

SEMILLERO FUERA DE FASE
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
SEMILLERO DE DANZA Y MEDIACIÓN
IDARTES

LA MEDIACIÓN COMO EVENTO ESCÉNICO

Danna Aristizabal Díaz

Estefanía Galindo López

Tutor: Arnulfo Pardo Ravagli

Octubre de 2018

IDEA GENERAL

La mediación entre el participante y la obra es un evento escénico.

El semillero Fuera de Fase plantea la mediación como una oportunidad para la construcción de sentido desde la experiencia. Esta propuesta hace referencia al concepto de *evento escénico* que introduce la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Este texto propone entender que el evento escénico es naturalmente mediador, resaltando la experiencia como eje fundamental para la construcción de conocimiento.

En primera instancia desarrollamos el marco teórico sobre el *evento escénico* desde la perspectiva que propone el programa de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de relacionar este concepto con la mediación. Tomamos las postulaciones del libro *Archivo y Repertorio* escrito por Diana Taylor para contextualizar nuestra postura sobre *experiencias mediadoras*. En segunda instancia se presenta el contexto de nuestro semillero de investigación Fuera de Fase, explicando sus objetivos y el proceso creativo actual. Para el cual hemos desarrollado un dispositivo de mediación, resaltando que el componente interdisciplinar que nos identifica es fundamental para la comunicación de nuestra obra.

Por otro lado planteamos el *Archivo Vivo* como experiencia mediadora. Esta propuesta es sustentada por el testimonio de Catalina Del Castillo, directora del Departamento de

Artes Escénicas y directora de la obra *Hermana República*. Su experiencia como directora del departamento, denota una mediación constante entre las experiencias de los artistas y la construcción de sentido en la formación universitaria.

ARTES ESCÉNICAS - PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Visión de la universidad (marco teórico Schechner)

Debido a que nuestra propuesta de mediación se refiere al *evento escénico* entendido bajo el marco conceptual propuesto por Schechner en Estudios de Performance, es fundamental contextualizar la concepción de las artes escénicas según el mismo.

En primera instancia este marco teórico es tomado del documento institucional de apertura de la carrera de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana, debido a que el programa nos brindó la visión de las artes escénicas por medio de un conjunto de referentes, entre los más importantes Eugenio Barba y Richard Schechner. Así pues nos valemos del aporte del currículo para contextualizar nuestra propuesta en el marco del estudio del performance que desarrollamos en la universidad. Haremos énfasis en los roles del evento escénico, es decir *yo, el otro y la situación*, y todo lo que conlleva el diálogo entre los mismos.

Richard Schechner, antropólogo y profesor en Estudios del Performance en Tisch School of the Arts, en la Universidad de New York, y escritor de *Performance Studies - An Introduction*¹, donde propone vías de desarrollo como la vida cotidiana, los rituales y el arte.

¹ Richard Schechner. (2018). Retrieved from <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/hidvl-interviews/itemlist/category/387>

En este libro, Schechner hace referencia a varios autores como Barba, Turner y Diana Taylor, quienes exponen los roles y conceptos del *performance* desde sus perspectivas. Gracias a estos autores, Schechner identifica los roles de quienes conforman un evento escénico, resaltando que su interacción permite el desarrollo de la situación. Los roles son: el ejecutante, el participante, la fuente y el productor.

Para nuestro contexto es importante entender los conceptos del participante y el ejecutante creador. El participante, o como lo nombramos comúnmente, el público o espectador es movilizador de sentido, sin embargo el uso de esta terminología propone su participación activa en el *evento escénico*. Este rol implica una relación afectiva con la situación y el ejecutante, es decir una disposición sensitiva y racional, permitiendo que la construcción de sentido sea experimentada. El *ejecutante-creador* es un sujeto que dialoga entre el crear y el hacer, dos acciones que se atraviesan en busca de evidenciar situaciones escénicas.

En cuanto los conceptos de ritual y la vida cotidiana, Schechner propone tres sujetos que participan del *evento escénico*, y explica cómo los rituales y las situaciones de la vida cotidiana son referentes para la creación. Para nuestro contexto nos centraremos en los tres sujetos que intervienen: *el yo, el otro y la situación*.

