

L@S PAYAS@S:

Presentacion:

Señores y Señoras vayan pasando, tomen asiento que el espectáculo está a punto de empezar.

A continuación con todos ustedes les presento a cinco payasos y cuatro payasas, que nos ofrecerán sus reflexiones acerca de su trabajo, de su forma de ser y de vida, y también sobre sus únicas armas: la creatividad, la empatía, la noviolencia, las risas y las emociones; aunque seguramente me dejo tantas otras en sus maletas que les acompañan en cada país, y en cada sala de teatro, o bien en un campo de refugiados, o de desplazados de distintos lugares del mundo.

Cuando decidí ponerme en contacto con todos ellos, lo hice porqué yo creo que l@s payas@s son aquellas personas a las que deberíamos tomar en serio más a menudo. Principalmente se dedican a hacer reír a la gente, contagiando la risa por allí donde pasan, e incitando en hacer pasar un rato agradable a todos aquellos que comparten su espectáculo, contribuyendo así, a la paz interior de cada uno de nosotros.

Las pautas que les di para hacer este documento fueron breves. Les pedí que en un mínimo de cinco líneas –pero que si eran más serían bienvenidas-, intentaran reflexionar sobre su experiencia, o de lo que significa para ell@s ser o hacer de payas@; de cómo creen que las artes pueden contribuir a la construcción de la paz; o sobre el poder de la risa, de la creatividad, de la imaginación; o si querían compartir algunas de sus vivencias... ya que mi intención era reunir las experiencias de vari@s de ell@s en un mismo documento. Estas sólo fueron pautas, ya que al fin y al cabo también les dije que podían escribir sobre lo que quisieran. Y así lo hicieron.

Quiero agradecerles a tod@s ell@s su colaboración, y desearles a todos ustedes, que disfruten del espectáculo.

¡Que suba el telón!

Alba Sanfeliu, 2007

Escrito cuando trabajaba en la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Actualmente miembro de la Asociación Teixint Fils d'Emocions ARTiPAU

albasanfeliu@teixintfilsdemocions.com

Hacki Ginda

La risa es la mejor medicina contra la guerra.

Soy un payaso, yo nunca aprendí a ser divertido, simplemente nací así. También, soy apátrida, no tengo ninguna nacionalidad y no pertenezco a ningún lugar concreto. Soy el país más pequeño del mundo y no necesito a ningún ejército para atacar o para defenderme. Esto me está bien y ¡hace que la vida sea más soportable! Viajo alrededor del mundo y conozco a mucha Gente diferente, y consigo ver las culturas y tradiciones distintas, ¡este es mi negocio y me encanta!

Después de viajar alrededor del mundo, puedo decir, ¡SOMOS TODOS IGUALES! Hay unas pequeñas diferencias a lo mejor, pero al fin y al cabo están haciendo lo mismo, ríen, se quieren y lo necesitan, y después se sienten bien.

La risa es un reflejo, que está en nuestra naturaleza.

¿Qué puede hacer un reflejo, cómo la risa, para hacer del mundo un sitio mejor?

Realmente ya está haciendo muchísimo, no lo puedo decir realmente, pero pienso que sin la risa nosotros tendríamos mucha más violencia y guerras en todo el mundo. Si la risa desapareciera de hoy para mañana, la gente tendría menos vida social y por esto se morirían.

La risa es la única lengua internacional que todo el mundo entiende. DEJEMOS A LA GENTE HABLAR LOS UNOS A LOS OTROS de esta manera (sonríe, ríe con los demás).

La risa es una característica para “sentirse bien” y es así como conocemos gente o hacemos amigos, o a lo mejor una pareja para la Vida. La risa también es muy buena para superar fronteras.

La risa (no sólo una cuestión de hacer de payaso) es una habilidad diplomática y puede neutralizar momentos de miedo o estresantes: reiros y relajaros.

Desde los principios de los tiempos, los seres humanos no han podido vivir sin la risa. Aquí encontraréis la razón y las raíces de la risa. ¿Por qué por ejemplo las Mujeres ríen más fácilmente que los Hombres?

¿Fue la mujer la que inventó la risa? (A lo mejor)

En los tiempos de los hombres de las Cavernas (y todavía hoy algunos monos lo siguen haciendo), los hombres a menudo eran más agresivos. En las hogueras por la noche ellos comenzaban a luchar los unos contra los otros. La Mamá de las Cavernas, intentaba calmar a los chicos sonriendo o riendo fuertemente, porque cuando los hombres de las cavernas estaban luchando, no les importaba qué pasaba a su alrededor y a lo mejor ellos podían matar a un bebé por accidente, o algunos chicos que estaban luchando podían resultar heridos. Esto reduciría al Grupo y las oportunidades de pasar el próximo invierno podrían ser difíciles. La mujer convenció al hombre con la risa de que se calmaran.

Si los políticos se rieran más y disfrutaran más de lo que están haciendo, después ellos podrían tener más diversión con los otros colegas y hacer del mundo algo mejor y así no se tendrían que matarse los unos a los otros nunca más.

El Problema está en nuestra evolución moderna, no es la risa, no la estamos perdiendo realmente, sigue allí y sigue haciendo su trabajo, el problema es, que nadie puede realmente reír sobre un Mercado Borsario malo, o de que acabas de perder el autobús, o de la muerte de un amigo, o de un estado que está luchando y matando a gente por el PETRÓLEO y después ellos utilizan el PETRÓLEO para hacer la peste más pudiente... Después, es difícil reír.

La gente está perdiendo su inocencia y una vida seria y monotemática puede ser una desventaja para una vida divertida; si no dejas entrar la risa, después tú tendrás un problema.

Riamos alrededor del mundo, tengamos 1 día al año en el que todo el mundo ría. Allí estaré.

