

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora

Dirección de Posgrado e Investigación

Nodos e intersticios: Praxis y creación escénica interdisciplinar, de lo abstracto a lo concreto.

Propuesta de ponencia

Nicolás Abraham Rivera León

nicolas.rivera.leon@gmail.com

Cel. (662) 360-8114

Universidad Pedagógica Nacional, Plantel Hermosillo (UPNH)

Hermosillo, Sonora, junio de 2021

La creación artística como fundamento de una comunión entre el desarrollo integral del individuo y la dimensión social que lo envuelve ha sido un discurso epistemológico permanente, desde donde se ha observado dicho fenómeno, como una suerte de justificación valorativa de su existencia como objeto y sujeto de las dimensiones estructurales y sociales. El presente trabajo no pretende fungir como un ente de ensalzamiento y/o detrimento hacia la creación escénica, sino un mero instrumento de observación subjetivada por la necesidad de abordar un determinado suceso que resulta de interés para el autor, y objetivado por la polisemia que se aporta a través del ejercicio de indagación crítica, de la propia experiencia y bagaje particular, y el de otros sujetos y sus procesos de creación escénica.

El trabajo surge como una propuesta reflexiva particular, que busca concretar un documento de análisis crítico alrededor de la creación escénica, desde una óptica polisémica de sujetos objetivados y objetos subjetivados, esto dado mediante un laboratorio de diálogo interdisciplinar, en donde a partir del examen plural e inclusivo de otras voces, posturas y sapiencias; y bajo la construcción conceptual, del cómo se revela lo concreto a partir de lo abstracto en la creación de obra; se privilegie un proceso de indagación que dé cuenta de los sustantivos de introspección, análisis, valoración, reflexión y re-presentación, alrededor de lo que implica la puesta en escena y su praxis.

El razonamiento desde donde surge esta propuesta, está en el interés alrededor del intrínsculo y tejemaneje contenido en la creación artística, el cual, se considera, desde una particular perspectiva, como aquel trabajo creativo y absolutamente personal que integra la formación, puntos de vista, gustos, hábitos específicos, habilidades y aptitudes del creador. Es, en suma, un diálogo del conjunto de variables que interactúan en la conformación de este quehacer artístico. Al ser dinámicas e inestables, nos supone que el proceso para desarrollar una obra artística no tiene necesariamente una fórmula fija que pueda aplicarse siempre de la misma manera y para todo proceso, y de la cual se obtenga siempre el mismo resultado.

A raíz de lo anterior, surge esta intención alrededor de una indagación práctica, de diálogo interdisciplinar, que se propone el dar cuenta, de qué va la creación artística, desde el denominado detonante creativo, que puede ser: una idea, un concepto, un tema, un motivo; pasando por una serie de filtros o depuraciones, si así se les quiere etiquetar, hasta llegar al producto-resultado final, el que conlleva el situar dentro de una temporalidad, contexto y concepto determinado, aunque no necesariamente definitivo, esa creación artística, es decir, lo concreto revelado a partir de lo abstracto, en un diálogo permanente con otras disciplinas de las artes escénicas.

Este trabajo pretende concretar la generación de una pieza de investigación textual interdisciplinar, mediante el análisis, diálogo y observación de distintos paradigmas en la representación escénica, se buscó la colaboración de diversos entes disciplinares, en ramas del teatro, danza, performance y música, que coadyuvaron en la conducción de un aparato crítico específico, que da cuenta de la creación escénica, desde las divergencias y convergencias resultantes entre las indagaciones que se llevaron a cabo.

Las acciones concretas realizadas fueron el sostener un conjunto de colaboraciones y diálogos, a través de entrevistas a profundidad, a un creador y creadora de cada una de estas disciplinas

ya mencionadas, los sujetos fueron seleccionados por conveniencia, y se establecieron cada uno como un ente representativo de su área disciplinar, que son: danza, teatro, performance, y música.

Estas colaboraciones implicaron sostener, con cada uno de estos creadores, procesos de interacción y diálogo creativo, mediante entrevistas al respecto de su praxis interpretativa, es decir, un laboratorio creativo, que consistió en una revisión de tipo etnográfica con cada uno de ellos, al respecto del conjunto de mecanismos, componentes, singularidades presentes en la creación escénica desde la concepción de cada uno de éstos, en pos de encontrar aquellos rasgos esenciales e invariables, que permitan ubicar el fundamento y la posibilidad de una hibridación de todos estos, y aplicar y trasladar todo esto en un proceso de reflexión crítica, al respecto de la sustancia primigenia de la creación escénica, de una concepción al respecto del arte.

