

Datos de contexto

Red: Artes escénicas.

Énfasis (lote) : Performance.

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio #3. Buenos Aires (Habitando la ciudad)

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Buenos Aires (Comuna 9).

Fecha: Octubre 4, 11 y 25.

Horario: 2:00 a 6:00 p.m

Lugar: Escuela de música Miraflores.

Artista Formador: Astrid Elena Osorio Gómez.

Observaciones proceso de exploración artística

La performance es un arte eminentemente contextual, de ahí que vaya cambiando en su forma y se vaya posicionando de diferentes espacios sociales, integrando otras artes, como la danza, la poesía, la música, las artes plásticas. El objeto de esta disciplina incluye los géneros estéticos del teatro, la danza y la música, pero no se limita a ellos, incluye también la acción política, psicoterapias dialógicas y orientadas hacia el cuerpo; el campo no tiene límites fijos.

El cuerpo del artista es el soporte de la obra, es la “materia prima” con la que experimenta, explora, cuestiona y transforma; es tanto herramienta como producto.

La exploración exige que los integrantes de este laboratorio reflexionen y analicen sus límites, sus alcances y sus objetivos; cuestionando la separación entre el arte y la vida, convirtiéndolo en creación artística.

La exploración ha propuesto que los chicos y chicas se coloquen a sí mismos en tiempo real, convirtiendo su cuerpo en significado y significante, en objeto y sujeto de la acción... Como se ha planteado, la performance es la experiencia del momento, del instante, es un arte donde el ahora adquiere significado total y único.

Lo principal es su cuerpo, que transita entre su ser físico y su ser psíquico. La conciencia de su cuerpo es fundamental para captar la plenitud del momento, la percepción sensorial del entorno. En consecuencia, la performance se nutre y surge de la vida para dar más vida.

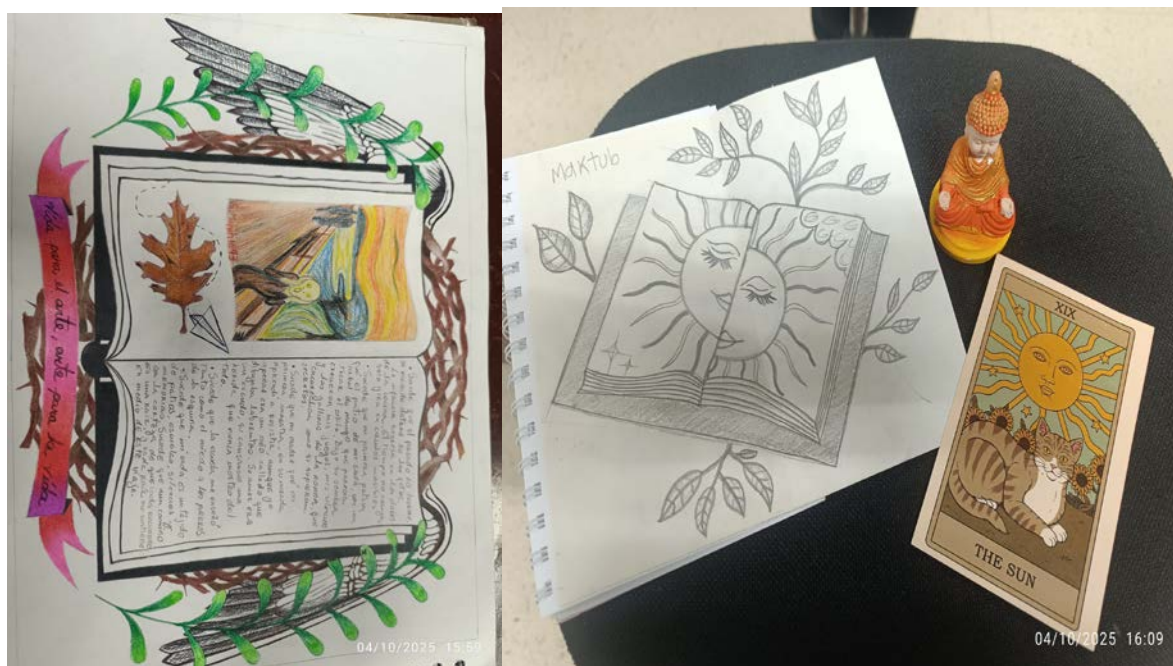
Aclaración: La jornada del 18 de octubre se reemplazará por el lunes 3 de noviembre con un taller de máscaras las cuales harán parte de la muestra final.

Octubre 4:

Se centró el entrenamiento en algunos ejercicios de Jerzy Grotowski: Calentamiento a partir de caminatas, ejercicios de relajación de músculos y columna vertebral, Ejercicio el vuelo.

Ejercicios de pies. Ejercicios plásticos...Se propone este entrenamiento pensando en los ejercicios psicofísicos, y sus asociaciones con los sentimientos...Buscando para nuestra propuesta justificaciones personales con imágenes.

