

Una conocida firma de relojes suiza es el tercer vértice de este y otros triángulos que se llevan formando desde hace una década. Son los años que lleva en marcha la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos: un programa filantrópico con el propósito de descubrir a artistas prometedores y darles la oportunidad de trabajar con grandes maestros durante un año, en una relación de mentoría individual. Las disciplinas artísticas son seis –teatro, literatura, cine, danza, música y artes visuales–, y la idea es alentar la antigua y fructífera tradición de maestro-discípulo.

De hecho, la palabra mentor viene del griego clásico. Méntor es un personaje de *La Odisea*, el fiel amigo de Ulises, a quien este héroe encomendó la educación de su hijo Telémaco cuando partió a la guerra de Troya. Con el tiempo, el nombre del personaje fue adaptado por la lengua como el equivalente a 'guía', 'consejero' o 'preceptor'. Una figura que ha tenido incontables encarnaciones a lo largo de la historia y en muchos ámbitos de la sociedad, tanto en la ciencia como en la política y otras disciplinas del pensamiento y las artes. Aristóteles, por ejemplo, fue mentor de Alejandro y de Platón; Paul Bowles asesoró, entre otros, a William Burroughs y a Allen Ginsberg; Graham Greene ayudó económicamente a Muriel Spark para que ella pudiera escribir y el diseñador Yves Saint Laurent aprendió mucho de su arte teniendo como referente a Christian Dior.

"Yo he tenido maestros que me ayudaron y así debe ser: la mentoría es una necesidad", resume Enzensberger. El escritor, pura generosidad, se deshace en halagos hacia su discípula, con la que comparte la pasión por la poesía y una vitalidad y buen humor que adjudica a un regalo de la genética. Los dos hablan con los periodistas en el salón de un exclusivo hotel de la Quinta Avenida neoyorquina, con vistas a los leones de piedra de la Biblioteca Pública de Nueva York.

Este venerable edificio fue la sede del fin de semana de actos culturales en los que se presentó la última edición de la Iniciativa Mentores y Discípulos. Además de Enzensberger, los seis maestros de este ciclo han sido el escultor Anish Kapoor, el músico Brian Eno, la coreógrafa Trisha Brown, el cineasta chino Zhang Yimou y el director teatral estadounidense Peter Sellars.

Sellars, quien lleva dirigiendo teatro, ópera y festivales desde hace tres décadas, aceptó participar en este programa porque, para él, la relación con sus maestros en el pasado fue fundamental. Recuerda cómo consiguió su primera oportunidad gracias a su mentor, Peter Brook: "Alguien le llamó para un trabajo, pero él no estaba disponible y les dijo que había un joven (yo) a quien podían llamar...". Ahora Sellars ejerce de maestro de Maya Zbib, una escritora y actriz libanesa de 30 años que, a su vez, codirige una compañía teatral en Beirut. Aunque objetivamente la relación maestro-alumno es desigual, Sellars asegura que su experiencia con Maya ha sido "a dos bandas porque hemos aprendido cosas tanto ella como yo".

A lo largo del año que dura el programa, mentores y discípulos pasan juntos un mínimo de seis semanas –aunque en la práctica suele ser bastante más–, compartiendo conocimientos y experiencia. El lugar y las fechas de sus encuentros se deciden de común

LITERATURA

MENTOR

Hans Magnus Enzensberger

82 años. Filósofo, ensayista, poeta...

● Más de 50 libros publicados. Considerado el poeta alemán más importante de nuestros días. Premio Príncipe de Asturias, premio Sonning de promoción de la cultura europea y premio Griffin de Poesía

DISCÍPULA

Tracy K. Smith

39 años, diplomada por Harvard y Columbia. Profesora de la Universidad de Stanford

● Ha publicado tres poemarios. Galardonada con los premios Cave Canem y James Laughlin de poesía

ARTES VISUALES

MENTOR

Anish Kapoor

57 años. Nacido en Bombay, vive en Inglaterra

● Premio Turner. Retrospectiva en la Royal Academy of Arts de Londres (2009)

DISCÍPULO

Nicholas Hlobo

36 años. Sudafricano.

