

2018 - El año del ITI

Mensaje del Día Mundial del Teatro 2018 - Las Américas
Message de la Journée Mondiale du Théâtre 2018 – Les Amériques
World Theatre Day Message 2018 – The Americas

Sabina Berman

México / Mexique

Español (Versión original) – Page 2

English (Original version translated by message author) – Page 4

Traduction française – Page 6

Biography / Biographie – Page 8

Photo(s) attached / Photos ci-jointes

Español (Versión original)

Mensaje del Día Mundial del Teatro 2018 - Las Américas

Sabina Berman, México

Escritora, periodista

Podemos imaginar

La tribu caza pájaros lanzando pequeñas piedras, cuando el enorme mamut irrumpe y RUGE – y al mismo tiempo un pequeño humano RUGE como el mamut. Luego, todos corren...

Ese rugido de mamut proferido por una mujer humana –quiero imaginarla mujer-- es el inicio de lo que nos hace la especie que somos. La especie capaz de imitar lo que no somos. La especie capaz de representar al Otro.

Saltemos 10 años, o 100, o mil. La tribu ha aprendido a imitar a otros seres y representa al fondo de la cueva, en la luz temblorosa de la hoguera, la cacería de esa mañana. Cuatro hombres son el mamut, tres mujeres son el río, hombres y mujeres son pájaros, árboles, nubes. Así, la tribu captura el pasado con su don para el teatro. Más asombroso: así la tribu inventa posibles futuros: ensaya posibles formas de vencer al enemigo de la tribu, el mamut.

Los rugidos, los silbidos, los murmullos –las onomatopeyas de ese primer teatro—se volverán lenguaje verbal. El lenguaje hablado se volverá lenguaje escrito. Por otro derrotero, el teatro se volverá ritual y luego cine. Y en la semilla de cada una de estas formas seguirá estando el teatro. La forma más sencilla de representar. La forma viva de representar. El teatro, que mientras más sencillo más íntimamente nos conecta a la capacidad humana más asombrosa, la de representar al Otro.

Hoy celebramos en todos los teatros del mundo esa gloriosa capacidad humana de hacer teatro. De representar, y así capturar nuestro pasado para entenderlo --o de inventar posibles futuros para la tribu, para ser más libres y más felices.

Hablo por supuesto de las obras de teatro que realmente importan y trascienden el entretenimiento. Esas obras de teatro que importan, hoy se proponen lo mismo que las más antiguas: vencer a los enemigos contemporáneos de la felicidad de la tribu, gracias a la capacidad de representar.

¿Cuáles son los mamuts a vencer hoy en el teatro de la tribu?

Yo digo que el mamut mayor es la enajenación de los corazones humanos. Nuestra pérdida de la capacidad de sentir con los Otros: de sentir compasión. Y nuestra incapacidad de sentir con lo Otro no humano: la Naturaleza.

Vaya paradoja. Hoy, en la orilla final del Humanismo —de la era del Antropoceno— de la era en que el humano es la fuerza natural que más ha cambiado y cambia el planeta-- la misión del teatro es inversa a la que reunió a la tribu originalmente para hacer teatro al fondo de la cueva: hoy debemos rescatar nuestra conexión con lo natural.

Más que la literatura, más que el cine, el teatro —que exige la presencia de unos seres humanos ante otros seres humanos-- es maravillosamente apto para la tarea de salvarnos de volvernos algoritmos. Puras abstracciones.

Quitémosle al teatro todo lo superfluo. Desnudémoslo. Porque mientras más sencillo el teatro, más apto para recordarnos lo único innegable: somos mientras somos en el tiempo, somos mientras somos carne y huesos y un corazón latiendo en nuestros pechos. Somos aquí y ahora solamente.

Viva el teatro. El arte más antiguo. El arte más presente. El arte más asombroso. Viva el teatro.

2018 - The Year of ITI

English Version (Translation by the message author)

World Theatre Day Message 2018 – The Americas

Sabina Berman, Mexico

Writer, playwright, journalist

We can imagine.

The tribe launches small stones to bring down birds from the air, when a gigantic mammoth bursts in on the scene and ROARS –and at the same time, a tiny human ROARS like the mammoth. Then, everyone runs away...