De acuerdo con Schechner *el yo, el otro y la situación*, funcionan como emisores y receptores que comunican el *evento escénico*. Esta relación se fundamenta en el encuentro, haciendo de la obra un espacio de diálogo entre el *participante* y el

ejecutante-creador, es una situación que se experimenta por dos sujetos que dialogan por medio de sus sentidos.

FUERA DE FASE

El semillero Fuera de Fase de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, nace en el Departamento de Artes Escénicas en el 2017, coordinado por Estefanía Galindo López, estudiante de la carrera de artes escénicas y Juan Alejandro Hernández, estudiante del programa de estudios musicales. Este semillero ha sido integrado por estudiantes investigadores de las carreras de Artes Escénicas y Artes Musicales, quienes han aportado a los procesos creativos desde sus disciplinas.

Fuera de Fase es un espacio para la investigación y creación entorno a la música y las artes escénicas. Nuestros objetivos se centran en formular metodologías para la creación conjunta entre las disciplinas artísticas, el registro de nuestros procesos creativos y la creación de obras interdisciplinarias.

Nuestro trabajo se ha centrado en generar metodologías que propicien la creación por medio de procesos interdisciplinarios. Uno de estos fue la obra *“La Fiesta de los Acusados”* que estrenamos el 29 de noviembre del 2017 y posteriormente se presentó en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el 2018.

Registro fotográfico: <https://www.flickr.com/photos/167696598@N08/>

Nos vinculamos al proyecto *Semillero de Danza y Mediación* de la gerencia de danza de IDARTES en el 2018 por medio de nuestro tutor Arnulfo Pardo Ravagli, profesor de planta y coordinador del área de danza del departamento de artes escénicas de la Universidad Javeriana. Para entonces, nuestro semillero estaba bajo la coordinación de Natalia Vasco, estudiante de Artes Visuales y Artes Escénicas, y Carolina Castellanos, estudiante de Artes Escénicas.

Durante nuestra primera participación las coordinadoras generaron planteamientos respecto al tema de mediación en danza, que compartieron con las universidades que integran el proyecto *Semillero de Danza y Mediación* de IDARTES. Fue importante para nosotros referirnos a la visión de nuestra carrera, ya que nos permitió acercarnos al *evento escénico* como una mediación constante. Uno de nuestros aportes fue entender el público como un *participante*, y el intérprete como un *ejecutante-creador*, un sujeto mediador de situaciones.

En los semilleros de *Danza y Mediación* participaron 5 universidades (Universidad Pedagógica, Fundación Universitaria CENDA, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Antonio Nariño, Universidad El Bosque) y cada una fue anfitriona de sesiones para reflexionar sobre la mediación. En estas sesiones se debatían preguntas al rededor del tema *Mediación en Danza* tales como ¿Qué es mediar? ¿Cómo mediar? ¿Por qué y para quién mediar?. Estas discusiones nos encaminaron hacia problemáticas comunicativas, inherentes a la naturaleza efímera de la danza.

Nuestra pregunta durante los encuentros estaba directamente relacionada con nuestro objetivo interdisciplinar entre la música y la danza. Nuestros intereses se centraban en la mediación comunicativa entre estas dos disciplinas, encaminando la búsqueda hacia lenguajes que propicien la creación.

Nuestras investigaciones son laboratorios prácticos sobre conceptos determinantes para la creación. Para nosotros los procesos corporales crean memoria sensorial, lo cual es imprescindible para el aprendizaje. Entendiendo esta necesidad de experimentar desarrollos cognitivos, propusimos una sesión práctica que permitía una reflexión sobre la mediación.

Desarrollamos una práctica donde se propusieron actividades que evidenciaron la mediación, esta fue dividida en tres etapas, siendo la primera un resumen que consideraba los acuerdos concertados de las sesiones anteriores, dirigidas por las otras universidades. La segunda desarrolló las actividades prácticas propuestas por Fuera de Fase y una discusión final.

