

TRANSCRIPCIÓN DE AUDIO. DR. HORACIO SANGUINETTI

ARTE Y PODER POLÍTICO

Durante muchos años yo he venido desarrollando en los cursos profesionales orientados el del arte, básicamente de la literatura pero otras artes también, y sus vinculaciones con el poder. Ya que el poder y la política está presente en todo, evidentemente en el arte también lo está y tiene, he observado dos alternativas, uno, la importancia que tiene en los tiempos antiguos el arte como fuente de análisis o de manifestación del proceso político. En los años más modernos, en los años contemporáneos más bien la influencia que la política tiene sobre el arte, pero por ejemplo la Iliada nos ayudará a descubrir cómo funcionaba la sociedad en los tiempos, por lo menos de Homero sino de la guerra de Troya porque, que es muy anterior, ya que los griegos consideraban las referencias de la guerra de Troya como episodio histórico, como episodios históricos no como una leyenda como después orgulloso el siglo XIX consideró y ahora se está en investigaciones cada vez más profundas se está advirtiendo que lo más probable es que lo sustancial de esos hechos hayan sido ciertos. Por otra parte estos cursos tienen el propósito de dar una visión amplia, más amplia dentro de lo posible al abogado que ya en el CPO se está por recibir, en materia humanista, es decir, entiendo que ningún abogado puede recibirse sin conocer por lo menos una obra de Shakespeare o saber algo de la literatura romántica o de... en fin, los temas literarios artísticos que puedan corresponder a un hombre integral, a un hombre que sea un humanista, como se aspira que el abogado lo sea. Podría decirse, entonces, que este curso tiene algo de pretexto, de pretexto de un vistazo, siempre incompleto porque el tema es vastísimo, el curso dura dos meses, referido entonces a temas que son propios de la condición humana.

Un ser humano no puede ignorar ciertos aspectos fundamentales de la propia historia de la cultura y lo que voy haciendo año a año es cambiar un poco ligeramente, el grueso, lo esencial está más o menos siempre, pero cambiando muchas veces el tema que vamos a atacar, por ejemplo, en algún momento uno se ocupa de la literatura española que es muy representativa de las relaciones de poder o la francesa o la alemana o la rusa y en esto se puede ir variando admirablemente y dedicar también un párrafo muy importante, una parte muy importante, al arte y a la literatura argentina, que también está fuertemente inficionada de poder, a tal punto que, bueno, hasta el nombre le debemos del barco centenera denominado sur, su poema, macarrónico poema, este, digamos colonial o de la época de la conquista prácticamente, que cerraba la Argentina, y Vicente López y Planes tanto en el himno como en una obra que se llama el triunfo argentino sobre las invasiones inglesas terminó de conformar a esta palabra que es relativa a la plata o sea al Río de la Plata. Normalmente empezamos, voy a hacer un vistazo muy rápido, empezamos con la Iliada, sin por eso dejar de hacer algunas observaciones sobre Confucio sobre alguna cosa por el estilo. La Iliada es muy apasionante mucho más que la Odisea desde el punto de vista de la estructura del poder que presenta.

En primer lugar hay una confederación, la primera confederación que a mi se me ocurre encontrar es decir un grupo de Estados soberanos de príncipes salteadores, saqueadores, ladrones, asesinos, violadores, que endiosados y purificados por la maravillosa poesía homérica aparecen como grandes figuras pero en realidad son unos delincuentes confesos. Todos ellos eran príncipes de pequeños sectores ya está configurada la polis ahí y se conjuran, hay una alianza una confederación literalmente para ir contra Troya. El verdadero motivo es un motivo económico quieren destruir una ciudad que tiene una posición estratégica, y se idealiza con la presencia de la mujer de Helena de Troya que es el objeto de la disputa, porque Helena ha sido raptada, en un rapto realizado por ella, quiero manifestar, por supuesto, raptada con previo consentimiento, por un príncipe troyano, se la ha llevado a Troya, entonces el Rey Menelao que es su marido convoca a todos los demás príncipes para ir contra Troya, de paso asaltarla, recuperar a la mujer en las condiciones que se encuentre, que no son las mismas en que se fue, pero en fin, la temática de la Iliada es esa. Cómo se maneja un ejército de un millón de hombres, dice Homero, habrán sido cinco mil pero cómo se maneja un ejército de esa magnitud integrado por príncipes, reitero, cada uno de ellos soberano absoluto, habituado a hacer todo lo que se le ocurría y en qué medida esto se coordina y se puede manejar. Y ahí aparece por primera vez la isonomía, es decir, la democracia desaparece prefigurado todo el proceso de la democracia ateniense. La Isonomía, se reúnen en una asamblea los iguales, no todo el pueblo, los soldados no se van a reunir en esa asamblea pero si los príncipes que ya son muchos, es mucho más progresista, digamos así un progreso importante que con respecto a una monarquía absoluta y brutal como podía haber en los Estados orientales, China o la India, ese tipo de cosas. Entonces, hay un principio de debate donde todos son iguales, no interesa la importancia que cada uno tenga, inclusive el más importante guerrero griego Aquiles es vencido en un debate de una decisión que toma la asamblea y él la cumple, cumple la decisión, no combate pero tampoco se va, es decir, está integrado en su comunidad fuera de la cual no es nada.

