

Keywords: Creation - theatre - politics - collective - direction

Resumo: Eu me propus a refletir sobre a tarefa da direção teatral para abordar uma possível definição da tarefa política que envolve uma posta em cena. As primeiras questões surgem em desordem: o exercício da direção teatral se torna um fato político ao tomar as decisões de montagem? Pelos temas tratados? Em seu relacionamento com o espectador? Nas relações com as pessoas que participam de cada evento teatral?

Eu me arrisco a dizer que todos os trabalhos podem ser lidos politicamente porque criar um mundo é fazer política. Mas, o que significa esta afirmação?

Palavras chave: criação - teatro - política - coletivo - direção

^(*) **Lorena Ballestrero.** Directora teatral, actriz, docente. Licenciada en Dirección Escénica (Artes Dramáticas, U.N.A). Actualmente desarrolla una Beca de Creación del Fondo Nacional de las Artes.

La célula madre en las artes escénicas (música incluida)

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Marisa Busker ^(*)

Resumen: Un cuerpo performático con un tronco, núcleo generador, sistema vocal (resonadores-voz preconceptual), que se mueve y es estimulado a través de diversidad de herramientas comunes a las artes escénicas en sus áreas diferenciadas (teatro-danza-música). La secuencia física como estructura fija. La improvisación de energías dentro de la secuencia y la improvisación de ambas: secuencia y energías. Un resumen de lo que constituye la figura del performer como cuerpo y proyección de obra. Una síntesis de la demostración de trabajo la danza escondida, conferencia práctica (1) en donde se observan las herramientas con que se construye el cuerpo performático y un segmento (*work in progress*) de obra a estrenar.

Palabras clave: performance - núcleo dramático - articulación - energía - ritmo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 91]

1. ¿Dónde está el Performer?

Cuando el tronco del *performer* y su núcleo generador comienzan a tomar forma, a tener identidad, a funcionar activamente a través de una estructura, aparecen imágenes mentales, sentimientos, emociones: a veces producidas desde las formas de los movimientos, a veces producidas desde los propios deseos, modificando la forma del movimiento. Las imágenes llegan solas, algunas no son ni siquiera imágenes concretas con nombre y apellido, a las que sin ser necesario pero quizás buscando, se podría dar un nombre. Este es el momento donde generalmente se activa una especie de balbuceo, una especie de lenguaje que llamo preconceptual.

Mi experiencia dice que algunas personas inician este balbuceo naturalmente y a otras hay que ayudarlas a que este salga cuando aparece un indicio del mismo.

Cuando el cuerpo está limpio y organizado, el sistema nervioso y muscular están en forma, desinhibidos, es cuando será posible arribar a la manifestación de la expresión de un lenguaje. Basta cerrar el puño de una mano para hacer reaccionar a todo el cuerpo desde el núcleo generador. El núcleo generador acciona o reacciona al estímulo, manda clorofila a todas partes involucrando el movimiento y proyectándolo, haciendo que cualquier cosa que se haga contenga una intención. Cuando cierro el puño, hay ya un deseo vocal implícito: la necesidad de expresión sonora.

Núcleo generador y sistema vocal trabajan juntos.

Estimulando esta voz preconceptual con los resonadores y viceversa, se comienza a encontrar lo que considero la voz del *performer*.

Es una voz que funciona en absoluta interacción con el núcleo generador. Es potente y con proyección, con la justa tensión y la posibilidad de concretar una acción sonora.

Son necesarios el control diafragmático, el control de la presión del aire, y el accionar de la musculatura. Yoga, abdominales, fuerza de brazos y una buena tonificación física en general contribuirá plenamente en la preparación y el mantenimiento del sistema.

Los grupos de sonidos articulados como palabras, o articulados como grupos de sonidos musicales se sienten como una acción dentro del tronco, en la zona interna del tronco, ubicada longitudinalmente entre la línea del alba y la espina dorsal, desde los genitales hasta por encima del diafragma. Toda la musculatura funciona sosteniendo, dando forma a cada situación sonora. Es un accionar por dentro. Es como si la acción que se produce dentro del tronco sosteniendo el resultado sonoro tuviera la misma forma por dentro del tronco que el resultado sonoro. Se producen acciones completas por dentro cuando la acción es completa en el sonido y viceversa.

