Pensar los cuerpos

Tres ensayos sobre cuerpo y transdisciplina

Valeria Radrigán (editora)

Textos de:
Estefanía Villalobos
Felipe O. Prince
María José Razón

ADREDE EDITORA
libros con propósito

Valeria Radrigán

Es actriz, especialización en Estética (U. Católica de Chile, 2004), Magíster en Teoría del Arte Contemporáneo (U. Complutense de Madrid, España, 2007) y actualmente candidata a Doctora en Filosofía mención Estética y Teoría del arte, Universidad de Chile.

Desarrolla su investigación en las áreas de arte contemporáneo, cuerpo y tecnología, estética y teoría de la representación. Su producción teórica más importante ha sido recogida en el libro "Corpus frontera: Antología crítica de arte y cibercultura" editado por Mago, Chile en 2011.

Trabaja de forma independiente a través de TRANSLAB (www.transmedialab.cl) y también en la Universidad de Valparaíso, donde se desempeña como profesora y coordinadora del área Teoría e Investigación en la Escuela de Teatro.

Es directora del grupo de estudios "Cuerpo y Transdisciplina", núcleo de trabajo de la misma institución que congrega a los tres autores de este libro. Su objetivo es organizar una actividad sistemática de investigación entre alumnos, ex alumnos y docentes de la carrera de teatro en torno al tema del cuerpo desde su vasta amplitud conceptual.

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

PENSAR LOS CUERPOS

Tres ensayos sobre cuerpo y transdisciplina

EDITORA:
Valeria Radrigán

AUTORES:
Estefanía Villalobos
Felipe O. Prince
María José Razón

ADREDE EDITORA
libros con propósito

Edición Digital

PENSAR LOS CUERPOS
Tres ensayos sobre cuerpo y transdisciplina

EDITORA:
Valeria Radrigán

AUTORES:
Estefanía Villalobos
Felipe O. Prince
María José Razón

DISEÑO y MAQUETACIÓN:
Daniel Reyes León

PORTADA:
Vicente Reinamontes
www.reinamontes.com

ISBN: 978-956-9340-06-2
Propiedad Intelectual: 248.737
©De los textos: sus autores. ©De las imágenes: sus autores.
©ADREDE EDITORA, 2014. Colección Investigación.
Eduardo Castillo Velasco 895, Ñuñoa, Santiago de Chile.
www.adrededitora.cl - info@adrededitora.cl
Edición Digital, noviembre 2015.

Se autoriza la reproducción parcial o total bajo derechos Creative Commons 3.0. Se permite la generación de obras derivadas siempre que se reconozca la fuente y el autor, y no se haga un uso comercial. Todas estas restricciones prescriben en caso de existir una autorización expresa de la editorial y los autores.

ÍNDICE

Prólogo:
Pensar los cuerpos: un ejercicio transdisciplinar 7
Valeria Radrigán

Cuerpos enfermos en el teatro: una posibilidad de
subversión en la escena 15
Estefanía Villalobos

¿Subversión del texto en el teatro? Reflexión desde el laboratorio de
experimentación escénica Neo-Mestizo 35
Felipe O. Prince

Cuerpo andrógino y perturbación: la manipulación del objeto de deseo
en la publicidad y la moda 51
María José Razón

Pensar los cuerpos: un ejercicio transdisciplinar

Valeria Radrigán

En septiembre de 2013, en mi calidad de directora de investigación de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, reflexionaba sobre la posibilidad de traspasar a la comunidad una línea de trabajo que en lo creativo y teórico me había sido provechosa: "cuerpo y transdisciplina". Me preguntaba si sería posible compartir un ámbito de investigación a lo menos sui generis y ciertamente outsider en lo que a la discusión académica teatral se refiere –al menos en nuestro contexto inmediato. En el marco de carreras de pregrado, siempre muy ajustadas a estructuras rígidas de mallas curriculares y a objetivos educativos muy bajos en virtud del tiempo, créditos y exigencia académica permitida, resulta difícil pensar en la instalación de discusión y desarrollo de pensamiento crítico, más aún si este trasciende los lindes disciplinares. Especialmente en el contexto de una licenciatura en actuación teatral, nos hayamos frente a un panorama desalentador, considerando un alumnado generalmente más interesado en un desarrollo sustentado en la praxis y una desatención de la lectura y la reflexión analítica, la cual resulta ser, incluso referida al campo del teatro, prácticamente nula. ¿Sería posible generar una actividad sustantiva de discusión, trabajo y apertura en un espacio tan particular como una escuela de teatro universitaria y regional en Chile?