Ahí también está el tema del liderazgo, hay un liderazgo formal, los griegos tienen un líder formal que no es líder carismático, que es Agamenón, es el comandante en jefe pero nadie le hace mucho caso, en cambio los troyanos tienen la figura del príncipe Héctor que es una figura excepcionalmente heroica, moral, prodigiosa, verdadero protagonista de la Iliada. Tienen el líder carismático y formal, es el comandante, digamos, de las tropas y además lo que él dice es santa palabra, es absolutamente admirado y necesitado por sus tropas. Bueno, después de esto se puede analizar, esto da para varias clases, la Iliada, la situación de la mujer, la mujer que en su gineceo, preparando el baño para el marido que viene cansado de haber peleado todo el día. Las peleas son una especie de lances no hay un sitio concreto, no se aprieta a la Ciudad, no se la sitia, hay una especie de duelo que todos los días salen los troyanos y vienen los griegos, pelean un rato después se hace de noche y se van. Bueno vuelven cansados, ya la mujer le ha preparado el baño, las esclavas le han preparado la comida, la mujer lleva adelante esto, hay referencias muy concretas en la Iliada que no es

el caso acá de manifestar, la mujer tiene una importancia entonces como aparentemente secundaria, la Iliada son hechos de hombres, le tiro la piedra rompió la cabeza, le tiró la lanza, pasó el casco, le clavó la lanza en la tela que al denso corazón envuelve, verdad, pero la motivación cual era, la motivación es una mujer, es Helena. Y la Odisea que es el regreso catastrófico de todos los héroes vencedores pero también vencidos por las circunstancias, porque todos tendrán muerte violenta finalmente, es el regreso de Ulises a Ítaca, también por una mujer, o sea, la motivación es siempre una mujer, lo que pasa es, lo más bello de la Iliada, son donde aparecen las mujeres, la despedida de Héctor y su mujer, el discurso de Helena de Troya en el entierro de Héctor, mejor dicho, en el funeral de Héctor. Helena era tan hermosa, es decir, mi suegra y mi cuñada dice no me querían nada, los cuñados sí, el suegro también, claro como no la iban a querer. Hay otra escena prodigiosa que están todos los viejos de Troya maldiciendo a Helena, "por esta perra morirán nuestros hijos" "esto es un desastre" y la ven pasar y de pronto dicen "pero qué bien que está" "qué maravilla" "terriblemente parecida a una diosa, muramos todos por ella", terriblemente o sea hasta el grado de inspirar terror, tan linda es, que es una belleza amenazante.

