

ANULADXS. ¿A QUÉ TE PODÉS ACOSTUMBRAR?: ANÁLISIS DE PROCESO APLICADO A PROPUESTA ESCÉNICA

Matías Eduardo Quintana
Natalia Di Sarli

Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata

Resumen

¿Cuán activados se encuentran tus sentidos? ¿Cuántos sentidos tenemos? ¿Cuáles son sus límites? Estas son algunas de las preguntas que surgieron a partir del proceso de trabajo en equipo de la performance *Anuladxs* conformada por el grupo de estudiantes del Taller básico de escenografía II. Dicha performance fue creada para configurar un dispositivo escénico sobre cuerpos que cuestionan lo establecido. Esta experiencia, construye un acercamiento conciso y accesible al fenómeno artístico, al enfocarse sobre todo a la reflexión de los distintos momentos del proceso de producción en la propuesta escénica *Anuladxs*.

En toda instancia compositiva se nos presentan instantes opuestos y momentos con distintas virtudes y grados de complejidad, a través de nuestra intuición. Para objetivar y anclar el concepto en mérito de transmitir y desarrollar una idea, los estratos idearios son herramientas que ayudarán a visualizar las problemáticas que nos interpelan en todo hecho compositivo, específicamente en *Anuladxs*.

Palabras clave: Performance- Espacio – Objetos – Cuerpo – Tiempo

Introducción

Anuladxs. ¿A qué te podés acostumbrar? es un proyecto colectivo de trabajo artístico, que surge como propuesta de un grupo de estudiantes del Taller Básico de Escenografía II (FBA - UNLP). Dicho proyecto, realizado en octubre de 2018, desarrolla una instalación – performance en el marco de la V Bienal de Arte Universitario de la UNLP. Posteriormente, se repitió la experiencia en la IV Muestra del Taller Básico Escenografía I - II de la Facultad de Bellas Artes. La intención preliminar del trabajo fue producir una experiencia performática, mediante el uso de operaciones retóricas, con vistas a trabajar los conceptos de anulación/ negación corporal, y provocar un efecto de desequilibrio en el espectador. Cada integrante posee

conocimientos asociados al manejo escénico y a distintas ramas artísticas, como la escenografía, el teatro y la danza. Abordando perspectivas sobre el cuerpo y el espacio como también soportes de trabajo. Por este motivo, desde un principio se tuvo en claro construir el proyecto como una manera colectiva al traducir, reconfigurar, y reescribir los cuerpos circulantes en el espacio sin perder de foco la esencia individual con la cual cada uno se encuentra atravesado.

Por otro lado, la decisión de desarrollar la performance en el pasillo del Bicentenario (Ex Facultad de Humanidades) no fue una decisión arbitraria sino consciente, ya que sabemos que el espacio elegido, ubicado en calle 48 entre 6 y 7, conlleva una carga simbólica e histórica de importante protagonismo. Dicho pasillo separa el edificio del Rectorado, construido en el período fundacional, del edificio “Tres Facultades”, el cual tiene un estilo arquitectónico asociado a las dictaduras militares de la década del 70.

En la tensión de ambos espacios se sitúa un lugar cargado de identidad e historia para los docentes y estudiantes de la UNLP. Confluencia que se hace material en los cuerpos que deambulan por este ámbito.

¿Por qué *Anuladx*?

Anuladx. ¿A qué te podés acostumbrar? Tanto el título como el desarrollo de la instalación-performance hacen hincapié en operaciones de intervención del cuerpo- operaciones entendidas como re-escrituras del mismo- para así reconstruir dichos cuerpos en la mirada, desde lo que emerge de su propia negación. Se plantearon una serie de preguntas, como disparadores de la experiencia:

¿Cuántos sentidos existen? ¿Cuáles son sus límites? ¿Qué genera desequilibrio? ¿Y el equilibrio? ¿Cuán activados están tus sentidos? ¿Qué guía tus movimientos? ¿Hasta dónde llega tu cuerpo? ¿Qué te estabiliza?

