

PONER EL CUERPO EN LA INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS DEL PROCESO DE TRABAJO

Natalia Carod (IHAAA/FdA/UNLP)

nataliacarod26@gmail.com

RESUMEN

El recorrido de una beca de investigación no suele ser lineal, ni directo. Si bien lo que se plantea en el plan de beca demarca el curso de la investigación, la etapa siguiente conocida como el proceso de investigación es una instancia diferente a este. Tal como plantean algunos estudios sobre metodología de la investigación, durante el proceso de trabajo la *praxis* se vuelve el centro de la escena y aparecen allí experiencias inesperadas y diferentes a las planteadas en el plan de beca original, que lejos de entorpecer su camino lo enriquecen. A partir de ello, el presente trabajo propone un breve recorrido que permita indagar en las diferentes instancias que atravesó mi plan de trabajo correspondiente a la beca de grado Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC - CIN) obtenida en 2019.

PALABRAS CLAVE

Proceso de investigación - teatralidades liminales - escenarios – política

INTRODUCCIÓN

En 2019 obtuve la beca de grado Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC - CIN) que otorga el Consejo Interuniversitario Nacional. El tema del plan de trabajo era *Teatralidad y Política: Principios y procesos estéticos en las performances de carácter político realizadas en los nuevos escenarios de lucha feminista*. La misma se desarrolló en el marco del proyecto *Cultura Visual, Lenguaje y Representación: Principios y procedimientos estéticos de la producción artística en dos cátedras de la Facultad de Bellas Artes de la UNLP (2007-2017)* dirigido por la Magíster en Estética Natalia Di Sarli y codirigido por el Doctor en Artes Gustavo Radice, el director de mi investigación. A partir de esta beca comencé a formar parte del Instituto de Historia del arte Argentino y Americano, lugar de trabajo donde se desarrolló la investigación.

El trabajo consistió en reflexionar sobre los procedimientos estéticos utilizados en las teatralidades liminales que acontecen en los recientes escenarios de protesta y lucha contra la problemática de violencia de género: las movilizaciones Ni Una Menos y el Paro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binaries e Intersex en la ciudad de La Plata. Se tomaron como casos de estudio las acciones performáticas realizadas por el grupo de artistas platenses Las Amandas en las manifestaciones del ocho de marzo de 2018 y 2019 (8M) y el tres de Junio de 2019 (N.U.M.). En un principio el marco teórico se conformó con conceptos devenidos de la Filosofía del Teatro y los estudios de teatro comparado desarrollados por Jorge Dubatti (2011); y un marco secundario conformado por investigaciones acerca del arte político y su vinculación con el contexto donde se producen, como es el concepto de *teatralidades liminales* de Ileana Diéguez (2011), y los estudios de Ana Longoni acerca de arte y política.

Dubatti (2011) entiende a la práctica teatral como un acontecimiento escénico; se puede comprender al hecho escénico como una zona de acción amplia debido al concepto de *acontecimiento*. Esta zona de acción se enmarca dentro de la creación y producción poética, el cuerpo poético como manifestación de la cultura viviente; y la expectación como poética del acontecimiento escénico (Dubatti, 2011). A partir de ello, se consideró que todo acontecimiento social conlleva aspectos de la teatralidad. Si bien hay diferentes autorxs que tratan sobre el tema en cuestión: teatralidad - arte - política - performance - contexto, esta investigación consideró pertinentes las investigaciones realizadas por la investigadora Diana Taylor acerca del término *performance* y su estrecha relación con el arte político en Latinoamérica; los aportes de Erika Fischer Lichte acerca de los problemas de las realizaciones escénicas del arte de performance, del teatro experimental y de las que tienen lugar en el ámbito público, entendiendo a la realización escénica como acontecimiento volviéndose fundamental para una nueva comprensión del arte y su relación con lo público; los estudios de Ileana Diéguez acerca de los procesos escénicos y las teatralidades actuales, y la condición liminal que se cruzan en ellas; y, por último, los aportes de Ana Longoni y Andrea Giuta en Argentina y Latinoamérica acerca de arte y política.

