

EL ESPACIO DE LA PERFORMANCE EN LAS PRÁCTICAS DE TALLER

Andrea Desojo McCoubrey (FDA-UNLP) | adesojo@yahoo.com.ar

M. Inés Raimondi (FDA – UNLP) | ines.raimondi@gmail.com

RESUMEN

En este trabajo se analizarán los procedimientos correspondientes a la puesta en marcha del proyecto PIBA *Videoperformance: de la virtualidad al espacio taller. Enseñanza y producción escenográfica en la post pandemia*, del Taller Básico Escenografía III, en particular, en relación al concepto de *performance* en la muestra realizada en el Taller de Escenografía al final del segundo cuatrimestre del año 2022.

El objetivo del proyecto es explorar procedimientos creativos, estéticos y técnicos en la realización de nuevas experiencias escénicas propias del arte contemporáneo, en particular aquellas que fueron incorporadas a los modos de producción de los estudiantes que cursaron la asignatura en los años 2020/21 durante la pandemia. El proyecto PIBA indaga acerca de la posibilidad de incorporar de forma orgánica y definitiva estos formatos y a su vez ponerlos en diálogo con los contenidos habituales de la asignatura.

En el segundo cuatrimestre se desarrolla un trabajo práctico que consiste en el diseño y realización de un evento escénico experimental, en el que se propone la *performance* como procedimiento fundamental para el desarrollo de la práctica escénica. Esto impone un uso del espacio particular, con una visualidad y cualidades plásticas específicas. Este tipo de resolución espacial plantea diferentes condiciones de producción respecto del *espacio canónico escenográfico*, ligado a la resolución de un dispositivo escénico en un edificio teatral tradicional, y se torna más accesible a las formas de producción propuestas para los estudiantes tanto a nivel de contenidos, como de posibilidades económicas y de acceso al espacio.

PALABRAS CLAVE

performance; escenografía; cuerpo; espacio; lenguaje escénico

El proyecto PIBA *Videoperformance: de la virtualidad al espacio taller. Enseñanza y producción escenográfica en la post pandemia* fue aprobado en el año 2021 y se está desarrollando en la cursada del Taller Básico Escenografía III de la carrera de Artes Plásticas, años 2022 y 2023. En este trabajo, y en el marco del Proyecto PIBA, analizaremos el abordaje del concepto de *performance* en la muestra realizada en el Taller de Escenografía al final del segundo cuatrimestre del año 2022, con vistas a su reformulación para la misma actividad planteada para fin de este año. El objetivo del proyecto de investigación es explorar procedimientos creativos, estéticos y técnicos en la realización de experiencias escénicas propias del arte contemporáneo, en particular aquellas que fueron incorporadas a los modos de producción de los estudiantes que cursaron la asignatura en los años 2020/21 durante la pandemia. En el marco de la virtualidad se pusieron en práctica procedimientos y técnicas propios del lenguaje audiovisual, no usuales en nuestro taller, como estrategia para poder desarrollar los contenidos previstos. Los resultados obtenidos fueron muy buenos, no solo por la facilidad para resolver y desarrollar ejercicios de forma digital, sino por la posibilidad de incorporar estas técnicas como recursos plásticos y sumar así nuevas posibilidades expresivas. El proyecto PIBA indaga acerca de la posibilidad de incorporar de forma orgánica y definitiva estos formatos a la cursada del Taller, y a su vez ponerlos en diálogo con los contenidos habituales de la asignatura.

El programa de la materia en el segundo cuatrimestre aborda los *nuevos lenguajes escénicos y tendencias del arte contemporáneo* con el objetivo de explorar y conocer los modos de ruptura e innovación que se han dado durante el siglo XX y el actual, en especial, en torno a las prácticas artísticas que involucran *el espacio físico* como lugar en el que se encuentra *el cuerpo* (Gómez Velázquez, 2016).

