

DAI VERNON

Vida y Obra

Por Roberto Giobbi y editado por Stephen Minch

Dai Vernon nació el 11 de junio de 1894 en Ottawa, Canadá, y falleció el 21 de agosto de 1992 a los noventa y ocho años en la casa de su hijo en Ramona, California. En la actualidad (2008), sus cenizas se encuentran en el famoso Magic Castle en Hollywood.

Sus antepasados eran irlandeses y más tarde emigró de Canadá a Estados Unidos, donde se convirtió en ciudadano. Su verdadero nombre era David Frederick Wingfield Verner. Cuando llegó a Estados Unidos, había un famoso patinador sobre hielo llamado Vernon y la gente solía escribir mal su apellido, Verner, como Vernon. Después de un tiempo, se rindió en la lucha y cambió su nombre a Vernon. Garrick Spencer, un amigo, admirador y acaudalado hombre de negocios que más tarde ayudaría a financiar el famoso acto Arlequín de Vernon, le dio el sobrenombre de "Profesor", siguiendo una popular tradición del siglo XIX de "profesores" en la magia.

Aprendió su primer truco a los siete años de su padre, quien era un funcionario público y tenía la magia como pasatiempo. En años posteriores, Dai Vernon solía comenzar sus actuaciones diciendo su edad y luego comentando: "... ¡Desperdicié los primeros seis años de mi vida!"

Dai Vernon vivió y trabajó prácticamente durante todo el siglo XX. Estaba bien informado y se puede decir que, al menos hasta la década de 1950, había leído toda la literatura de magia en inglés; también estaba familiarizado con obras clásicas de otras culturas, las más importantes de las cuales habían sido traducidas al inglés (Ponsin, Hofzinser, Robert-Houdin, etc.). Por lo tanto, conocía el repertorio clásico de su época, incluidos todos los métodos, principios y secretos. También había presenciado las actuaciones de prácticamente todos los magos importantes de su tiempo y conocía personalmente a la mayoría de ellos. Incluso dominaba actos completos de algunos de ellos, incluido su ídolo, Nate Leipzig. En este sentido, podemos decir que Dai Vernon encarnaba la memoria no solo de su tiempo, sino de toda la magia anterior y durante su vida.

Estudiar a Dai Vernon implica estudiar la historia de la magia, así como sus exponentes más importantes y sus secretos, desde la perspectiva de uno de los magos más inteligentes y creativos de todos los tiempos.

Aunque Dai Vernon vivió en una época en la que los secretos se guardaban celosamente, al menos hasta la década de los setenta, cuando el mercado de trucos para magos comenzó a expandirse considerablemente, no dudaba en dar lecciones privadas. Podemos considerarlo el probable padre de lo que hoy en día llamaríamos "conferencias", donde se realizan trucos y luego se comentan diversos aspectos de los mismos. En Nueva York, el renombrado comerciante de magia Louis Tannen incluso imprimió un folleto para una Escuela de Magia, ofreciendo siete cursos completos de Dai Vernon.

Sin embargo, lo más importante era la transferencia de secretos que ocurría de forma privada a través de reuniones personales y una extensa correspondencia. Tan pronto como Vernon simpatizaba con alguien y lo consideraba talentoso para la magia, compartía su conocimiento con él. Si alguien tiene una gran influencia en otras personas durante su propio tiempo, ya se ha convertido en una personalidad importante, pero si influye en otros artistas que a su vez se vuelven influyentes en su propio tiempo y después, estamos hablando de un genio. El Dr. Jacob Daley, Charlie Miller, Bruce Cervon, Ricky Jay, John Carney, Larry Jennings, Persi Diaconis, Michael Skinner, Steve Freeman, Doug Henning y

muchos otros crecieron alrededor de Dai Vernon y se convirtieron en magos importantes e influyentes por derecho propio.

Sus Contribuciones

Dai Vernon no era autor de libros y no parecía tener afición por escribirlos. En sus cartas a amigos, repetidamente se describía como un muy mal corresponsal, pero tenemos la gran suerte de que cinco personas hayan registrado una gran parte de su obra. Ellos son Faucett Ross, Lewis Ganson, Bruce Cervon, Stephen Minch y David Ben.

Numerosas revistas de magia lo han tenido en sus portadas —algunas de ellas varias veces— y contienen muchas contribuciones suyas, la mayoría de las cuales eventualmente encontraron su camino en los libros de los autores mencionados.

Durante veinte años tuvo su propia columna en *Genii*, la cual era transcrita a partir de sus dictados grabados. Estas columnas, verdaderamente grandiosas, albergan una abundancia de sabiduría e historias del Profesor. En 2006, Richard Kaufman recopiló estas columnas legendarias en un libro bajo el título de la columna, *The Vernon Touch*, y las complementó con muchas fotografías maravillosas y nunca antes vistas.