Ileana Diéguez, en su libro *Escenarios Liminales (Teatralidades, Performatividades y Políticas)* (2013) plantea la necesidad de estudiar al arte escénico que sucede en múltiples escenarios urbanos y artísticos de América Latina interrogándose sobre las características, los bordes y contaminaciones en las artes contemporáneas, así como sus cruces y diálogos con la realidad. Menciona aquellas acciones o instalaciones que acontecen en ciudades latinoamericanas desarrolladas en el espacio público poniendo en evidencia los cambios en el ámbito de las artes escénicas en Latinoamérica. El concepto de teatralidades que plantea Diéguez apunta a aquellas prácticas escénicas que no pueden subdividirse por categorías cerradas sino que es un conjunto de modalidades escénicas como las performances, intervenciones, acciones ciudadanas y rituales. La autora plantea el concepto de liminal pensando en el espacio de representación entre el fenómeno artístico y su entorno social, lo liminal es un espacio donde se configuran múltiples arquitectónicas, es una zona compleja, según la autora, donde se cruzan la vida y el arte (Diéguez, 2007).

En la aparición de nuevos escenarios políticos que cuestionan las problemáticas de violencia de género que atraviesa la sociedad argentina, se generan reformulaciones mutuas que dejan re-situado y redefinido al arte y a la política. Ana Longoni plantea pensar el vínculo entre arte y política como <<vínculos necesariamente conflictivos, complejos, de fuertes tensiones, se trata de un desbordamiento o mutua redefinición que se da entre el arte y la política en momentos históricos cruciales>> (Longoni, 2010, p. 1).

Ni Una menos y 8M son marchas que se realizan una vez por año en Argentina para contraatacar y dismantelar el velo patriarcal que cubre a la sociedad. Ni Una Menos se autodefine como un grito colectivo contra la violencia de género. Desde el tres de junio de 2015, luego del femicidio de una joven adolescente argentina, se realiza la marcha oficial Ni Una Menos para exigir ni una muerte más en la sociedad. La marcha realizada el ocho de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora está acompañada de un paro de mujeres cis y disidencias para denunciar casos de femicidios, de violencia machista y complicidad, de discriminación laboral, entre otros. Ambas manifestaciones abrieron un escenario político nuevo donde se pone en cuestionamiento y se visibiliza la violencia de género a través de propuestas artísticas, sobre todo performáticas. Ni Una Menos y 8M son un espacio importante para la lucha contra la violencia de género y las acciones realizadas durante las mismas y en vísperas de las mismas poseen un fuerte sentido crítico.

EL RECORRIDO DE LA INVESTIGACIÓN, ALGUNAS EXPERIENCIAS ENRIQUECEDORAS

Como hipótesis sustantiva propuesta en el plan de beca se planteó que las performance de carácter político realizadas en contexto de denuncia y lucha por la problemática de violencia de género

utilizan principios y procesos poéticos específicos en tanto que las micropoéticas que se identifican poseen estéticas comunes, producto de la toma de decisiones a partir del escenario político donde son llevadas a cabo. En un contexto social, cultural y político atravesado por la cuarta ola del movimiento feminista, se producen diversas representaciones e imágenes dentro del campo artístico, y en consecuencia en la cultura visual, que readministran lo entendido por estética, y por ende por política en el entramado social. De esta manera se ha concluido y considerado también, sumando a la primera hipótesis de trabajo, que la producción artística feminista es una forma de producción de arte político que se hace visible en las estrategias plásticas de construcción de la imagen que las artistas utilizan. En el caso de Las Amandas esto se evidencia en los procedimientos estéticos que emplean para generar discursos poético-políticos disruptivos en relación a los discursos heteropatriarcales.

