

BAILAR CON COPELLO

María Victoria Martínez Fadic, INVESTIGADORA CURADORA

Mi primer encuentro con el legado del artista y performer Francisco Copello fue el año 2014, mientras realizaba una pasantía profesional en el Centro de Documentación de Artes Visuales (CeDOC) cuando aún se emplazaba en el Centro Cultural Palacio La Moneda. Allí comencé mi especialización en el campo de la organización e investigación de archivos documentales de artistas visuales. En ese contexto, se me entregó una caja llena de papeles más o menos sueltos -algunos clips y corchetes consistían en los únicos dispositivos que otorgaban algún atisbo de organización- y se me pidió que, a grandes rasgos, pudiera identificar, clasificar y dar una estructura inicial a este conjunto documental que no había sido revisado hasta la fecha. Estos papeles consistían en escritos de Copello, mecanografías y en su mayoría manuscritos. Recién entonces entrado a conocer a este artista a través de esta petición, muy pronto descubrí dos cosas: 1) su biografía es intrincada y circular, él va y viene de lugares, construye personajes y alter egos, tiene más de una personalidad, toma pasajes de su vida real y luego ficciona sobre los mismos; y 2) su letra manuscrita es tan ensortijada y difícil de leer como su propia biografía.

Mi sorpresa sería grande cuando una década después, en la galería de arte contemporáneo Die Ecke, Paul Birke me pide empezar a investigar a Francisco Copello, del cual tenía varios cuadernos manuscritos, y ver cómo se podían poner en valor con el objetivo de exhibir una serie de dibujos en pastel suyos en la galería. Allí me enteré del vínculo de Die Ecke con la familia Copello Norero y del gran acervo documental y de obra que ésta resguardaba. Una vez más, me enfrente a leer a Copello con su manuscrita enredosa, y esta vez mi ingreso al estudio de su vida y obra fue más profundo y complejo. Porque para leer a Copello hay que entenderlo como una invitación a olvidar las reglas de la escritura tradicional y realizar el ejercicio de la lectura como un ensayo de un baile.

La lectura de los manuscritos de Copello presenta, según mi opinión, dos problemáticas a considerar para poder realmente entrar en ellos: la primera es que su letra manuscrita es particularmente difícil de descifrar, pues escribía con una letra de forma exageradamente redondeada, resultando en que las palabras asimilan la forma de bucles continuos. Esto implica realizar una suerte de ejercicio paleográfico para aprender a identificar ciertas letras, además de reconocer abreviaturas personalizadas y reconocer faltas de ortografía o de redacción, en especial cuando escribía en italiano o en inglés. Es por ello que leer a Copello es lento, pues se necesita ir realizando un ejercicio de reconocimiento técnico del texto escrito que exige muchas veces tener que releer más de una vez un párrafo o una hoja.

La segunda problemática tiene que ver con la reiteración, y aquí es donde es relevante entender la escritura de Copello como un *ensayo*. No ensayo como estilo literario, sino realmente como una reiteración prolongada en el tiempo de un ejercicio particular -mental, manual, artístico- plasmado en el papel. Tanto en sus escritos sueltos resguardados en el CeDOC

como en los sketchbooks de Die Ecke, Copello escribe repetidamente una y otra vez los mismos pasajes de su biografía o conceptualizaciones de sus obras artísticas, reescribe capítulos con más o menos variaciones, como también yuxtapone párrafos escritos previamente para crear otros textos nuevos a modo de collages escritos. Entonces es cuando se nos revela en toda su dimensión el Copello escritor, que, así como prepara y ensaya una performance, lo mismo hace con el texto escrito. Copello no plasma su vida cotidiana y su arte por un mero ánimo cronista, los sketchbooks no pueden ser entendidos solamente como diarios de vida. Lo que hace al escribir es generar maquetas, obras para ser presentadas eventualmente al público. Incluso repite en los sketchbooks aquello que escribió a mano, que luego lo escribe en mecanografía y posteriormente esas hojas las pega sobre las páginas del cuaderno, indicando en el diseño del diagrama inclusive el espacio para insertar imágenes. Considerando la meticulosidad con que Copello preparaba sus maquetas literarias, es lamentable que solo haya logrado publicar dos libros durante su vida: el libreto para una performance de características operísticas titulado "The Printer" en 1972, y la primera parte de sus memorias: "Fotografía de Performance: análisis autobiográfico de mis performances" en 1999.

