

Nuevas tendencias para la escena actual La Disciplina del Desplazamiento.

Fecha de recepción: agosto 2016

Fecha de aceptación: octubre 2016

Versión final: diciembre 2016

María Teresa Paulín Ríos (*)

Resumen: La Disciplina del Desplazamiento conlleva ciertos valores y cualidades que los artistas escénicos pueden aprovechar; aplicadas al desarrollo artístico y personal, estas cualidades pueden enriquecer y transformar la obra y la vida del practicante. Relativamente nueva, la Disciplina es poco conocida y por lo tanto aún no se han apreciado las posibilidades que puede ofrecer como herramienta de trabajo y creación; la referencia inmediata son los practicantes que aparecen en videos musicales, en comerciales y en películas de acción con largas secuencias de persecución. Sin embargo, la Disciplina del desplazamiento es mucho más que una herramienta efectista para fines comerciales.

Palabras clave: disciplina - arte - escena - artes escénicas - arte callejero

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 204]

Sin embargo, la Disciplina del desplazamiento es mucho más que una herramienta efectista para fines comerciales. No obstante, la Disciplina del Desplazamiento es mucho más que una herramienta efectista para fines comerciales, su uso no tiene por que ser banal, al contrario, las posibilidades más interesantes aparecen a partir de un sincretismo sustentado entre su filosofía y técnica, y las artes escénicas. Por esta razón un proceso de investigación y experimentación es necesario, cualquier abreviación u omisión del mismo nos conduciría a una aberración o a una ocurrencia. En otras palabras, llevar la práctica y su espectacularidad a la escena: sus saltos de altura, de longitud, y las acrobacias que podemos encontrar fácilmente en Youtube o en las redes sociales, solo nos conduciría a un lugar común, al camino fácil que no deja espacio a la imaginación y por ende a la creación.

Durante esta ponencia se explicará cuáles son los valores de la Disciplina que se pueden rescatar para ser aplicados a la escena contemporánea, con la intención de renovar y refrescar la práctica escénica, y de qué manera pueden aplicarse. Primero comenzaremos por esclarecer qué es la Disciplina del Desplazamiento y cuáles son sus orígenes.

Esta Disciplina comenzó su desarrollo en los años ochenta, en Lisses, Evry y Sarcelles, tres pequeñas ciudades en los alrededores de París. Lejos de ser un deporte extremo, como muchas personas piensan gracias a la publicidad de algunas bebidas energéticas como el *Red bull*, la Disciplina es una práctica fundada en una filosofía de integración, sostenida sobre valores éticos y espirituales como: la fuerza, el respeto y la valentía. Su práctica consiste en explorar las posibilidades de desplazamiento en el entorno, creando y resolviendo dificultades a través de los recursos físicos disponibles mediante un sistema cooperativo, que busca el auto conocimiento y el crecimiento personal a través de preceptos como: “Comenzamos juntos y terminamos juntos” y “Somos un grupo y nos ayudamos”, entre otros. La práctica nació gracias a un grupo de jóvenes de clase media-baja, que no tenía la posibilidad de pagar un gimnasio o un club para ejercitarse. Decididos a moverse y

divertirse comenzaron a utilizar las estructuras urbanas mientras se lanzaban desafíos en forma de juegos físicos; sobrepasándose a sí mismos, intercambiando reflexiones sobre la vida, compartiendo momentos difíciles y experiencias personales. “Más tarde este grupo de amigos fundó el grupo *Yamakasi*, un término Lingala, el idioma hablado en el Congo, que resume el concepto: “Cuerpo fuerte, mente fuerte, espíritu fuerte” y denominaron a la disciplina: Arte del Desplazamiento (ADD). Con el paso del tiempo, dos de ellos tuvieron diferencias con el resto de los integrantes acerca del objetivo de la Disciplina y comenzaron a llamarla *Parkour*, inspirados en los recorridos (*parcours*) desarrollados por la milicia a partir del Método Natural de George Hebert; este método de entrenamiento físico está basado en diez áreas de trabajo: caminar, trotar o correr, saltar, cuadrupedia, escalar, equilibrio, cargar, lanzar, defensa y natación. Las áreas se trabajan por medio de circuitos ocupados por distintos obstáculos que se cruzan o atraviesan sin detenerse. Fue así como se fundó un nuevo grupo que se hacía llamar *Traceurs*, al que se integraron nuevos miembros. Es por esta razón que a los practicantes de la Disciplina se les denomina comúnmente *traceurs*, vocablo que en español quiere decir trazadores, puesto que trazan rutas para elaborar recorridos.

