

Racismo en las Artes

El Juego de las Fuerzas de la Naturaleza

Racism in the Arts

The Forces of Nature are at Work

por/by Celeste Insell

Aquelarre me pidió que escribiera sobre el racismo en las artes, pero en verdad estoy cansada de hacerlo.

El racismo está por todas partes y no parece que será erradicado durante el tiempo que me resta de vida. Y si bien es necesario denunciarlo y se justifica que una se enfurezca por su causa, también resulta igualmente importante que ese odio no la consuma a una: de otro modo la energía propia se reduciría a cenizas carbonizadas. Es importante conservar la salud mientras todo conspira para enfermarte.

Una forma de conservar la salud y sobrevivir el asalto diario a nuestros cuerpos y mentes es concentrarse en los modos de superar al racismo, antes que concentrarse únicamente en los actos racistas. Esta es una estrategia para sobrevivir en las artes y en este planeta. Esta es una estrategia en una guerra que se viene trabando ferozmente durante siglos. Yo querría que la guerra terminara, pero su fin está muy lejos, de modo que debemos continuar encontrando nuevas formas de sobrevivir para ganar más terreno.

Mientras escribo, miro al cielo. Una hermosa puesta de sol vetada de rojo parece quitarle el sentido a todas mis palabras. Aquí en la tierra nos dedicamos a insultarnos, a tirar bombas, a disparar balas, a golpearnos y vejarnos; y luchamos por cambiar cosas, mientras la naturaleza continúa trazando estos hermosos diseños en el cielo. El planeta puede cambiar, haciendo que nosotros ya no existamos, pero la naturaleza continuará existiendo en una u otra forma. Y al final, nada de esto importa realmente.

Advierto que se levantan algunas cejas. Esto suena demasiado fatalista y sin esperanza, e incluso autodestructivo. Entonces, ¿qué hemos de hacer? ¿Acaso nada? No, pero es bueno mantener las cosas en perspectiva para no creernos demasiado virtuosas y colmadas con nuestra propia importancia. Porque al fin de cuentas lo anterior es estrictamente un problema de sobrevivencia. Pero por ahora, en este momento, bajo este racismo institucionalizado y sancionado por el gobierno, lo que importa es la continuación de nuestra sobrevivencia. Ahora

Racism in the arts - *Aquelarre* asked me to write about this subject, but to tell you the truth it's something I am tired of writing about.

Racism is everywhere and it doesn't look like it will be eradicated in my lifetime. And while it is necessary to expose it and it is justifiable to feel enraged by it, it is also equally important not to let that rage consume you or else your energy could be reduced to cinder and ash. It is important to stay healthy while everything is conspiring to make you ill.

One way to stay healthy and survive the daily assault on our bodies and minds is to focus on the ways to overcome racism, rather than focusing solely on the racist acts. This is a strategy for survival in the arts and on this planet. This is one strategy in a war that has been raging for centuries. I would like the war to end, but there appears to be no end in sight so we must continue to find new ways of surviving in order to gain more ground.

As I write this I look out at the sky. A beautiful sunset streaked with red seems to render all my words meaningless. Down here on the ground we engage in name-calling, bombs, bullets, beatings and harassment; and we struggle for change, while nature continues to make these beautiful patterns in the sky. The planet may change, so that we are unable to exist any longer, but nature will continue to exist in some form or another. So in the end, none of this really matters.

existe la necesidad de no sólo mantener nuestra cultura sino, para algunas de nosotras, de reclamarla.

¿Cómo se reflejan en la actualidad nuestras respectivas culturas en las artes y medios de comunicación de este país? ¿Por dónde empezar? Quizás al nivel más obvio: la televisión... los dramas, las comedias de situación, el interminable desfile de estereotipos que son el constante telón de fondo a los argumentos eurocéntricos. Cada vez más, el mundo de la televisión y el cine significa menos y menos para mí. A Hollywood le queda muy poco atractivo. En verdad, me repugna la idea de vivir en Los Angeles. Para mí esa ciudad se ha convertido en un microcosmos de todo lo que anda mal en los Estados Unidos.