En cuanto a los objetivos generales propuestos en el plan de trabajo se planteó: Colaborar con el proyecto en el cual se inscribe la beca; identificar las micropoéticas de las acciones performáticas realizadas en contexto de lucha por la problemática de violencia de género en Argentina, específicamente las realizadas durante las marchas Ni Una Menos y 8M en la ciudad de La Plata; y realizar un posible comienzo de una cartografía platense de las acciones performáticas realizadas en los escenarios políticos que brindan las marchas Ni Una Menos y 8M. Los objetivos específicos eran relevar acciones performáticas realizadas en la ciudad de La Plata durante las marchas Ni Una Menos y 8M, en el periodo que va del año 2015 al año 2018; identificar principios y procesos estéticos de las unidades de análisis seleccionadas; describir las operaciones liminales y relacionales que utilizan las unidades de análisis seleccionadas; aportar material específico al archivo del Instituto de Historia del arte Argentino y Americano de la FBA de la UNLP; reflexionar sobre las relaciones entre las teatralidades liminales, en dichas performance de carácter político, y su articulación con el tejido social en el cual se insertan; y por último poder presentar esta investigación como posible tesis de Licenciatura en Artes Plásticas con orientación en Escenografía.

Para resolver este núcleo problemático, en los primeros seis meses de la beca relevé la bibliografía necesaria para desarrollar el trabajo, y seleccioné la más indicada para el análisis de las obras performáticas tomadas como casos de estudio. De esta manera se amplió la bibliografía de consulta y se ajustó el marco teórico ya que se sumaron estudios teóricos sobre crítica e historia del arte feminista; y se profundizó en los estudios sobre artes escénicas, tomando material teórico centrados específicamente al estudio del campo teatral platense. La presentación de los primeros avances en jornadas fue una experiencia que enriqueció las actividades propuestas en el plan de beca. Esto me permitió conocer jóvenes investigadorxs que trabajan temas afines entorno al género, el teatro y las artes liminales. A través de ello amplí mi campo de conocimiento sobre el tema, conociendo y debatiendo diversos marcos teóricos, conociendo otros casos de estudio tanto en la ciudad de La Plata como en CABA, además de pensar la posibilidad de aplicar la misma variable desde enfoques diversos. A

su vez realicé un taller de extensión en la Universidad Nacional de las Artes titulado *Arte y Feminismo, Hermandad en la rebeldía* para indagar aún más en el tema de interés.

Uno de los cambios que realicé en cuanto al plan de beca original fue recortar los casos de estudio. En un principio se pretendía tomar a modo de comparación, además de los acontecimientos escénicos realizados por Las Amandas, la performance artística realizada por el Grupo F.A.C.C. (Fuerza artística de choque comunicativo) en vísperas de la marcha Ni Una Menos frente a los tres grandes poderes del estado: el Congreso Nacional, Tribunales y Casa Rosada en 2017. Esto se modificó en el desarrollo del trabajo ya que decidí abocarme a las teatralidades liminales locales, pensando la investigación desde una manera territorializada, haciendo hincapié en el circuito escénico teatral platense, revalorizando las propias poéticas que en él se constituyen.