Hacki Ginda <https://hackiandmoeppi.blogspot.com/p/about.html>

Hacki Ginda es fundador de la organización **Clowns Against War (CAW)** un movimiento global creado hace un año que promociona la paz mundial a través de la comedia. Manifiesto fundacional de la organización:

- Los payasos estamos en contra de las guerras como medio para solucionar desacuerdos entre la gente o naciones. Los payasos estamos A FAVOR DE las negociaciones, dirigidas por los mejores negociadores disponibles, para resolver desacuerdos entre la gente y las naciones sin violencia.
- Los payasos estamos en CONTRA del racismo, el sexismo y la discriminación. Los payasos estamos A FAVOR de que se respete la humanidad, cada cosa viva, y nuestra casa –la tierra. Esta humanidad común de toda la gente se manifiesta en nuestro sentido del humor compartido y en el deseo compartido de felicidad. Los payasos reconocemos la habilidad de abrir los corazones y las mentes de la gente con la risa. La risa es la lengua verdadera para el entendimiento entre todos los individuos. Los payasos creemos que la risa es la llave para un amor verdadero.
- Los payasos estamos en CONTRA de la manipulación de la verdad con propósitos inmorales y que dividen. Los payasos estamos A FAVOR del reconocimiento de la naturaleza sagrada de cada individuo y de nuestro ambiente. Los payasos estamos A FAVOR de la justicia universal, la libertad y la igualdad de trato para todos los individuos.
- Los payasos creemos que la gente que ríe junta no deseará matarse o hacerse daño.
- Los payasos siempre han tendido el derecho de expresar la verdad ante el poder, sin miedo a la represalia y desde los tiempos antiguos. Nosotros declaramos que este derecho nunca debe extinguirse.
- Los payasos creemos que cada persona humana lleva un payaso en el corazón y por lo tanto, con nuestra consciencia colectiva compartida, cada uno de nosotros cree profundamente en la alegría y en el deseo de divertirse juntos.

Rudi Galindo, Teatro Pachuco

No es el rol del payaso hacer del mundo un lugar mejor para vivir. Un payaso no puede ordenar a un ejército que deje sus armas al suelo ni convencer a los políticos a que sean más respetuosos y cuidadosos. No obstante el payaso con sus acciones puede hacer que aquellos que están oprimidos se olviden de que no tienen casa, de que están hambrientos y sin ninguna esperanza. Un payaso puede difundir la tensión de una barricada militar, con su inocencia y un pollo de goma. El payaso hace esto apelando al niño interior que todos llevamos dentro.

Hay una cosa que todos tenemos en común seas Judío, Musulmán, Hindú, Cristiano o Budista. La risa no conoce fronteras. Cruza todas las líneas de la demarcación: política, cultural, religiosa, económica y racial. Lo que es divertido para un hombre pobre es también divertido para un hombre rico. El payaso con sus peculiaridades inocentes, simples y exageradas sostiene un espejo a la cara del mundo; él muestra la locura de la condición humana.

Él dirige mediante el ejemplo y llega a ser una luz brillante en un mundo oscuro y peligroso y en hacer esto... hace del mundo un lugar mejor para vivir.

Expedición a Chiapas como Payaso Sin Fronteras, Enero 2004¹

Estoy aquí otra vez más en este lugar de ensueño llamado Chiapas, de pie en medio del camino con mi maleta de payaso. Si cruzo los ojos puedo fingir que el campamento militar y sus soldados con sus pistolas negras brillantes automáticas no están realmente allí. Que las frentes arrugadas de los hombres indígenas mientras miran por encima de sus hombros, es sólo lo que sucede cuando miras la luz del sol.

Cuando abro mi maleta todas las miradas recaen sobre mí. Niños pequeños con los pies descalzos y caras sucias. Los Tradicionalistas vestidos con su ropa tradicional roja, blanca y negra, un grupo de mujeres de pie juntas que ríen de forma nerviosa tras sus chales bordados de colores, los PRIístas con sus nuevas botas vaqueras y sombreros de almidón, y por supuesto los jóvenes soldados con sus armas apuntando al suelo. Un grupo de gente muy diversa dividida por ideologías políticas, patriarcales y sociales.

Empiezo mi espectáculo actuando como un pollo. Los niños son los primeros que ríen, los primeros que abandonan sus actitudes de recelo y dura apariencia y se abren como una planta exótica que sólo necesita un poco de agua. Después de diez minutos este círculo de gente dividida se transforma en una imagen borrosa de caras sonrientes. Por unos breves momentos ellos han olvidado que son enemigos amargados y rivales. En cambio, son amigos, vecinos y parientes. Una comunidad que lo comparte todo por una tarde de malabares con pollos de goma, bufandas que desaparecen y narices de goma.

Rudi Galindo

TEATRO PACHUCO combina los elementos de las películas mudas y del payaso Europeo y los destila con la pasión de la cultura Mejicana y Americana. El resultado es un estilo único de teatro físico que ha entretenido a más de un millón de caras sonrientes en los cuatro continentes. De las selvas de Méjico a las calles rojas de barro de Soweto, TEATRO PACHUCO lleva la risa a las masas.

<https://teatropachuco.com/contact/>

Merche Ochoa

Los payasos y payasas que provocamos risas y sonrisas somos privilegiados. Nos dedicamos a ofrecer a quien nos mira, en forma de espectáculo, nuestra condición de seres humanos, con glorias y miserias y nos mostramos vulnerables y falibles. Eso hace que el público se identifique y a la vez se reconcilie con el error como parte de la condición humana.

La risa es como la válvula de una olla a presión, permite relajar la tensión y deja que salga lo que podría hacerla explotar. Relaja, distensiona y divierte.

He actuado ante públicos muy diferentes niños y adultos de pueblos y ciudades, de diferentes países, tanto en nuestra "avanzada" Europa, como en África o Centroamérica, y cuando actuando he conseguido una risa sincera del público, sé que estoy pulsando el resorte que hace vibrar la esencia profunda de las personas, y eso nos iguala a todos.