● Ha obtenido el premio Jóvenes Artistas del Standard Bank y ha participado en la última Bienal de Venecia

Relaciones globales con talento y futuro

Desde que se inició en el 2002, la Iniciativa Artística Rolex para Mentores y Discípulos ha reunido a 58 maestros y artistas emergentes. La idea es que, en lugar de ofrecer becas o premios, se facilita el reunir a artistas emergentes con maestros durante un año de colaboración creativa. Los participantes del programa llegan de todos los puntos de mundo, creando así una comunidad de artistas que abarca más de 40 países y que cada año incrementa su relevancia. Entre otros, han sido mentores David Hockney, Álvaro Siza, los directores Martin Scorsese, Stephen Frears y Mira Nair, los Nobel Mario Vargas Llosa, Toni Morrison y Wole Soyinka y los músicos Youssou N'Dour, Pinchas Zukerman y Jessye Norman. Para el próximo ciclo ya se buscan protegidos para Gilberto Gil y Margaret Atwood. El resultado de la mentoría puede resultar en una nueva novela, una nueva producción escénica, una carrera de bailarín en la compañía del mentor o una obra de arte en colaboración con este. Hasta ahora, sólo ha habido un discípulo español: el músico barcelonés Josep Caballé-Domenech. Participó en la primera edición del programa, como protegido del director de orquesta sir Colin Davis. Hoy es el director titular de la Colorado Springs Philharmonic Orchestra.

TEATRO

MENTOR

Peter Sellars

54 años. Estadounidense

• Director de teatro, ópera y festivales como los de Los Ángeles y Venecia. Galardonado con el premio Erasmus en 1998

DISCÍPULA

Maya Zbib

30 años, nacida en Líbano

• Directora de la compañía teatral y la asociación cultural Zoukak, de Beirut

MÚSICA

MENTOR

Brian Eno. 63 años. Inglaterra.

• Mítico músico y productor. Padre de la llamada 'música ambiente'

DISCÍPULO

Ben Frost. 31 años, australiano

• Músico y compositor. Tres discos editados. Ha colaborado con Björk y ha compuesto la banda sonora de *Solaris*

CINE

MENTOR

Zhang Yimou. 60 años. China

• Uno de los directores más reconocidos de su país. Autor de *La linterna roja* y *La casa de las dagas voladoras*

DISCÍPULA

Annemarie Jacir. 37 años. Palestina

• Su película, *La sal de este mar* (2008) fue seleccionada para competir por el Oscar a la mejor película extranjera

acuerdo, al igual que el método de colaboración. Maya Zbib y Peter Sellars, por ejemplo, observaron sus respectivas labores teatrales en Líbano y en Chicago, y las de otros creadores en lugares tan insólitos como la República Democrática de Congo... Viajar es otra de las facilidades que da el programa: además de recibir una subvención de 25.000 dólares, cada discípulo recibe una aportación económica para sufragarse viajes y demás gastos principales. "Es como tener una alfombra mágica", bromea Sellars, quien en Beirut convivió con la familia de su protegida y vivió parte de la primavera árabe.

Brian Eno y Ben Frost también tomaron varios aviones para encontrarse. El primero reside en Inglaterra y el segundo, en Islandia, así que saltaron de isla en isla varias veces, con un encuentro neutral en Cracovia.

A Eno no le gusta hablar de su pasado porque, según él, "es aburridísimo". Aunque se define como un "no músico", este inglés (ex miembro de Roxy Music y productor de David Bowie y U2) ha influido profundamente en la música moderna. Ben Frost, su hasta ahora primer discípulo, tiene 31 años y el perfil de

un artista extremo. De origen australiano, vive en Islandia, donde, además de componer música electrónica, gusta de asomarse a volcanes en erupción y pescar con las manos en los ríos helados. Su obra es intensa; un punto violenta. El público pudo experimentarlo en la inmensa sala de lectura de la Biblioteca Pública neoyorquina. Allí Frost presentó *Seis guitarras y metales*, una atronadora composición que hizo sangrar a los seis guitarristas y que hizo que el público tuviera que usar tapones de oídos para escucharla. "Me han acusado de ser un sádico", contaba Frost, feliz, durante la entrevista. Brian Eno estaba también encantado con el resultado: "Ser mentor o protegido es algo que siempre se hace en algún momento de la vida. Históricamente era una versión del nepotismo: se pasaban los conocimientos al hijo, al sobrino... Por eso me gusta el planteamiento de este programa, que implica una selección más amplia".