Por otra parte, para cumplir con los objetivos generales de la propuesta me contacté con las artistas seleccionadas, realice entrevistas, registre sus acciones performáticas, e incluso participé como performer junto a ellas en las propuestas escénicas. Esta última fue la experiencia más interesante, inesperada y enriquecedora del proceso de investigación. La acción performática consistió en interpelar al público que se encontraba desentendido con la movilización de Ni Una Menos de 2019. Nos reunimos a las 16:00 hs en Plaza Moreno, punto de encuentro para comenzar la movilización. Lucimos atuendos del mismo color, negro, y llevamos pañuelos verdes de la campaña por la despenalización del aborto. El objeto que utilizamos como herramienta simbólica para interpelar al público fue un espejo que al dorso mostraba el rostro de Johana Ramallo, una joven platense víctima de femicidio y de desaparición forzada. La intervención consistía en avanzar de manera grupal, todas en un mismo tiempo, para luego separarnos e interpelar al público presente. Una de las compañeras utilizaba un megáfono para dirigir los tiempos y espacios de nuestra intervención performática. En primer lugar, avanzamos grupalmente, sigilosas, en *estado de duelo* con el rostro de Johana al frente (Dieguez, 2013). En una segunda instancia, la compañera con el megáfono nos indicó a través de la palabra *¡Corro!* el segundo movimiento grupal: un círculo que se enfrentaba al público presente, luego de ello en unísono repetimos la frase: *¡Mujer escucha, únete a la lucha!* para invitar a las mujeres desentendidas con la marcha a sumarse a la lucha colectiva que se estaba llevando a cabo. En una tercera instancia interactuamos con el público presente, nos acercamos frente a frente y nos presentamos diciendo: *Mi nombre es (...)* y *puedo decirlo porque anoche volví a mi casa*; seguido a ello colocamos el espejo frente a su rostro para que se vieran reflejados en él, y continuamos repitiendo la frase: *No seamos indiferentes, matan y desaparecen a mujeres, niñas, lesbianas, trans, travestis, no binaries, en la cara de la gente, Vivas libres y deseantes nos queremos*. Luego de interpelar a varias personas volvimos a reagruparnos para aclamar *¡Johana Ramallo presente, ahora, y siempre!* [Figura 1]

Figura 1. *Las amandas*, Acción performática (2019). Fotografía de Karen Espada

Es interesante pensar cómo una propuesta performática puede fluctuar por el público presente, por el espacio y tiempo donde se sitúa, y por sobre todo por el cuerpo mismo de las que la llevan a cabo. Realizar la intervención dentro del contexto de la marcha, donde el público está dentro de la movilización compartiendo el reclamo y el estado de duelo colectivo que se genera, no es lo mismo que realizarla fuera del contexto de la marcha, en ese espacio cotidiano donde ciertas violencias y abusos hacia y contra las mujeres, lesbianas, trans, niñas, travestis y no binaries se naturalizan. Estar frente a frente de ese público no consciente, exigente, desinteresado, y hasta incluso enojado puede llegar a ser difícil de sostener. Su presencia modifica la presencia de quien busca interpelarlx, ya que también está interpelando. A su vez, no es lo mismo la intervención performática al comienzo de la movilización que al final, todo cambia, no solo los tiempos y pautas de la propuesta: suprimiendo pasos y movimientos; sino que por sobre todo nuestro cuerpo y nuestra presencia cambia, ambas se modifican por el paso del tiempo dentro de la movilización y por el espacio de la misma. Esta experiencia aportó a mis estudios teóricos sobre performance feminista al permitirme analizar al cuerpo desde una mirada teórica, y al permitirme analizarlo desde una experiencia personal. *Cuerpo como terreno político*, así decido llamarlo para reflexionar sobre las nuevas cartografías que este posibilita; cartografías no delimitadas por la cultura patriarcal, sino diseñadas por una sociedad de mujeres, lesbianas, niñas, trans y travestis en disidencia, y sobre todo, en lucha.

CONSIDERACIONES FINALES EN TORNO A LA PRÁCTICA INVESTIGATIVA

A modo de cierre se ha podido considerar que dentro del proceso de investigación el plan de trabajo se modifica de una manera enriquecedora, en tanto que habilita diálogos y cruces con otros modos de hacer/ investigar. Durante el desarrollo de esta beca de Estímulo a las Vocaciones Científicas se han desarrollado actividades de intercambio sobre marcos teóricos provenientes de estudios no solo sobre Teoría de las Artes y Filosofía del Teatro, como estuvo previsto desde un principio, sino también aportes de la Teoría del arte y Crítica feminista y Teorías de Género y Queer. A su vez, se ha podido llevar a cabo el estudio de las prácticas performáticas desde la participación en el acontecimiento escénico mismo, es decir desde el lugar de *poner el cuerpo*. Queda pendiente indagar y problematizar, a partir de las experiencias de investigación atravesada, la posibilidad de construir un marco teórico desde una epistemología feminista.