<https://merche8a.wordpress.com/>

¹ Durante su estancia en Chiapas, del 1 al 16 de Enero del 2004, actuó en: San Andreas Larrainzar; San Juan Chamela; Colonia Paraíso; Colonia Pozo Jacob; San Jose Buenavista; Colonia Los Ángeles; Meporsur; Emiliano Zapata; Zinacantan; Altos De Maria Auxiladora y El Cerillo, para unas 2700 personas.

Avner The eccentric

Esto de hacer de payaso es una cosa seria, y la comedia es simplemente la tragedia que pasa a otra persona. Para el público el payaso es el pobre desgraciado que experimenta esta tragedia, pero el payaso es un personaje contento y satisfecho que disfruta de un mundo lleno de problemas que cada dos por tres se tienen que solucionar. El público no siente lástima por el payaso, sino que son cómplices en sus intentos de tener éxito y pueden ganar así esperanza en su propia lucha contra lo inevitable.

Avner Eisenberg

<http://www.avnerTHEeccentric.com>

Julie Goell

Las mujeres aportan una sensibilidad diferente y nueva al mundo del payaso. Estamos explorando temas que se relacionan con nuestros roles como solteras, novias, esposas, y madres. No es ninguna coincidencia que la mayoría de las mujeres payasas en un cierto momento exploremos rutinas cómicas con las cuerdas de tender ropa, los bebés, al cocinar, al limpiar, etc. Estamos desafiando los roles "otorgados" utilizando el humor. Espero que la comedia de las mujeres pueda ayudar a la gente a reírse de sí misma. Hay mucho trabajo bueno que se logrará con humor en lugar de gritar y lanzar piedras.

Julie Goell

Alain Vigneau

A Alain Vigneau lo conocí después de mandarle un correo electrónico tras visitar la página web de su compañía "La Stravagante". Contestó rápidamente a mi correo, diciéndome que estaría encantado de participar en este documento, pero que por razones de tiempo, prefería quedar conmigo un rato, conversar, y me comentó que si era necesario, llevara la grabadora y a partir de aquí que salvara lo que pudiera.

Alain Vigneau es payaso desde hace 20 años, además de haber participado como actor en distintas compañías; dirigido varios espectáculos de su propia compañía; ser profesor de clown y colaborador del payaso catalán Tortell Poltrona y del Circ Cric, y también de la ONG Payasos Sin Fronteras.

A pesar de su experiencia, no le fue fácil responder a mi primera pregunta así de entrada: ¿Qué es un payaso? Me contestó "Una más fácil. Paso palabra. En serio. Ya saldrá. ¡Así es una pregunta muy difícil!". Quizás sea porque en el mundo del arte a veces es difícil intentar concretar en palabras lo que se vive, se siente, se hace... – pienso yo-. Pero cómo podremos leer más adelante, al cabo de un rato, contestar a ésta pregunta, no le será tan difícil.

Así que decido empezar por otra más fácil y le pregunto acerca de sus colaboraciones junto a la ONG Payasos Sin Fronteras. Me cuenta que ha estado en Guatemala (2000), trabajando con niños de la calle además de hacer formación en pedagogía de los malabares para los educadores de la calle; en El Salvador tras el terremoto de enero del 2001; en Nicaragua (2002), promocionando junto a una organización local un proyecto de microcréditos a familias para que sus hijos, en lugar de ir a trabajar al mercado, pudieran ir a la escuela; también en Namibia (2003) y más recientemente en Indonesia, Banda Aceh (2006), tras el tsunami.

Sobre éstas expediciones me comenta que las actuaciones de los payasos *“Son una forma muy contundente, rápida y eficaz de dar a conocer ciertos proyectos sociales”*. Además es una forma de *“Intentar divertir al máximo de personas posibles, porque les da un aire fresco importantísimo, les permite reír en medio de una circunstancia dramática, y un hecho muy importante también es que permite reunir a la gente, abuelos, padres, adolescentes, hijos, hacia una misma actividad lúdica”*.

Cuando actúa lo hace bajo una mirada profesional *“Yo estoy atento al ritmo, a que nadie se descuelgue del espectáculo, al equipo de sonido, los micros...”*. Pero después, una vez terminada la actuación valora enormemente su trabajo, dándose cuenta de que él ofrece algo, pero que a cambio, también recibe mucho. De hecho, sólo hace falta dar un vistazo a los comentarios del público en su página web. Tal y como me comenta *“Si entras en mi web, ¿has visto comentarios del público? Un señor de Santander que me escribió a mi e-mail privado para darme las gracias porque había estado feliz con sus hijos. A mi me vale lo mismo que si fuese un padre de El Salvador; o una señora colombiana que está aquí y llora durante el espectáculo porque entiende de lo que hablo; o una madre de Móstoles que era de Madrid que le contó un cuento a los niños... Bueno para mi esto le da valor al trabajo, para mi tiene igual de valor. También he aprendido a valorar esto, que también a aquí hace mucha falta. El otro día actué en Jaca y yo al salir siempre acompaño al público, para que los niños me toquen, me puedan hablar, me puedan decir algo, para que vean el payaso de cerca... porque el problema que hay muchas veces es que los niños no saben muy bien qué es, cómo se usa muy mal la palabra en el lenguaje, en la literatura, en películas... los niños a veces tienen miedo o no saben exactamente qué es, ¿es el hombre del saco o qué es esto? Entonces yo procuro que me toquen y tal... Entonces a una niña le abrigué así un poco, era un 4 de enero, hacía frío y le pregunté ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¿Y eso? Es que te he visto hacer muchas graciosidades. Esto en una niña de Jaca de unos 5 añitos es muy importante”*.