Recordamos las preguntas fundamentales de la discusión sobre la mediación: ¿Qué es mediar? ¿Por qué mediar? ¿Para qué/ quién mediar? ¿Cómo mediar? Nuestra sesión profundizó en las metodologías que permiten la mediación. Lo que se planteaba era establecer comunicación entre dos personas y a medida que la práctica avanzaba algunos sentidos se iban bloqueando. Esta restricción dificultó la comunicación

haciendo necesaria la presencia de un tercero que mediara, posibilitando que se reestableciera el diálogo.

De esta actividad concluimos que el lenguaje corporal y lingüístico media apropiaciones corporales en la danza. Se hizo evidente cómo el emisor y el receptor deben propiciar una comunicación funcional para la apropiación de técnicas corpóreas. Es decir, evidenciamos el *evento escénico*, compuesto por un emisor, un receptor y una situación, como una estructura mediadora para la construcción de sentido.

Actualmente nuestro semillero Fuera de Fase adelanta un proceso creativo interdisciplinar basado en el desplazamiento, con el fin de des-estigmatizar su connotación violenta y evidenciar que *desplazarse* es una acción natural e inherente al ser humano. Identificamos situaciones que propician el desplazamiento, como las catástrofes naturales o condiciones de violencia. Así mismo nuestra naturaleza migratoria relacionada con salir de casa, dejar el hogar, mudarse o abandonar un territorio.

Consideramos las condiciones que causan el desplazamiento (la violencia, fenómenos naturales, y el hogar) y extrajimos el universo sonoro que los comprende. Los sonidos de naturaleza (bosques, lluvia, mar) dado que las condiciones naturales son determinantes y causales del desplazamiento. Así mismo, los sonidos que nos recuerdan el hogar, debido a que compartimos la necesidad de salir de casa, buscando nuevas historias o experiencias, pero con el deseo de volver a compartirlas. Finalmente

sonidos de guerra (bombas, tiros, derrumbes) pues el conflicto armado es razón de la inmigración masiva en la actualidad.

Como referente para la creación y composición de acciones escénicas acudimos al viaje que realiza la mariposa Monarca, por su naturaleza migratoria que preserva su especie. A su vez nos referimos a testimonios de inmigración nacional e internacional, situaciones de expropiación de tierras en Colombia, y vídeos que evidencian cómo el cuerpo se mueve en terrenos naturalmente hostiles. El estreno de este proceso creativo será el día 30 de noviembre del 2018 en la Pontificia Universidad Javeriana.

Paralelo al proceso creativo desarrollamos un dispositivo mediador para nuestra obra, haciendo el proceso de desmontaje que extrae el universo sensorial, específicamente el universo sonoro y las imágenes del desplazamiento. Este dispositivo nos ha permitido experimentar la mediación como un evento escénico, pues hemos investigado las estrategias para que el participante construya sentido desde una experiencia sensorial

LA MEDIACIÓN COMO EVENTO ESCÉNICO

La mediación para Fuera de Fase

Entendiendo la mediación como un evento escénico que sucede cuando existe la estructura del *yo-el otro-la situación*, el dispositivo mediador entre el participante y la obra genera una experimentación de *la situación*. Durante el proceso mediador es necesario realizar un desmontaje de la obra para encontrar las características sensoriales, que en conjunto, conforman el universo que el ejecutante interpretó durante el proceso creativo.

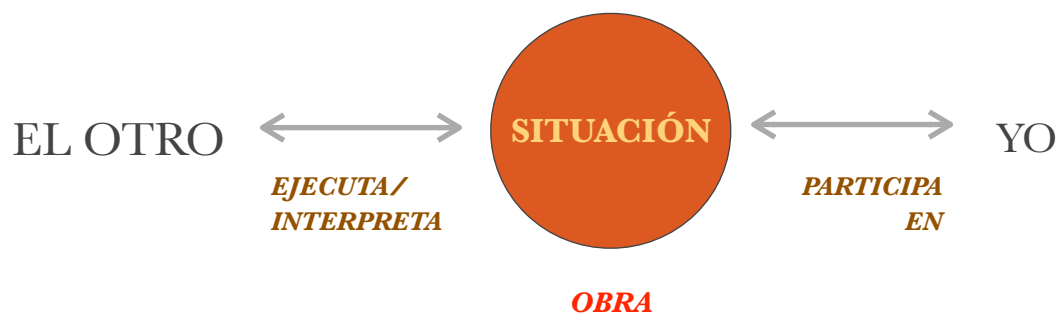
Es importante para nosotros diferenciar el discurso de la situación. Entendemos la situación como la fuente, en el caso de nuestra obra es *el desplazamiento*, mientras que el discurso son todas aquellas construcciones dramatúrgicas y las relaciones que construimos para accionar la situación. Por ejemplo la traducción de la acción de desplazarse al lenguaje dancístico, o la representación que realiza el intérprete de un inmigrante.

