

El teatro ampliado

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Marina G. Mendoza (*)

Resumen: La expansión de las tecnologías digitales y la consolidación de lo efímero en nuestra forma de vincularnos, trastocan profundamente las nociones espacio-temporales que inciden en la construcción de identidades. El análisis de esta cuestión resulta fundamental para comprender los cambios en los procesos creativos escénicos, con especial énfasis en los usos expresivos de estas tecnologías, la metamorfosis del vínculo con el espectador y de éste con la obra, así como de la implicancia del paradigma digital en los procesos de construcción identitaria contemporáneos.

Palabras clave: cuerpo - tecnología - teatro - performance - identidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 62]

Introducción

El cuerpo es el principal soporte de la acción artística, la materia prima desde la cual se crea y se representa una *performance*. Es, asimismo, uno de los principales soportes constitutivos de la identidad individual y colectiva, fenómeno ampliamente problematizado desde el psicoanálisis y la filosofía.

Esos cuerpos de los sujetos y de las poblaciones, nos señala Foucault (1991; 2009), han sido modelados en función de relaciones concretas de poder que los cercan y constriñen. Y al estar inmersos en un campo político, su empleo va de la mano de su utilización económica. El cuerpo es, por ende, un espacio de luchas y resistencias entre los poderes concretos que intentan convertirlo en fuerza productiva *útil*, gobernando las conductas que se desvían de la norma, y aquellos que pugnan por la reivindicación de su carácter liberador.

La expansión de las tecnologías digitales y la consolidación de lo efímero en nuestra forma de vincularnos, trastocan profundamente las nociones espacio-temporales que inciden en la construcción de identidades. El análisis de esta cuestión resulta fundamental para comprender los cambios en los procesos creativos escénicos, con especial énfasis en los usos expresivos de estas tecnologías, la metamorfosis del vínculo con el espectador y de éste con la obra, así como de la implicancia del paradigma digital en los procesos de construcción identitaria contemporáneos.

Cuerpo, identidad y nuevas tecnologías en escena

Las propuestas de creaciones escénicas presentadas en torno al eje *Performances y Tecnologías en Escena*, se rigen por la exploración del cruce entre cuerpo, identidad y nuevas tecnologías en espacios escénicos.

Una primera aproximación a esta problemática es pensar la construcción de identidad actual en relación con los elementos digitales. Para Tania Marín Pérez, este proceso se encuentra ligado particularmente con el uso de redes sociales a través de las cuales nos conectamos y desconectamos del mundo en un mismo movimiento. El análisis de la identidad en redes sociales como Facebook, ofrece marcos posibles de creación de expresiones escénicas, así como narrativas sobre el cuerpo y los modos de presentación en entornos digitales que

enriquecen la *performance* del artista y lo conectan con el espectador.

Tomar conciencia respecto de las reglas de juego que rigen los tiempos contemporáneos es, en esta línea, fundamental para desarrollar performances adaptadas a sus contextos de emergencia. Mariano Clemente define a esta era como de *hiperproductibilidad técnica*, haciendo uso de la consabida postulación de Walter Benjamin (1982) respecto a la pérdida del aura generada a partir de la repetición seriada de una obra.

La industria cultural puede jactarse de haber contribuido a la trasposición del arte a la esfera del consumo. Mediante su imposición, el arte se ha convertido en una mercancía más, en un mero valor de cambio, obtenible en el mercado artístico, reproducible a escala planetaria y consumible por el ciudadano promedio (Adorno y Horkheimer, 1994).

La producción en serie que advierte Benjamin de las obras de arte provoca la pérdida del aura, el "aquí y ahora", la presencia insustituible de la creación del artista, su firma personal, aquello que da cuenta de su autenticidad. Sin embargo, con la industrialización de la esfera cultural, el arte logró expandirse a sitios a los que nunca hubiera logrado llegar. Principalmente le permitió encontrarse con sus destinatarios y este fenómeno se torna más visible con la proliferación de nuevos medios y plataformas disponibles al servicio del espectador.

La hiperproductibilidad técnica ofrecería el marco cognoscitivo a partir del cual comprender la incidencia de las nuevas tecnologías en nuestra forma de organización social, en nuestra percepción acerca del tiempo y el espacio, así como en nuestros esquemas de pensamiento y, por ende, nuestra capacidad creadora. El teatro, podría augurarse entonces desde la hipótesis de Clemente, permite la *re-teatralización*, en tanto siempre se preserva el aura; en cada presentación hay una marca, una huella irrepetible de creación del artista.

Esa huella parte, en definitiva, del cuerpo entendido como cuerpo performático. La demostración de la capacidad expresiva del cuerpo que propuso Marisa Busker como punto de partida de la *performance* artística, concede un lugar privilegiado a la secuencia física como estructura de la práctica creadora. Ese cuerpo performático se constituye a partir de un tronco, un núcleo

generador y un sistema vocal, y es estimulado a través del uso de herramientas comunes a las artes escénicas como el teatro, la danza o la música.