Para el estudio se llevaron a cabo una serie de entrevistas a profundidad, cuatro en total, una para cada creador, se hizo uso de la videograbación como instrumento de recogida de datos, el eje temático de las interrogantes fue el mismo para todos los casos, consistió en una serie de siete preguntas, cuyo contenido se determinó por conveniencia, también se llevó a cabo una observación de procesos creativos con cada uno de los sujetos, es decir, se fungió como observador en ensayos y clases, continuación se explicitan los resultados interpretados de cada una de estas preguntas realizadas, para lo cual se denominó a cada sujeto según su disciplina

1. ¿Como definirías la creación escénica en lo general, y en los términos de tu campo disciplinar, en el contexto macro y micro social?

Danza. El movimiento esta dado por el movimiento, que convive con la literatura, y la plástica, convergen un sin numero de intereses, el entendimiento que se tiene sobre lo que es el arte, te condiciona a los trabajos y tu forma de trabajo, y también la óptica desde aboradas, el punto focal que le des, como lo quieres mostrar, que quieres mostrar, no es la suma de elementos desarticulados, sino de razones y motivaciones que comulgan, unas con otras.

Performance. La escena son pequeños ensayos de vida, posibilidades de vivencias, que proviene de la memoria, de lo inmediato, de lo imaginativo, y de explorar como conviven estas cosas entre sí, en lo amplio es lo mismo, pero pensado en conjunto con otros creadores, quizás un

definición que esta dado desde el espectáculo, como espejos para el público, también está la posibilidad de una noción, que viene de mi concepto de creación que viene tangibilidad posibilidades para moverse, encontrar un resquicio para explorar el movimiento, del cuerpo, de la voz, y de hacerlo en conjunto.

Música. Yo lo veo como una forma de desarrollo cultural, asociado con el ámbito social, con la difusión, que impacta por un lado el mercado, pero que incluye el desarrollo de la creatividad, el encontrar nuevas rutas para desarrollar la música, lo veo como un instrumento de expresividad, que parte de una visión que como creador se tiene. La vigencia que uno tiene como creador es importante, es decir, la participación que se tenga en el medio, estar dentro del juego, y eso se da mediante la aportación que está dada a partir de la creación, hacia lo colectivo, a través de la realización de una visión particular del mundo.

Teatro. El campo de acción es amplio, gigantesco, creo en principio es una forma de artes, parte del campo estético escénico, que en el caso teatral tiene dos vertientes, la dramaturgia y la escena viva, todo lo escénico es efímero, ocurre en el instante que se hace frente al público. En el teatro confluyen otras artes, y un gran universo de ideas que pueden porvenir de la psicología, de la filosofía, es un arte que tiene una gran influencia en otros ámbitos estéticos. El teatro es una de las artes primeras, ya que debe haber sido lo primero que trataron de hacer los seres humanos, el tratar de representar lo que uno o los otros son, y es siempre efímero, y nuevo siempre.

2. ¿Cuáles consideras que son los detonantes, ideas o inquietudes que te movilizan para iniciar el proceso de un trabajo escénico? ¿Qué alcances y limitantes encuentras? estructurales, humanas, técnicas, tecnológicas, creativas.

Danza. El interés esta en la necesidad de hacer algo, entonces busca las formas de hacerlo, la herramienta es eso, una herramienta, el detonante proviene del interés y la necesidad, la técnica es posterior a la necesidad, lo esencial es el para que estas haciendo algo, no establecer una fijación en la mera técnica u objeto. Esta la necesidad de que seas escuchado como creador, pero también escuchar lo que dice, lo que sucede, lo que mueve, lo que detona, es la interrogante, la duda y el darle tangibilidad, probar esa duda, transitarla, explorarla, contextualizarla y colocarla, descolocarla. También es una forma de liberación a los cuestionamientos propios individuales, que se construye en base a un motivo, fundamento

esencial, que se va colocando en lo coreográfico. La danza te dice, te habla, te mueve, se mueve, transita, es efímera.

Performance. Viene del dialogo con otro, si no existe ese dialogo para mi no resulta interesante, debe partir de un conjunto en el que todos participen, donde a partir de un planteamiento se despierte el interés y surja una conversación, y a partir de ahí explorar, con interés y propuestas, involucramiento. Debe existir la conversación, un dialogo propositivo, activo, que vaya siendo un descubrimiento, no algo que ya este definido.