Le hablé de mis inquietudes a mi colega Miguel Pizarro –coreógrafo y profesor de movimiento en la carrera– y juntos presentamos la propuesta de un grupo de estudios en cuerpo y transdisciplina al director Cristian Figueroa, quien aprobó nuestra idea. Lanzamos una convocatoria abierta al estudiantado y sorprendentemente nos encontrábamos pronto trabajando con un equipo de cuatro entusiastas alumnos de forma libre y en horario extra- académico. Las premisas las establecimos rápidamente: esto era una actividad de participación voluntaria, y continuaría sólo en la medida en que esa voluntad permaneciera. Lo mismo era una acción de pensamiento crítico, por lo que se esperaba una participación constante y proactiva de cada uno de los miembros. Por último, era un grupo que se interrogaría y problematizaría sobre el tema del cuerpo más allá del teatro, entendiendo que las diversas posibilidades expresivas de nuestro organismo atienden a una amplia gama de influencias, visualidades y modalidades de expresión contemporánea. Con ello, se forzaba a los implicados a salir de sus zonas de confort, contactándose con lecturas y propuestas de diversos campos epistemológicos.

Resultaba fundamental para mí, como gestora del proyecto, instalar de modo óptimo las bases de trabajo para un pensamiento y acción transdisciplinar, considerando que el concepto de transdisciplina remite a una realidad transitoria, siempre cambiable, por definición "in-disciplinada". Hablamos de un diálogo especialmente desjerarquizado y nómada, que permite la confluencia de diversas realidades de modo dinámico. A menudo confundida con nociones como interdisciplina o multidisciplina, esta noción demanda una definición precisa para los procesos investigativos y creativos en el panorama actual, que especialmente en el contexto de pesqui-

sas cualitativas de enfoque fenomenológico, extienden límites conceptuales y metodológicos rígidos. En palabras de de Toro (autor que acompañó en gran medida nuestras reflexiones):

> El término de transdisciplinaridad tiene poco que ver con aquel tradicional de la comparatística e interdisciplinaridad ya que allí los métodos de la propia disciplina de base no son transcendidos, más bien incluye y conlleva las diversas recodificaciones porque el empleo de postulados e instrumentos de otras disciplinas implican siempre una de y reterritorialización de éstos. (De Toro, 2003: 114)

Si bien particularmente en el territorio de la creación artística, la experimentación en torno a deslindes disciplinares y mediales es de larga data (basta nada más revisar la tradición de las vanguardias de inicios de siglo XX), resulta ser un verdadero problema a la hora de una sistematización en torno a procesos y obras de carácter híbrido así como en la incorporación de dichos procedimientos al interior de la institucionalidad cultural. A menudo reticente a operar fuera de los márgenes de control de su propia autorreferencialidad, el conglomerado escuela-de- teatro en nuestro contexto inmediato es, por asombroso que parezca, un sitial paradigmático del hermetismo disciplinar, confluyendo en su esquema las normativas universitarias (con las dificultades enunciadas anteriormente) y el cierre del formato escénico. Esto último claramente no alude a la incorporación cada vez más usual que realiza el teatro de elementos externos a sí (música, danza, plástica y video son materialidades ampliamente utilizadas en los espectáculos contemporáneos), sino a la ausencia de una reflexión profunda que vincule estrategias, metodologías y procedimientos disciplinares para verdaderamente tensar la configuración de lo teatral.

Lo anterior claramente denota una suerte de temor ante la pérdida de legitimación de los saberes tanto académicos como disciplinares, enunciándose al mismo tiempo una cierta inoperancia para acceder e interpretar una realidad social dinámica y llena de contradicciones, donde el cuerpo como objeto de estudio es particularmente complejo en su multiplicidad de potenciales abordajes. El cuerpo siempre será un territorio híbrido y limítrofe, donde confluyen lecturas simbólicas, culturales, imaginarias, y experiencias matéricas, orgánicas, irrepresentables.