Le pregunté acerca de lo que es más difícil de su trabajo, y me respondió *“Hacer reír. A veces haces cosas que caen al lado de donde querías. A veces es difícil alcanzar a todos, tienes mucha gente distinta en un mismo público. A veces es difícil también separar el estado de ánimo personal. Y también, vencer los prejuicios que hay hacia los payasos”*. Sobretudo se indigna y se enfada al contarme que en Cataluña, -lugar en el que se celebra el festival de payasos más importante del continente en su género, *El Festival de Pallassos de Cornellà*, o lugar en el que Tortell Poltrona ha fundado a nivel mundial la primera casa de *Payasos Sin Fronteras* que ha habido en el mundo-, el escritor catalán Albert Sánchez Piñol ha publicado un libro llamado *“Pallassos i monstres: la història tragicòmica de vuit dictadors africans”*. Al respecto me comenta *“Hace poco salió en las librerías un libro de un escritor catalán bastante joven llamado “Payasos y monstruos”. Yo soy payaso profesional, y pienso: ¡qué interesante, voy a ver lo qué dice! El libro va sobre la historia de los últimos dictadores africanos. Y se llama así “Payasos y monstruos”. Me pareció un insulto. Me hirió, me dolió. Esto es lo difícil de mi profesión, porque luego haces espectáculos y o sea, los niños ¿cómo no se van a confundir de lo qué es un payaso y de lo que no lo es? (...) El autor utilizó este título, Monstruo por las monstruosidades que hicieron y Payasos por la extravagancia, por tener un Rolls Royce en un país donde no hay de comer, o cómo aquél que se coronó con una corona de oro que parecía Napoleón... Payaso es una profesión. Monstruo que yo sepa no es una profesión, es un <caractère> que puede tener una persona en un momento dado, pero es que ¡jesto es muy grave! (...) Hay momentos en los que hay que indignarse”*.

Vamos llegando al final de la entrevista, y ahora sí, de nuevo le pregunto acerca de lo qué es un payaso y también de qué significa para él la risa y el sentido del humor: *“Es un camino personal, una forma de ser. Francamente, es meterte delante de un público, exponerte a un público, compartir con un público un mundo interior. Es tener la humildad de hacer reír al público con cosas que le pasan. Es un acto de generosidad también (...) Ser payaso es también mantenerte de pie, creer en esta profesión y seguir de pie con ella. Estudiar también tus propias contradicciones, y a pesar de esto, seguir en ello también. Es estar allí agarrado como una garrapata, porque tienes que agarrarte muy fuerte, no es fácil. Es buscar también cosas, dentro de lo que es el payaso. (...) Ciertas personas, por imaginario o por opción, deciden hacer de este medio de expresión su medio de vida. El humor es tan necesario como respirar. Pero yo creo que deberíamos hablar del humor, que no es solamente una escapatoria, porque sí que lo da, es una descarga de energía. (...) También la risa es un modo de*

acercamiento a las cosas. Yo no tengo siempre sentido del humor. Cuando hablo de <Payasos y Monstruos> se me va el sentido del humor, ¿ves? Pero ¿qué es? No lo sé. (...) Durante diez años, fui pastor. Y entonces aprendí a matar a las cabras, a matar a los animales, a matarlos, a comértelos... y entonces, cultivar la risa y el humor, es una bendición. Porque eres portador de una herramienta que la gente se comunica, se comunican contigo, entre sí. Es una suerte. Yo doy las gracias por ser payaso. A veces me enfado por ciertos temas, pero es una suerte. Yo en Caravan hago una hora de espectáculo, pero para mí, cuando salgo, con los niños, bueno, esto no tiene valor monetario, que los niños te toquen, que los niños te digan gracias, o gracias por hacernos reír. O gente adulta que te diga que hacia tiempo que no se reían tanto. Gracias. Esto, sinceramente, puedes dar gracias. Gracias porqué de alguna forma, a parte de que me han dado una vis cómica o me han dado la posibilidad, la vida me ha hecho pasar por tales peripecias o circunstancias, que he tenido que desarrollar el sentido del humor para sobrevivir. Es una bendición”.

Antes de finalizar, quiero añadir también información de dos de sus espectáculos:

Caravan: Esta obra, fruto de la experiencia acumulada a lo largo de todos estos años dedicados al arte del payaso y de sus viajes a zonas desfavorecidas de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pretende transmitir al público europeo la inconfundible sonrisa de los niños centroamericanos y sus sencillas miradas, de los que no tienen nada y todavía se ríen, constituyendo una invitación para un viaje sin barreras de edades por el territorio libre de la inocencia.

En escena un músico polifacético, un payaso excéntrico y un tren eléctrico, crean imágenes de gran poesía visual apoyadas en varias técnicas circenses para llevar el espectador, grande y pequeños, en un espectáculo diferente, que transmite sensaciones vitales y provoca las carcajadas del público.

Alarm: Esta obra pretende llevar la huella del humor a uno de los temas más dramáticos e intolerables de la vida humana: la guerra. Mucho más allá de las épocas, de los lugares, de las nacionalidades, de las causas, todas tienen en común un tema impactante: las vivencias de las poblaciones civiles que se ven inmersas en batallas sin sentido.

Un compositor y un pastor, que de pronto se ven metidos en pleno campo de batalla, armas al hombro, intentarán sobrevivir a las bombas por medio de su poesía y de sus ilusiones, oponiendo a los aviones cañones de papel, procurando hacer un concierto de macetas en medio del caos, organizando la batalla y los tiros como si fuese una gran orquesta, resistiendo a la electrocución de las alambradas que les rodean, transmitiéndonos los sentimientos más humanos de miedo, locura, amistad, fantasía y esperanza.

Este espectáculo, tragicómico y rico en sensaciones, pretende reafirmar y celebrar la imperiosa necesidad del arte y de la poesía, de las relaciones humanas y de la ilusión por la vida, inclusive en las peores circunstancias, inclusive en las circunstancias de supervivencia.