Una nueva ruptura de ideales ocurrió posteriormente entre los integrantes del grupo *Traceurs*; uno de ellos, Sébastien Foucan, viajó a Inglaterra para filmar con la BBC de Londres dos documentales sobre la disciplina: *Jump London* y *Jump Britain*. Debido a una solicitud de los británicos el practicante creó una nueva denominación en inglés para la Disciplina, fue entonces cuando el tercer apelativo *Free Running* (corriendo libre) nació. A causa de la existencia de tres nombres: *Art de déplacement*, *Parkour* y *Free Running*, comenzaron a originarse dudas y especulaciones a nivel mundial entre los practicantes, ya que se preguntaban si cada apelativo correspondía a una disciplina diferente o en realidad pertenecían a la misma; algunos pensaban que el *Parkour* buscaba eficiencia, otros que el *Free Running* una estética, mientras que el Arte del Desplazamiento ya no se practicaba; después se asoció el *Free Running* a

las acrobacias y a las competencias, y finalmente se dijo que el *Parkour* y el ADD en realidad eran lo mismo. Sin embargo, gracias a las diferentes entrevistas realizadas, descubrimos que todos coincidían con los mismos principios: no competencia, ser y durar, y ser fuerte para ser útil, con algunas pequeñas diferencias en la concepción de los términos. Con el paso del tiempo, se formaron instancias internacionales: *Fédération Internationale des Arts Du Dèplacement (FIADD)* y *The Mouvement International du PARKOUR, FREERUNNING et L'ART DU DÉPLACEMENT (themouvement.org)*, las tres denominaciones fueron registradas como deportes y por ende rompieron el primero de sus fundamentos: No competencia.

La Disciplina no solo se ha vuelto popular, sino también polémica. En algunos países como México o Chile, la mayoría de los practicantes carecen de información sobre el tema y han comenzado su entrenamiento de manera autodidacta, lo que ha favorecido a gran número de lesiones o a la asociación de la Disciplina con el vandalismo, esto último para aquellos que simplemente observan y desconocen. Sin embargo, la práctica se articula a través de una técnica muy precisa que reduce el margen de error en los accidentes y permite un desarrollo físico y mental muy consistente, que puede adaptarse al crecimiento artístico; éste es el tema que nos interesa compartir. No es gratuita la tendencia a relacionar la Disciplina con la actividad artística, hay que tener en cuenta que los iniciadores decidieron llamarla Arte del Desplazamiento, lo que nos conduce a pensar que de manera intuitiva sabían que contenía un potencial artístico, y efectivamente, no estaban equivocados. También cabe señalar que en 2001, Luc Besson realizó la película *Yamakasi -Les Samourais des temps modernes-* (*Yamakasi -Los samurais de los tiempos modernos-*) y en 2004 presentó la secuela *Les fils du vent* (*Los hijos del viento*), grabada en Bangkok. De alguna forma la Disciplina no puede desvincularse de la creatividad, tiene una disposición natural hacia esta condición, y es casi imposible para quien la contempla detener la imaginación que se dispara.

En 1985-1986 Ítalo Calvino se encontraba preocupado por el futuro de la novela, y nos compartió de manera póstuma, sus *Seis propuestas para el próximo milenio*, notas que consisten en una serie de conferencias destinadas a presentarse en la Universidad de Harvard, dentro del marco de la cátedra de las *Charles Eliot Norton Poetry Lectures*, desgraciadamente Calvino murió una semana antes de la presentación. Las propuestas tenían como intención definir los valores literarios que debían conservarse en el próximo milenio, no obstante estos valores son aplicables a las artes en general, incluidas las artes escénicas. En el primer capítulo del libro, el autor hace referencia a la oposición levedad-peso y explica su preferencia por la primera a través de una serie de imágenes. Probablemente de haber conocido la Disciplina del Desplazamiento, Calvino como el hombre observador que era, se habría tomado el tiempo para contemplar su ejecución y habría encontrado numerosas imágenes sobre su relación con la levedad, pero esto tiene una razón muy concreta.