Se dio tiempo para que los estudiantes se pusieran al día con sus bitácoras, y aquellas actividades que les faltaran, luego instalaron sus altares, con las bitácoras y los elementos traídos (el cual surgió de haber hablado del performance UNA COSA ES UNA COSA, de Maria Teresa Hincapié). Esta exposición se realiza tipo galería, para ser vista por todos al mismo tiempo. Al final se hizo un diálogo permitiendo las diferentes apreciaciones e interpretaciones de los chicos y chicas.

Después de la actividad de la galería, se dio paso a hablar de la muestra final y las preguntas que nos han ido motivando en el desarrollo del laboratorio.

Hay una línea muy enfocada a la existencia... Se crea un listado de palabras las cuales se irán desarrollando y alimentando a través del grupo de WhatsApp con imágenes poéticas, textos, propuestas, música.

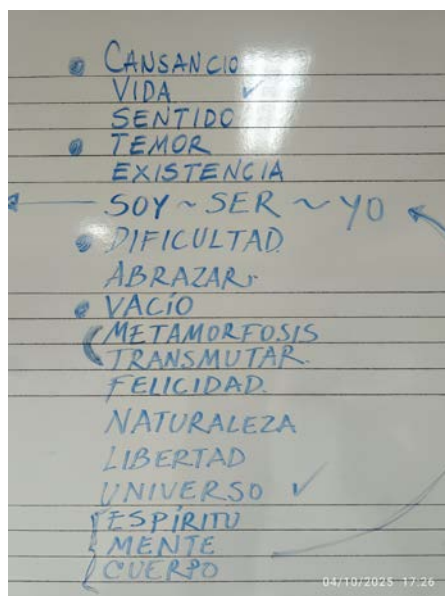
Octubre 11:

Se propone un calentamiento partiendo de la danza, basada en la exploración y experimentación de movimientos en el espacio, utilizando elementos del tiempo y del ritmo.

Se trabajaron elementos como: Exploración de movimientos en la kinesfera (direcciones, niveles, planos). Utilización de direcciones, niveles y planos en el espacio total. Utilización del pulso corporal en la realización de movimientos de partes y todo el cuerpo en el espacio parcial y total. Realización de movimientos adecuados a compases de 2/4, 3/4 y 4/4. Elaboración de movimientos expresivos utilizando pausas sonoras.

La exploración nos ayudó a alimentar gran parte de la partitura desarrollada durante la jornada para el ejercicio que se va creando como muestra final.

Se centra la actividad en el desarrollo de las preguntas generadoras para la creación de nuestro performance... Las palabras claves surgen de la conversación colectiva y los intereses individuales:

Algunas preguntas detonantes son las siguientes, las cuales harán parte de la construcción de nuestro ejercicio:

Cansancio

¿Dónde descansan los pasos que no se atreven a detenerse?

Vida

¿Es la vida un río que fluye, o una sed que nunca cesa?

Sentido

¿De qué está hecho el sentido cuando el alma se desordena?

Temor

¿A qué le teme el corazón cuando ya lo ha perdido todo?

Existencia

¿Existe algo más vasto que el silencio donde somos nadie?

Soy

¿Soy lo que recuerdo, lo que siento, o lo que callo?

Ser

¿En qué instante el ser deja de fingir humano?

Yo

¿Quién es ese yo que me mira cuando cierro los ojos?

Dificultad

¿Es la dificultad una piedra o la forma de aprender a volar?

Abrazar

¿A quién abrazo cuando intento sostener mi propio abismo?

Vacío

¿Puede el vacío tener voz cuando lo habitamos con ternura?

Metamorfosis

¿En qué momento la herida decide volverse ala?

Transmutar

¿Y si el dolor solo fuera materia en proceso de luz?

Felicidad

¿Es la felicidad un instante o la memoria de un abrazo?

Naturaleza

¿Podrá la naturaleza perdonar el olvido del hombre?

Libertad

¿Es libre el pájaro o lo es quien lo observa volar?

Universo

¿Dónde comienza el universo cuando cierro los ojos?

Espíritu

¿Arde el espíritu o simplemente ilumina?

Cuerpo

¿Hasta dónde el cuerpo recuerda lo que la mente olvida?

Mente

¿Puede la mente entender lo que solo el alma siente?

¿Soy yo este cuerpo cansado que busca en la dificultad el sentido de la vida,
o soy el espíritu que en su temor abraza el vacío,
para transmutar la existencia en metamorfosis,
y hallar en la naturaleza del universo
la libertad de ser,
la felicidad de estar,
la unidad entre mente y cuerpo
cuando todo parece perder su forma?

El título de la exploración se decidió nombrar: METAMORFOSIS DEL SER, y se propone desarrollarlo como una danza-teatro ritual existencial.

