

Habitar la escena. Territorios y fronteras de la corporeidad en la actuación.

Mg. Gabriela Pérez Cubas

El deseo

sólo puede ser vivido en vectores de singularización

Felix Guattari

Introducción

El presente seminario abordará la noción de presencia en la escena estableciendo dos ejes de análisis que resultan constitutivos de la misma.

Uno de los ejes propone la profundización en los distintos sistemas vitales del cuerpo humano y su relación con estados emocionales, la gestualidad y la motricidad.

El otro eje aborda los modos de habitar la escena, atendiendo a la creación de gestos, las intenciones que los impulsan y el sentido que estos postulan.

Para ello partiremos de dos enfoques conceptuales fundamentales para el trabajo.

El primero es la noción de corporeidad, entendida como

(...) la concreción *propia*, identificante e identificadora, de la presencia corporal del ser humano en el mundo, la cual, constantemente, se ve constreñida al uso y al trabajo con símbolos (...) La corporeidad como “escenario” sobre el cual se desarrolla la relacionalidad humana constituye una complejidad armónica de tiempo y espacio, de reflexión y de acción, de pasión y de emotividad, de intereses diversos y de responsabilidad. (Ll. Duch; JC Mélich, 2005, 240)¹

El segundo es la noción de territorio. Según Deleuze y Guattari:

El territorio no es anterior con relación a la marca cualitativa, es la marca la que crea el territorio. En un territorio, las funciones no son anteriores, suponen en primer lugar una expresividad que crea territorio. En ese sentido, el territorio, y las funciones que en él se ejercen, son productos de la territorialización. La territorialización es el acto del ritmo devenido expresivo, o de las componentes de medios devenidas cualitativas. El marcado de un

¹ Ver referencias bibliográficas completas en la bibliografía indicada para este seminario.

territorio es dimensional, pero no es una medida, es un ritmo. Conserva el carácter más general del ritmo, el de inscribirse en otro plano que el de las acciones (G Deleuze; F Guattari, 2004, 322)²

Estos dos enfoques evolucionarán durante el seminario hacia construcción del acto de habitar la escena, entendiendo que habitar es estar presente, en relación, generando redes emocionales con el espacio físico y los otros. Según Martin Heidegger³, “el espacio es esencialmente lo dispuesto, aquello a lo que se la ha hecho espacio” ; “la frontera [por lo tanto] no es aquello donde termina algo sino, como ya sabían los griegos, aquello a partir de lo cual algo empieza a ser lo que es”

En la vida cotidiana disponemos, le hacemos lugar, a nuestra existencia dentro de un espacio que habitamos al que llamamos casa. También habitamos otros lugares a los que nos vinculamos periódicamente. Desde esta lógica habitamos los lugares en los que ensayamos o entrenamos para luego habitar la escena. Se supone que lo que entrenamos y ensayamos debe servir para hacerle espacio a un modo de existencia que difiere del cotidiano porque básicamente está destinado a mostrar algo que no es nuestra existencia cotidiana, pero que sin embargo es parte de nuestra existencia.

De modo que habitar la escena supone vincularnos con los mismos sistemas vitales que sustentan nuestra corporeidad, nuestro existir, en el espacio donde nuestra existencia escénica *está* siendo. El conocimiento sobre la actuación se construye cuando aprendemos a hacer lugar al espacio que estamos habitando cuando actuamos. La escena no es un lugar preexistente, se constituye con la presencia del actor, y este la habita creando una red de emociones presentes. Todo sujeto que habita un espacio teatral, constituye escena. Se trata entonces de comprender a la existencia escénica como la dislocación del "estar en el mundo" hacia el "estar en escena", hecho que supone el reconocimiento de las lógicas de relación entre corporeidad y contexto, su reorganización y resignificación según los criterios propios de cada creador.

Objetivo general

Indagar en los propios sistemas vitales, entendidos y abordados en sus aspectos físicos, emocionales e intelectuales como procedimiento insoslayable para habitar la escena.

Objetivos específicos

Abordar la corporeidad como el registro sensible del presente del actor.

Reconocer los modos personales presentes de sentir, pensar y accionar como elementos básicos para potenciar la creación.

