

Tierra Adentro

OCTUBRE-NOVIEMBRE 2011 • NÚMERO 172 • \$50.00 • ISSN 0185-0938

MÉXICO-ALEMANIA

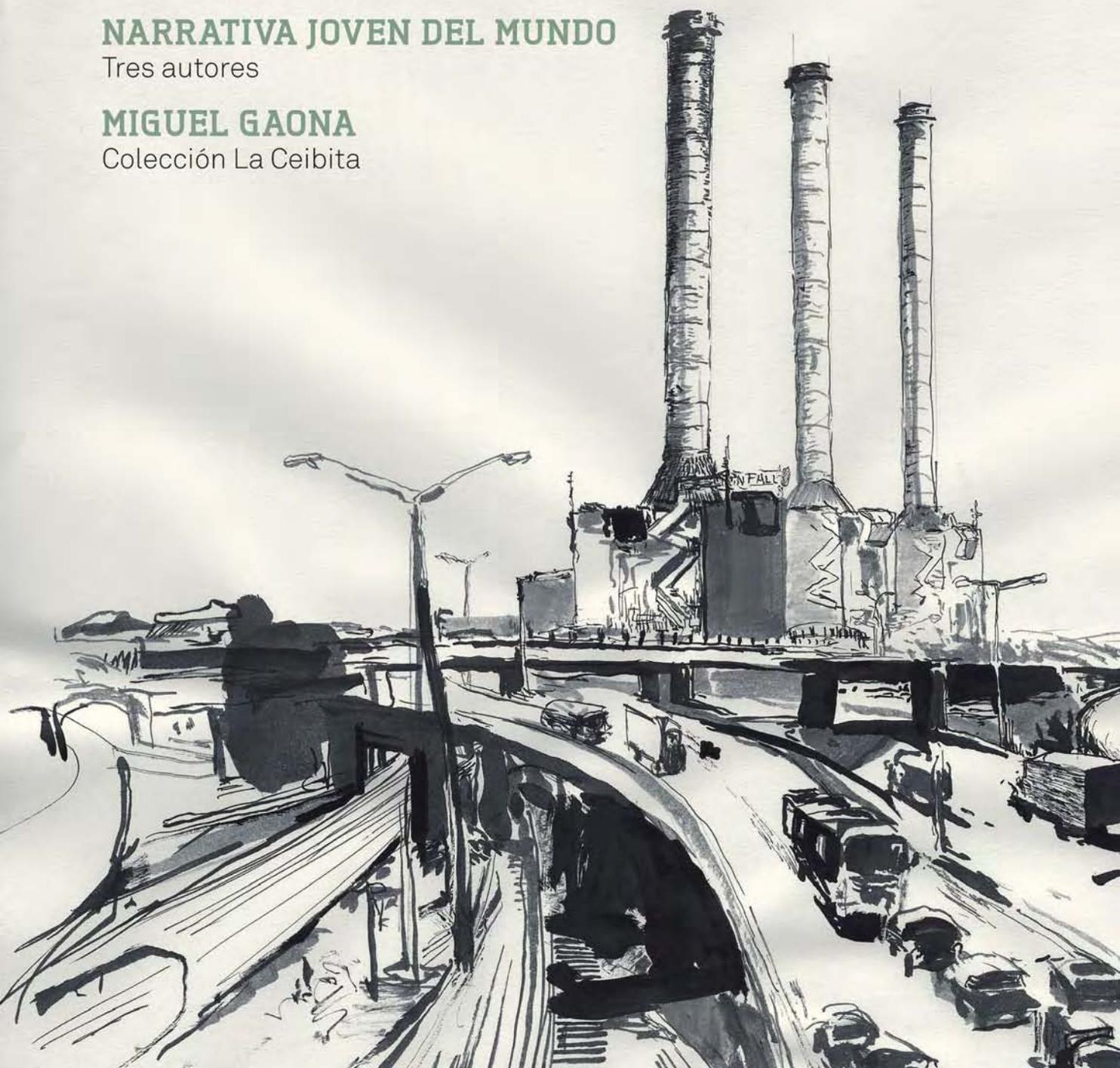
Abraham Cruzvillegas, Luis Carlos
Hurtado, Damián Ortega y Tabea Huth

NARRATIVA JOVEN DEL MUNDO

Tres autores

MIGUEL GAONA

Colección La Ceibita

CRAZY BOY VS SUPERDEVOLUCIÓN

EL LEGADO

TRANSCULTURAL

NINA HÖCHTL

PENACHO VS PENACHO

El performance, la lucha libre, la historia y el espectáculo son sólo algunos de los elementos que la artista Nina Höchtl (Austria, 1978) ha puesto en movimiento para que un nuevo héroe, Superdevolución luche por su legado histórico: el penacho de Moctezuma.