Un sonido o grupo de sonidos (sean palabras o música) se manifiestan conformando una secuencia a través de una onda que no podemos ni ver ni tocar, que se mue-

ve en el espacio, puede ser localizada pero nadie sabe adónde va. La onda sonora necesita ponerse en acción a partir del núcleo generador en el tronco del *performer*, para volverse una real portadora de información: información inervada, información expresiva.

Nuestro trabajo requiere de un permanente desafío. Cada movimiento, cada sonido necesitan carga de información, un núcleo generador activo que calienta y da forma a la secuencia de movimiento corporal y a la secuencia de movimiento sonoro.

Núcleo generador significa inervación de todo lo que se manifiesta. Piernas, pies, manos, brazos, sonidos, son una extensión de lo que sucede dentro del tronco del *performer*.

Tempo, ritmo, gestos, pasos, calidades musculares están inervadas.

Puedo cantar y bailar al mismo tiempo y en algún momento hacer la danza más reducida en el cuerpo y en otro momento hacerla salir nuevamente mientras canto o dejo de cantar. La danza o el canto no mueren cuando los reduzco, solo los absorbo, los escondo manteniéndolos vivos en el tronco y los muestro cuando quiero, juntos o por separado. Todo esto considerando también a todos los elementos constitutivos de ese canto o esa danza. De esta forma el cuerpo será un contenedor de información latente lista a manifestarse cuando lo deseo. Mientras digo un texto lleno de intenciones, mantengo un pulso por dentro que puedo hacer salir de repente a través de un pie, una mano, un codo; o el pulso se queda en el pie mientras le pongo al texto una melodía. El pulso vuelve al tronco, mientras la melodía mantiene una danza que podrá aparecer en los pies.

Tres disciplinas en una, a partir de los elementos que le son comunes, algo más completo y esencial: un cuerpo performático que maneja un metalenguaje.

Conservo en mi memoria sobre la India a aquellos contadores de historias en donde durante el relato van integrando música a los textos, ritmos. Danzan mientras cantan, se vuelven actores. Así son aquellos trovadores que van de villa en villa haciendo una performance con un texto que, seguramente, aprendieron oralmente. Estos trovadores manejan en mayor o menor medida una gran secuencia que dura toda una presentación en donde la gran secuencia se va transformando de acuerdo a la necesidad. Esto es material de mucho valor cuando se lo proyecta desde un cuerpo formado.

Las diferentes dimensiones de la gran secuencia trabajadas desde el tronco de *performer* permiten manifestarse a partir de convertir una canción en una danza, una danza en un texto, la secuencia reducida con el acento en brazos y manos en una oradora, un texto en una canción y todas las combinaciones posibles.

La secuencia física en todas sus formas manifestándose conjuntamente con las componentes del tronco, y la reducción y absorción de la misma, servirán de estímulo al núcleo generador.

La secuencia física, una estructura a través de la cual el núcleo generador puede manifestarse, sea esta una secuencia física o una secuencia de sonidos.

Es importante realizar trabajos que aumenten la circulación en los plexos nerviosos, que aumente la capacidad respiratoria y la controle, que abran el cuerpo y lo or-

dene, que creen disciplina y sostenga la concentración, que nos relacionen con el espacio, otros de estímulo directo al tronco y a la espina dorsal. Es importante estudiar las acciones que contribuyen a crear diferentes tipos de resistencias musculares, los resonadores como estímulo directo al sistema vocal y plexos nerviosos, el uso de la imaginación corporizada.

El resultado y resolución de mi trabajo dicen: hay un ente que trasciende a cada disciplina en particular, que capta los elementos esenciales comunes a todas las disciplinas performáticas especializadas, una célula madre para volverlos una disciplina en sí misma.

A aquel cuerpo que tenga despierta esta célula madre llamo yo *Performer*.