Para poder conseguir esa levedad que tanto valora Calvino, hace falta, antes que nada, desarrollar y dominar una técnica, la cual una vez asumida, le permite al creador expresarse y volar de manera metafórica. Es esta técnica la herramienta esencial del artista, ejemplificada por el escritor a través del escudo de Perseo, “el de las sandalias aladas”, símbolo de levedad. Preocupado por la petrificación de la literatura, Calvino plantea que quizá sean sólo la vivacidad y la movilidad de la inteligencia los elementos que puedan escapar a la condena del peso insostenible, que incluso las cosas que escogemos por leves revelan. Se nos presenta entonces una relación entre la vivacidad, la movilidad y la inteligencia. Pero, ¿qué tiene que ver la levedad con la Disciplina del Desplazamiento? Como hemos visto anteriormente, parte de la Disciplina consiste no solo en resolver problemas a través de los recursos físicos disponibles, sino también y antes que todo, en la creación de estos problemas, que serán solucionados mediante la exploración del movimiento; para conseguirlo es necesario desarrollar una “inteligencia creadora”, definida por José Antonio Marina como:

“[...] la que permite, mediante una poderosa conjunción de tenacidad, retórica interior, memoria, razonamiento, invención de fines, imaginación -en una palabra, gracias al juego libre de las facultades-, que veamos una salida cuando todos los indicios muestran que no la hay”.

La Disciplina del Desplazamiento obliga al practicante a trabajar con esta inteligencia creadora, para convertirla en una herramienta, como el escudo que le permite a Perseo no evadir la imagen de la Medusa, sino más bien triangularla ayudándole a resolver una empresa arriesgada. Por esta razón la inteligencia creadora es uno de los elementos principales que se trabajan durante la práctica de la Disciplina y favorece al quehacer del artista, puesto que le permite plantearse las preguntas que habrá de resolver durante el proceso de investigación que implica la creación. Dicho de otro modo, ambas actividades solicitan una imaginación profunda. En el caso de la Disciplina del Desplazamiento el practicante imagina distintas posibilidades de interactuar con un objeto, por ejemplo: se coloca frente a una barda para saltarla, escalarla, apoyarse en ella, etc. De alguna manera, esto le permite adquirir conciencia de la importancia de alcanzar diferentes puntos de vista sobre y gracias al objeto. En la película de Disney *La espada en la piedra*, esta idea se materializa de manera evidente, el mago Merlín transforma al niño Arturo en pez, en ave y en ardilla, para que pueda ampliar su visión y adquirir conocimiento observando el mundo desde distintos ángulos. Es importante señalar que también existe otra conciencia que no es menos significativa, nos referimos a la corporal, que se desarrolla con la práctica continua, puesto que la disciplina exige precisión y control para ejecutar un movimiento.

La Disciplina también implica trabajo en distintos lugares, mayormente al aire libre, por lo que fomenta la capacidad de adaptación a los espacios y sus diferentes

cualidades. Para el artista escénico esta operación puede ser de lo más útil para habitar con facilidad escenarios tanto convencionales como alternativos.

Otro de los elementos que se rescata es el ejercicio de la concentración, y la Disciplina del Desplazamiento exige un alto grado. Para poder ser consciente y adquirir el conocimiento mencionado, es necesario mantenerse presente y observar el panorama que existe antes de ejecutar cualquier desplazamiento, de esta manera se evitarán accidentes que puedan incluso ser mortales. Además, los desplazamientos se construyen de manera progresiva, y cada paso exige tanta atención como el siguiente, si el practicante se queda pensando en el movimiento anterior o visualiza sólo la recepción de un salto, será imposible realizarlo. La exigencia es total y demanda una fuerte conexión del individuo con su ser, porque en el momento en el que ha decidido saltar no puede titubear. La intuición, la confianza y el carácter lúdico son fundamentales en este proceso. Por su parte, el actor también debe mantenerse en el presente para poder comunicarse consigo mismo y con los otros actores sin dejar de sentir al público. Una vez en el escenario, el actor como el practicante, tendrán que confiar en sí y dejarse llevar por su intuición, claro está, gracias a una técnica que les permita liberarse; de esta manera actor y practicante pueden actuar plenamente.