That mammoth roar uttered by a human woman –I would like to imagine her as a woman– is the origin of what makes us the species we are. A species capable of imitating what we are not. A species capable of representing the Other.

Let's leap forward ten years, or a hundred, or a thousand. The tribe has learned how to imitate other beings: deep in the cave, in the flickering light of a bonfire, four men are the mammoth, three women are the river, men and women are birds, bonobos, trees, clouds: the tribe represents the morning's hunt, thus capturing the past with their theatrical gift. Even more amazing: the tribe then invents possible futures, essaying possible ways to vanquish the mammoth, the enemy of the tribe.

Roars, whistles, murmurs –the onomatopoeia of our first theatre—will become verbal language. Spoken language will become written language. Down another pathway, theatre will become rite and then, cinema.

But along these latter forms, and in the seed of each one of these latter forms, there will always continue to be theatre. The simplest form of representation. The only living form of representation.

Theatre: the simpler it is, the more intimately it connects us to the most wondrous human skill, that of representing the Other.

Today, in all the theatres of the world we celebrate that glorious human skill of performance. Of representing and thus, capturing our past —and of inventing possible futures, that can bring to the tribe more freedom and happiness.

What are the mammoths that must be vanquished today by the human tribe? What are its contemporary enemies? About what should theatre that aspires to be more than entertainment be about?

For me, the greatest mammoth of all is the alienation of human hearts. The loss of our capacity to feel with Others: to feel compassion for our fellow humans and for our fellow non-human living forms.

What a paradox. Today, at the final shores of Humanism —of the Anthropocene— of the era in which human beings are the natural force that has changed the planet the most, and will continue to do so— the mission of the theatre is —in my view-- the opposite of that which gathered the tribe when theatre was performed at the back of the cave: today, we must salvage our connection to the natural world.

More than literature, more than cinema, the theatre —which demands the presence of human beings before other human beings— is marvelously suited to the task of saving us from becoming algorithms, pure abstractions.

Let us remove everything superfluous from the theatre. Let us strip it naked. Because the simpler theatre is, the more apt it is to remind us of the only undeniable thing: that we are, while we are in time; that we are only while we are flesh and bone and hearts beating in our breasts; that we are the here and now, and no more.

Long live the theatre. The most ancient art. The art of being in the present. The most wondrous art. Long live the theatre.

2018 - L'année de l'ITI

Traduction française

Message de la Journée Mondiale du Théâtre 2018 – Les Amériques

Sabina Berman, Mexique

Ecrivaine, auteure dramatique, journaliste

Nous pouvons imaginer

La tribu lance de petites pierres pour abattre les oiseaux, lorsqu'un mammoth gigantesque éclate sur la scène et RUGISSEMENTS - et en même temps, un minuscule RUGISSEMENT humain comme le mammoth. Ensuite, tout le monde s'enfuit...

Ce rugissement gigantesque prononcé par une femme humaine - je voudrais l'imaginer en tant que femme - est à l'origine de ce qui fait de nous l'espèce que nous sommes. Une espèce capable d'imiter ce que nous ne sommes pas. Une espèce capable de représenter l'Autre.

Avançons dix ans, cent ou mille. La tribu a appris à imiter d'autres êtres : au fond de la caverne, dans la lumière vacillante d'un feu de camp, quatre hommes sont le mammoth, trois femmes sont la rivière, hommes et femmes sont des oiseaux, bonobos, arbres, nuages : la tribu représente la chasse du matin, capturant ainsi le passé avec leur cadeau théâtral. Encore plus étonnant : la tribu invente alors des futurs possibles, essayant des moyens possibles de vaincre le mammoth, l'ennemi de la tribu.

Les rugissements, les sifflements, les murmures, l'onomatopée de notre premier théâtre, deviendront langage verbal. La langue parlée deviendra la langue écrite. En bas d'un autre chemin, le théâtre deviendra rite et ensuite, cinéma.

Mais, suivant ces dernières formes et dans la graine de chacune de ces dernières formes, il restera toujours du théâtre. La forme la plus simple de représentation. La seule forme vivante de représentation.

Le théâtre : plus il est simple, plus il nous relie intimement à l'habileté humaine la plus merveilleuse, celle de représenter l'Autre.