Alain Vigneau

<http://clownesencial.com/>

Maria Colomer Pache

Soy una payasa.

“Has de saber, Wendy, que cuando el primer niño que nació rió por primera vez, su risa se rompió en mil pedazos que empezaron a saltar y a brincar por todas partes. Y este fue el origen de las Hadas”.

“Peter Pan” James. M. Barrie. Ediciones Libertarias. Colección Nuncajamás. Madrid, 1987.

“Un clown, c’est un souvenir, mieux qu’une réalité”. “Destin de Clown”. Annie Fratellini. La manufacture. 1989. Lyon.

Es complicado intentar ser concreta con una palabra que abarca tanto del imaginario colectivo. Como bien dice Annie Fratellini, el payaso es un recuerdo, con todo lo que el término implica. Un recuerdo anclado en la memoria, una amalgama de imágenes, una idea, un conjunto de sensaciones y de emociones, un referente, un símbolo, un arquetipo, una paradoja... Podríamos seguir enumerando y sería muy difícil decidir donde instaurar la barrera para no seguir sumando.

Además de ese recuerdo que forma parte de un imaginario colectivo común, universal, para mí el Payaso, vivido ya desde el otro lado del espejo, es el Mediador por excelencia. Así como el personaje, en el Teatro, nos cuenta su historia, nos cuenta un momento, o nos expone una situación, el Payaso vive, y vive como intermediario del mundo y nosotros, público, espectadores que miramos. Con su estar en escena, abre todas las compuertas de nuestro yo consciente e inconsciente y va directamente a la esencia del ser humano y de su relación con el mundo. El payaso, en ese "juego con lo real" que ocurre en la escena, nos permite identificarnos con lo primordial, con ese niño interior que todos tenemos, aunque lo escondamos.

Con sus idas y venidas, sus torpezas, su aciertos, sus sueños, sus mentiras y sus verdades, su grandeza y su miseria, el payaso nos contrasta bestialmente con el sentido trascendental de la existencia y nos recuerda nuestros límites, nuestra pequeñez, toda la absurdidad que podemos acumular cuando jugamos a ser prepotentes, y a ser amos de un mundo del que somos una infinitésima parte.

En ese papel de mediador que históricamente siempre ha tenido entre la vida y la muerte, el ser y la nada, el poder y el pueblo, en ese lugar que es el otro lado del espejo, el payaso es un gran revelador social. Únicamente toma partido por el ser humano, nunca se instaura en un lado, porque esa es la mejor manera de ser un buen reflejo de lo social, de desvelar todas aquellas trampas en las que continuamente caemos en nuestras relaciones, aquellos mecanismos inconscientes que funcionan y que hacen que las cosas no cambien y se paralicen; y visibilizar esa violencia simbólica que tan bien definía Pierre Bourdieu que nos tiene enganchados.

Si vamos a revisar un poco sus modos de hacer, su estar, su presencia y el juego que hace con la ausencia, el Payaso agrupa en sí todo aquello que se sale del concepto reduccionista de Hombre, definido como andrógino euro-céntrico. Con sus trajes grandes o pequeños, remendados, coloristas, en una palabra, inadecuados, pone de relieve todo aquello que se le escapa al discurso del poder: la infancia, la locura, lo femenino, lo salvaje, el nomadismo, lo exótico, todo lo fronterizo que pone en cuestión las fronteras. Todo aquello que, en definitiva, no es sino una confrontación con uno mismo. El Payaso lleva a la escena a el Otro de la mejor manera posible, desde la ficción de la propia escena y desde el juego, y con ello permite que el diálogo con el otro sea posible.

El payaso nos tiende la mano a aceptarnos como humanos y a aceptar al otro en igual condición, porque, en el caso de que la locura exista, todos estamos locos, y entendiendo esto es como podemos emprender un camino de entendimiento y de respeto hacia lo que aparentemente es tan diferente. El payaso no es un revolucionario que lucha contra la opresión, sino un revelador que nos hace visibles los mecanismos de opresión. Su lugar, por eso, siempre ha estado cerca de lo sagrado, y también de lo profano.

Muchas personas vinculan al payaso directamente con la risa, yo prefiero vincularlo a la emoción. Para mí la nariz roja (yo nunca sería una payasa sin la nariz roja) es la ventana que abre al mundo al corazón, es la apertura a vivir el mundo desde la totalidad, puesto que permite que las emociones transiten por nuestro cuerpo y lleguen a nuestra mente, jugando con lo racional y lo irracional y de ahí salen por esa pequeñita luz roja que ponemos a nuestra nariz.

La risa es una manifestación, el síntoma del estado interior. Es una de las respuestas que el payaso provoca en su público, pero no la única. Quizás más importantes sean la empatía, la complicidad, la ternura, la compasión... Sin embargo, la risa es muy importante, por lo de irreverente que tiene, por lo atronador, por lo rompedor, y porque pone en evidencia que quien mira y se ríe, tiene sentido del humor.

El sentido del humor es ese séptimo sentido que lo oficial se sigue empeñando en no ejercitar, como no ejercitamos la sensibilidad en general. Andamos cortos de miradas certeras y auténticas, nos falta olfato ante las situaciones, no tocamos a quien tenemos al lado, nos olvidamos de respirar ante la mínima tensión, escuchamos solo lo que queremos oír, ...y, encima como solo vemos nuestro ombligo, a la primera de cambio, los batacazos que nos damos en la vida son de órdago. El sentido del humor es la herramienta más eficaz para reubicarnos en el mundo de una manera más sinérgica, es esa resiliencia que nos permite sobrevivir a pesar de la tragedia, y que sobre todo, nos recoloca en el mundo sin aspavientos, como lo que realmente somos: minoría, pequeña, finita y con el poder justo del poder hacer.