Persi Diaconis, profesor de estadística de renombre mundial y amigo cercano del Profesor, considera que las contribuciones más importantes de Dai Vernon a la magia con cartas son sus innumerables técnicas, trucos y presentaciones para adivinar cartas simplemente pensadas, así como los conceptos y estrategias relacionados con los efectos de múltiples salidas. A esto, añadiría sus interpretaciones de los clásicos de la magia, así como sus innumerables innovaciones —no solo en la magia con cartas— que tienen un valor incalculable para la magia moderna.

También recomiendo las dieciséis cintas de video, hoy disponibles en formato digital remasterizado en DVD, producidas en la década de 1980 por Hans Zahn de Canadá. En ellas, Gary Ouellet, Steve Freeman y Michael Ammar entrevistan al maestro en persona. A veces las charlas son densas y hay que escuchar atentamente y con concentración, pero estas cintas contienen información y demostraciones fantásticas, cosas que no se encuentran en los libros.

Dai Vernon consideraba el libro de Erdnase de 1902, *The Expert at the Card Table*, como su biblia, y escribió cincuenta páginas de anotaciones al respecto, el único libro que, según él mismo dijo, siempre quiso escribir. Tras una aventura de veinte años, el manuscrito finalmente se publicó en 1984 bajo el título *Revelations*. En este libro, las anotaciones del Profesor se combinan con el texto original de Erdnase. En 2008, se publicó una hermosa y considerablemente ampliada edición llamada *Revelation*.

Su carácter

¿Cuáles son las cualidades de carácter y personales que subyacen a todas estas contribuciones importantes y brillantes?

Perfeccionismo. Dai Vernon era un perfeccionista que solo se sentía satisfecho con lo mejor; y una vez alcanzado ese punto, miraba más allá. Dijo: “Puedes esforzarte por la perfección en la magia, pero nunca podrás alcanzarla.” Hay muchas anécdotas que ilustran esto y se pueden encontrar algunas de ellas en mi ensayo “La Sabiduría de Dai Vernon”, que forma parte de estas notas.

Culto. Gracias a su amplia y cuidadosa lectura de la literatura mágica, pudo apoyarse en los hombros de los gigantes y concebir sus propias creaciones con un número óptimo de herramientas proporcionadas por sus predecesores.

Pensador lateral. Tenía la sabiduría y la percepción para mirar en otras disciplinas de la magia y fuera de ella. Aplicaba las lecciones que encontraba de maneras novedosas para resolver sus problemas mágicos. Como ejemplo, un simple truco hecho para niños lo puso en el camino de las estrategias de múltiples salidas, un concepto que continuaría desarrollando a lo largo de su vida. Como otro ejemplo, aplicó el Principio del Émbolo de Louis Lam a una mezcla falsa en riffle e inventó una mezcla que se convirtió en la base de "Triumph", publicado en *Stars of Magic* (ver el capítulo "La Técnica de Cartas de Dai Vernon" en este libro).

Interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad es una forma moderna de resolución de problemas. Dai Vernon lo sabía mucho antes de que se convirtiera en una estrategia popular en la industria y la gestión, enseñada en seminarios caros. Constantemente buscaba inspiración para su magia en otras disciplinas de la vida. Las más famosas son los descubrimientos que hizo en el mundo de las trampas de juego, que adaptó magistralmente a la actuación de magia. Su legendaria búsqueda "La dada del centro" ha sido documentada por Karl Johnson en su notable libro "The Magician and the Cardsharp".

Memoria superior a la media y conocimiento excepcional. Aunque no escribió mucho él mismo, tenía una memoria fenomenal y un conocimiento sobresaliente que, combinados con su genio y obsesión, llevaron a resultados casi sobrehumanos. Tenemos mucha suerte de que mucho de esto se haya registrado de alguna manera.

Paciencia y obsesión. Era una persona muy paciente cuando se trataba de magia y podía pasar días, semanas, meses trabajando en una idea hasta que la acertaba. Estaba tan obsesionado que podía trabajar de día y de noche sin descanso, practicando y pensando. Su paciencia y obsesión inspirada fueron una parte importante de su genio.

Carisma. Era una personalidad carismática y fascinante. Donde quiera que fuera y apareciera, era el centro de atención, incluso si no hacía magia.