Música. El imagina un mundo posible a través del imaginario, desde ahí parte el detonante que me incita a mover, el estar experimentando la realidad que yo percibo, o trato de entender, esto genera un ruido, una carencia, que se puede plantear como un problema que requiere una solución, el cómo completar esto, desde la manera en la que yo considero que se puede hacer.

Teatro. Puede darse a partir de cuestiones muy pragmáticas, que implican las condiciones, es decir, el contexto en el que se da, el ámbito en el que se da, y o económico. Creo que lo esencial esta en que el ser humano siempre ha buscado aprender el tiempo y el espacio, y poder repetirlo, y eso es algo que solo se puede dar en el escenario, el poder morir mil veces, la llama de la creación, considero que es un gran aparato de vida que busca trascender el tiempo y el espacio, al teatro le interesa la vida, por eso habla de la vida, creo que eso enciende la llama de la creación. Las limitantes están dados a través de las condiciones económicas, infraestructurales vividas en la dinámica de la producción, y de la política cultural.

3. La definición conceptual de tu trabajo ¿cómo se da, es un unilateral, es compartido, lo negocias, no lo negocias? Hay algo en lo que te resulta imposible ceder o cambiar. ¿a qué se debe?

Danza. Dependerá de la obra, no existe una manera de hacerlo, se va decidiendo en función de la obra, no se trata de resolver o dar todo, sino dejar ciertos rasgos de duda cuando aplica, y estimular mediante conexiones hacia un objetivo particular, no dar cosas que no estén conectadas, gratuidades, y establecer las responsabilidades creativas de los integrantes en las puestas en escena. Todo se fundamenta en las decisiones estéticas y artísticas que se toman. Búsqueda de una inhalación que sea clara todo el tiempo, y no haya cabida para gratuidades, habrá obras que son disruptivas, no una lógica como tal sino razonamientos, que se parta de las razones.

Performance. Disfruto los procesos colectivos, en donde la obra no tiene autor impuesto, o crédito, no se establecen o fijan roles, estos se deben ir dando en el proceso, mediante el exploramiento, y así se va dando vida a la obra de creación. En ocasiones esta creación colectiva no se puede dar, esto dependerá al equipo de trabajo, las concepciones de los integrantes, hay quienes necesitan que se definan los roles desde el principio. La desigualdad, o abuso de poder no puedo tolerarlas dentro de un proceso, esto no implica que no puede existir jerarquías en el trabajo, me refiero a que necesito transparencia en la toma de decisiones dentro del conjunto de la creación colectiva.

Música. Considero que tengo una imaginación que permite la elaboración de un proyecto de manera completa, y que, al llevarse a lo colectivo, me lleva a negociar a través de convicciones propias al respecto de lo que se está creando, es decir, el fundamento teórico desde el que se parte. Se dan los casos en los que se requiere de una participación propositiva de los intérpretes, y que no puede imponerse desde el creador, hay algunas que si requieren imponerse. Todo implica, un negociar, un compartir. Resulta indispensable, necesario dentro de la creación, cuestiones que podrán resultar subjetivas, y que pueden conllevar a conflicto dentro del proceso, pero que se van materializando gracias a la presencia de estos conflictos.

Teatro. Considero que ahora puedo ir por ambos lados, es decir, por un lado, debo tener muy claro hacia a donde voy con el trabajo de creación, pero a la vez eso se debe compartir con actores y actrices, sino no tiene sentido. Me ocurre que en ocasiones la idea primera que tuve queda de lado, durante el proceso, y me enfoco en solventar las negociaciones, y al final del proceso, ya concluido, vuelvo a darme cuenta de que regreso a esa idea original, a esa primera entrada al tema, a esa lectura que tuve, que me impresiono. Todo depende de la idea, la planeación y los formatos de producción.

4. Ya iniciado el proceso creativo, ¿cómo lo aboradas, como lo vives y dialogas, en términos de tu ámbito privado y público, hay diferencias entre uno y el otro?

Danza. Si le voy a dedicar la vida a algo, e involucrar a otros en el proceso, debe ser valioso, no puede resultar en algo desperdiciado. Mi fidelidad esta con la danza, esta por sobre encima de todo, si hago algo externo a esto, es solo para sumar al ámbito de la danza, la gente de la que me rodeo me conoce y acepta esta particularidad, y forma de ser. Soy inquieto, receptivo de los estímulos, y busco despojarme de aquello que me estorbe dentro de mis procesos creativos, soy un ser que se independiza de las relaciones y conexiones familiares.