Si bien desde lo metodológico se propone una búsqueda experimental e integradora de diversas prácticas artísticas, trabajamos fundamentalmente con los conceptos de *instalación* y *performance*, no solo como procedimientos artísticos de la contemporaneidad sino por su posibilidad de vinculación con lo escénico. El *espacio escénico* entendido como aquel que se define en tanto aloja *un cuerpo en acción* en sentido amplio, pudiendo esta *acción* referirse tanto a un espectador que recorre un espacio instalado, como a un actor de teatro, bailarines, performers, etc.

En el segundo cuatrimestre, el abordaje de los conceptos *instalación* y *performance* se organiza en dos etapas, una primera de ejercicios breves de instrumentación y una segunda etapa que plantea el desarrollo de un trabajo final consistente en un evento escénico experimental. Este abordaje facilita el trabajo en el aula con la proposición de ejercicios rápidos, introductorios a los conceptos. En el caso de la *instalación*, se proponen ejercicios de modulaciones espaciales de rápido montaje, con materiales y objetos disponibles en el aula u otros aportados por los estudiantes, que pueden modificarse fácilmente etc. En el caso de *performance*, se proponen ejercicios con resolución de acciones y situaciones simples a veces con alguna consigna temática, con un uso del espacio particular, que debe ser diseñado para alojar esas acciones a la vez que define una visualidad específica, con cualidades plásticas acordes a la propuesta.

Los ejercicios que proponemos para este abordaje inicial de estos conceptos por lo general se organizan de la siguiente manera: previo lectura de textos y visualización de ejemplos se organizan grupos y se propone una consigna para resolver en algunos casos en una clase, en otros casos en dos o tres. Luego del montaje y realización se realiza un registro fílmico/fotográfico y se ponen en común la aplicación de los conceptos analizados previamente, se comentan

aciertos y aspectos a mejorar, etc. Son ejercicios de resolución rápida, ya sea en el aula o en otros espacios de la facultad (para que les estudiantes operen de público ocasional).

El trabajo práctico final consiste en el diseño y realización de un evento escénico experimental grupal. En éste, se propone la *performance* como procedimiento fundamental para el desarrollo de la práctica escénica, por las características ya mencionadas, (acciones que privilegian el uso del cuerpo como materia que *habita* el espacio y lo transforma, prescindencia de un argumento o texto que necesite ser *representado*, prescindencia de actores y de un espacio *teatral convencional*, etc). El trabajo es grupal, y consiste en el diseño y realización del evento en todas sus etapas, desde la propuesta conceptual, diseño de espacio y acciones, convocatoria a otros artistas en caso de ser necesario, ensayos, realización y montaje del dispositivo espacial, hasta la concreción del evento hacia fin de año.

Con el advenimiento del ASPO en los años 2020 y 2021 y la consecuente modalidad virtual de las clases, fue necesario hacer un replanteo de la forma en que se trabajaban estos contenidos. En ese sentido, se incorporaron procedimientos digitales (fotografía y video) sobre todo para poder registrar y comunicar los ejercicios que eran realizados en el marco del confinamiento domiciliario. Se propusieron ejercicios de modulaciones espaciales en sectores del hogar y *videoperformance* con excelentes resultados en lo plástico, en la mayoría de los casos sin tener conocimientos de lenguaje audiovisual y con recursos técnicos limitados (cámara del celular, luces caseras, etc.). En líneas generales, esta adecuación compulsiva a los nuevos formatos fue exitosa, no solo por la calidad de los ejercicios, sino por la rapidez y facilidad con que les estudiantes los adoptaron.

La vuelta a la presencialidad implicó el reto de capitalizar los logros de ese momento contingente, y uno de los objetivos planteados fue sumar el uso de recursos técnicos como el video, *videomapping*, edición de video, etc., al desarrollo de la propuesta de trabajo final, pero no solo como una posibilidad técnica más, sino como un recurso plástico dentro del lenguaje de la *performance*.

