación a la existencia, con lo que no contaban era con que iban a angustiar cada vez más al ser humano, porque el único animal que se duerme infeliz por no ser feliz es el ser humano.

Yo creo exclusivamente una cosa: creo profundamente en la espiritualidad humana y en el sentido profundo de la religiosidad humana. Estoy totalmente en contra del curiato y de las gentes que manejan económicamente las creencias y las ideas de los demás. Pero sí creo que en esta vida tenemos pocas oportunidades y poco tiempo y que el espíritu será siempre la necesidad de trascender; porque si trascendemos, se-

remos recordados y, si somos recordados, seguiremos existiendo.

“El mejor psicoanálisis está en poder hacer de los actos inútiles y mediocres de una obra de arte. El arte es darle un sentido estético y bello a un acto estúpido y mediocre”. ¿Rilke o Novalis?

Rilke. A fin de cuentas, diciéndonos que la belleza es el preámbulo de lo terrible.

Tres filósofos.

Schopenhauer, con su idea de poder explicar la fenomenología del ser humano. Nietzsche, con su fundamentación de lo espiritual. Y Wittgenstein, con su manejo del lenguaje. Wittgenstein dice que detrás de cuando uno siente que los actos humanos finalizan está el silencio, la gran opción del ser humano.

Libros, temas y frases de sus talleres.

Algunos libros. *Análisis del miedo*, de José Antonio Marín. *El arte de la fuga*, de Sergio Pitol. *La mujer justa*, de Sándor Márai. *Las bodas de Cadmo y Harmonía*, de Roberto Calasso. Víctor Hugo. Ciorán.

La *idea* es una visión del mundo completamente abstracta. La *palabra* es el principio de todo. El único lugar en donde se pueden tocar las ideas es en las palabras, como si fueran frutas.

El *refinamiento* es la puerta del buen gusto. Tener buen gusto es un privilegio para el artista porque casi todos tienen muy mal gusto. Y el mal gusto no es algo que

esté feo, pues hay cosas que están feas, pero tienen buen gusto.

El *mal gusto*, según Voltaire, tiene dos vertientes: una ingenua, positiva, que se llama la cursilería. Y otra vertiente negativa, casi destructiva, que se llama la vulgaridad o lo ordinario.

Entender un *silencio* en un guion de cine es fundamental. Y el guion tiene que ser escrito para que se entienda, para que se traduzca en un mundo. Un mundo que el director puede de alguna manera traducir.

Recuerdo quiere decir volver a pasar por el corazón. Esa es la raíz de la palabra *recuerdo*.

Un *maestro de actuación* es un pararrayos en medio de una tormenta de ambiciones. Un maestro de actuación debe enseñar al actor a tener tres cosas: satisfacción con lo que hace; ambición por cambiar las cosas; deseos de hacer sólido algo que es solamente abstracto.

La *imaginación* es encarnar.

La *rutina* es la agonía de la nada.

Una cosa es *transmitir conocimiento* y otra, *crear conocimiento*, provocar conocimiento nuevo; formas distintas de enseñanza para que la gente se dé cuenta de que estudiar actuación no es simplemente estudiar cosas elementales.

Napoleón decía que *las batallas contra las mujeres* se ganan huyendo.

El *miedo*. Somos lo que nuestros miedos nos están permitiendo ser, no lo que nuestros éxitos nos han dejado tratar de entender. Una persona sin miedo es una persona sin límites. El miedo es el gran tema filosófico de este siglo. ■