Se dejan tareas para ir desarrollando durante la semana por el grupo de WhatsApp, compartiendo propuestas de imágenes poéticas, textos, música, elementos plásticos, entre otros.

Octubre 25:

Se enfoca el entrenamiento para trabajar la resistencia, pensando en las necesidades del ejercicio final.

Se dialoga inicialmente sobre la estructura realizada durante la semana: textos, imágenes, coreografías, música compartidos por whatsapp. Se da una ruta para la creación de la estructura en la jornada.

Se crea un esquema o partitura a desarrollar.

Se explora grupalmente y se va depurando el ejercicio... Se decide sobre algunos textos que se integraran a la propuesta generada desde la danza-teatro-ritual.

Solo conmigo, sola contra mi.

**Los ruidos de mi cabeza no me dejan dormir
y apenas recuerdo la última vez que desperté,
pero es imperturbable el silencio de la soledad
con uno mismo,**

son irrompibles los diques de la sinrazón.

**Y yo estoy solo conmigo
pero sola contra mí.**

**Acabo muerta cada vez que me enfrento a mis fantasmas
y este no saber si me vencen luchando
o si me dejo ganar por cansancio
derrota cualquier amago de abandono.**

**Preferiría ver la cara a mi miedo:
es mil veces peor vivir con el temor de encontrarla.**

**Son inútiles mis trampas:
combatir el miedo a caer
no se hace luchando desde el suelo.**

**¿Pero cómo me voy a levantar
si la mano que se muestra tendida
es la misma que me retiene?**

¿Quién me tiende

y quién me tiene?
¿Quién me entiende?
El mundo es un engaño
para quien no sabe jugar
y yo solo confío en los confiados
porque son los únicos que no creen en la mentira
-porque ni yo lo hago-.

No envidio a quien no tiene motivos para llorar,
agradezco a la nube que se vació sobre mi cara
esta pena pausada,
se ver el gris del arco-iris
igual que sé poner color a las pesadillas
pero aún no sé cómo cerrarme los ojos,
me anestesia todo lo que duele
y eso es algo que nunca comprenderé
pero he suspirado agua por los ojos viendo el mar
y creo que lo entiendo.

Solo me valoro en otras bocas,
me canso de los espejos
y de las orgías de palabras vacías,
olvido todo lo que no fue capaz
de romperme y reconstruirme en un mismo golpe,
empatizo con todo aquel que acumula
bocetos incompletos
porque mi vida también fue una mancha negra
en un lienzo blanco,
-pero entonces alguien me llevó a un museo y me llamó arte-.

Quizás solo se trate de encontrar quien te sigue mirando
cuando tu cierras los ojos.
Y escribo, escribo, escribo,
escribo para que mis ruidos no me cieguen.
Escribo, escribo, escribo,
escribo para dar al silencio una escuda.
Escribo, escribo, escribo
escribo para enseñarme todo lo que desconozco
de mí misma,
todo lo que no quiero terminar de conocer.
Escribo, escribo, escribo
escribo para el día que no me mires no
quieras marcharte,
para que el día que quieras irte lo hagas sin dudar.

Escribo, escribo, escribo,
escribo porque la música es suficiente y yo soy
persona de excesos.

Escribo, escribo, escribo,
para nunca saciar este hambre de todo lo que
se vacía con nada.

Escribo, escribo, escribo

No dejo de escribir.

No quiero morir.

(Y es que aquí dentro solo late un pensamiento:
qué será de mí cuando descubra
que las palabras también son mentira).

-Baluarte. Elvira Sastre

Observaciones desde el Performance

La performance es un género que permite a las y los artistas buscar una definición de su cuerpo, a su vez, otorga libertad para integrar materiales y dispositivos estéticos muy atractivos (objetos plásticos, espacios, elementos simbólicos, etc.), logrando abordar problemáticas políticas, económicas, sociales y personales. Esto permite que las y los artistas se expresen sin estar bajo el control de las estructuras culturales dominantes, su cuerpo es el motor de su producción artística. No hay director/a, ni dramaturgo/a que le dicte lo que tiene que “representar”, entonces, expresa libremente su discurso y textualidad desde su cuerpo signado por pulsiones de vida y de muerte... De ahí la importancia de la pregunta del cuerpo de cada integrante en el desarrollo del taller, y que sea precisamente los elementos de nuestro espacio privado lo que nos sirva de inspiración para la creación... En ese develar nuestra intimidad se hace necesario estar en un espacio de seguridad y confianza, en donde los lazos con los otros se vuelvan fortaleza en el ejercicio creativo. La importancia de buscar espacios que refuercen lazos de confianza con los otros toman valor, en este caso específico es que resalto la posibilidad de salir a disfrutar de los eventos y en ese cambio de ambiente darnos tiempo para el disfrute, el comer, el compartir, el jugar y el hablar de los que somos.

Evidencia fotográfica

Bitácora

Sistematización de la experiencia

Bitácora

Sistematización de la experiencia