19 de marzo de 2011. Arena Adolfo López Mateos, Tlal-nepantla, Estado de México. Si el sonido no estuviera distorsionado podríamos escuchar el anuncio con claridad: “Divina luz, el máximo presente de DTU es Craazy Bo-ooy. El encuentro penacho contra penacho. Recibamos en este cuadrilátero a Súper-súper-devolucioón, en el encuentro transcultural la Divina Luuuz.”

DISEÑO DE SUPERDEVOLUCIÓN

Para la confección y el rol de Superdevolución me apropié de las estrategias y el aspecto de los Súper Amigos. Desde la década de 1980 activistas sociales y enmascarados han luchado por una variedad de causas cuyo

fin último es el cambio social: Supermudo, La Mariposa de la Democracia, Súper Barrio, Ecologista Universal; Súper Gay, Súper Animal, y Fray Tormenta.¹ Otro caso paradigmático es el del subcomandante Marcos, quien para Guillermo Gómez Peña se trata indudablemente del “último héroe en una tradición noble de activistas que incluyen a Súper Barrio, Fray Tormenta y Súper Ecologista, todos ‘luchadores sociales’ autoproclamados que han utilizado el *performance* y las estrategias mediáticas para entrar en la ‘arena *luchística*’ política del México contemporáneo”.²

¹ Los últimos cinco aparecen en el documental *Súper amigos* (2007) de Arturo Pérez Torres.

² Mi traducción de Guillermo Gómez Peña, “*The Subcomandante of Performance*” en Elaine Katzenberg, Ed. *First World*.

DESDE 1980 ACTIVISTAS SOCIALES Y ENMASCARADOS HAN LUCHADO POR UNA VARIEDAD DE CAUSAS CUYO FIN ÚLTIMO ES EL CAMBIO SOCIAL

En las últimas décadas muchos países han exigido la restitución de importantes obras culturales. Una cantidad vasta de piezas y artefactos, entre ellos el penacho de Moctezuma, han sufrido una historia larga y agitada. Y como la mayoría de estas obras han sido objeto de un minucioso análisis de conciencia poscolonial, el que se encuentren en lugares fuera de sus países de origen es intrínsecamente problemático. El penacho de Moctezuma, por ejemplo, ha enfrentado varias lecturas, discusiones y peticiones de restitución.

Ha Ha Ha!: The Zapatista Challenge, San Francisco, City Lights, 1995, p. 90.

¿Por qué hacer una intervención de Penacho *vs.* Penacho dentro de un programa regular de lucha libre? ¿Por qué llevar la polémica del penacho de Moctezuma al cuadrilátero? ¿Para hacerlo más “irreverente”, como dijera un periodista?³ ¿Para lograr un evento inusitado en el campo de la lucha libre?⁴ ¿Para mostrar que la cultura ha entrado en un conflicto?⁵ ¿Es acaso una burla de la divisa del intercambio cultural? ¿Un momento de ironía para desafiar al proyec-

³ Rodrigo Mojica, “Se juegan penacho” en *Diario Basta*, 4 de febrero de 2011.

⁴ Héctor Albore, “Divina luz’, el legado transcultural. Penacho *vs.* Penacho” en *Box y Lucha*, núm. 3015.

⁵ Arturo Rosas Plata, “Penacho *vs.* Penacho” en *Ovaciones*, 2 de marzo de 2011.

Una tarde en el Hospital de Nutrición de la ciudad de México. Hago fila para pedir un café. Un anciano me observa y, después de haber escuchado mi acento, pregunta: “¿Eres francesa?” Sonrío, niego y le digo que crecí, socialicé y me educé en Austria durante mis primeros veintiún años. Su reacción es inmediata: “Ustedes tienen nuestro penacho. ¡Regrésenlo!” El penacho de Moctezuma —*federkopfschmuck*; *feather headdress*; *copilli quetzalli*— es parte de la colección del Museo de Etnología de Viena, en Austria, y desde 2004 no ha sido exhibido. El hombre y yo empezamos una conversación donde explico que trabajo un proyecto que trata de poner a discusión a través de la lucha libre el caso del penacho de Moctezuma y las complejas, distintas y cambiantes relaciones de poder que vienen a la par con él.