Y aquí en Vancouver, hay gente que querría que nos convirtiéramos en Los Angeles del Norte. Los grandes camarines rodantes se desplazan y devoran cuerdas de la ciudad llenas de pobreza y desesperanza. Las cámaras, las luces, todo el equipo, parecen indicar que está ocurriendo algo importante. Están rodando una película o filmando un serie de televisión. Yo no estoy en ninguna de las dos. Ni siquiera como telón de fondo. Me doy cuenta de lo lejos que estoy de espectáculos tradicionales. La rendija de la puerta se cerró con estrépito. En verdad, ya no me preocupó, porque vivir dentro de esa rendija era muy feo. En las entrañas del sueño del hombre blanco: ese es el lugar reservado para la gente de color, en la rajadura. Esa es la realidad. (La cocaína dura o *crack* es una palabra importante para el ghetto, una substancia que nos hace "quebrar").

Siempre hay unas pocas personas a quienes se les permite pasar hasta un cierto punto. Es importante que hayan llegado tan lejos. Pero resulta también importante que sepan que forman parte de la propaganda. No deberían ilusionarse sobre el porqué de su presencia allí. Es lamentable que algunas de estas personas exitosas nos verbalicen dicha propaganda, al decirnos: "Puedes triunfar si haces la prueba. Si no, es tu culpa".

Yo podría lograr ciertas cosas en esta vida. A veces se me podría encontrar como un botón de muestra en alguna organización, pero nunca recitaré este modelo retorcido a mis hermanos o hermanas, pues no sólo es un insulto para ellos sino también para mi propia inteligencia. Si alguien trata de sobornarme tendré la inteligencia de saberlo, y sé que todo el mundo también

I can see eyebrows being raised. This sounds too fatalistic, too hopeless; even self-defeating. So what are we to do? Do nothing? No, but it's good to keep things in perspective, lest we become too self-righteous and too filled with our own importance. Because when all is said and done, it is strictly a matter of survival. But for now, at this moment in time, under this institutionalized, government-sanctioned racism, our continued survival is what matters. At this time there is a need to not only maintain our culture but for some of us to reclaim it.

How are our respective cultures currently reflected in the arts and media of this country? Where to begin? Perhaps at the most obvious level: television...the dramas, the sitcoms, the endless parade of stereotypes, being the constant background to Eurocentric story lines. More and more the world of television and film has meant less and less to me. Hollywood has very little attraction left. In fact, I am repulsed by the thought of living in Los Angeles. To me that city has become a microcosm of everything that is wrong with the United States.

"There are always those few who are allowed a certain amount of *entré*. ...But it is also important that they know that they are part of the propaganda."

And in Vancouver, some would like us to become the L.A. of the North. The big trailers move in and devour city blocks filled with poverty and despair. The cameras, the lights, all the equipment make it apparent that something important is happening. They are making a movie or filming a T.V. series. I am not in it. Not even as background. I become aware of just how far removed I am from mainstream entertainment. The crack in the door has slammed shut. I don't really care any more, because living inside that crack was so ugly. Up in the bowels of the white man's dream; that's the place reserved for people of colour - in the crack. That's a reality. (Crack - an important word for the ghetto; a substance designed to make us "crack".)

There are always those few who are allowed a certain amount of *entré*. It is important that they've gotten that far. But it is also important that they know that they are part of the propaganda. They should have no illusions as to why they are there. It is unfortunate that some of these success stories mouth that propaganda at us, telling us: "You can make it if you try. If

lo sabe.

Una explosión de rojas llamaradas en un cielo ennegrecido crea una magnífica puesta de sol. El universo se ríe de mi angustia. También lo hace mi lapicera mientras me mancha las manos al intentar ser poética. Hay que cambiar lapiceras.

De nuevo en la filmación de una película, o mejor, vayamos al teatro. ¿Qué están dando en el Arts Club? "Conduciendo a Miss Daisy". El crítico dijo que la obra lo hizo llorar. A mí también me hace llorar. ¿Es eso todo lo progresista que se puede pedir? ¿Es esto lo mejor que Vancouver puede ofrecer?