De esta forma, se juega con las nociones de equilibrio, de límite dentro y fuera del cuerpo; y de su movilidad, así como de los sentidos físicos puestos en juego. Estos conceptos fueron comparados, contrapuestos y tensionados para adentrarnos en la crisis de la instancia de anclaje del concepto.

Por otro lado, el subtítulo *¿A qué te podés acostumbrar?* hace referencia a lo instituido, a aquello que la mirada en la que estamos inmersos que recorta, cataloga y codifica las nociones interpretativas de un cuerpo, desde las coordenadas de su matriz de pensamiento.

A su vez, la temática *Algo en común* propuesta como eje conceptual de la Quinta Bienal Universitaria de Arte, sirvió como punto de partida, la primera base por la cual se profundiza el sentido o los sentidos propuestos por el dispositivo. Desde esta

mirada nos preguntamos qué es lo que tenemos en común, qué es lo que nos trasciende del tiempo y el espacio y así comenzamos a desplegar el abordaje del proyecto, describiendo el proceso que se desarrollará a continuación.

Fig 1. Caracterización de los cuerpos. Foto: Natalia Di Sarli

Proceso de trabajo

Se analizará el proceso compositivo llevado a cabo en la performance, tomando como eje teórico el concepto de *estrato ideario*: referimos por *estratos idearios* a conjuntos de ideas que organizan las diversas etapas de la creación artística, desde la reflexión y la producción de la obra hasta su resultado final.

En una primera instancia en donde nos enfrentamos al qué y el cómo de nuestra composición performática, nos encontramos ante la amplitud y apertura que el vacío de la incertidumbre genera en nosotros, por contraposición entre la imprevisibilidad del hecho artístico y a su contrapartida, la previsibilidad del hecho. Ambas operan de manera bidireccional constante (instantes opuestos). Si los hechos tienen una direccionalidad temporal del pasado al futuro, en este instante despliegan una dicotomía temporal en cuerpo presente. Para no quedarnos paralizados por las tensiones que generan en nuestro cuerpo, convenimos en que cada hecho y acción están ligados a la idea de tiempo, y lo único que nos queda es la impronta ante nuestra interpretación de realidad para configurar, re-construir el pasado, e indagar en la memoria a partir del presente, en el cual nos situamos en tiempo y espacio.

El momento previo a la definición del qué y cómo es un intervalo crucial: se aceptan las convicciones sobre las cuales construimos nuestras existencias, se piensan los modos en que podemos movernos del pasado al futuro, tomando dimensión de nuestra relación temporal en el espacio. En esta etapa, los compañeros del Taller Básico Escenografía II comenzamos con el proceso conocido como *brainstorming* (tormenta de ideas) donde se expusieron las ideas de manera individual asociando libremente distintos conceptos, estableciendo puentes analógicos entre ideas, y citas intertextuales. Todo este periodo, este intervalo, es donde acontece lo que llamaremos *primer estrato ideario*: el conjunto de ideas donde son instaurados conceptos que contienen cargas simbólicas, dadas por analogías o asociaciones primarias.

Aparece en primera instancia la página en blanco, pero tomándola desde el punto de vista de Deleuze: “Hay una página blanca objetivamente- es decir, una falsa objetividad para el tercero que mira- pero vuestra propia página, está atestada, está

completamente atestada” (Deleuze, 2007) Esa página atestada que Deleuze menciona, en definitiva, son ideas impuestas, lógicas estereotipadas atravesadas por cargas sociales. Por otro lado: *“Toda representación social comprende imágenes o figuras y expresiones socializadas de lenguaje que recorta, simboliza actos o situaciones del orden de lo cotidiano. No son reflejo de, reproducen, pero también remodelan, los diversos elementos de la cotidianidad dando lugar a una construcción de lo dado en el contexto de valores, las nociones, atraviesan a la sociedad”* (Bonantini et al, p. 43)

En el primer *estrato ideario*, muchas de estas ideas primarias, funcionan con lógicas estereotipadas. Son las que aparecen como analogías en las decisiones espontáneas. Son las que están atravesadas por las cargas sociales impuestas y sugeridas.