Para el trabajo final del año 2022, se retomó la metodología de trabajo previa a la pandemia: se propuso como consigna trabajar con la temática de la 6ta Bienal de Arte y Cultura *Tramas del tiempo* y se convocó a la cátedra Práctica Experimental con Medios Electroacústicos de la carrera de Música que participa habitualmente en este ejercicio. Se conformaron dos grupos de trabajo multidisciplinares y cada uno desarrolló una propuesta plástica y sonora original. En base al intercambio entre los compañeros de Escenografía y Música de cada grupo, y a los conceptos elaborados en las reuniones previas, se fue definiendo un diseño espacial y sonoro y una secuencia de acciones performáticas tentativa. Conforme avanzaron los diseños, se convocaron *performers* externos a la cursada y se fueron realizando pruebas y ensayos en el espacio para ir verificando los diseños y definiendo las acciones *performáticas*. Como se mencionara anteriormente, les estudiantes se encargaron de diseñar y realizar en su totalidad el evento. Asimismo, se aprovecharon las horas de cursada para realizar los elementos escenográficos y vestuarios en el taller, hacer pruebas de proyecciones audiovisuales y *videomapping*, pruebas de luces y sonido, y llevar a cabo los ensayos necesarios. El evento se llevó a cabo a fines de noviembre y contó con la presencia de un nutrido público. [Figuras 1 a 5]

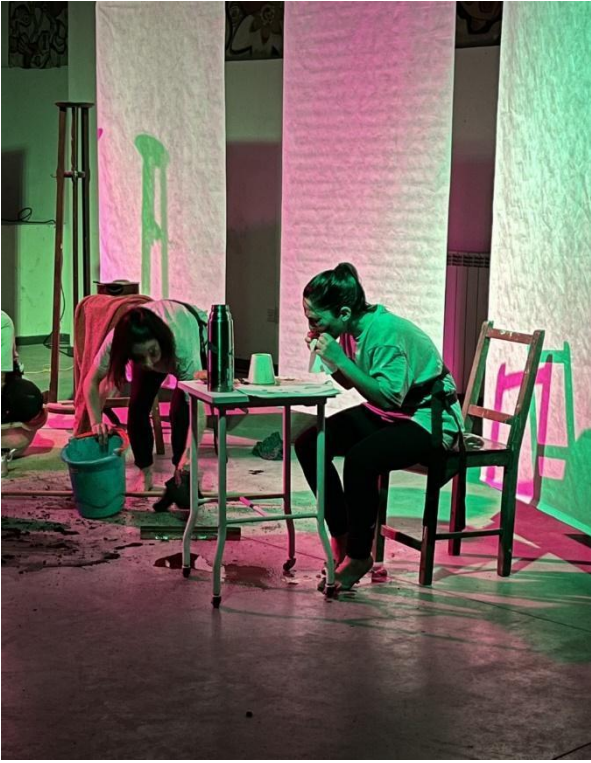

Figura 1. Grupo 1 - Trabajo final noviembre 2022. Registro fotográfico: Ines Raimondi

Figura 2. Grupo 1 - Trabajo final noviembre 2022. Registro fotográfico: Ines Raimondi