El proceso de selección de los protegidos no es precisamente sencillo. Los aspirantes han de estar muy preparados y no pueden presentar su candidatura directamente: son una serie de comités los que los recomiendan.

Al final, se presentan tres finalistas ante el mentor, quien tiene la decisión final. "Para mí fue muy difícil escoger; acabé eligiendo a la persona que veía más cercana a lo que yo hago porque pensé que podría ayudarla más", razona Eno. Acertó. Ya desde el primer momento, "fue como si nos conociésemos desde hace tiempo", recuerda Frost. Ambos aseguran que su colaboración no acabará aquí.

La directora palestina Annemarie Jacir nació en 1974 y tiene ya un sólido currículum, pero explica que daba "saltos de alegría" cuando le dijeron que el cineasta Zhang Yimou la escogió para trabajar con ella durante un año, y que debía viajar a China para conocerlo. Annemarie reside en Jordania y dirigió en el 2008 el primer largometraje hecho por una directora palestina, *La sal de este mar*, nominado al Oscar a la mejor película extranjera. Asegura que el autor de *La linterna roja* y *Héroe* ha sido una de sus fuentes de inspiración y, pese a que el primer día estaba "aterrada" de conocerlo, ahora cuenta con él para que la oriente en la posproducción de su último largometraje. Yimou considera que la relación maestro-aprendiz es fundamen-

tal en cualquier cultura: "La generación de cineastas chinos, anteriores a la mía, se formó mediante este sistema", explicó.

Anish Kapoor, uno de los escultores vivos más cotizados, célebre por sus instalaciones a gran escala, hace tiempo que se permite el lujo de escoger los encargos. Podría afirmarse que no necesita los 50.000 dólares que los mentores reciben por participar en esta iniciativa, en la que ha asesorado a otro escultor, el sudafricano Nicholas Hlobo. Si Kapoor coloca gigantescas esculturas-espejo en lugares como el cercano Rockefeller Center, o prepara una monumental obra para las próximas Olimpiadas de Londres, Hlobo trabaja a menor escala, con materiales reciclados, como la goma, que cose cuidadosamente. Para él la relación con su mentor ha sido "como la de un segundo padre" y, aunque Kapoor no está de acuerdo con esta definición, sí que cree que su experiencia se ha basado "en un diálogo", en el que han tocado temas como el mundo del arte y cómo este puede comerte. "Te da oportunidades, pero es un asesino de almas", asegura Kapoor, algo de lo que le gustaría proteger a su discípulo. Viéndolos desenvolverse a

lo largo del fin de semana, es obvio que el arte aún no ha devorado a ninguno de los dos.

Además de charlas, recitales de poesía y el singular concierto de Frost, la Biblioteca Pública de Nueva York albergó también la coreografía del último de los protegidos de esta edición, Lee Serle. El bailarín, de treinta años, es uno de los artistas más solicitados en su Australia natal, y ha aprovechado cada minuto de su mentoría con Trisha Brown. La salud de la legendaria coreógrafa estadounidense es algo delicada, por lo que a ratos el protegido actuaba de protector. Este vuelco ocurre en este tipo de relaciones, marcadas por la diferencia de edad, como también se da el giro de la rebelión alumno-maestro, con ejemplos tan memorables como el de Jung y Freud.

Sin embargo, en el caso de estas seis mentorías ha reinado la armonía. Los protegidos son muy conscientes de que han vivido una especie de moderno cuento de hadas globalizado, y saben que esta oportunidad única va a marcarlos de por vida. ■

Más información: www.rolex.com/es/#/world-of-rolex/philanthropy/rmp-programme