La *performance* se encuentra así con una capacidad cuestionadora de movilizar estructuras conservadoras. Y esta capacidad, plantea María Emilia Franchignoni, se plasma en proyectos de arte corporal que entienden al cuerpo como sitio de experiencias, eje de discursos y materia principal de los artistas. Las políticas de identidad y, particularmente, la labor feminista implicada en ellas, invitan a cuestionarnos qué nos permite *hacer y ver performance*, así como a visualizar, desde una mirada multidisciplinar, el mundo *como performance*.

La construcción de identidades colectivas, asimismo, es complejizada ante al triunfo de lo efímero. La puesta en escena de la memoria en contextos de gran relevancia para la construcción de la identidad argentina, como la celebración del Bicentenario en 2010 cuyo análisis presentó María Laura González, refieren a una cuestión cardinal en los estudios sobre las artes contemporáneas: ¿dónde queda la memoria si todo es efímero?

La conmemoración del Bicentenario en el espacio público urbano, es una muestra cabal de la capacidad adaptativa de las expresiones artísticas a las lógicas contemporáneas de monumentos efímeros. No tendremos elementos físicos para su recordación, sino la vivencia de los sujetos que experimentaron la puesta en escena de una experiencia *performática-teatral*. Podríamos augurar, incluso, que se trata de un nuevo tipo de teatralidad.

El análisis de los aspectos científicos y estéticos del sonido y la vibración, presentado por Jorge Haro a través de música compuesta para una pieza de danza contemporánea, se sitúa en este intento de adecuar la *performance* a las nuevas tecnologías. La expansión de la escucha y la visualización del sonido se plasman en una obra derivada, que se convierte en un álbum musical y en un concierto audiovisual que desafía los estándares convencionales tanto de creación como de visualización de una *performance*.

Conclusiones

Si bien las tecnologías han acompañado desde su génesis el desarrollo de espectáculos, actualmente han llegado a convertirse en “una parte indisoluble de los lenguajes expresivos que lo constituyen” (Dillón, 2011). La combinación del cuerpo como núcleo performático y las tecnologías de sonido, video e iluminación, han sentado las bases de lo que podríamos denominar un *teatro ampliado*, que en pleno auge de la era digital ya no se concibe en relación a planos de sentido unidireccionales, sino que se define por el valor asignado a una experiencia sensorial integral que no deja huella de recordación.

Los proyectos presentados en esta comisión constituyen respuestas frente a estas nuevas lógicas de estar y actuar en el mundo, que les provee a los artistas un núcleo inspiracional para la creación de *performances* adecuadas a los espectadores contemporáneos.

Comisión: Performances y Tecnologías en Escena

- Tania Marín Pérez: *LAZOS: Cuerpo Orgánico en la Era Digital*

- Mariano Clemente: *El teatro en la era de la Hiperreproductibilidad Técnica*

- Marisa Busker: *La Célula Madre de las Artes Escénicas (música incluida)*

- María Emilia Franchignoni: *Performance: ¿es o se hace?*

- María Laura (Malala) González: *Performance y Monumento. Otras maneras de memoria en la ciudad*

- Jorge Haro: *edt [prototype] -una traducción-*

Referencias bibliográficas

Adorno, T. y Horkheimer, M. (1994). *Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos*. Madrid: Editorial Trotta.

Benjamin, W. (1982). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. En Discursos Interrumpidos I. Madrid: Editorial Taurus.

Dillón, G. (2011). *Procesos creativos teatrales y nuevas tecnologías: el teatro de objetos digitales en el espectáculo Futurismo*. Versión Beta. En La Escalera, 21.

Foucault, M. (1991). *Microfísica del poder*. Madrid: La Piqueta.

Foucault, M. (2009). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Abstract: The expansion of digital technologies and the consolidation of the ephemeral in our way of linking deeply disrupt the spatio-temporal notions that influence the construction of identities. The analysis of this question is fundamental to understand the changes in the creative processes of the stage, with special emphasis on the expressive uses of these technologies, the metamorphosis of the link with the spectator and of this one with the work, as well as the implication of the digital paradigm in the processes of contemporary identity construction.

Keywords: Body - technology - theater - performance - identity

Resumo: A expansão das tecnologias digitais e a consolidação do efêmero na nossa maneira de vincular profundamente as noções espaço-temporais que influenciam a construção de identidades. A análise desta questão é fundamental para entender as mudanças nos processos criativos cênicos, com ênfase especial nos usos expressivos dessas tecnologias, a metamorfose do vínculo com o espectador e do último com o trabalho, bem como a implicação do paradigma digital nos processos de construção da identidade contemporânea.

Palavras chave: corpo - tecnologia - teatro - performance - identidade

(*) **Marina Mendoza.** Licenciada en Relaciones Públicas (Universidad de Palermo, 2009) y Licenciada en Sociología (Universidad de Buenos Aires, 2015). Magíster en Comunicación y Creación Cultural (Fundación Walter Benjamin, 2011). Diplomada en Comunicación Política (Centro de Comunicación La Crujía, 2010). Becaria Doctoral (IEALC-CONICET, 2016-2021). Doctoranda en Ciencias Sociales (FSOC-UBA, 2016). Forma parte del UBACyT