La mirada del payaso al mundo es desde el humor, desde el caleidoscopio del humor, que nos permite jugar con la realidad para poder darnos cuenta de los muchos reales posibles que tenemos.

Esto me sirve para enlazar las dos citas de arriba: gracias al humor, al payaso, podemos realmente trascender nuestra realidad e ir hacia el otro, podemos entender con todo nuestro cuerpo, que otros reales son posibles y visibles además del nuestro, que la imaginación da paso a la posibilidad, y que, en definitiva, otro mundo es posible.

En Payasos Sin Fronteras entendemos y llevamos adelante esto. Sabedores de la importancia de facilitar el ejercicio del sentido del humor en los otros, nos vestimos de mediadores gracias a la nariz roja, y ponemos sobre el tapete toda esa injusticia, toda esa miseria, toda esa falsa omnipotencia con la que el norte nos relacionamos con el sur. El payaso evidencia los absurdos de las fronteras políticas y económicas, por una parte, y por otra, muestra la verdad de la transversalidad del arte, de la comunicación total a pesar de la diferencia, desentendimiento entre pueblos y de la complicidad entre personas.

Un payaso, en los lugares a los que va Payasos Sin Fronteras, donde los niños y niñas están en campamentos de refugiados, en la calle, desposeídos de lo más básico, es fundamental desde este lugar, es decir, desde el reconocimiento del otro, desde el comunicarse con el otro y hacerlo visible, de compartir con el otro y ser su cómplice, de entenderlo desde el corazón y desde la razón. Y volver aquí y decir lo que ha visto y ha vivido, de visibilizar al otro y darle su lugar.

Todo lo dicho en las líneas anteriores lo subrayo y le coloco el femenino, porque soy mujer y payasa, con todo lo que ella implica. No me creo demasiado lo de lo políticamente correcto, porque considero que lo correcto es un término enmascador y aparentemente conciliador de algo que no es conciliable: se es o no se es, y no por cambiar el nombre cambiamos la situación ni las relaciones. Aunque respeto profundamente a las payasas que se visten de una manera, digamos andrógina, mi payasa se enfrenta al mundo desde la mirada de mujer, sabiendo que también hay otras miradas, pero no renunciando jamás a la mía propia, y sin temor de poder mostrar mis limitaciones. Mi payasa me ha ayudado mucho a hacerme mujer, y mi condición de ser mujer me conduce a ser payasa. Es un vínculo especial, porque me ha permitido al menos jugar con los estereotipos que socialmente tenemos que jugar las mujeres, con las múltiples facetas del ser mujer: hija, compañera, mujer, esposa, amante, madre, abuela, bruja, viuda... incluso la muerte, femenina ella, como la vida.

Jesus Jara

El payaso es alguien que vive, siente y reacciona desde el amor, el entusiasmo, la risa y el juego con un espíritu positivo, divertido y social basado en la capacidad de reírse de uno mismo y transmitir ternura.

El payaso nos ofrece un abanico de emociones que forman parte de la esencia del ser humano. Sus muecas reflejan dolor, ilusión, escepticismo, picardía, tristeza, amor, rabia, alegría. Nos ayudan a comprender mejor a los demás y a nosotros mismos, a aceptarlos y a aceptarnos. Los payasos nos recuerdan lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Son como un espejo del ser humano. Nos muestran, tras las muecas que hay entre la risa y el llanto, cual es nuestro verdadero rostro.

El payaso es un tipo que tiene una buena opinión de sí mismo. Siempre dice que sí a cualquier propuesta, a cualquier reto, porque se cree capaz de afrontarlo. Y siempre extrae lo positivo de lo que le ocurre, aún del mayor de los fracasos. Su deseo de buscar, de encontrar, de experimentar, alimenta su organismo y su espíritu y le convierten en un enamorado de la vida. En su libro de viaje no figuran instrucciones para sucumbir ante las dificultades, antes al contrario, tiene un amplio abanico de recursos para afrontarlas y vencerlas. O, si esto no es posible, para aceptarlas y dejarlas atrás con la mayor celeridad posible.

Buscar nuestro payaso, sin ser una terapia, es encontrar una forma de sentir y expresar que canalizada adecuadamente supone un ejercicio de sanación emocional. Sin duda, el payaso o la payasa que cada persona lleva dentro nos aportan una buena dosis de autoestima a través de su manera positiva de ver el mundo y todo lo que nos sucede.

La risa y la ternura, binomio inseparable del universo payaso, contribuyen decisivamente, cuando uno pasa horas con la nariz roja puesta, a cicatrizar nuestras heridas y a aportar algo de luz a nuestras sombras. Porque cuando somos y estamos payasos nos reímos de nosotros mismos, y al hacerlo nos sanamos, confiando en un futuro mejor. Porque el payaso siempre está en paz consigo mismo y por añadidura con el resto de personas, con la naturaleza y con la madre Tierra.

La siguiente proclama la escribí durante la campaña contra la guerra de Irak en 2003. Fue una convocatoria realizada por la Escuela de Payasos los Hijos de Augusto y el Ayuntamiento de Xirivella. Se leyó durante un acto celebrado en la plaza del Ayuntamiento, en el que participaron payasos y payasas de la Comunidad Valenciana.

PROCLAMA PAYASA CONTRA LA GUERRA

Reunidos en cuerpo y alma todos los payasos y payasas de la Tierra en apoyo de la PAZ, declaramos firmemente que todas las guerras son horribles. Demuestran la impunidad y arrogancia con la que actúan determinados gobiernos, que no valoran las voces de la inmensa mayoría contra el horror ni lo que es peor, el sufrimiento de las víctimas.

Nosotros, payasos y payasas, acostumbrados a transmitir y recibir cada día risa y ternura, ilusión y esperanza, amor y vida, denunciaremos aquí, a todas aquellas personas que consideramos los mayores enemigos del ser humano. Aquellos que bajo el discurso de la seguridad, bajo la máscara de la hipocresía que intenta ocultar las verdaderas motivaciones del dinero y el poder, pretenden imponer prácticas totalitarias que atentan contra la legalidad internacional y los derechos de cada pueblo a construir su futuro.