Los textos de Copello corren como una corriente de la conciencia, incluso en la manera en que se disponen en el papel. Escribe sobre episodios diversos de su vida dando saltos sin aparente explicación entre ellos, del mismo modo en que se concadenan fluidamente los recuerdos en la mente. Para ello escribe a veces usando enormes letras que ocupan toda la página, o en líneas apretadísimas apenas descifrables, e incluso dejando muchas páginas en blanco. Escribe de arriba a abajo o viceversa e inicia una nueva narración en las páginas finales de los cuadernos para lo cual hay que tomar el cuaderno al revés. Mezcla texto escrito con diagramas de movimiento, tiempo y musicalización de performances y bocetos de dibujos. En sentido literal (literario) está ensayando sobre el papel, ejercitando movimientos de imaginación, probando mezclas de narraciones, bailando con el texto escrito de un lado para otro. Al leer el gran conjunto es posible recomponer, a grosso modo, una cronología general, sin embargo, como muchas de sus obras performáticas tratan sobre pasajes de su vida, el texto también se vuelve un collage de recuerdos pasados invocados en la obra, e invocados en el texto.

Para mí, la primera clave para entrar en el universo de Copello es entender que él es, ante todo, un ser *múltiple*. La identidad es, quizá, el gran dilema de la vida de Copello. Él mismo decía que al nacer en signo Géminis venía determinado por la duplicidad de sus "gemelos en disputa", arrastrado por dos fuerzas opuestas que solo a veces lograba poner equilibrio; muchas veces no, y de ahí la permanente pugna que da origen a sus obras. Porque Copello buscaba su identidad en un quehacer, en un estilo de vida, en un país, que siempre le era insuficiente. Comienza intentando ser abogado, luego trabajador de la fábrica de fideos de su padre lo cual no fue suficiente ni estimulante para él. Viaja y se licencia, con mención en Pintura en la Academia de Bellas Artes de Florencia, pero prontamente abandona la pintura para especializarse en la técnica del grabado. Se convirtió en master printer en el Pratt Graphics Center de Nueva York a fines de la década de los 60's donde dominó las técnicas contemporáneas y experimentales del grabado, pero

tampoco pudo detenerse ahí. Su cuerpo se volvió su arte y se dedicó de lleno a la performance y al body art. Durante su segunda residencia en Nueva York en los 80's, decía: era grabador de día y performer de noche, como también cuidador y recepcionista del taller de su amigo Sandro Chía. De día practicaba con disciplina el tai chi, el yoga y chi kung, enfrascado en la salud y vitalidad de su cuerpo, manteniendo una alimentación sana, y de noche salía a fiestas que implican todo el arrojo y desinhibiciones que indentificó a la escena sexodisidente underground de la manzana prohibida.

Pero como todo siempre le quedaba corto, Copello no puede ser reducido a una simple duplicidad. Él decía que los Norero, su familia materna, tenían una tendencia instintiva al misticismo y tenían rasgos de médiums. Copello hereda quizá de allí una capacidad psíquica para encarnar a otros personajes, disponiendo de su cuerpo y su mente para representar a otros seres, incluyendo a otras versiones de sí mismo: hombres y mujeres, animales, cuerpos espirituales, políticos, de otras culturas, en otros estados mentales. En ese sentido, Copello aprende que su cuerpo es un vehículo para permitirse ser, y dejarse transitar en otras existencias de vida posibles. Es Estrellita la Reina Mártir, es el mimo viajero Aliviol, es un ángel, un arlequino de la Comedia dell'Arte, es el hijo de los inmigrantes italianos en Chile a inicios del siglo XX, Checco Copello y Luisa Norero. Es el esposo de la socialité estadounidense Susan Stevenson; es el asistente de la estrella de la Transvanguardia Italiana, Sandro Chía. Es un performer viejo y cansado, es una muñeca mal maquillada, es Lana Turner. Es Francisco Copello.

* * *

Participar de este proyecto significó visitar mi primera experiencia para estudiar a Francisco Copello, y esta vez la complejidad recaía en el volúmen de material a revisar, pues no solo tuvimos que volvernos conocedores en los documentos resguardados en Die Ecke, sino que tuvimos que estudiar (casi) la totalidad de material de los otros acervos públicos existentes del artista.

Así, el proceso de trabajo de nuestro equipo consistió, en líneas generales, en las siguientes etapas:

En primer lugar, hacer reconocimiento y revisión del amplio acervo documental de la familia Copello Norero que resguarda aprox. 1.050 diapositivas fotográficas, además de escritos, revistas, catálogos, folletos, sketchbooks, cintas de audio, objetos personales, entre otros, y por otra parte obra artística original; además de material que componía la biblioteca personal de Copello que incluía libros, vinilos y cassettes musicales. De todo este universo documental y de obra se tuvo que elegir qué material correspondería ingresar al llamado "Acervo Copello Norero" y qué documentos y objetos quedarían afuera -entendiendo la imposibilidad técnica de abarcar la totalidad en este nuevo fondo de archivo, como también considerando el componente de privacidad personal que caracteriza a ciertos documentos que hace que no sea necesario hacerlos públicos.