Bueno, de ahí se va saltando se analiza el evangelio, se puede analizar el evangelio El sermón de la montaña que es un manifiesto social religioso, se analizan en la literatura romana que no tiene tanto que agregar como la griega, donde también está por ejemplo, en Antígona está el tema del derecho natural, expresado por primera vez de un modo prodigioso, es decir la ley formal que ella decide no cumplir porque hay una ley superior que la obliga a enterrar el cadáver de su hermano, lo que le está prohibido. Y así se va avanzando, bueno, al medioevo, al renacimiento, se pueden analizar Dante que tiene una formidable carga de tipo política, toda la divina comedia, sobre todo en el infierno están todos los enemigos de Dante, él los metió ahí y los dejó para toda la eternidad. Figuras como Maquiavelo que es autor de obras, de una obra teatral muy divertida, medio licenciada, se llama la Mandrágora, que también se ve y así se va avanzando en el curso hasta llegar a ciertas grandes literaturas, básicamente la literatura del siglo de oro español, primero analizamos los grandes textos que van formando la diversas lenguas, la canción de Rolando que tiene gran importancia en la formación del francés y que representa la lucha de los franceses contra los moros y El Cid que contribuye enormemente también a la consolidación del idioma castellano, que es la misma lucha en España contra los moros, tema acucioso de occidente que aparece ahí, así como después se va consolidando la figura del rey, que es un señor feudal más poderoso que los otros que por alianzas, guerras, luchas, intrigas, a veces cuando no había más remedio el grado heroico del casamiento, como los Reyes Católicos, no tuvieron más remedio que casarse para unificar España.

Bueno, y se consolidan entonces los grandes Estados Nacionales y esto se ve reflejado en la literatura, la figura del rey está muy claramente reflejada en la literatura, primero el desprecio con que por ejemplo el Cid lo trata u otros personajes, en el Romancero, por ejemplo, al rey lo maltratan. Después, poco a poco, ya en los textos hasta el siglo de oro la figura del rey se va haciendo intocable, hasta admitirse en todo caso que el rey, la hacienda y la vida se ha de dar pero el honor es patrimonio del alma y el alma sólo es de Dios. El honor es lo único que uno puede reservar, todo lo demás pertenece al rey. Y después el rey queda, hay un momento en que el rey aparece aliado con el pueblo contra la nobleza parasitaria y opresora, como por ejemplo el Alcalde de Zalamea, El mejor alcalde el rey, Peribáñez donde estos nobles son abusadores, generalmente siempre con ese tema del honor de la mujer, restringido exclusivamente a lo sexual, el honor del hombre tenía otras connotaciones pero la mujer era eso prácticamente hasta el siglo XX, la literatura española todavía hasta principios del siglo XX es el gran tema y en el siglo XIX muchísimo más. Y así llegamos a dos monumentos que son contemporáneos Cervantes y Shakespeare. Cervantes, este, tiene en el Quijote naturalmente muy fuerte referencia al tema de la justicia con episodios muy importantes como el de los galeotes como las referencias a la edad de oro a esa edad en que no había propiedad privada lo tuyo era mío y lo mío era tuyo a la nobleza con que Don Quijote enfrenta la injusticia, a veces riesgosamente, en el maltrato que le dan algunos nobles como en Barcelona donde se burlan permanentemente de él sin que él lo advierta del todo. Es una obra inagotable, donde está todo, como en los grandes clásicos, los cinco, seis, grandes clásicos que pueden estar en el podio, una encuentra todo, pasiones, el amor, el odio, la ambición, la generosidad, la codicia, en fin todas las pasiones humanas perfectamente retratadas y en el mismo sentido está Shakespeare.

Shakespeare, bueno, mi opinión es la cúspide de la literatura universal, es algo prodigioso donde también está todo y tiene en conocimiento del alma humana que es absolutamente inconmensurable. Y ahí, generalmente le hacemos leer a los alumnos una obra, la que ellos quieran y si hay que optar yo le recomiendo Macbeth, porque Macbeth es una obra donde está directamente planteado el tema del poder, de la ambición del poder, de la criminalidad para el acceso al poder, del castigo al criminal, es una obra absolutamente prodigiosa pero también está Hamlet que es el tema de la perplejidad en el ejercicio del poder, a alguien que le toca por razones jerárquicas digamos, ejercer el poder y no tiene aptitud de acción sino sólo de pensamiento, en el rey Lear el tema de la obsecuencia, en Otero el tema de la discriminación, mucho más que los celos, Otero es un ser normalmente celoso, no es el arquetipo de los celos, bueno mostrar a su mujer en los brazos de otro falsamente hay todo un juicio ahí, él hace un juicio como es señor de orca y cuchillo, él quiere las pruebas y las va armando, pruebas circunstanciales que le presenta un abogado miserable canalla que es Yago y que le hace ver las cosas de una manera irrefutable y finalmente ejecuta, él la ejecuta a Desdémona como habría hecho cualquier señor feudal de la época. Él lo dice al final, yo no soy un hombre especialmente atenazado por los celos, pero puesto en ese camino llegué al final. El gran problema de Otelo es la discriminación, él es un negro, fiero, viejo, dice yo tengo la cara negra, tengo los labios gruesos, tengo las canas en la sien, cómo esta mina fenomenal esta rubia veneciana que se le disputaban todos los caballeros me va a hacer caso a mi, no puede ser, entonces está absolutamente degradado de su autoestima y eso es lo que lo lleva a creer tan fácilmente lo que Yago le propone y