Aquí es cuando cobra especial relevancia el desarrollar un pensamiento trans *outside the radar*: dentro del circuito universitario (aprovechando sus redes e infraestructura como nodo intercultural) y fuera del mismo (alejado de su malla curricular, creditaje, formaciones por competencias, evaluaciones, horarios reglamentarios, metodologías de enseñanza).

Nuevamente, de Toro precisa:

> Tanto la hibridez como la transversalidad son dos tipos de estrategias o construcciones que tienen lugar en los puntos-cruces o en los márgenes, en las orillas de una cultura, donde 'orilla'/'margen' no implica siempre y fundamentalmente exclusión/ discriminación, sino la articulación de nuevas formaciones culturales. Bajo 'puntoscruces'/ 'orillas'/'márgenes' podemos entender deterritorializaciones y reterritorializaciones semiótico-culturales; en ellas se realizan las recodificaciones y reinvenciones. (De Toro, 2003: 306)

Detengámonos brevemente en esta idea de los puntos cruce, pues me parece que en ella se juega una dinámica fundamental de resaltar y de relevar no sólo para investigaciones de

índole teórica –como lo es este documento- sino especialmente para procesos creativos y/o artísticos. Si bien podríamos determinar la interdisciplina con una larga data en la historia del arte (en efecto el ritual no es sino el ejemplo más paradigmático de un acto de integración, que suma corporalidades, materialidades, mundos), no es sino hasta la emergencia de la *performance* de inicios de siglo XX cuando encontramos ejercicios transdisciplinares que cruzan estructuras y metodologías creativas entre diversas medialidades. En ello, evidenciamos una diferencia procesual en la estrategia de la suma vs la del cruce, y podríamos disponer quizás a Wagner y su utopía de la *Gesamtkunstwerk* como ícono de la interdisciplinareidad (en la medida en que dispone un agregado de elementos potencialmente diversos que confluyen en la ópera como disciplina base) y al *Fluxus* como gran ejemplo de transversalidad (considerando el mutuo contagio de artistas, científicos y profesionales de diversas áreas que investigaron en profundas alteraciones de sus disciplinas de origen, dando como resultados muchas veces productos de naturaleza híbrida).

En el seno de estas reflexiones, que fundan mi propio camino investigativo, he desarrollado la siguiente tabla, material de constante ajuste en el marco de mi trabajo académico:

INTERDISCIPLINA A+B= A+B	TRANSDISCIPLINA A+B= C
Es una reunión, aglutinación o SUMA de distintas disciplinas artísticas o medios para crear un producto nuevo. (Ej. "teatro musical). Proceso de larga data en la historia de las artes.	Modo de pensar que permite relaciones de cruce, a través o entre sistemas.(Disciplinas artísticas o medios). Es un hecho bastante nuevo en la historia de las artes.
Proceso de trabajo o resultado artístico (casi siempre escénico).	Sucede en un punto de cruce y de forma dinámica, por lo que se relaciona más con los procesos que con los resultados. (No tiene por qué ser escénico).
El prefijo INTER nos habla de una relación entre varios elementos diferentes: marca una reciprocidad (interacción, intercambio, ruptura del aislamiento) y, al mismo tiempo, una separación o disyunción.	El prefijo TRANS expresa clara y formalmente el carácter nomádico del término. Los diferentes elementos implicados están puestos al servicio de la búsqueda o proceso.
Al INTEGRAR lo hacemos en un "recipiente", en algo concreto. En el caso de las artes llamaremos a esto "disciplina base". Esto marca las reglas y mecanismos del objeto artístico final.	Se trascienden los métodos de las "disciplinas base". No es la fusión de elementos ni efectos agregados en un todo.

Bajo estas premisas, el trabajo fue desarrollándose en el grupo de estudios de modo óptimo, apareciendo sub-líneas de interés como: cuerpo y técnicas, cuerpo e inconsciente, cuerpo y tecnología, cuerpo y género, cuerpo y medicina, cuerpo y texto (siendo estas tres últimas temáticas de investigación abordadas en el presente libro). Cada participante iba compartiendo preguntas, hipótesis de trabajo, lecturas, avances de texto, cuestión que fue avanzando progresivamente hacia la elaboración de ensayos críticos que especialmente cuestio-

naban al cuerpo humano como lugar de tensiones, espacio donde se verificaba un rico crisol que entrecruzaba experiencias, organicidad y espectacularidad, con los más actuales debates de la teoría cultural contemporánea. El teatro como lugar de origen de los implicados rápidamente explosionó hacia una teatralidad social compleja, donde el cuerpo parecía ser el nexo ideal entre preocupaciones de índole artística, medial, antropológica, etc.