En particular, la identificación del conjunto de fotografías fue un proceso que tomó un mayor tiempo de trabajo debido, por ejemplo, a la falta de información respecto de algunas performances registradas, o la similitud estética entre varias de ellas (especialmente las performances “psicopatrióticas” de los años 70’s). De esta forma, este proceso se enfocó principalmente en el reconocimiento de varias obras performáticas y la identificación de su cronología.

Asimismo, el proyecto contempló un aspecto de conservación profesional, para lo cual se adquirieron cajas de cartón libre de ácido para guardar el material en formato papel -revistas, hojas, catálogos, etc.- mientras que para el universo de fotografías se adquirieron dos cajas tipo clamshell donde las diapositivas y fotos en soporte film y papel están guardadas en folders de polipropileno libres de ácido. Por otra parte, también se adquirió papel libre de ácido y spray fijador para conservar la colección de dibujos en pastel seco de la serie original “El principito y el circo” (1985-86) que forma parte de este acervo, para otorgar un adecuado almacenamiento a los dibujos que por la fragilidad de su materialidad desprenden polvillo. De esta forma, se cumplió el objetivo de darle el mejor resguardo físico posible a una variedad de materiales que originalmente se encontraban sin ningún tipo de protección preventiva.

Por otra parte, se realizó una selección del material más relevante a nivel artístico y documental, lo que consideró la mayoría de las fotografías y la colección de sketchbooks, el cual se digitalizó de forma profesional. De este modo podemos contar con un respaldo digital en alta calidad del material considerado el más relevante del acervo, que permite tener su copia ante el caso de una eventual pérdida física, y que también permite revisar el material en formato digital, minimizando su manipulación y con ello potenciales daños progresivos.

Todos estos procesos de trabajo anteriores estuvieron acompañados de forma permanente por el estudio de bibliografía sobre Copello, en vistas a manejar mejor y comprender el material del Acervo. Dentro de este trabajo de levantamiento de información destaca la entrevista realizada a Giovanna Dal Magro, fotógrafa italiana que colaboró durante más de una década en Italia con Copello, registrando algunas de sus performances más emblemáticas. Es así como despejamos una serie de dudas respecto a la autoría de ciertas fotografías de los años 70’s, junto con comprender el contexto de cómo se conocieron y cómo era la dinámica en la realización de las sesiones fotográficas en el estudio de Dal Magro.

Una vez concluida toda la etapa de reconocimiento, identificación, categorización y orden físico del material documental, se pasó a la etapa de creación del repositorio digital del Acervo Copello Norero. El objetivo principal es que este sitio web bilingüe sea navegable de manera orgánica para los visitantes, de manera que el material de imagen, texto y audio esté organizado igualmente de manera cronológica a través de una línea del tiempo.

Este sitio web tiene el propósito de realizar un cruce de información entre los tres acervos que existen en Chile de Francisco Copello: 1) el repositorio de videos e imagen perteneciente al Museo Nacional de Bellas Artes, 2) el fondo documental de escritos y documentos que acoge el Centro de Documentación de Artes Visuales, y 3) el Acervo Copello Norero acogido en Die Ecke arte contemporáneo. De esta forma, este nuevo repositorio web se compone de vínculos entre documentos de los tres acervos, aportando con recomponer la red de sentido entre el material documental legado por el artista. De esta forma, se puede encontrar una obra del artista del Acervo Copello Norero, acompañada por un texto existente en el CeDOC y/o el link a un video registro del MNBA, todo vinculado en un mismo espacio. El fin de generar estos cruces es que investigadores, curadores, artistas, historiadores y otras personas puedan navegar de manera interdisciplinaria por los archivos de Copello, conociendo las rutas para derivar entre materiales y documentos.

* * *

El objetivo de este proyecto fué, a través del repositorio digital, dejar a disposición pública este nuevo universo documental, que permanecía inédito resguardado en la familia Copello Norero, con el fin de aportar con nuevo conocimiento a su legado artístico, ampliando el panorama para su futuro estudio y entendimiento. Esperamos que este aporte sirva directamente para poner en valor su obra, para que pueda ser exhibida y comprendida en una mayor escala tanto a nivel nacional como internacional.

Finalmente, cabe destacar, que dentro del período de tiempo de un año establecido en el financiamiento del fondo concursable adjudicado para realizar este trabajo fue descubierta nueva documentación escrita y fotográfica que no lograron ser revisados cabalmente, quedando organizados para su futura revisión e inclusión en el repositorio web.