hacer lo que hace y ahí después está siempre el tema de la discriminación en muchas otras obras el personaje de falta (17:24) por ejemplo por el cual yo tengo una gran simpatía, gordo y viejo, así que me identifico mucho con él y con una dignidad, dentro de lo payasesco que es admirable también, Ricardo III, todos los ciclos sobre la historia inglesa, sobre la historia romana, en Julio César, la complejidad o la perplejidad entre la acción o el deber político y el afecto privado. En fin, en Shakespeare está todo lo que se quiera, hasta el final hasta la tempestad, que es un poco el adiós de quien ha tenido la varita mágica para hacernos sufrir, gozar y emocionar de la manera que lo ha hecho Shakespeare. Solemos mirar en escena, representar el juicio de Porcia es decir alguien toma el papel de Porcia alguien el papel de Shailok del Mercader de Venecia. Yo soy Luch y hacemos la representación y nos divertimos.

Yo definiendo al Mercader de Venecia, se ha planteado como que es una obra anti-judía, yo creo que un judío no podía ganarle a los caballeros cristianos en la trama de una obra en la época isabelina, pero esos caballeros cristianos son unos atorrantes, además algunos de ellos idiotas que las mujeres los revientan después, se burlan de ellos, los dominan absolutamente con una historia muy divertida. Shailok no termina tan mal, finalmente le son perdonadas ciertas sanciones que le han aplicado y tiene eso si, su hija judía se casará con un cristiano, tendrá que dejar su religión pero de algún modo se produce la unión. Y por otra parte hay un discurso que hecha Shailok en medio de la obra, donde yo creo que ningún autor ha explicado mejor el tema de la discriminación de los judíos como ese breve discurso de Shailok que dice bueno que diferencia tenemos los cristianos con los judíos, no nos calienta el mismo sol, nos enfría el mismo invierno, nos enferman las mismas enfermedades, si nos pinchan no sangramos, si nos hacen cosquillas no reímos. Luego viene toda la literatura del romanticismo, literatura y otras artes porque particularmente, bueno, empezamos con Rousseau. Rousseau es el introductor del romanticismo, es una figura descomunal en la historia de la humanidad que crea, digamos, consecuencias fenomenales en todos los órdenes, en el político, en el ecológico, en el psicológico, en el literario con la primer novela romántica que escapa a los cánones que arrojaba la literatura hasta ese momento, había que seguir una serie de reglas del arte sin las cuales uno era un borriquito que soplabo por casualidad. Y bueno, él rompe con todo eso y acierta con lo que el siglo estaba necesitando un poco de emociones, adulterios, suicidios, esas cosas y escribe un libro que es un best seller impresionante.

A partir de él, bueno, hay que ir señalando su importancia en todos los órdenes, la vinculación de sus ideas políticas con los temas literarios y artísticos. Y entramos, particularmente al siglo XIX, que es un siglo fenomenal donde me interesa siempre detenerme en dos músicos que son impresionantes. Mientras que Wagner es indubitadamente el primer pensador que escribe bastante sobre eso, sobre cuestiones sociales, que piensa que los judíos no tienen redención, creo que es la primer persona que dice eso, había mucho antijudaísmo en Europa pero si Felipe II mandaba a la hoguera a los judíos si se convertían al cristianismo aunque no fuera muy sincera la conversión, había redención no los mandaba a la hoguera, pero este si, dice señores la maldición que pesa sobre ustedes termina su cadalso, el judaísmo en la música Wagner únicamente puede redimirse por el exterminio. Y eso se refleja en su obra Sigfrido es una ario puro que lucha contra un pueblo feo, negro que vive bajo tierra y que se robó el oro del mundo, más claro échele agua, se llaman nibelungos, no? no se llaman judíos pero son en clave, lo grave es entonces que esas ideas trasciendan a lo estético también porque uno no puede despojarse de ellas.