PENACHO VS. PENACHO

Superdevolución aparece en la arena con un tocado de plumas precioso similar al penacho de Moctezuma, seguido del luchador Crazy Boy quien, desde hace años, combate por el *Mexican power*. Su entrada es animada por una canción cuya letra dice: “Contrariamente a la creencia popular, el tocado de plumas no fue la corona del emperador azteca Moctezuma. ¿Qué fue entonces? Los gobernantes aztecas llevaban diademas adornadas con turquesas y no con plumas, informó el Museo.”¹

¹ Canción, “Superdevolución copilli quetzalli”, música de Haydeé Jiménez, en <http://www.youtube.com/watch?v=NDg7qYNxlOo>

La gente abuchea, chifla y grita, entre otras cosas: “¡Nacho Libre! ¡Nacho Libre!”, pues relacionan al dúo con la comedia *Nacho Libre* (2006), dirigida por Jared Hess, que guarda cierto vínculo con la historia de Fray Tormenta, sacerdote católico que por veintitrés años tuvo una carrera como luchador enmascarado para sostener el orfanato a su cargo. Crazy Boy y Superdevolución salen del cuadrilátero y pelean entre los espectadores, quienes entre gritos reciben la furia de los luchadores.

Superdevolución y Crazy Boy pelean por un tubo de neón entre los espectadores. Después de patear a su contrincante, Crazy Boy logra hacerse del objeto y, mientras intercambia palabras con los asistentes, Superdevolución recupera las fuerzas y lo ataca por la espalda. El tubo de neón es destruido. Crazy Boy huye por una esquina perseguido por Superdevolución.

EL ESFUERZO PARA REGRESAR EL COPILLI A MÉXICO HA SIDO GUIADO POR XOKONOSCHTLETL XOKO, ACTIVISTA CULTURAL Y ESCRITOR

to (neo)colonial? ¿Una exploración sobre los conceptos de “historia”, “patrimonio”, “propiedad”, “apropiación” y “nacionalismo”? ¿Para preguntarse si la “propiedad cultural no es pobreza cultural”?⁶ ¿Para demostrar violentamente simbolismos y concepciones de historia y orgullo? ¿Sólo para tener una noche divertida, para sacar las emociones y dejarse ir?

Por más de treinta años el esfuerzo para regresar el *copilli* a México ha sido guiado

⁶ R. Lozano-Hemmer, “Relational Architecture” en <http://www.nettime.org/lists-archives/nettime-1-9801/msg00056.html>

principalmente por Xokonoschtletl Xoko, activista cultural y escritor. En estos años Xoko organizó marchas y manifestaciones en Viena y en la ciudad de México, recolectó firmas, visitó diferentes países cabildeando por la devolución; dio presentaciones, entrevistas y solicitó la ayuda de las Naciones Unidas.⁷

En 1997, como parte del *Festival Ars Electronica* de Austria, el artista Rafael Lozano-Hemmer intervino el Castillo de Habsburgo en Linz con una enorme mano proyectada sobre la fachada. Cuando la gen-

te en la calle palpaba el edificio se revelaban los interiores de la residencia de los Habsburgo en México: el Castillo de Chapultepec. Cuando la gente pulsaba el así llamado “botón de Moctezuma” se desencadenaba una anulación temporal poscolonial compuesta por una gran imagen del penacho seguida de un desfile de imágenes de joyas del imperio austro-húngaro.⁸ En lugar de regresar el *copilli*, la intervención *Displaced Emperors* proponía que Austria ofreciera algunas de las joyas de los Habsburgo como intercambio

⁷ <http://www.xoko.org>

⁸ http://www.lozano-hemmer.com/displaced_emperors.php

cultural, y que el penacho entonces formara parte de la identidad austriaca.

21 DE JUNIO DE 2007

Como parte del *V Festival Internacional de Cabaret*⁹ en la ciudad de México, tuvo lugar el *performance* relacionado con la tradición de juegos de cabaret *The Value of Art Game*. Como parte de la acción se organizó un juego en el que dos equipos debían tomar decisiones que afectaban el valor del penacho. Al final, los jugadores anunciaron que cedían el premio a una sola persona, en vez de recibirlo el equipo ganador. La persona

afortunada estaba cubierta con un poncho de plástico al cual todos los jugadores pegaron plumas. Doris Steinbichler dice que “El penacho es el símbolo de la creación de valores. ¿Cuánto vale el penacho? ¿Son plumas polvorientas sin ningún valor o es la identidad de un pueblo cuyo valor simbólico es difícil de medir o es una obra de arte única sobre la faz de la Tierra y por lo tanto impagable? ¿Quién lo decide? ¿Cuánto y para quién vale?”¹⁰