En este contexto, aparecieron nociones que atraviesan los textos que aquí se incluyen y que se instalan como conceptos medulares en torno a los cuales giró nuestra discusión el año en que desarrollamos nuestro trabajo: las ideas de legitimación y subversión. Encontrándose ambos términos en tensión, resulta ser en el marco del pensamiento transdisciplinar cuando verificamos que toda acción que entrecruce estrategias o procedimientos de campos o medios diversos supondrá una determinada transgresión o subversión de los mismos. Esto en la medida en que los saberes de las distintas disciplinas en juego ven remecidas sus coordenadas de legitimación, demandando una re-actualización de sus procedimientos. En relación al cuerpo, notamos que sus configuraciones y estigmas sociales también transitan en esta dinámica: existen cuerpos que podemos llamar legitimados (en cuanto formas, tamaños, *looks*, operatividades) por la ciencia, la publicidad, la norma, la belleza, la salud, y que pueden subvertirse en la emergencia de estéticas liminales o alternas que, especialmente en el seno del campo artístico, nos disponen a una re-actualización de la mirada y la experiencia.

Los textos de las autoras Estefanía Villalobos y María José Razón despliegan un interesante análisis sobre esta problemática.

En el ensayo de la primera, nos encontramos con una reflexión sobre el cuerpo "saludable" y su determinación desde el campo de la medicina. Desde Foucault a Canguilhem, pasando por la OMS, Estefanía revisa cómo la ciencia ha diagramado una corporalidad que asumimos ampliamente como normal. El teatro, como particular dispositivo de visualización de los cuerpos, reproduce dicha estandarización en la utilización evidente de actores sanos –y muchas veces además bellos y de buen estado físico- produciéndose una alteración en la expectación cuando un cuerpo enfermo o deforme entra a escena. Pareciera ser que nuestra mirada se detuviera especialmente en esos cuerpos, dotándolos de una sobre-realidad que se resiste a ingresar en los universos ficcionales propios de la teatralidad convencional. Encontramos, sin embargo, propuestas vanguardistas que trabajan evidenciando esta dificultad y exponiendo la liminalidad del cuerpo enfermo, proponiendo así no sólo un ejercicio de inclusión en el campo laboral de los actores, sino un cuestionamiento sobre los estigmas impuestos sobre nuestra propia corporalidad.

En el texto de María José Razón, por su parte, hay un énfasis en la figura del andrógino como cuerpo alterno por excelencia, y su utilización como objeto de deseo inserto en la publicidad y la moda. Siendo estos campos también fundamentales dispositivos legitimadores del cuerpo y su apariencia en la sociedad contemporánea, resulta importante revisar cómo la inclusión en la moda de una corporalidad que perturba la estandarización de género, aparece como viralidad mutante, atentando contra los binarismos y haciendo del discurso queer una herramienta comercial con todas las contradicciones que lo mismo conlleva. La autora confronta estas estrategias con la percepción de espectadores comunes heterosexuales, desafiándolos a asumir sus propios deseos con estos cuerpos que simulan un género distinto al que son por

naturaleza. En ello emerge también una teatralidad particular de sujetos que representan un rol ambiguo, sólo factible gracias a su especial apariencia, la producción de moda y en virtud de los encuadres fotográficos y visuales a los que se los somete.

Por otra parte, en el grupo de estudios nos contactamos también con una serie de textualidades que cifraban al cuerpo dentro de discursos históricos, representacionales y simbólicos que muchas veces trascendían la posibilidad de articular un lenguaje autónomo desde y para nuestra propia corporalidad.