Entender estos mecanismos en las ideas primarias, ayudan a dar firmeza y solidez al proceso de objetivación¹ y el anclaje², al proceso de reproducción de estereotipos.

En el *segundo estrato ideario*, no aparecen ideas, ni conceptos, sino un quiebre que emerge de lo establecido, este es uno de los momentos fundamentales del proceso. Es aquí, la situación decisiva en el cual cada uno de los integrantes del grupo comienza a sentir tensiones, incertidumbres, momentos de penumbras y reglas que entran en crisis. No se trata de adquirir un nuevo instrumento para componer o una nueva técnica a indagar, sino se trata de comprender y activar como opera lo que ya nos pertenece y atraviesa, se trata de re-escribir lo que hacemos a diario, se trata de pensar lo que podemos hacer con lo que ya tenemos, con lo impuesto.

De aquí surge el quiebre o reconfiguración entre elementos formales del arte escénico y la instalación performática. Dichos elementos formales escénicos harán de anclaje conceptual para reescribir sobre lo que ya se lleva consigo. En *Anuladx*s no se realiza ninguna actuación, tampoco se busca representar, sino que se busca re -escribir lo que hacemos a diario. Se busca presentar situaciones que impliquen interlenguajes³ e interpelen el hecho cotidiano. Esta búsqueda de re - escribir se convierte en un quiebre, ya que las expectativas de los autores interpelan la representación estereotipada a partir de la presentación de situaciones.

Por último, en el *tercer estrato ideario* se ponen en funcionamiento aquellas ideas que admiten reflexiones e instauran preguntas, que enfatizan y focalizan el corrimiento del

¹ Objetivación, refiere al proceso de transformación de conceptos que de por si son abstractos, como la idea de belleza. en experiencias o materializaciones concretas.

² Anclaje, hace referencia al proceso de objetivación, permite transformar la idea extraña en algo familiar y cotidiano.

³ Interlenguaje: El arte vivo, el arte escénico se concibe necesariamente desde el cruce de lenguajes y características, es el uso del cuerpo vivo en presencia de otros, en este caso el resto de los performers y los espectadores (Rosenbaum, 1979)

eje. En este periodo de auge ideario es donde se establecen las ideas nodales de la composición. Pero es necesario tomar noción de cómo se definen las relaciones dialécticas entre el cuerpo y el espacio que operan en nosotros, para entender y tener control sobre lo que se produce, sin dejar en evidencia la representación estereotipada⁴, que interpela el corrimiento del eje y del paradigma.

Se entiende como *corrimiento del eje*, al desplazamiento de lo establecido, dado por la toma de una decisión que hace cambiar el rumbo, a partir de un desequilibrio del hecho a un nuevo sentido, quizás divergente, quizás paralelo o contrapuesto. Este rumbo cambia porque se cambia lo establecido, porque se razona lo que decide, porque opera sobre lo cotidiano a partir de lo indirecto. Es decir, cuando lo cotidiano sucede el eje permanece previsible, estable. Hasta que la intervención de una fuerza separadora gatilla y empuja el corrimiento del eje hacia nuevas posibilidades imprevistas al campo de lo desconocido, y pone en juego la elasticidad de las acciones que cada individuo presenta.