A lo largo de este proyecto mi posición ha sido transitoria y móvil. Cambió de ser la

artista a ser la investigadora; de ser observadora vulnerable y participante afectiva a la artista-guionista, coprogramadora de un evento de lucha libre, diseñadora del equipo, promotora del personaje Superdevolución y de la pelea llamada: “Penacho vs. Penacho”. Traté de escuchar sin imponer mi manera de pensar. Además antes de la lucha discutí con Crazy Boy y Superdevolución las entrevistas y los boletines para prensa, así como la coreografía y el curso de las acciones. No fue una tarea fácil. No sólo porque tenía que manejar los cambios en términos financieros, sino también las diferentes economías del deseo, del espectáculo y del éxito. El proyecto *El legado transcultural* puede considerarse una apropiación de una apro-

Crazy Boy vuelve al cuadrilátero y Superdevolución lanza una tabla de madera con púas a la lona. El público da su aprobación. “Crazy, Crazy, Crazy” se escucha en la arena. Y de un momento a otro todo se oscurece. Es el momento que Crazy Boy aprovecha para prender fuego a la tabla. Toma a Superdevolución y lo lanza al fuego y los alambres. La luz se enciende, el público aplaude y grita con entusiasmo cuando ven a Superdevolución derrotado, herido y atrapado por los alambres en el piso.

⁹ Desde 2003 el festival se ha presentado en el Teatro Bar El Vicio, ciudad de México, en <http://www.lasreinaschulas.com>

¹⁰ <http://www.penachocode.com>

piación. Utilicé estrategias del *performance*, los cómics y los medios de comunicación para entrar en la arena y a la vez instalar huellas del proyecto en una exhibición que ocurría simultáneamente en Viena.¹¹ Cada cambio de contexto —prensa, arena, Europa, exhibición— es sólo una posible “escena de traducción”, una exploración y una “producción de diferencia”.¹²

El derecho de propiedad y las reclamaciones de restitución quedan pendientes. Sin dar muchos detalles, el capitalismo global ha transformado dramáticamente los modos de intercambio y el valor de uso de los objetos, aún más porque la globalización fue iniciada por el colonialismo y ha sido ejecutada en circunstancias imperiales. Además, la restitución no sólo implica objetos o parcelas de tierra, sino los sentimientos, pensamientos y creencias que también forman parte del patrimonio humano. La discrepancia sobre el significado de estos objetos entre quienes los poseen actualmente y sus demandantes lanza una sombra imperecedera sobre los discursos contemporáneos y (neo)coloniales. Por tanto, el artefacto —una vez desplazado— queda atrapado entre un intermedio, en sitios híbridos, nunca perteneciente por completo al país que lo guarda ni al lugar que lo creó.

La lucha libre no sólo minimiza la distancia entre los *performers* y los espectadores, convirtiendo a ambos en participantes, sino que también ocupa una zona liminal, suspendida, trenzada, entre estados de conocimiento, entre sistemas de simbología. Los

espectadores serán *performers* usando actos gestuales y verbales entre sí mismos así como dirigidos hacia los luchadores, creando una complicidad única.

Desde mi punto de vista, las luchas aparecen como un sitio de deseos y contestaciones con una conciencia de conflictos subyacentes, creando un espacio lleno de fuerza y vulnerabilidad. Así las arenas pueden ser consideradas como sitios híbridos, donde géneros, clases y generaciones diferentes se juntan para aclamar o abuchear lo que ahí sucede.

UN EPÍLOGO CORTO: "PENACHO VS. PENACHO" / CRAZY BOY VS. SUPERDEVOLUCIÓN

Versus, abreviado como *vs* o *vs.*, puede referirse a situaciones en las cuales dos partes se oponen la una a la otra de alguna manera. (Un partido está llamado a ser *vs.* el otro.) *vs.* en este contexto es un sinónimo de “contra”. Sin embargo, el uso de *vs.* en las luchas no puede ser leído de esta manera porque los luchadores tienen que trabajar y luchar “juntos”. Como en las luchas mismas aplico un *vs.* en este sentido, un “contrajunto”. 📺

Superdevolución sale de la arena mientras Crazy Boy celebra su triunfo y pide a dos niños que lo acompañen en el cuadrilátero. El *copilli* que acaba de ganar y el penacho que usó durante su entrada son dedicados a los infantes: “Este triunfo no es para mí sino para ellos [los niños] quienes desde que lucho creen en mí y conocen quién soy.”

Para todos todo, para nosotros nada.
Si tan sólo por la duración de la lucha.
De todo modos Superdevolución ha prometido venganza.

¹¹ “A work that can't shake off what it reflects- Debating and contesting continuities and ruptures of colonial, fascist and Nazi practices in Austria” en Kunstpavillon Innsbruck (28.01. 2011-05.03. 2011) y en Kunstraum Exnergasse, Viena (17.03-20.04. 2011).

¹² Sarat Maharaj