Una de las figuras principales es de ascendencia africana. Un actor muy bueno, desperdiciado en esta mirada gentil al racismo en los Estados Unidos. (Como si el racismo pudiera ser gentil alguna vez, especialmente en el sur de ese país). El actor gana el premio anual local Jessie. Lo merece. También merece una obra mejor. Tiene un talento parecido a muchos otros de ascendencia africana que no han subido a ese escenario. Esta no es una reflexión de amargada. He trabajado en ese teatro y recibí buenas críticas, pero para eso tuve que interpretar a una mucama. Choferes y mucamas (parece que estamos estancados en las décadas de los años cuarenta y cincuenta), o si no la

**"...bajo este
racismo
institucionalizado y
sancionado por el
gobierno, lo que
importa es la
continuación de
nuestra
sobrevivencia".**

proverbial comedia musical interpretada por negros "Ain't Misbehavin" que llega a las mil quinientas representaciones. ¿Dónde está el movimiento pro-derechos humanos para la gente de color en Vancouver? Espero que a la vuelta de la esquina.

¿Cuándo habrán de liberarse nuestros escenarios? Quizá me moriré antes de que la gran máquina de Hollywood para hacer dinero se rebele, y sea devorada por su propia codicia y ceguera. Pero hay esperanza de que el teatro pueda cambiar durante el tiempo que me resta de vida (suponiendo un plazo de veinte años). Como el teatro es una profesión que paga salarios bajos, y emplea muchas mujeres, tendría que ser muy susceptible al cambio, pero en la actualidad y en este país, el teatro está controlado por "un club de viejos amigos". Estas personas fueron innovadoras desde fines de los años cincuenta hasta principios de los setenta, pero una vez que pasaron por la puerta, la cerraron de un golpe. Aspiran a sus subsidios del gobierno y atienden a un público geriátrico (de ascendencia europea) muy

you haven't made it, it's your fault."

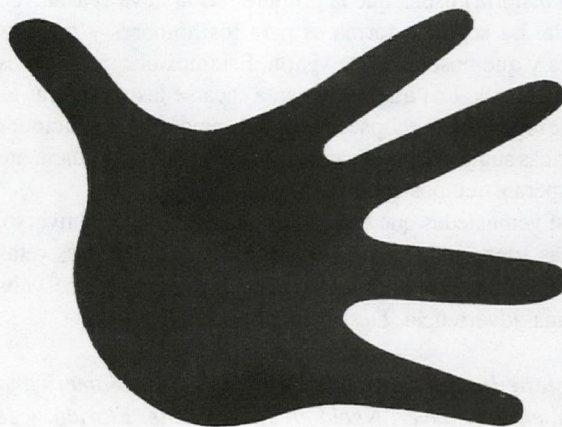
I may achieve certain things in this lifetime; I may at times find myself a token in some organization or other, but I will never recite this twisted "paradigm" to another brother or sister, because it not only is an insult to them, but to my own intelligence. If someone is trying to buy me out I will have the intelligence to know it and know that everyone else knows it as well.

A burst of red blazes through a blackened sky creating a magnificent sunset. The universe is laughing at my anguish. So is my pen as it leaks all over my hands while I attempt to be poetic. Time to switch pens.

Back on the movie set; no, let's take in a play. What's playing at the Arts Club? "Driving Miss Daisy". The critic said it made him cry. It makes me cry too. Is this as progressive as it gets? Is this the best Vancouver can do?

One of the leads is of African descent. A very fine actor, being wasted in this genteel look at racism in the U.S. (As if racism could ever be genteel, especially in the south.) The actor wins a Jessie. He deserves it. He also deserves a better play. He is talented like so many others of African descent who have not made it to that stage. This is not sour grapes. I've been on that stage and gotten good reviews, but to do it I had to play a maid. Chauffeurs and maids - seems like we are stuck in the forties and fifties - or is it the proverbial Black musical "Ain't Misbehavin" for the fifteen hundredth time? Where is the human rights movement for people of colour in Vancouver? Just around the corner I hope.