Personas que pretenden arrogarse el liderazgo de países que ellos llaman sólidos, maduros y responsables. Pues bien, nosotros, payasos y payasas, decimos que no son sólidos países en los que sus gobiernos imponen sus criterios a la mayoría de la población que se opone claramente a la guerra, manipulando o despreciando su opinión. Nosotros, payasos y payasas, decimos que no son maduros países que respaldan guerras injustas, todas los son, ilegales e inmorales.

Nosotros, payasos y payasas, decimos que no son responsables países que promueven la irresponsabilidad que supone alentar y promover la barbarie, la mentira y la podredumbre.

Nosotros, payasos y payasas, decimos que el desánimo no arraigará en nosotros. Que los que no nos han representado como deseamos y merecemos deben rendir cuentas. Y lo harán. En los tribunales, en las urnas y ante la historia. Para que nuestros países sean, de verdad,

sólidos, maduros y responsables. Para que las personas seamos justas, humanas y libres. Sí a la paz. Sí a la diversidad y la tolerancia. Sí a la libertad de expresión. Sí a los Derechos Humanos.

Para finalizar, nosotros, payasos y payasas, suscribimos las palabras de Payasos sin fronteras, que dicen así: "Iniciamos una campaña donde pedimos a la UNESCO que la Risa sea considerada Patrimonio de la Humanidad y por lo tanto, no sólo fomentada y propiciada sino protegida y que todos los GOBIERNOS pongan al alcance de los pueblos las condiciones de vida que hacen posible la risa cotidiana y necesaria".

Jesús Jara - <https://www.jesusjaraclown.com/>

Lluna Albert

Eternamente loco.

El tierno idiota que jadea, ríe, juega y vive.

Constantemente apasionado por la infinita alegría del descubrimiento.

Frágil en su fracaso, vulnerable, jodido pero contento. Fanático de su éxito.

Acróbata de sus pasiones.

Sublime, fresco, espontáneo, ávido de aventuras.

Constante cómico, varón rampante, sutil visionario.

Cuentista, cabaretero, músico, artista multidisciplinario y humano altruista.

Pragmático y soñador. Histórico don quijote, entrañable sancho panza.

Tatuador de sonrisas, perturbador de patrones.

Ilusionista, mago y romántico Werther.

Proscrito navegante, pirata de parche rojo.

Poeta de la belleza, amante de su libertad.

Trueque vital entre querer y poder.

Un gran pacifista en busca de su propio yo. Navegante de emociones. Idiota y auténtico, digno de merecer el soplo de vida que este mundo sea capaz de otorgarle.

<http://www.llunalbert.com/>

Recomendaciones:

Antes de bajar el telón, quisiera recomendar algunos libros, páginas web y vídeos sobre el mundo del payaso.

Libros:

Jesús Jara, **EL CLOWN, UN NAVEGANTE DE LAS EMOCIONES**

En este libro Jesús Jara hace un breve repaso histórico sobre el desarrollo del clown en el teatro, el cine y el circo. También exterioriza aspectos íntimos sobre su filosofía y psicología dando pautas del uso de la nariz, la mirada, la voz, el vestuario y el maquillaje. En la tercera parte ofrece juegos y ejercicios para ayudar a conocer y desarrollar el clown que cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior.

Kim Manresa, **UN RIU D'ESPERANÇA**

Editorial: Edicions 62. Col·lecció: Vària / Altres Obres, 105. Pàgines: 192

El fotógrafo Kim Manresa presenta en este libro un reportaje fotográfico en blanco y negro sobre las experiencias vividas durante seis años conviviendo con la ONG Payasos Sin Fronteras en Argelia (2000), Palestina (2001), Malí (2001), Kosovo (2002), Irak (2003), Guatemala (2004) y Colombia (2004).

En el libro aparecen además varios textos de reflexión por parte de distintos artistas y payasos, como por ejemplo de Els Comediants, "La luz de la mirada encendida"; otro de El Tricicle, reflexionando sobre los distintos tipos de la risa; Pepe Viyuela, "Espejos para la esperanza"; otro de Tortell Poltrona, sobre el payaso; también las reflexiones de Lluís Llach sobre las sonrisas y la canción de Pedro Guerra, "Hazlos reír".

Tal y como reflexiona el autor en "El poder de la nariz roja", *"A cada viaje, independientemente del destino, he podido comprobar como todo el mundo, pequeños y no tan pequeños, necesitamos compartir experiencias, perder la vergüenza y ponernos la nariz roja, como una terapia, sin olvidar que, algunas veces, la gente con la que he estado no ha tenido la suerte de conocer antes la sonrisa y la esperanza porque les han bombardeado o mutilado, sin permiso. Y por esto, la sonrisa, este bien tan valioso, tiene que ser un día reconocido como patrimonio de la humanidad"*.

RISAS Y HUMOR

Impreso por Arts Gràfiques, Diputació de Lleida, 2005.

Libro sobre los beneficios de la risa y el humor a través de varios artículos de artistas y especialistas en la risa, sus usos y beneficios, como Pepe Viyuela, Patch Adams, Luis Muniz, Francesc Abella, Jesús Damián, María Colomer, Jordi Baiget y Eric de Bont. Además, se facilita información acerca de experiencias internacionales de Payasos Sin Fronteras y de experiencias en hospitales.

Pepe Viyuela, **BESTIARIO DEL CIRCO.**

Ilustraciones de Miguel Cubero. Prólogo de Andrés Aberasturi. Páginas. Libros de Magia. España 2006.