Durante el proceso mediador evitamos la construcción dramática o las interpretaciones que usamos para traducir los referentes a la danza (vídeos, documentales, testimonios y noticias) y procuramos presentar el referente en sí mismo, permitiendo al participante interpretar o relacionar. Sin embargo es importante recordar el aporte de la escritora Diana Taylor sobre los archivos, pues estos siempre están colonizados por la subjetividad del individuo.

Así pues, necesitamos identificar las diferencias estructurales entre el proceso creativo y el proceso mediador. Sabemos que el evento escénico existe por la estructura - *yo, el otro, la situación* - y para entender el proceso mediador debemos entender cómo se comporta esta estructura en una creación.

Esta estructura presenta el *yo* como el ejecutante creador, quien interpreta *la situación* de la obra, del cual *el otro* participa. Sin embargo la siguiente estructura presentará cómo se comportan estos elementos en el proceso mediador:

Este esquema del proceso mediador nos indica que es el participante quien deberá interpretar *la situación*, y el *ejecutante* participa de este suceso. En conjunto, los dos esquemas evidencian que el eje central del evento escénico, ya sea en fase creativa o mediadora, es *la situación*.

Así pues, es importante resaltar que la mediación existe en tanto el participante tiene la oportunidad de interpretar, de construir y relacionarse con el eje central de la obra de manera subjetiva. Es por esta razón que escogimos extraer elementos que representen sensorialmente el desplazamiento, pues los sentidos pueden construir conocimiento desde la experimentación.

DISPOSITIVO DE MEDIACIÓN

Proyecto de Fuera de Fase

Anteriormente explicamos nuestro actual proceso creativo basado en el desplazamiento. Durante la investigación identificamos algunos elementos de los referentes creativos (vídeos, noticias, testimonios y documentales), las condiciones naturales, lo que nos recuerda] nuestro hogar y las condiciones violentas que desplazan. Estos elementos fueron extraídos durante la formulación de un dispositivo mediador para la obra y fueron pautas creativas que generaron la dramaturgia para nuestra creación.

Este dispositivo se encuentra en proceso de construcción actualmente, y estará disponible antes del estreno para que los participantes interactúen con él. Sin embargo hemos generado un resumen de la propuesta para la ejemplificación de un dispositivo mediador inspirado en el evento escénico.

Partimos de la situación del desplazamiento, y los referentes de esta situación nos llevaron a la clasificación de escenarios donde sucede o se propicia el desplazamiento: la naturaleza, el hogar y la violencia. Al encontrar estos tres escenarios, nos preguntamos cómo el dispositivo podría evidenciar el universo sensorial de cada uno, cuáles serían los componentes no narrativos que caracterizan el hogar, la violencia o la naturaleza en condiciones que desplazan al individuo.

Nuestra estrategia para abstraer dichos elementos fue preguntarnos por ¿cómo un cuerpo percibe una situación que genera desplazamiento?, ¿cuáles son los sonidos, las imágenes, el espacio en sí mismo?. Es por esto que concluimos tres lineamientos que en conjunto podrían transmitir la sensación del desplazamiento. La imagen, el espacio y el sonido.

En el caso del espacio encontramos lugares naturalmente peligrosos como bosques, islas, montañas y ciudades en ruinas. Estos lugares son espacios vacíos o espacios transitados. Al reconocer estas características, planteamos las acciones de vaciar o transitar el espacio como pauta para las imágenes del dispositivo.