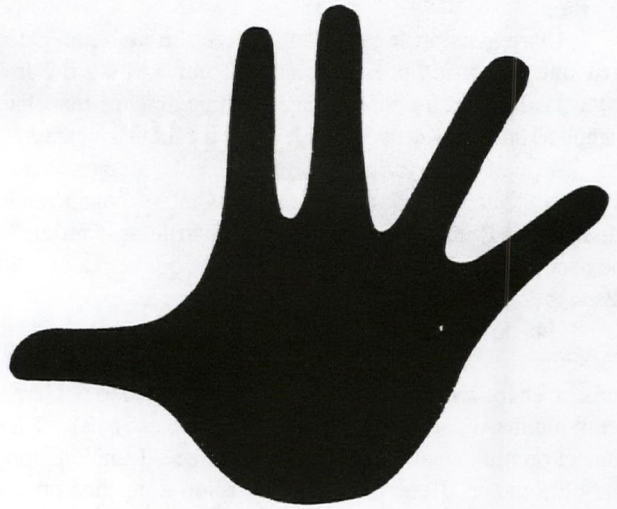
When will our stages be liberated? I may die before the big Hollywood money making machine turns in on itself and is devoured by it's own greed and blindness. But there is hope that theatre can change in my lifetime (assuming I'm around in the next twenty years). Since theatre is a low paying profession, filled with women, it should be very susceptible to change but right now, in this country, theatre is in the grip of an "Old Boys

conservador, que desconocería un teatro estimulante aunque le pasara como una aplanadora por encima de sus tumbas. Esta gente viene al teatro a dormir, y tiene muchas oportunidades para ello en nuestras salas tradicionales. En verdad es tiempo de que las cosas cambien.

En una sociedad que no tiene problema en desenterrar restos de sepulturas sagradas pertenecientes a la gente de las Primeras Naciones, no alcanzo a explicarme porqué no exhumamos los cadáveres de nuestros teatros. Eso sería un verdadero progreso. Deberíamos de dejar solos a los espíritus de los muertos, y dedicarnos a los espíritus de los muertos en vida. Y los espíritus de los muertos en vida no son simplemente

**Los que se niegan
a sacarse las
anteojeras es
mejor que recen
por un eclipse total
de sol..."**

los espectadores, sino la mayoría de los directores artísticos y expertos teatrales de este país. Necesitan despertarse de veras. Todo el mundo sabe que la demografía de este país está cambiando. Hay dos formas de reaccionar ante dichos cambios. Una es la mentalidad de barricada, que esta sociedad parece apreciar tanto, y la otra forma es abrir las puertas y trabajar con la gente que se encuentra en la entrada.

La historia enseña que la primera forma lleva al asalto de la Bastilla. La segunda forma es para los hombres y mujeres pensantes y que poseen cierta visión. Estamos por ver quiénes llevan anteojeras. Los que se niegan a sacarse las anteojeras es mejor que recen por un eclipse total de sol, aunque las condiciones atmosféricas sugieren que la capa de ozono se agota rápidamente y nos esperan tiempos muy calurosos.

Así ven ustedes que todo está conectado con el universo, incluso las artes...y el universo no se ríe de nosotros. Esas vetas de gris que cortan a cuchilladas toda la puesta de sol carmesí nos envían una advertencia. Despertar o perecer.

Celeste Insell es una escritora y artista afro-americana residente en Vancouver. Nació en Jacksonville, Florida, y se trasladó a Canadá en 1971.

Traducción de Raquel Ciria

Club". These people were innovators in the late fifties to early seventies, but once they got in the door, they slammed it shut. They covet their government grants and cater to a very conservative geriatric crowd (of European descent) that wouldn't know exciting theatre if it steam-rolled their grave sites. They come to the theatre to sleep and they get plenty of chances to do that in our mainstream theatres. It is truly time for a change.

In a society that has no trouble digging up sacred burial sites of First Nations people, I can't figure out why we are not exhuming the corpses from our theatres. Now that would be *real* progress. We should leave the spirits of the dead alone and deal with the spirits of the living dead. And the spirits of the living dead are not simply the audience but most of the artistic directors and the theatre practitioners in this country. They really need to wake up. Everybody knows this country's population demographics are changing. There are two ways to react to these changes. One is the barricade mentality, which this society seems to cherish so much, or the other way is to open the doors and work with the people standing at the gate.

History has shown that the former way results in the storming of the Bastille. The latter way is for thinking men and women with some vision. We are about to see who is wearing a visor. Those who refuse to take off the visors better pray for a total eclipse of the sun, although atmospheric conditions suggest that the ozone layer is rapidly depleting and we are in for some very hot times.

So you see everything is connected to the universe, even the arts...and the universe is not laughing at us. Those streaks of grey slashing throughout the crimson sunset are sending us a warning. Wake up or perish.

Celeste Insell is an African-American writer and performer living in Vancouver. She was born in Jacksonville, Florida, and moved to Canada in 1971.