Cabe aclarar, que cada etapa del estrato ideario funciona como un filtro sintético de la realidad. Es imposible tomar noción de todo lo que en realidad sucede, pues se considera que la realidad es infinita y nosotros, desde nuestras mentes, somos seres finitos que interpretamos, y al interpretar se re-escribe el referente. Es aquí donde comienza la primera complejidad de nuestro razonamiento: tratamos de comprender o dar por hecho desde nuestra perspectiva finita de pensamiento e interpretación, pero nunca damos por hecho la infinitud de la realidad. Es decir que estamos intentando precisar el cómo y el qué del hecho (infinito) a partir de una dimensión (de pensamiento) finita, cuando acaso el hecho sea más que esa situación finita y controlable, quizás sea el conjunto de finitudes un gran infinito de posibilidades, una pregunta retórica o una cuestión metafísica.

En resumen: Llamamos primer estrato ideario a la etapa inicial del proceso, marcada por asociaciones y analogías dadas a partir de experiencias estéticas que aporta cada integrante del grupo. Los primeros disparadores surgen a través de dichos sistemas de analogías. Luego de debates, desacuerdos y acuerdos, este primer conjunto de ideas fue poco a poco comenzando a transformarse.

El segundo estrato ideario se caracteriza como el momento de quiebre, pues aquí se transita el primer corrimiento del eje. En dicha etapa se produce el momento crítico donde se deja de lado lo que en uno opera por matriz de pensamiento, para tener en cuenta la idea del conjunto, la idea del grupo.

⁴ Representación estereotipada: “El estereotipo es algo que se reitera y se reproduce sin mayores transformaciones” (Belinche y Ciafardo, 2006). Se puede concluir como una reproducción desde una perspectiva unívoca, no permite el pensamiento crítico.

En el tercer estrato ideario, el quiebre se materializa en acciones e imágenes concretas. Comienzan a tomar forma las ideas matrices acerca de la composición de *Anuladx*s, Poder producir a partir de aquello que no es, pero a la vez configurar con la experiencia de lo que sí es y expresa tanto en el plano de lo consciente como lo inconsciente. Esto contempla los interlenguajes que se establecen de la asociación entre imágenes, movimiento y sonido.

Procedimientos de construcción de *Anuladx*s.

A partir de lo expuesto, se definen los procedimientos constructivos de la instalación performance que se da en llamar *Anuladx*s: Desequilibrio, imprevisibilidad, interlenguajes y reescritura de lo cotidiano en el espacio, a través del cuerpo.

El cuerpo se presenta, como imagen y a la vez como significante, a través de operaciones retóricas de sustitución y supresión, tales como elipsis, antítesis y metonimia. De esta forma se busca plantear la negación parcial de la percepción visual, concentrando el anclaje de la obra en otros sentidos físicos. Dicha negación pretende generar un tipo de estética inclusiva, a partir de la anulación de un fragmento del sistema perceptivo, generando un desequilibrio basado en un efecto de imprevisibilidad y previsibilidad instantánea.

En los instantes opuestos, se experimentan dos modos de percibir los diversos fenómenos, los que nos atraviesan (asociado a lo previsible) y los que se nos presentan de manera arbitraria (asociado a lo imprevisible). Dependiendo del punto de análisis del fenómeno compositivo en el que cada uno se sitúe, podrá encontrarse entre una dualidad proposicional de tensiones, una antípoda dialéctica entre el interior y el exterior, el adentro y el afuera.

Todos damos a priori el hecho de no poder realizar acciones pasadas o futuras, desde nuestro pensamiento, asociaciones e interacciones. Establecemos la realidad en el hecho concreto, que imparte en nuestro pensamiento una imagen equilibradora y estructurante de la realidad de manera sintética. Es necesario plantear operaciones de síntesis para el análisis, un recorte de campo, para que sea posible comunicar conceptos en múltiples fragmentos de espacio tiempo. Obviamente en todo recorte de campo existe pérdida de información, por ser claramente inabarcable. Se sintetiza en una selección prioritaria u ordenadora, que funcione a la idea, en este caso al proyecto.

Fig. 2. Propuesta espacial de *Anuladx*s. Foto: Natalia Di Sarli.