2 Idem anterior

3 Martin Heidegger. Construir, habitar, pensar. En R14. Fadu. Udelar. Montevideo. Accesible en <http://www.fadu.edu.uy/estetica-diseno-ii/files/2013/05/Heidegger-Construir-Habitar-Pensar1.pdf>

Reconocer las intensidades sensibles como deseos que punzan a la expresión

Reconocer a la energía como el fundamento de la existencia en la escena.

Contenidos

A- Bases orgánicas

Respiración: El gesto respiratorio. Volumen de aire. Sectores de la respiración.

Tonicidad: Economía del tono muscular.

Peso: administración del peso, centro del peso

Postura: Ejes posturales. Relaciones espaciales. Apoyos. Distribuciones del peso.

Espacio: Dimensiones. Vectores. Intenciones espaciales.

Tiempo: Velocidad, ritmo, silencio.

Gestos: posturales, respiratorios, tónicos, expresivos

B- Bases técnicas

Relación entre respiración y emoción

Estados emocionales y tonicidad muscular

Respiración y tonicidad en la administración de la energía

Administración de la energía y relaciones espaciales

Administración de la energía en las relaciones espacio - temporales

Técnicas cotidianas

Técnicas extracotidianas

C- Bases teatrales

Deseo, pulsión, *antrieb*, como principio propulsor

La acción física y la dicción como principios organizadores

Metodología

La perspectiva teórico metodológica se encuadra dentro de lo que se conoce como método cartográfico. Originado en la filosofía de Giles Deleuze, el método cartográfico propone acompañar la evolución de un proceso sin establecer reglas ni objetivos a priori. Cartografiar significa, desde esta perspectiva, estar atentos a la evolución, al devenir vital de los acontecimientos dentro de los cuales los sujetos crean redes afectivas que otorgan sentido, siempre provisorio a su accionar en el mundo.

Según Suely Rolnik⁴

La práctica de un cartógrafo da cuenta, fundamentalmente, de las estrategias de las formaciones del deseo en el campo social. Y poco importa que sectores de la vida social él toma como objeto. Lo que importa es que él esté atento a las estrategias del deseo en cualquier fenómeno de existencia humana que se propone escrutar. (...)Deja vibrar su cuerpo en todas las frecuencias posibles e inventa posiciones a partir de las cuales esas vibraciones encuentren sonidos, canales de pasaje, un aventón para la existencialización. El acepta la vida y se entrega. De cuerpo y lengua.

Desde esta perspectiva se indagarán las bases técnicas con el objetivo de ampliar las posibilidades existencia escénica;

Se realizarán improvisaciones, atendiendo a las bases teatrales para colocar a la existencia orgánica en las lógicas cronotópicas de la escena.

Bibliografía

Giles Deleuze; Felix Guattari. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Pre-textos. Valencia. 2004

Ileana Diéguez Caballero. Escenarios Liminales. Teatralidades, performances y política. Atuel. Buenos Aires. 2007

Lluís Duch; Joan-Carles Melich. Escenarios de la corporeidad. Antropología de la vida cotidiana 2/1. Trotta. Madrid. 2005

Felix Guattari; Suely Rolnik. Micropolítica. Cartografías del deseo. Traficantes de sueños. Madrid. 2006

Gabriela Pérez Cubas: Una red emocional. El método cartográfico como sistema de intensificación del presente para la investigación creativa. Entrevista a Renato Ferracini, en Cuerpo del Drama. Estudios del cuerpo escénico. N° 5. 2016 Revista electrónica del GITCE, Facultad de Arte. UNCPBA. Accesible en: <http://www.ojs.arte.unicen.edu.ar/index.php/cuerpodeldrama/issue/current>

4 Suely Rolnik, ver referencias bibliográficas en la bibliografía indicada para este seminario

Suely Rolnik: Cartografía ou de como pensar o corpo vibrátil. Núcleo de Estudos de la Subjetividad. PUC-SP. Disponible en:

<http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/Textos/SUELY/pensarvibratil.pdf>

Jean Luc Nancy. 58 indicios sobre el cuerpo, Extensión del alma. La Cebra. Buenos Aires. 2011