REFERENCIAS

- Bellisco, M. Cifuentes, M.,(comps). (2011) Prólogo. En *Repensar la Dramaturgia. Errancia y transformación*. España: Centro Párraga / CENDEAC
- Bourriaud, N. (2008). *Estética Relacional*. Buenos Aires Argentina: Adriana Hidalgo Editora
- Capasso, V. (2015). *Arte, política y espacio: Una revisión crítica desde el posestructuralismo* (Tesis de maestría). Recuperado de <https://scholar.google.com.ar/citations?user=Cq9onXEAAAAJ&hl=es>
- Castro Sánchez, A. (2018). El lugar del arte en las acciones políticas feministas. *Configuraciones*, 22 (1), 13 - 26. Recuperado de <https://journals.openedition.org/configuracoes/6268>
- Colectiva Ni Una Menos, (2017). *Manifiesto feminista #1 : acceso abierto, hoy [manifiestos]*. Recuperado de <http://niunamenos.org.ar/category/manifiestos/page/2/>
- Diéguez, I. (2014). *Escenarios Liminales. Teatralidades, performatividades, políticas*. México D.F:Toma, Ediciones y Producciones Escénicas y Cinematográficas, A.C.
- Diéguez, I. (2013). *Cuerpos Sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba, Argentina: Ediciones DocumentA/Escénicas.
- Dubatti, J. (2007). *La Poética teatral: dinámica de la poiesis en el acontecimiento teatral*. En *Introducción a los estudios teatrales*. México: Mano de Papel
- Espada, K. (2019). *Archivo Fotográfico*.

- Federici, S. (2010). *Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón. Recuperado de <http://niunamenos.org.ar/category/herramientas/biblioteca/>
- Fischer Lichte, E. (2014). *Estética de lo performativo*. España: Abada Editores
- Foucault, M. (1999). Las mallas del poder. En *Estética, ética y hermenéutica* (pp. 235-254). Barcelona, España: Ediciones Paidós Ibérica S. A
- Giunta, A. (2018). *Feminismo y Arte Latinoamericano. Historias de artistas que emanciparon el cuerpo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI Editores
- Giunta, A. (2010). Políticas y poderes de la imagen en el arte de América Latina. *Cuadernos hispanoamericanos*, 31-41. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=807675>
- Grüner, E. (2010). El conflicto de las identidades y el debate de la representación. La Puerta, FBA, La Plata, 1º edición. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/19994>
- Grüner, E. (2000). El arte, o la otra comunicación. En: *Actas de la 7º Bienal de La Habana, Cuba*
- Hanisch, C. (2016). *Lo personal es político*. Ediciones Feministas Lúcidas. Recuperado de autonomiafeminista.cl/
- Longoni, A. (2010). *Arte y Política. Políticas visuales del movimiento de derechos humanos desde la última dictadura: fotos, siluetas y escraches*. Aletheia. Volumen (1). Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4278/pr.4278.pdf
- Nochlin, L. (1978) ¿Por qué no han existido grandes mujeres artistas?. En *Crítica feminista en la teoría e historia del arte*. México: Ediciones conaculta fonca
- Radice, G. (noviembre de 2005). Los límites materiales de la representación *Objetos materiales / objetos imaginarios*. Ponencia presentada en 1º Congreso Iberoamericano de Investigación Artística y Proyectual (CiDIAP). Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.
- Rancière, J. (2010). *La imagen intolerable*. En *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Argentina: Ed. Manantial
- Rosa, M. (2013). El despertar de la conciencia. Impacto de las teorías feministas sobre las artistas de Buenos Aires durante las décadas del '70 y '80. *Art Logie*. Recuperado de <http://cral.in2p3.fr/artelogie/spip.php?article247>