En este libro Pepe Viyuela, junto a las ilustraciones de Miguel Cubero, reflexiona acerca de todos aquellos personajes, instalaciones, animales y cosas que caracterizan el circo, como por ejemplo La carpa del circo; Los globos; El trapecista; El forzudo; La pulga; La mujer Barbuda; La orquesta; La nariz del payaso; El hombre bala; El comefuego; La pitonisa, etc.

Marcel Barrera, **ANIMAL DE CIRC. RETRAT DE TORTELL POLTRONA.**

Col·lecció retrats. Edicions Dau. 2006. Català.

Libro de aproximación biográfica de la vida del payaso y empresario de circo Jaume Mateu, más conocido como Tortell Poltrona, a partir de entrevistas a él y personas cercanas, contando sus años de niñez y juventud, la lucha antifranquista, su paso por televisión, sobre su circo "Circ Cric", y también sobre cómo le cambió la vida una actuación en el campo de refugiados de Veli Joze, Croacia, y decidió fundar Payasos Sin Fronteras.

Páginas web:

PSF: <http://www.clowns.org/>

Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. Memorial Charlie Rivel:

<http://www.festivaldepallassos.com/>

Clownplanet: <http://www.clownplanet.com/>

Payasos en Rebeldía: <http://www.pallasosenrebeldia.org/>

Fundación Doctora Clown: <http://www.doctoraclown.org/>

La risa y su función terapéutica. Universitat de Lleida.
http://www.filcat.udl.cat/unic/risa_terapeutica.pdf

Documentales:

PAYASOS SIN FRONTERAS. Documental. 2004 – Alemania – 52'. Realización: Alix François Meier. Producción: AFM, ZDF, en colaboración con ARTE.

Documental acerca de dos expediciones Payasos Sin Fronteras (PSF) en Bosnia y en Madagascar. PSF es una ONG que ejerce su actividad por todo el mundo, formada de payasos, malabaristas, acróbatas, músicos, comediantes... Su objetivo es estar en cualquier parte de mundo dónde hay menores que sufran, ya sea en zonas de conflicto armados, en zonas devastadas por catástrofes naturales, en campos de refugiados o de desplazados...

LUNA ROJA- DIARIO DE GUERRA DE UN PAYASO.

Documental de Mikio Tsunekawa. Con: Jöns Pappila, Iván Prado, Mikio Tsunekawa. Una producción de KawaFilms. Coproducción: TXT y Festiclown (Festival de Clown de Galicia). 61'

En misión humanitaria entre julio y agosto del 2002 un trío de payasos pertenecientes a PSF, viajaron a Palestina, visitando varios campos de refugiados de Cisjordania y de la Franja de Gaza. La misión pretende hacer reír a los niños que viven inmersos en la situación bélica.

EXPEDICIÓN "ELSA MORENO", NEPAL 2004.

En octubre de 2004, *Desastrosus Cirkus* (Nou Barris, Barcelona) organizó una expedición de Payasos sin Fronteras en Nepal, actuando principalmente en las provincias de Morang y Jhapa, en el este del país, donde viven unos 100.000 refugiados butaneses que fueron expulsados de su tierra a principios de los 90. En este dvd se recoge la experiencia y las actuaciones (15 representaciones para unas 25.000 personas) con 22 clips audiovisuales de corta duración.

TORTELL POLTRONA: LA GUERRA DEL PALLASSO

Música per a camaleons. Directora y realizadora: Lala Gomà. Guionista: Xavier Montanyà. Una producción de Televisió de Catalunya (1997).

Programa sobre Tortell Poltrona, en el que cuenta detalladamente qué es un payaso, y sobre los distintos lugares en los que ha actuado, además de anécdotas.

UN PAYASO EN KABUL (Clowning in Kabul).

Enzo Balestrieri, Stefano Moser. Italia, Afganistán. 2001-2002. 80'

Documental sobre el viaje de Patch Adams en Afganistán acompañado de un grupo de 21 médicos, pediatras, enfermeros y voluntarios vestidos con uniformes de colores para intentar implantar la terapia de la risa en un país devastado por la guerra.

DOUTORES DA ALEGRIA.

Documental de la realizadora brasileña Mara Mourao. Productor: Mauricio Dias, Fernando Dias. Compañía productora, Grifa Mixer. Brasil, 2005. 96'

Este filme parte de las entrevistas con los miembros de un grupo de actores que decidieron ser payasos en los hospitales, transmitiendo su actuación ante los niños y niñas enfermas, sus familiares y funcionarios del hospital. *Doutores da alegria* es un movimiento fundado por Wellington Nogueira, inspirado en un ejemplo estadounidense, que llevan alegría y esperanza desde el amor de sus interpretaciones a una docena de hospitales de Sao Paulo, Río de Janeiro y la nororiental Recife.

Película:

PATCH ADAMS. Largometraje. 1998 – EE.UU. 115'. Director: Tom Sádica. Intérpretes: Robin Williams, Daniel London, Monica Potter.

Tras un intento de suicidio, el médico Hunter "Patch" Adams es internado en un psiquiátrico donde observa de primera mano los defectos de la sanidad y la forma del trato de los médicos con sus pacientes. Decide entonces estudiar medicina, y revoluciona a la comunidad médica oficial tratando a los pacientes con humor y humanidad. Sus ideas y comportamiento poco ortodoxos, chocarán contra las anquilosadas estructuras oficiales.

Con el tiempo fundará el Instituto Gesundheit, un centro destinado a atender enfermos desahuciados utilizando la terapia de la risa. Gesundheit Institute: <http://www.patchadams.org/>

L@s Payas@s de [Alba Sanfeliu Bardia](#) està subjecta a una llicència de [Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons](#)

Creat a partir d'una obra disponible a <https://www.teixintfilsdemocions.com/publicaciones/>

Els permisos addicionals als d'aquesta llicència es poden trobar

a <https://www.teixintfilsdemocions.com/publicaciones/>