Es una figura transdisciplinar, considerando a las materias que hoy resultan especializadas, es una vuelta al origen.

No significa interacción entre las disciplinas como lo es la interdisciplina, es una síntesis de todas ellas conformada en un corazón común desde donde se iniciaron, desde donde se especializaron, para bien por los detalles, pero para mal si pierden de vista el corazón del cual partieron. La célula madre debiera estar presente en cada disciplina o puede volverse una disciplina en sí misma.

Un performer es aquel que tiene un tronco con su núcleo generador y sistema sonoro activo. Núcleo generador significa inervación y expresión sonora en puerta.

Performer puede ser cualquiera que se lo proponga, basta encontrar el canal adecuado para hacer que el núcleo generador se active y se mantenga vivo, lo cual implica una gran disciplina cotidiana. ⁽²⁾

2. Aspectos generales de la figura del performer

- Hombre de acción
- Construye contenidos espaciales (tridimensionales)
- Figura transdisciplinar; cuerpo transcultural; metalenguaje
- Presencia implícita en la propia existencia.

Conformación física

- Núcleo generador (sistema nervioso; caja de la memoria; imágenes)
- Sistema vocal (resonadores-voz preconceptual)
- Núcleo generador y sistema vocal coligados
- Tronco performático.

Estructuras de producción:

- Secuencia física y secuencia sonora fijas o con selección de células mínimas para la improvisación (articulación; energía que moviliza a las estructuras; tempo-ritmo).

Célula madre:

- Vibración-resonancia
- Conformación identitaria.

Performer = sistema relacional abierto

3. Presentación de fragmento de obra. Historial.

En el año 2008 estrené mi primera obra, en donde estaban ya integrados el bailarín-actor-músico en un mismo

tronco-núcleo generador. La obra se llamó *El templo del valle de la montaña*. Episodio1: el diluvio (3). Una de las partes el texto habla sobre la Torre de Babel refiriéndose a la confluencia de personas y a la variedad de lenguas madres y dice: "... que no existió tal confusión de lenguas, porque existe una lengua muy profunda que no confunde a nadie y los que tuvimos oportunidad de llegar a este templo la conocíamos todos..."

La llegada al templo, se produjo a causa de un gran diluvio que confluyó con personas de distinta variedad, de distintos orígenes en un mismo espacio: el señor del lugar, un sacerdote que no es ni hombre ni mujer, con muchos años de vida, muchos más que lo que viven los humanos; la mujer vieja; la mujer joven; el viajero; cuatro personajes todos salidos del cuerpo de la protagonista. De hecho, el viajero es un muñeco que tiene las piernas de la protagonista y que resulta ser el más independiente de todos los personajes.

Lo importante aquí es esa lengua común profunda que es la de abastecerse del propio núcleo generador, desde la riqueza de energías del propio yo, que se exploran y comienzan a visualizar a partir del entrenamiento del cuerpo en la dirección del *performer*. Un gran ejercicio de sanidad. La resultante tiene que ver con la expresión de los lenguajes y aquello que hace al percibirse-aceptarse-comprenderse-tolerarse; esa parte más esencial común a los seres humanos.

El fragmento de obra presentado en el Congreso Tendencias Escénicas el 23 de febrero 2017, es una gran secuencia que funciona a manera de introducción en un trabajo final. Se hace visible desde el *performer*, en *El templo del valle de la montaña* y en esa lengua bien profunda que nos pertenece por vivir en el planeta tierra. Somos todos de la misma especie: seres humanos. La obra explora mis articulaciones y energías más ancestrales. Así es que la obra se llama originaria. Y tal nombre surge de explorar el propio núcleo generador, la propia conciencia, el propio inconsciente colectivo, los lugares de procedencia, la intuición, el instinto.

Y el texto dice:

"...mi néctar derramaré y de mi néctar me alimentaré... (te lo ofrezco)

...mi néctar derramaré, por el mundo lo expandiré, de mi néctar me alimentaré... (te lo ofrezco)

...mi néctar derramaré, por el mundo lo expandiré, de los fluidos comunes me alimentaré... (te lo ofrezco)."