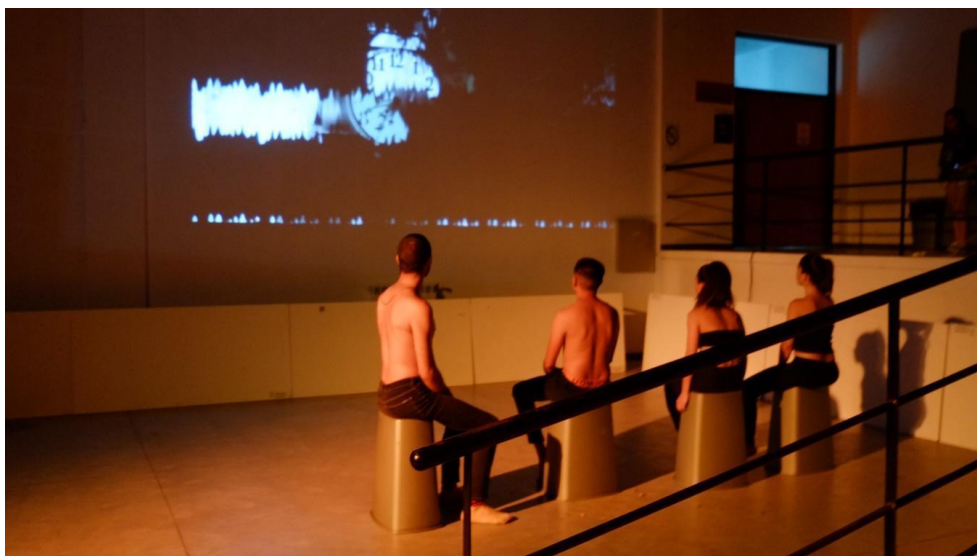

Figura 3. Grupo 1 - Trabajo final noviembre 2022. Registro fotográfico: Ines Raimondi

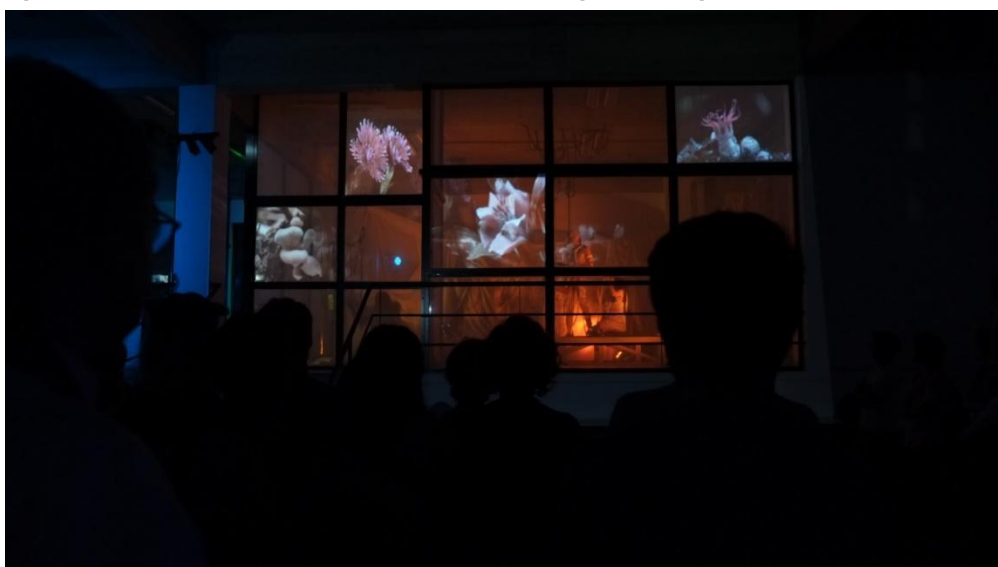

Figura 4. Grupo 2 -Trabajo final noviembre 2022. Registro fotográfico: Ines Raimondi

Figura 5. Grupo 2 -Trabajo final noviembre 2022. Registro fotográfico: Ines Raimondi

A partir de las experiencias realizadas, tanto en virtualidad como en la presencialidad, consideramos la posibilidad de combinar experiencias de ambos momentos en vistas al trabajo final de este año. En el evento realizado, se logró la incorporación de videomapping y proyecciones audiovisuales a las acciones performáticas de manera orgánica, como un complemento de las mismas, estableciendo un diálogo con la presencia de los cuerpos. En ese sentido, es importante capitalizar estos logros y trabajar la propuesta de evento final de este año de la misma manera, promoviendo una mirada integradora de estos procedimientos tanto técnicos como estéticos en pos de la realización de una experiencia escénica contemporánea y original.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS

Gómez Velázquez, S. E. (2016). *La performatividad generadora de espacio y cuerpo*. Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona. <https://diposit.eina.cat/handle/20.500.12082/719>