Como hemos visto, la creación y la libertad están íntimamente ligadas con la inteligencia, y ambas necesitan un proceso de construcción para cobrar sentido, no por la eficacia de los resultados, sino por la importancia de un desarrollo en sí, del esfuerzo y la exploración que se vierte en la creación y articulación de cada uno de sus pasos. Igualmente, ambos procesos comparten otra característica, suministran crecimiento personal. Tanto el practicante como el actor aumentan el conocimiento de sí mismos al encontrarse frente a sus problemas, sus incapacidades y sobre todo sus miedos. Nuevamente la mirada anquilosante de la Medusa sale al encuentro de aquél que pretende actuar. No obstante, si se le ataca directamente y sin objetivos, las probabilidades de avanzar son casi nulas. El monstruo abrumante encarna los miedos y las frustraciones. La técnica que se propone en estos casos puede parecer simple pero tiene cierto grado de complejidad: el diálogo. Dialogar con los miedos puede ser una estrategia para salir adelante; de esta manera podemos conocer las razones en las cuales están enraizados estos miedos y con ello las posibles soluciones; no se trata de evadirlo o ignorarlo, se trata de hacerle frente con valentía y consciencia.

Ante todo, hay que distinguir entre tener miedo y ser un cobarde, porque son fenómenos que pertenecen a niveles distintos. El miedo es una emoción, la cobardía es un comportamiento. Y solo podemos identificarlos si afirmamos que entre la emoción y la acción no hay ningún intermediario [...].

El miedo puede coartar la libertad causando bloqueos, pero también es una herramienta valiosa que nos pone en alerta cuando existe algún riesgo. Solo las personas con algún trastorno patológico están exentas de experimentar. Por esta razón cuando alguien asegura no

tener miedo al encontrarse frente a una empresa arriesgada, lo más seguro es que tenga alguna enfermedad o que esté mintiendo. La Disciplina propicia este diálogo, y además lo genera constantemente, creando con ello el hábito de transgredir el confort y los lugares comunes tan parasitarios en el escenario. Como podemos observar, en esta práctica la mente juega un papel muy importante, se puede tener un cuerpo fuerte y entrenado y una mente inmadura, no apta para ejecutar ciertos movimientos. Sin embargo, la práctica continua de la disciplina creará consciencia y madurez mental, mismas que le permitirán distinguir si está listo o no para actuar.

En resumen, la Disciplina ofrece las herramientas para construir nuevos lenguajes a partir del movimiento. El practicante adquiere un amplio acervo derivado de la búsqueda de posibilidades de desplazamiento, ampliando su registro de expresión y con ello sus posibilidades creativas; José Antonio Marina lo explica del siguiente modo:

La transfiguración del movimiento muscular por la inteligencia nos permite hablar de su poética. Hay creación dinámica en la danza, en los deportes y en los juegos de habilidad. Surgen posibilidades libres dirigidas por irrealidades inventadas y aceptadas. Esta actividad constituye la esencia de la inteligencia creadora. Los elementos que descubramos en el movimiento inteligente los volveremos a encontrar en todos los niveles. Constituyen la estructura básica de la creación.

La Disciplina del Desplazamiento es una fuente de conocimiento que el artista puede utilizar como herramienta para comprender y asimilar su proceso artístico, ya que opera de la misma manera, aunque resulta ligeramente más violenta: violenta porque el proceso se sintetiza y transgrede al ejecutante de una manera directa, evidenciando tanto sus capacidades como sus faltas; directa, porque mientras en el escenario el artista puede justificar su pobre desempeño, o mantenerse en un lugar cómodo, en la práctica de la disciplina esta posibilidad resulta peligrosa puesto que se traduce en un accidente que podría ser fatal.

La única diferencia entre ambos procesos radica en el manejo del conflicto: mientras en el escenario el artista debe lidiar con sus problemas privados (hacerlos a un lado o utilizarlos como estímulo para su personaje) antes que suspender una función, el practicante que se encuentra profundamente conflictuado difícilmente podrá concentrarse y ejecutar el desplazamiento. Para evitar el accidente la Disciplina solicita que el problema sea resuelto, de tal manera que el trabajo sea retomado con la disposición y la paz que el proceso demanda. De cualquier forma, la práctica y el uso de la Disciplina del Desplazamiento en los escenarios ha ido aumentando de manera notoria, aunque la tendencia sea a la realización de espectáculos superficiales, la posibilidad de recurrir a ella como herramienta para la creación de un lenguaje original y poético siempre estará presente.