Nunca trivial. Hacía todo con dignidad y con la conciencia de que estaba haciendo algo importante. Max Maven, en el documental de Daniel Zuckerbrot sobre Dai Vernon, *The Spirit of Magic*, dice que lo que hacía nunca era trivial. Ver este gran documental te dará más información sobre Dai Vernon, el hombre, cuando escuches lo que tienen que decir sus dos hijos, Derek y Ted, además de varios de sus amigos y estudiantes.

En resumen, podemos decir que Dai Vernon fue un ejemplo de persona que dedica toda su vida y energía a un solo tema y, al hacerlo, logró cosas increíbles.

¿Qué cambió realmente Dai Vernon?

Además de las contribuciones prácticas que ya hemos notado al examinar sus obras maestras, ha traído un nuevo conjunto de creencias radicalmente a la mesa, que ha influido en el enfoque de muchos de sus contemporáneos y que aún se puede sentir y ver en el trabajo de los maestros actuales. Al intentar describir esta influencia, se sugieren términos como "filosofía", "escuela de pensamiento", "sistema de creencias" y el término

popular "actitud". Como sea que se llame, el nuevo sistema de creencias de Vernon provocó cambios en la magia, al igual que los cambios en percepción y creencia en otras artes han afectado el comportamiento, la técnica y, eventualmente, las obras que surgen de ellos.

Es apropiado hacer una analogía con la pintura. En la escuela naturalista de pintura, el artista intentaba reproducir lo más realistamente posible lo que veía e imaginaba, adhiriéndose lo más posible a la naturaleza. Los temas en ese momento eran casi exclusivamente personas, paisajes y objetos. Con la llegada del impresionismo, el artista se permitió infundir la pintura con su visión personal, sentimientos y gusto. Esto resultó en una nueva perspectiva radical. El artista se convirtió más abiertamente en la fuente y forma de su obra al entrelazar su personalidad en su producción.

En el teatro, todavía se habla de "antes y después de Stanislavski". "Antes" era lo que él llamaba naturalismo, en el cual el actor interpretaba su papel en gran medida a través de conjuntos de gestos formalizados y medios de expresión que hoy serían vistos como excesivamente expresivos, incluso ridículos. Stanislavski introdujo la noción de que el actor debía extraer de su propia riqueza de experiencias personales e involucrarse en una variedad de trabajos terapéuticos que alentaban a los actores a retroceder en sus vidas, acceder a experiencias específicas y aplicarlas a la interpretación de un papel y situación teatral particulares. Esto representó una forma totalmente nueva de vincular la vida interior del artista con su obra.

Ahora, sea cual sea el tema de una obra de arte, también se trata de la capacidad del artista para acceder a su mundo interior y transmitirlo al corazón y la mente del público a través del medio de su obra. Aunque Dai Vernon nunca lo expresó de esa manera, creo que esta es una forma de explicar la naturaleza del cambio que realizó. En lo que yo llamaría una variedad de "realismo en la magia", introdujo una nueva gramática de métodos de expresión al deshacerse de los gestos teatrales y excesivamente expresivos que eran la norma a principios del siglo XX hasta aproximadamente la década de 1960; y descubrió una nueva forma de "naturalidad". Los trucos recargados se vuelven más compactos en su construcción y obtienen una nueva estética. Los elementos barrocos en la puesta en escena, el método y el manejo son reemplazados por procedimientos simples, de apariencia inocente, que simulan acciones cotidianas. Ya no se toleraban estilos de movimiento llamativos.

La magia de Dai Vernon elimina el viejo espectáculo, deja de ser ruidosa, sensacionalista y exagerada. Ofrece su arte como una magia que simplemente sucede porque él puede facilitarla, no porque tenga dedos ágiles o posea ciertos aparatos inusuales.

Juegos más destacados y mis favoritos:

Manuel Llaser

1.- Cubiletes: Llevo los cubiletes del salón a la magia de cerca. Gracias a la influencia de Max Malini, las apariciones finales se cargaban del cuerpo y no de un cervante como hacían sus antecesores. La rutina era más corta y clara, pasando a durar unos 4 minutos.

En palabras de Roberto Giobbi: “Cada fase tenía una construcción lineal, de modo que incluso un niño pequeño podría entender el efecto, pero ni siquiera el espectador más astuto podría penetrar su secreto”.

2.- Triunfo: Si bien ya había algún antecedente, fue Dai Vernon quien llevó a la perfección este efecto. La claridad, economía de movimiento y naturalidad son los estándares que Dai Vernon instituyó hasta hoy y siguen la mayoría de las versiones actuales.