Una de las grandes cosmovisiones aplicadas en este proyecto, fue construir o deconstruir la situación del espacio real, que se desarrolla dentro del marco de la 5ta bienal de Arte y Cultura Universitaria en el pasillo del Bicentenario. No es arbitrario el soporte que dará vida al hecho y así al dispositivo-espacio seleccionado de manera colectiva, que desde una perspectiva metafórica sostiene una carga simbólica que no podrá pasar por desapercibido. Por esta gran carga simbólica el espacio condiciona el hecho, la situación compositiva y el dispositivo. Lo condiciona impartiendo dos posibilidades: negar la carga simbólica, o hacer usufructo para la producción del dispositivo.

Es por esto que en *Anuladx*s se trabaja el espacio a modo de elemento lúdico: el suelo se modela con elementos de plástico (bolsas con agua, plástico texturado) a fin de intervenir el espacio e invitar también a la participación del espectador. La experiencia de lo sensible aporta una conexión entre espacio, cuerpo e imagen, desde otros sentidos físicos. En el borde que separa ambos edificios, se reescribe dicha espacialidad en el tránsito.

Como ya se ha indagado al hablar de los estratos idearios, se representa el hecho de estar atravesado por experiencias que existen en el interior de nuestros recuerdos⁵ y memorias. En esta *herencia temporal*, en los inicios de los ensayos, se mantuvo alerta ante las adversidades de los movimientos y tensiones del momento crítico. Aquí entran en choque los instantes opuestos, la previsibilidad y la imprevisibilidad, en definitiva la incertidumbre. En esta instancia primaria, se establecen por el hecho de pensar en el qué hacer y de pensar en función de la imagen, los primeros movimientos intuitivos representados en cada integrante. Es decir que en el caso de *Anuladx*s aparece un choque entre lo que cada uno cree posible, delimitando así las relaciones que comienzan a configurarse entre cada integrante del grupo. Estas relaciones de poder son el fiel reflejo de lo que lleva consigo mismo cada uno, de cómo opera el estereotipo en nosotros, donde se transfieren nuestras experiencias, aprendizajes y memorias. Pero en toda esta colisión de información es necesario llevar a cabo un *inventario simbólico* para comunicar y compartir conceptos que materialicen el accionar en el soporte (anclaje). En el inventario simbólico se jerarquizan conceptos, y delimitan nítidamente el rumbo. En este periodo del proceso de producción se decide la idea general: Trabajamos con la negación de una parte del cuerpo, el desequilibrio que opera en ese instante y el nuevo equilibrio que aparece, abordando esta

⁵ Se hace referencia a las cargas con las que cada individuo lleva, por el hecho de estar atravesados por una cultura de imagen intervenida por los medios masivos de comunicación. “*El recuerdo y la memoria son dos formas de dirimir la configuración del mundo, el recuerdo apunta a la desmembración, la memoria es conservadora, el recuerdo destructivo*” (Sanz, 2018)

propuesta desde una perspectiva de inclusión, comenzamos a construir a partir de la experiencia sensorial que la negación produce.

Además, en esta intervención analógica de cada integrante del grupo aparecerán rasgos y similitudes que integran el común, es decir, en el momento que uno traza una idea interviene la experiencia de otro sujeto de manera analógica, que buscará un puente interpretativo entre su bagaje y el del compañero en cuestión. Esto también ayuda a la comunicación y el entendimiento de la idea. Por ejemplo, cuando uno dice la palabra *ventana*, aparecen rasgos comunes que tienen todas. En esa selección de rasgos comunes se fija la idea a trabajar, con sus variables de sentido.

En la vida ordinaria no nos detenemos tanto en el concepto que cada realidad presenta en tanto cual. Cada uno de los elementos, de las ideas que aparecen y se comparten define un concepto de acciones separadas o un conjunto de relaciones conceptuales separadas, una imagen en relación consciente de la otra.