Referencias bibliográficas

- Calvino, I. (1998). *Seis propuestas para el próximo milenio*. Madrid: Siruela.
- Marina, J. A. (2006). *Anatomía del miedo*. Barcelona: Anagrama.
- Marina, J. A. (1993). *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona: Anagrama.

Abstract: Discipline of displacement leads to certain values and qualities that performing artists can take advantage of; applied to their personal and artistic development, these qualities enrich and transform the play, therefore the practitioner's life. Relatively new, this discipline is quite unknown, therefore the possibilities it has to offer as a tool for training and creation hasn't been appreciated; The immediate reference are the practitioners who appear on music videos, on TV commercials and action movies where we can see long sequences of persecution.

Key words: discipline - art - scene - scenic arts - street art

Resumo: A Disciplina de Deslocamento se baseia em valores e qualidades das quais os artistas cênicos podem tirar proveito; aplicadas ao desenvolvimento artístico e pessoal, estas qualidades podem enriquecer e transformar o trabalho e a vida do praticante. Relativamente nova, a Disciplina é pouco conhecida e, portanto, ainda não se apreciaram as possibilidades que pode oferecer como ferramenta de trabalho e criação; a referência imediata são os praticantes que aparecem em vídeos musicais, em comerciais e em filmes de ação com longas sequências de perseguição. No entanto, a Disciplina da deslocação é bem mais que uma ferramenta efectista para fins comerciais.

Palavras chave: disciplina - arte - cena - artes cênicas - arte de rua

(*) **María Teresa Paulín.** Doctora de la Universidad de la Sorbona y del Foro Teatro Contemporáneo. Es actriz, directora e docente universitaria e investigadora de teatro. Dirige la compañía franco mexicana Naranja-Escena.

En Escena: Cuerpo Que En-Señas. Estado del Arte en Relación al proceso de enseñanza aprendizaje en artes escénicas para Personas sordas

Fecha de recepción: agosto 2016
Fecha de aceptación: octubre 2016
Versión final: diciembre 2016

Sonia Liliana Acero Guzmán, Grace Arias Santos, Eliana Peña Mayorga, Juan Sebastián Pire Ladino, Johana Caterin Rodríguez Acosta, Daniela Alejandra Tapiero Tiria, Mónica Amparo Torres Acosta e Hilba Milena Jiménez Pulido (*)

Resumen: El presente Estado del Arte tiene como propósito dar a conocer las tendencias educativas en artes escénicas relacionadas con la participación de Personas sordas comprendido entre el 2000 y el 2015-I en Latinoamérica, identificadas mediante la revisión documental desarrollada en el marco del proceso investigativo pedagógico de la Línea de Investigación de Artes y Lenguajes, perteneciente a la Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Este proceso constituye, por un lado, un punto de referencia para posteriores estudios que aporten tanto al campo de la Educación Especial, como a aquellos relacionados con la educación en Artes Escénicas (teatro y danza) en pro de la incidencia en y de las Personas sordas; por otro, se configura como reflexión sobre la concepción de sujetos desde la integridad del individuo y una perspectiva antropológica, lo cual busca fortalecer procesos de formación que podrían proponerse para el desarrollo y la participación de la comunidad mencionada.

Palabras clave: latinoamérica - educación - artes escénicas - inclusión - discapacidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 214]

Conscientes del valor e impacto que puede llegar a tener el arte en el desarrollo integral del ser humano en concordancia con la afirmación de Cerezo (1985), quien señala la importancia de desarrollar la sensibilidad, la cual en conjunto con la capacidad creativa, permiten al sujeto comunicar los propios sentimientos, imaginación e inventiva; se propuso el desarrollo de la presente investigación, propia de la Línea de Investigación de Artes y Lenguajes, del programa de la Licenciatura en Edu-

cación con Énfasis en Educación Especial, Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia, en relación a las tendencias educativas que en artes escénicas, se han presentado en Latinoamérica entre el 2012 y el primer semestre del 2015, en torno a las personas sordas. Para comenzar, cabe anotar que si bien la Línea de Artes y Lenguajes ha promovido y desarrollado investigaciones y prácticas pedagógicas tanto en relación a las artes escénicas como respecto a los procesos formativos de