3.- Aros Chinos: Hay un antes y un después en la rutina de Aros de Dai Vernon. Si bien Cardini ya realizaba una rutina de 6 Aros, fue Vernon quien la popularizó y estableció los estándares para las rutinas modernas. Era muy difícil seguir el aro llave, estaba diseñada para que incluso los conocedores no pudieran seguir el secreto. Empezando con el aro llave y realizando enlaces visuales, seguía luego con los enlaces antiguos utilizando las cadenas, y luego entregaba los aros enlazados al público. Luego, al recuperarlos, agregaba la llave y hacía más enlaces visuales e imposibles para terminar con las figuras (enlazados por varios puntos). Luego se realizaba la cadena de 4, luego la de 5 y finalmente la de 6. Finalmente, se desenlazaban los aros uno a uno para terminar con el mismo espectador desenlazando el último aro y además teniendo todos los seis aros en sus propias manos. Esta rutina, para mí, es la mejor de todas las versiones, modernas y antiguas.

4.- La ambiciosa: Fue el creador de la rutina de ambiciosa tal y como la conocemos hoy. Una rutina extensa de 9 fases. Una rutina que utilizaba diferentes métodos (utilizados hasta hoy en la mayoría de las versiones) pero con una construcción dramática plagada de emociones provenientes del efecto. Si bien hay un antecedente en el libro de Robert Houdine, Vernon lo desarrolló agregándole un estilo único. Esa es una de las muchas increíbles cualidades de Dai Vernon: la estructura dramática de sus juegos, que se puede ver en la exhibición de póquer, Matching the cards, Cortando los ases (aunque más prominente en la charla que en la construcción).

5.- Es el creador de muchos juegos clásicos que son parte del repertorio de todos. Entre sus creaciones podemos encontrar: Twisting the Aces, Out of sight out of mind, Expansion of texture (una versión Maravillosa), Monedas canguro (uno de mis favoritos), Matching the cards, La baraja que cambia de color, Todos dorsos, siguiendo al líder, y tantos otros,.

6.- Además, hizo accesible la magia de sus maestros, como Emil Jarrow, Warren Keane, Nate Leipzig y Max Malini. Estos eran los magos que admiraba profundamente y cuyo trabajo estudió en todos sus aspectos. En textos biográficos sobre Dai Vernon, se menciona repetidamente al Dr. Elliott, el legendario experto en cartas, a quien consideraba un modelo, y al maestro austriaco Johann Nepomuk Hofzinser y su contraparte francés Robert-Houdin, cuyo trabajo veneraba y estudiaba.

Por supuesto, hay muchos más aportes que, por tiempo y espacio, me es difícil comentar aquí: aportes de carácter técnico y teórico. Además de muchísimos juegos que podrás encontrar en su extensa obra literaria (ver apéndice). Finalmente, no puedo dejar de mencionar los videos llamados Revelations , en donde podemos ver al Profesor contando anécdotas, mostrando juegos y a algunos de sus alumnos, como Steve Freeman, Michael Ammar, Gary Oultet, y qué tanta magia emana, que uno debería verlo todos los años por lo menos una vez.

Bibliografía

The Twenty Dollar Manuscript (1931)
Five Close-up Problems (1932)
Ten Card Problems (1932)
Dai Vernon's Subtle Card Effects (1933)
The Queen's Soirée (1945)
Stars of Magic – Series 2 (1946)
The First California Lecture (1947, Lecture Notes)
Select Secrets (1941, 1949)
Stars of Magic – Series 5 (1949)
Stars of Magic – Series 6 (1950)
Expert Card Technique, 3rd expanded edition (1951)
Stars of Magic – Series 10 (1952)
Stars of Magic – Series 11 (1952)
The Dai Vernon Book of Magic (1957)
Dai Vernon's Symphony of the Rings (1958)
Inner Secrets of Card Magic (1959)
More Inner Secrets of Card Magic (1960)
Further Inner Secrets of Card Magic (1961)
Early Vernon (1962)
Dai Vernon's Tribute to Nate Leipzig (1963)
The Magic of Malini (1963)
The Zodiac Card Trick (1963)
Expanded Lecture Notes (1964)
Ultimate Secrets of Card Magic (1967)
The Vernon Cups and Balls
The Dai Vernon European Lecture Tour 1955 (1984)
Revelations (1984)
The Vernon Chronicles, Volume 1, The Lost Inner Secrets (1987)
The Vernon Chronicles, Volume 2, More Lost Inner Secrets (1988)
The Vernon Chronicles, Volume 3, Further Lost Inner Secrets (1989)
The Vernon Chronicles, Volume 4, He Fooled Houdini: Dai Vernon, A Magical Life (1992)
The Magician and the Card Sharp (2005)
Dai Vernon: A Biography (2006)
The Vernon Touch (2006)
Revelation (2008)