Fig. 3. Detalle de acciones *Anuladxs*. Foto: Natalia Di Sarli

Es así que la propuesta de *Anuladxs* busca indagar más allá de la mirada estandarizada en el estereotipo, para romper las imágenes, mezclarlas con otros sentidos, re - escribir todo de nuevo y plantear, desde ese espacio de borde, otras formas de sentir.

En todo hecho compositivo, siempre aparecen problemáticas, tensiones y relaciones de poder. Cabe aclarar, que algo sea problemático, no hace referencia a que el hecho sea algo terrible o trágico, ni mucho menos algo con connotaciones negativas, sino el hecho de que algo sea problemático implica dar lugar a una pregunta, da pie a cuestionarse y a reflexionar, da lugar a no quedarse con respuestas superficiales, da pie a la indagación.

Ésto, sumado al trabajo desarrollado por el colectivo, dio sobre todo nuevos lugares, dio pie a cuestionarse lo que cada uno lleva consigo, dio lugar a indagar en la estética y la propuesta escénica, dio lugar un trabajo, dio lugar a profundizar conceptos, dio lugar a crear, porque en definitiva componer, generar estéticas, producir imagen, crear, tiene que ver con dar y generar nuevos lugares y espacios , y dar el lugar sucede cuando se da el anclaje del concepto que objetiva hacia dónde se dirigirán las herramientas y tecnologías en función de una idea madre.

El espacio de trabajo y producción consistió en estar en previsión de que algo ocurra. Los estratos idearios fueron funcionales a la instalación performática, en pos de dar dichos lugares y nuevos espacio; y en tanto, prever la coexistencia en plena armonía. Además, funcionaron como herramienta para conceptualizar, anclar y objetivar, como

ya he dicho en mérito de transmitir nuevos conceptos en nuevos espacios. En definitiva los estratos idearios buscan crear posibilidades conscientes para poblar de imagen el mundo. Con esto, no se refiere a que sea el único camino para la construcción de imagen, sino que cada producto de imagen buscará cada camino. De este modo, se busca compartir el conocimiento adquirido (inventario simbólico), se despliega el capital simbólico para transmitir conceptos. En suma, se busca dar arte en tanto expresión de la totalidad, como un aporte consciente de lo que opera en el campo artístico.

Bibliografía

Belinche, D. & Ciafardo, M. (2008). Los estereotipos en el arte. Un problema de la educación artística. Los artistas son de Piscis. *La Puerta. Publicación de Arte & Diseño*, 3 (3), 27-38. Recuperado de

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39793/Documento_completo.pdf%3Fsequence%3D1

Bonantini, C., Simonetti, G., Turco, D. L. D., Lerma, S., Cattaneo, M. R., & Quiroga, V. F. (2007). *Representaciones, Significaciones Sociales Imaginarias y Ciencia: Notas Para Un Debate*. Ponencia presentada en las 14° Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Recuperado de <https://www.aacademica.org/000-073/409.pdf>

Deleuze, Gilles (2007). *Pintura, El concepto de diagrama*. Recuperado de

http://docs.wixstatic.com/ugd/4e136c_4de30aa93b234158bf5bc51e6c83217f.pdf

Ferrari, Carina. (2013) *Performance. Espacio y Tiempo*. Recuperado de: <https://es.scribd.com/document/119628390/Performance-Espacio-y-Tiempo-Carina-Ferrari>

Radice, G. (2006). *La dimensión estética de la puesta en escena*. Ponencia presentada en las 2° Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y Projectuales. Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de la Plata. Recuperado de

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/39178/Documento_completo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rosembaum, R. (1986) *Performance Art. Desde el futurismo hasta el presente*. Barcelona. Ediciones Destino.

Sanz, M.D.A (16 de abril de 2018) Reseña de La Butaca inquieta. Ensayos sobre Opera y Teatro, de María Inés Grimoldi. *Lunateatral2*. Recuperado de <https://lunateatral2.wordpress.com/2018/04/16/la-butaca-inquieta/>

ANEXO DE IMÁGENES