Para las imágenes tomamos los gestos y características formales que identifican a cada escenario, al hogar le atribuimos el abrazo, de la naturaleza extrajimos los tonos tierra, e imágenes de huellas en el suelo, finalmente, para la violencia tomamos la imagen de cargar (personas, maletas, armas etc) o trepar muros. Estas características que extrajimos del espacio y la imagen se juntan en fotografías que serán expuestas en conjunto con un ambiente sonoro.

En cuanto al universo sonoro tomamos los sonidos de nuestros referentes para clasificarlos en ambientes. Al hogar le corresponden los testimonios sobre el conflicto que padecen las personas al dejar su hogar, relatos sobre la construcción de territorios y memorias que evidencian el apego a dichos lugares. La naturaleza se evidencia por medio del sonar de los pasos, pisando hojas secas, charcos o tierra mojada, a su vez

corrientes del mar y olas llegando a la orilla. Finalmente el ambiente de la violencia se visibiliza por medio de las explosiones, tiros y derrumbes que denotan contextos en guerra.

SOUNDTRACK

El ambiente sonoro del dispositivo fue creado por Andrea Martinez, Ingeniera de Sonido del semillero Fuera de Fase, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Este audio contiene algunos sonidos tomados de los referentes que se citan al final, así mismo se complementa con los sonidos de las bibliotecas de protocols.

Para la siguiente fase, es decir el diseño sonoro en 5.1 estará a cargo del estudiante Juan Sebastian Parra, quien hace parte del programa de estudios musicales de la facultad de Artes de la Pontificia Unlversidad Javeriana con énfasis en ingeniería de sonido.

El dispositivo se desarrollará en un espacio dispuesto de la siguiente manera:

El espacio se divide en forma de laberinto, este señala distintos caminos delimitados en el suelo con una tiza blanca (como se observa en la foto)

Las fotografías estarán divididas en grupos puestas en los sectores del laberinto, y a cada grupo le corresponde una característica sonora:

- El grupo del hogar está conformado por imágenes de abrazos y de espacios llanos. El sonido que le acompaña es el mar y testimonios.
- El grupo de la naturaleza está conformado por imágenes de bosques en planos abiertos con un dron y fotografías de pasos en lodo en tonos cafés y verdes. El sonido que le acompaña es el de los pasos.
- El grupo de la violencia está conformado por imágenes de personas cargándose para poder trepar un muro o habitando espacios pequeños en tonos grises. Los sonidos que le acompañan son los derrumbes, bombas y tiroteos.

Este dispositivo plantea un diseño sonoro 5.1 o sonido envolvente, que permite al participante escuchar todo el ambiente sonoro en el centro del espacio o, si la persona se acerca a los espacios subdivididos podrá escuchar líneas específicas de sonido según la propuesta.

Así mismo el diseño fotográfico plantea una agrupación de características formales y gestos comunes en la situación del desplazamiento, estas fotografías están agrupadas al igual que el sonido por naturaleza, violencia y hogar. El conjunto de imagen y sonido

pretende mediar las sensaciones que identifican la acción de desplazarse, presentando los distintos estados de la situación.

Este dispositivo aportó a nuestro proceso creativo, pues refiriéndonos a Diana Taylor, el dispositivo es un repertorio de nuestra obra, la cual archivó referentes sensoriales que permitieron la construcción de sentido, es decir un archivo vivo que media experiencias.

Desde la perspectiva de Diana Taylor, experiencias mediadoras.

Diana Taylor es una escritora estadounidense, profesora de Estudios sobre el Performance en la Universidad de Nueva York y en la Escuela de Arte Tisch. Fundadora del Instituto Hemisférico de Performance y autora del libro *Archivo y Repertorio*², el cual nos ha servido como referente para el planteamiento de *Experiencias mediadoras*, necesarias para la construcción de conocimientos en el medio dancístico.

Para entender las experiencias como actos mediadores es importante revisar las dos premisas del libro, el archivo y el repertorio. Por definición de Diana Taylor esto significa:

“El archivo de la palabra en griego arkhe se refiere etimológicamente a un edificio público, un lugar donde son guardados los registros.(...) La memoria archivística trabaja a través de la distancia, más allá de lo temporal y lo espacial.”