En cambio, Verdi es un gran republicano, bueno, fue diputado en la monarquía pero era un hombre de ideas muy avanzadas patrióticas y en su obra siempre aparece el sufriente, el antihéroe, la prostituta, el jorobado, los gitanos, los judíos, los esclavos, la soledad del poder inclusive, la belleza mancillada otra vez Falstaff el gordo viejo y maravilloso, el moro otra vez Otelo, el negro, en fin, el mulato, en La fuerza del destino que es una obra prodigiosa sobre un texto delirante del Duque de Rivas que nadie recordaría hoy si no fuera por esta obra. Bueno, esto me interesa también verlo detalladamente y cerramos con, cerramos es un decir, avanzamos sobre la generación del noventa y ocho y sobre, que inspirada en la gran crisis española con la pérdida de sus últimas colonias en América, y la gran generación de la guerra civil española, prodigiosa generación en todas las artes desde Picasso hasta García Lorca, desde Miguel Hernández, a quien estudiamos profundamente, hasta, bueno, Falla que terminó su vida en Argentina, Unamuno la figura importantes que fueron aventadas por esta guerra terrible.

Y después, en todo caso, atacamos la literatura y el arte argentino, empezando con la literatura gauchesca, la literatura culta, eso que decíamos al principio del nombre del país, la República Argentina tiene origen literario, después la literatura gauchesca que es prodigiosa y que tiene por lo menos dos grandes obras el Fausto Criollo de Estaliso del Campo sobre todo la gran epopeya del Martín Fierro que es una obra comparable, si no hubiera estado escrita en lenguaje gauchesco, habría tenido una inserción universal muchísimo más grande muy difícil de traducir, cómo se traduce el que nace barrigón es añudo que lo fajen" eso es grotesco, entonces, eso ha limitado un poco la importancia real que bueno, el Martín Fierro es comparable literariamente a la Iliada a la Odisea al Ramashan a los grandes, a los cantos de gesta, en fin, tiene además un trasfondo de injusticia social, de protesta, etc. El indio muy mal parado allí, los que postulan los derechos de los pueblos originarios, tropieza con esta piedra.

Y luego, otro gran libro del siglo XIX que es el Facundo, un gran análisis sociológico de la Argentina, que también es necesario conocer. Y después bueno, lo que se pueda, particularmente la figura de Lugones es muy importante porque Lugones hizo política todo el tiempo. Fue uno de los más altos, uno de los dos, probablemente con Borges, de los dos escritores más importantes, notorios del país. La primera mitad del siglo XX él, la segunda Borges. Y naturalmente, él se inició como socialista terminó como fascista, toda esta evolución que se traduce en su obra también y sus intimidades, sus problemas íntimos que fueron muy complejos también tratamos de dilucidarlo a través de su obra. También algunas

otras figuras, detonante y tonante Ezequiel Martínez Estrada muy politizado y una figura totalmente ignorada por la ignorancia oficial: el cordobés Deodoro Roca.

Deodoro Roca es uno de los más grandes escritores argentinos, un humanista extraordinario, el verbo de la reforma de 1918, escritor descomunal, al nivel de cualquier otro, no es, probablemente no sea más pero tampoco es menos que ninguno de los grandes escritores argentinos del siglo XX y lo leemos, leemos lo que se pueda, leemos el Manifiesto preliminar de la reforma universitaria que es, dentro del subgénero manifiesto, es una pieza absolutamente esencial. Y después todo lo que se nos ocurra. Realmente estos cursos a mi me satisfacen mucho, creo que los alumnos también, algunos me piden llevar la novia para que participe, y en suma siempre estamos allí tratando de unir lo jurídico, lo relativo al ejercicio del poder, a la ambición humana por el poder, a la parte arquitectónica y de lucha por el poder, para mezclarlo también con la belleza, que según la frase poética es calma lujo y voluptuosidad.