Y las componentes-herramientas que se intercalan en esta gran secuencia introductoria son parte del metalenguaje que utiliza el *performer* para conformarse: tempo-ritmo; energías; secuencia; pasos; improvisaciones desde la secuencia física y la secuencia sonora; desde las energías; desde la articulación. Todo un gran conglomerado relacional bien dispuesto.

Y ahí está la célula madre. El *climax* que se sucede desde el principio al fin hecho carne, toda la gran decodificación de un cuerpo-voz sumamente caliente al proyectarse al espacio. Una materialidad identitaria por naturaleza. Una constitución de contenidos propios y únicos desde el núcleo generador.

Elegí como lugares de confluencia en la ciudad que habito -Buenos Aires-, al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco y al Hotel de Inmigrantes.

Al primero por su historia como espacio y su colección de obras, compuesta de la confluencia autóctona e hispana, desde donde podría aparecer mi abuela materna. Y al segundo, porque fue el lugar de llegada y registro de miles de inmigrantes, adonde llegaron otros de mis dos abuelos. No se admite ya, a la altura en que se encuentran la velocidad de las comunicaciones y la gran movilidad de seres humanos alrededor del mundo, a un ser humano originario de un país con frontera. Ahora necesitamos a un ser humano habitante del planeta, originario de su propio núcleo generador, con una célula madre protagonista de su existencia y de su circulación y esto es el *performer*. Esta idea de obra iniciática surge luego de cinco obras y gran experiencia de transmisión y de investigación en donde la célula madre funciona claramente dentro de sí pero a la vista de la sociedad.

Notas

1. La danza escondida (1998-2002), demostración de trabajo, conferencia práctica que viene girando por el mundo desde el 2002. Muestra los principios de la metodología de abordaje al *performer* y la expresión del lenguaje. Del movimiento en el espacio a un cuerpo performático completo. El cuerpo en de-construcción a partir de una secuencia en grande, que luego se va absorbiendo hasta proyectarse a la secuencia sonora.

Video: youtube, canal Marisa Busker, 2005 y 2014 (Universidad de Quilmes-Congreso Muchas Músicas).

2. Fragmento del libro *El performer, un diamante latente*. Diario de viaje. Una experiencia transcultural y transdisciplinaria. Marisa Busker. Buenos Aires. Dunken, dic. 2011.

3. El templo del Valle de la Montaña. Episodio1: el diluvio: Unipersonal de Marisa Busker. Estrenado el 6 de abril 2008, Centro Cultural Konex. Beca Fondo Nacional de las Artes para Creadores en teatro 2006. Subsidio INT para producción de obra.

Referencias bibliográficas

Busker, M. (2011). *El performer, un diamante latente. Diario de viaje*. Una experiencia transcultural y transdisciplinaria. Buenos Aires: Dunken.

Abstract: A performative body with its trunk, generating core, vocal system (resonators-preconceptual voice), which moves and is stimulated by diversity of tools, all of them common to the scenic arts in their differentiated state (theater-dance-music). The physical sequence as fix structure. The improvising of energies inside the sequence and the improvisation of both; sequence and energy. A synthesis on the Performer's Figure as body and its projection as a performance. A synthesis of the work demonstration "the hidden dance" where is possible to observe the tools used in the constitution of the performative body and a new performance segment (work in progress).

Keywords: Performance - generating core - articulation - energy - tempo/rhythm

Resumo: Um corpo performativo com um tronco, gerando núcleo, sistema vocal (ressonadores-voz pré-conceitual), que se move e é estimulado através de uma diversidade de ferramen-

tas comuns às artes cênicas em suas áreas diferenciadas (teatro-dança-música). A seqüência física como uma estrutura fixa. A improvisação de energias dentro da seqüência e a improvisação de ambos: seqüência e energias. Um resumo do que constitui a figura do artista como corpo e projeção de trabalho. Uma síntese da demonstração de trabalho dança oculta, conferência prática (1) onde as ferramentas com as quais o corpo performático é construído e um segmento (work in progress) de novos trabalhos são observados.