“El repertorio funciona como la memoria corporal, un tesoro, un inventario que permite la agencia individual relativa al “buscador, el descubridor” y un significado por averiguar. Este necesita de la presencia, la gente participa en la producción y reproducción del saber “estando allí” y ser parte de esta transmisión.”³

² Taylor, A. (2018). Diana Taylor. Retrieved from <http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/personal/diana-taylor>

³ Taylor, D. (2017). *El archivo y el repertorio*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Estas dos perspectivas proponen resaltar la afectación del tiempo en un archivo y un repertorio, si bien el archivo es atemporal, es por naturaleza inamovible, inmutable y no presencial.

Acogiéndose a la premisa que Taylor plantea: *“Los estudios del performance nos permiten ampliar aquello que entendemos por conocimiento”*⁴. Es para nosotros importante resaltar que las memorias corporales surtitan el *archivo vivo*. Las experiencias, entendidas como repertorios, mantienen viva la información por medio de la interpretación y transformación de las ideas. Estas adaptaciones de los conocimientos movilizan la construcción de sentido para que se apropie, se corporeice o se *performe*.

ENTREVISTA A CATALINA DEL CASTILLO

Por medio del testimonio de Catalina del Castillo podemos evidenciar que su experiencia se relaciona con la noción de repertorio que propone la escritora Diana Taylor. Si bien el archivo permite que los conocimientos sean atemporales e inmutables, no es una característica de las prácticas performáticas. Así pues, es natural de los estudios corporales que la información se perciba por medio de los sentidos, produciendo traducciones del conocimiento y apropiaciones de las técnicas que rescatan la experiencia del sujeto.

⁴ Taylor, D. (2017). *El archivo y el repertorio*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

El archivo vivo como experiencia mediadora permite que en la reproducción del conocimiento se considere la interpretación del sujeto. Esto produce que la información se convierta en oportunidades creativas. La idea de *Archivo Vivo* debe considerar que la naturaleza de los procesos corpóreos, de la educación y experiencias performáticas, son la *repertorización* de conocimiento para su transmisión, y sólo por medio de la transformación es como perduran en el tiempo. Esta perspectiva de la experiencia, es decir, el repertorio que expone Diana Taylor se relaciona con nuestra tesis sobre la mediación en tanto considera los sentidos como generadores de conocimiento.

En conclusión, los *archivos vivos* son experiencias mediadoras de conocimiento, que transmiten la información por medio de su experimentación, esto permite que las ideas sean interpretadas y transformadas por el sujeto para emitirlas a otro, tal como en el *evento escénico*.

BIBLIOGRAFÍA

- Schechner, R. (2013). Performance Studies. Florence: Taylor and Francis
- Taylor, D. (2017). *El archivo y el repertorio*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

REFERENTES DEL DISEÑO SONORO

- <https://www.youtube.com/watch?v=VSgMziHR91E> *Expropiación en Colombia*
- <https://www.youtube.com/watch?v=ESWCzPy7SgQ> *This Is What Life Is Like Inside Assad's Syria | VICE on HBO*
- <https://www.youtube.com/watch?v=vbG2CE0wTgl> *Personas Huyendo de la Lava [Volcán de Fuego - Guatemala]*
- <https://www.youtube.com/watch?v=I9l7h105EYk> *Dron capta el drama que viven los refugiados sirios en Europa / Martín Espinosa*

AGRADECIMIENTOS:

- Arnulfo Pardo Ravagli - *tutor del semillero por el acompañamiento en la creación del texto.*
- Danna Aristizabal - *Producción de Fuera de Fase y co-escritora del texto.*
- Catalina del Castillo - *Por su colaboración y aporte para el escrito*
- Coordinadoras del primer semestre 2018 en el Semillero *Carolina Castellanos y Natalia Vasco.*
- A los integrantes del semillero Fuera de Fase:
Juan Hernandez Tamayo, Federico Bautista, Mariana Velilla, Daniela Anaya, Martha Montaño, Juan Esteban Amaya, Camilo Amaya, María Angélica Corredor, Ricardo Laverde, Santiago Navas, Santiago Ruíz, Sara Carwright, Santiago Botero, Valentina Ramirez, Ellen Rubiano.