> Faltaba el reconocimiento de la corporalidad 'en sí', del cuerpo como materialidad, como un elemento central del conocimiento y del discurso y representación cultural, como se daba ya en el último tercio del siglo XIX en la pintura, la música y la danza (por ejemplo, en la poesía de los surrealistas o en el teatro de los dadaístas). […] El cuerpo representa en sí, con su materialidad, su historia y su conocimiento un medio autónomo; él es su propio medio de comunicación y no "función en relación con una tercera instancia". El medio 'cuerpo' es su propio mensaje; medio y mensaje constituyen una unidad, no máscara de/para algo, sino simplemente cuerpo. La materialidad del cuerpo y su conocimiento lo convierten en objeto privilegiado de representación, esto es, de la teatralidad. (De Toro, 2003: 314)

El texto de Felipe O. Prince –instalado como segundo ensayo de esta compilación- aborda esta problemática, atendiendo a los procesos que han contribuido a determinar al texto como principal dispositivo legitimante de lo teatral en desmedro de

posibles dramaturgias corporales o poéticas sustentadas en una búsqueda propiamente escénica. En su discusión, vemos una preocupación por el concepto "texto" que transita desde la dramaturgia como escritura teatral por excelencia hasta la existencia de textos teóricos que conceptualizan los procesos creativos. El ensayo de Felipe se centra en el proyecto *Nemestizo* como foco de estudio, laboratorio que me tocó dirigir en el marco de un proyecto de investigación DIUV[1] y cuyo trabajo utilizó una metodología de traducción intersemiótica entre teatro-danza-fotografía. Dicho proyecto facilitó la indagación sobre la resistencia entre texto y cuerpo, en gran parte debido al desconocimiento de los actores del soporte dramatúrgico que daba origen a la investigación, de modo tal que sólo se improvisaba en torno a conceptos específicos para articularlos en partituras corporales. Con todo, el proceso generó una serie de problemas críticos que el autor releva, tales como la inseparabilidad de texto y cultura reflejada en la necesidad constante de una matriz narrativa (dentro y fuera de los procesos propiamente teatrales) así como en una suerte de incomodidad actoral –fruto de un entrenamiento académico fuertemente sustentado en el texto, según el autor- para entregarse a una indagación corporal libre.

Como profesora, artista e investigadora, me parece crucial relevar una instancia de reflexión que, aun inserta dentro del rigor académico, logra trascender profundos temores y resistencias ante la posibilidad de contactarse con campos disciplinares diversos. Las circunstancias de este grupo de estudios coincidieron con el progreso de egreso y titulación de los tres hoy ex estudiantes, actores y autores de este libro. Quisiera creer con gran convicción que el acompañamien-

1 Proyecto de investigación DIUV-INVART N° 1/2012. Dirección de Investigación Universidad de Valparaíso.)

to de este proceso creativo y reflexivo haya sido significativo para ellos en una etapa terminal de su formación primaria como profesionales y los inste, sino a proseguir por la senda de la investigación, a continuar investigando en el más amplio sentido del término, los más amplios caminos posibles.

BIBLIOGRAFÍA:

DE TORO, Alfonso, Reflexiones sobre fundamentos de investigación transdisciplinaria,

Transcultural y transtextual en las ciencias del teatro en el contexto de una teoría postmoderna y postcolonial de la 'hibridez' e inter-medialidad, Ibero-Amerikanisches Forschungsseminar

Universität Leipzig, 2003.

DE TORO, Alfonso, Hacia una teoría de la cultura de la 'hibridez' como sistema científico transrelacional, 'transversal' y 'transmedial', Ibero-Amerikanisches Forschungsseminar

Universität Leipzig, 2003.

PENSAR LOS CUERPOS

Tres ensayos sobre cuerpo y transdisciplina

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN

ADREDE EDITORA
libros con propósito

Otros títulos de la colección
INVESTIGACIÓN

Trabajo en Utopía
Matías Allende
Christián Bartlau
Carol Illanes

Memoria Histórica Escuela de Teatro UC (1979-2009)
Consuelo Morel

colección Investigación

ADREDE EDITORA
libros con propósito

Pensar Los Cuerpos

Este libro recoge el trabajo sistemático del grupo de estudios "Cuerpo y Transdisciplina" de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, coordinado desde 2013 por la académica e investigadora Valeria Radrigán. A través de tres ensayos y desde distintas miradas, aristas y enfoques (teatro, textualidad y moda) se observa el objeto CUERPO, materia considerada uno de los dispositivos legitimantes de lo teatral. En consecuencia, se propone generar sobre la corporalidad un ejercicio crítico y reflexivo, entendiendo que las diversas posibilidades expresivas de nuestro organismo atienden a toda una gama de influencias, visualidades y modalidades de expresión contemporánea.

9 789789 569342