Aujourd'hui, dans tous les théâtres du monde, nous célébrons cette glorieuse habileté humaine du spectacle. De représenter et donc de capturer notre passé - et d'inventer des futurs possibles, cela peut apporter à la tribu plus de liberté et de bonheur.

Quels sont les mammoths qui doivent être vaincus aujourd'hui par la tribu humaine ? Quels sont ses ennemis contemporains ? À propos de quoi devrait être le théâtre qui aspire à être plus que du divertissement ?

Pour moi, le plus grand mammoth de tous est l'aliénation des cœurs humains. La perte de notre capacité à ressentir avec les autres : ressentir de la compassion pour nos semblables et pour nos autres formes de vie non humaines.

Quel paradoxe. Aujourd'hui, aux derniers rivages de l'Humanisme - de l'Anthropocène - de l'ère où les êtres humains sont la force naturelle qui a le plus changé la planète, et continuera de le faire - la mission du théâtre est, à mon sens, - le contraire de celui qui a rassemblé la tribu quand le théâtre a été joué au fond de la grotte : aujourd'hui, nous devons sauver notre connexion avec le monde naturel.

Plus que la littérature, plus que le cinéma, le théâtre - qui exige la présence des êtres humains avant les autres êtres humains - est merveilleusement adapté à la tâche de nous éviter de devenir des algorithmes, des abstractions pures.

Laissez-nous enlever tout ce qui est superflu du théâtre. Laissez-nous le déshabiller. Plus le théâtre est simple, plus il est facile de nous rappeler la seule chose indéniable : que nous sommes, pendant que nous sommes dans le temps ; que nous sommes seulement pendant que nous sommes chair et os et que les cœurs battent dans nos poitrines ; que nous sommes ici et maintenant, et pas plus.

Vive le théâtre. L'art le plus ancien. L'art d'être dans le présent. L'art le plus merveilleux. Vive le théâtre.

Traduction : Malory Domecyn

Biography / Biographie – Sabina Berman, Mexico / Mexique

Sabina Berman, born in Mexico City, is a writer and journalist. Considered to be Mexico's most critically and commercially successful contemporary playwright, Berman is one of the most prolific living writers in the Spanish language.

Before her birth, her parents the persecution that was rife against the Jews in their native Poland and sought refuge in Mexico. Sabina, along with her two brothers and sister, grew up well aware of the strains this conflict had put on the family fortunes, and she still considers this to be a decisive factor in her life.

Her professional work as a writer deals mainly with issues related to diversity and its obstacles. Her style tends toward humour and the need to move beyond the limits of language. She is a four-time winner of the National Playwriting Award in Mexico (Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz Alarcón) and has twice won the National Journalism Award (Premio Nacional de Periodismo). Her plays have been staged in Canada, North America, Latin America, and Europe. Her novel, *Me (La mujer que buceó en el corazón del mundo)* has been translated into 11 languages and published in over 33 countries, including Spain, France, the United States, Britain, and Israel.

She is currently working in film and television.

Traduction française

Sabina Berman née à Mexico est écrivain et journaliste. Considérée comme la dramaturge contemporaine la plus brillante du Mexique selon les critiques et d'un point de vue commercial, Berman est l'un des écrivains vivants les plus prolifiques de la langue espagnole.

Avant sa naissance, ses parents ont fui la persécution qui sévissait contre les Juifs dans leur Pologne natale et ont cherché refuge au Mexique. Sabina, avec ses deux frères et sœurs, a grandi en étant au courant des tensions que ce conflit avait mis sur la fortune de la famille, et elle considère toujours cela comme un facteur décisif dans sa vie.

Son travail professionnel en tant qu'écrivain traite principalement des problèmes liés à la diversité et à ses obstacles. Son style tend vers l'humour et la nécessité de dépasser les limites du langage. Elle est lauréate à quatre reprises du Prix national de dramaturgie au Mexique (Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz Alarcón) et a remporté deux fois le Prix national du journalisme (Premio Nacional de Periodismo). Ses pièces ont été présentées au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. Son roman, *Moi (La mujer que buceó en corazón del mundo)* a été traduit en 11 langues et publié dans plus de 33 pays, dont l'Espagne, la France, les États-Unis, l'Angleterre et la Grande-Bretagne.

Elle travaille actuellement dans le cinéma et à la télévision.