Palavras chave: Desempenho - núcleo dramático - articulação - energia - ritmo

(*) **Marisa Busker.** Docente, investigadora y performer. Se inicia en la música clásica para luego dedicarse a la figura del Performer.

Danzalvuelo. El cuerpo danzante en el espacio cotidiano

Fecha de recepción: septiembre 2017

Fecha de aceptación: noviembre 2017

Versión final: enero 2018

Daiana M. Cacchione (*)

Resumen: Danzalvuelo es un grupo de artistas que intervienen el espacio público de manera no convencional a través del arte habilitando un espacio abierto de encuentro, creación y movimiento, en donde cada parte del proceso creativo y entrenamiento artístico se vuelven componentes del escenario urbano, fundiéndose con la cotidianidad. Cada estructura, construcción, calle y persona presente se vuelve activa y partícipe. La danza trasciende así sus límites, mostrándose como una forma más de transitar el espacio que nos rodea, integrando y transformando la urbe, generándose un intercambio directo y dinámico, un efecto sensorial recíproco entre el intérprete y el público.

Palabras clave: arte - movimiento - danza - espacio público - espacio abierto

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 97]

A. Introducción:

Así como la era posmoderna ha transgredido la concepción dualista del cuerpo pensada desde parámetros cartesianos, dividida la materia (res extensa) de la mente (res cogitans) y puesta en situación de superioridad la segunda por sobre la primera, y entendiendo ahora a este como una unidad indivisible, integral, compuesta tanto por su condición física, como psicológica, espiritual, afectiva y racional, las metodologías de enseñanza en cuanto a las artes del movimiento y los medios de composición y recepción también en materia artística han sido modificados en función de ello.

Nuevas tendencias han surgido en pos de explorar a través del movimiento el cuerpo desde esta nueva concepción, superando las ideas de cuerpo dócil, extra-cotidiano y apto para la danza, capaz de reproducir formas preexistentes en principio dadas por la geometría y luego en función de la representación de aquello que otras artes como la literatura o la música expresaban. Reivindicándose así la danza como arte del movimiento, cuya especificidad es tal y comprendiendo su importancia en la capacidad vital del cuerpo. Nuestro cuerpo no solo conforma una unidad compleja de múltiples factores, sino que estos están en constante interrelación; en cada acción hay pensamiento, recuerdos, deseos que nos despiertan sentimientos encontrados, que hacen que se nos erice la piel y pongamos nuevamente en acción al envoltorio material que llevamos, que se activen nuestras células y el corazón se acelere bombeando la sangre más

velozmente a través de nuestras venas. Así, creamos una infinita red interna que nos recorre de pies a cabeza, de adentro hacia afuera y nuevamente hacia adentro. Desde esta concepción, el movimiento subyace como capacidad innata del ser humano y comienza a entenderse como fenómeno elemental en todo lo que acontece en nuestro cuerpo. El movimiento presente en la respiración, en los parpadeos, en el habla y en infinitas e incluso desconocidas e inconscientes acciones, así sea en la aparente quietud, crea las conexiones necesarias que nos hacen estar vivos como seres integrales. Todo en el cuerpo posee movimiento, las células que nos conforman se están moviendo y uniéndose entre sí para conformarnos como materia, es el movimiento el que genera la vida, el que transforma y se regenera, la materia no depende del pensamiento, ni este de ella, el pensamiento, el sentimiento y la materia se entrelazan porque están en constante transformación, en movimiento. Así mismo, no vivimos aislados, somos parte de un gran conglomerado de gente que interactúa bajo condiciones ambientales determinadas, leyes gubernamentales y costumbres culturales de todo tipo (danzas, música, vestimentas, etc.) entre otras cosas, que a su vez van cambiando en el tiempo, es decir una sociedad, los seres humanos vivimos en sociedad, y como tal creamos un cuerpo social, una unidad con componentes muy diversos en constante movimiento, que interactúan y dependen unos de los otros. Ese cuerpo social, al igual que el de cada individuo, está vivo y en transformación continua.