Performance. He buscado abrir vías para que ambos ámbitos se mezclen y convivan, yo no los separo, los considero lo mismo, en todo caso, lo abordo como una misma cosa, y cada suceso vivido en lo privado o en lo público, afecta y modifica lo que se está haciendo.

Música. Yo lo considero todo integrado, somos seres integrales, esto implica una conciencia de ambas cosas en el trabajo del proceso creativo, trato de ir contrastando lo que yo imagine, con una expectativa externa, o de encajar afuera, para ir afinando el trabajo en función de sostener un equilibrio entre estos aspectos dentro de la creación, lo que yo imagine, y lo que puede ser, aunque siempre me queda la duda de que tanto se sostiene el equilibrio entre ambos, y si la balanza no tendió hacia un lado.

Teatro. Es un lio, la dificultad de sobrellevar, lo creativo en germen, a cuando está frente a público, y en tu vida privada y pública. Es un conflicto que radica en una cuestión de producción, que implica en los tiempos de trabajo, ya que tu labor está dado cuando los demás descansan, y eso genera desequilibrios en la vida privada. Todo radica en las circunstancias de trabajo, aunque esto no exclusivo del oficio creativo, se da también en otras profesiones. También tienes que aprender a desprenderte de tu obra una vez que ya está hecha, es decir, dejar que siga por sí misma.

**5. ¿Han cambiado tus formas o procesos creativos con el tiempo, con la experiencia?
¿A qué lo atribuyes?**

Danza. Creo que me he vuelto más paciente, más eficiente a la hora de compartir las ideas, pero sigo sin encontrar la satisfacción de que terminé de resolver en cada obra lo que me planteo, es una constante, me he vuelto más preciso, más claro en los planteamientos, y eso ha resultado en un filtro, esa transparencia, y eso economiza el tiempo. El solo estar, el encontrar el motivo para estar, para crear, eso es lo satisfactorio.

Performance. No ha cambiado en sustancia, es decir las lógicas en la toma de decisiones son las mismas, ya que se trabaja desde uno, como persona, será distinto como se perciba al exterior, por los espectadores, que podrán observar una constante permanente en lo que se hace. He ganado claridad y concreción en el cómo comunico dentro de los procesos y laboratorios.

Música. La fantasía es lo sustancial, la esencia de la creación, si algo ha cambiado ha sido en términos pragmáticos, los procesos se han vuelto más estructurados, más claros, debido a la experiencia, que permite un mejor uso de elementos técnicos, creo que ahora los procesos se dan más en lo colectivo, antes eran más solitarios.

Teatro. Los cambios han surgido a través del tiempo, y por medio de trabajo con grandes maestros, en conjunto con momentos de lucidez, y un cúmulo individual de una base, que vienen de lo que estudias, de la práctica, que llevan a una síntesis, concientización, pensar en retroactivo, e incluso puedes empezar a traducirlo e investigarlo por ti mismo. Pero definitivamente sí he cambiado.

6. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de procesos creativos satisfactorios y otros que no lo han sido tanto?

Danza. Los procesos son los que me resultan satisfacción, el encontrar en los cuerpos de los intérpretes esas habilidades de resolución y transmitirlos como verdades, siempre el último proceso es el que me da aliento para el que sigue.

Performance. La contundencia de la acción es algo que me resulta satisfactorio, el encontrar dentro del proceso, y eso lo aprendí del teatro, el que no se quede dentro, sino que se proyecten las acciones, y como van transformando el cuerpo, la obra, y esa búsqueda por encontrarlo, en el performance, es algo que me resulta muy satisfactorio. Lo esencial es que debe estar presente la acción.

He sufrido los primeros trabajos de cuestiones que no había abordado, o de las que he sentido que no tenía las bases necesarias, me han resultado como crisis, pero con el hacer, voy encontrando como acoplarme, como jugarlo, adaptarlo y solucionarlo.

Música. Es satisfactorio cuando se puede concretar eso que yo imagine con el resultado dado mediante el proceso creativo, al llenar esa realidad incompleta que imagino con una creación, la propia exploración es satisfactoria. Es insatisfactorio el sentir que no se pudo terminar por falta de tiempo, o que se lleva a cabo algo en etapas tempranas del proceso, y no se dan en las mejores condiciones.

Teatro. Lo satisfactorio está en la inconclusión de las obras que has hecho, y las que nunca terminaste, ya que das cuenta de que aquello que resultó, y aquello no, porque tenías los elementos para que se dieran, y hay momentos escasos en que parece que todo coincide, es decir, que tengas un éxito creativo, donde se conjunta un éxito de crítica y de público, aunque eso también es relativo. La satisfacción está en el simple hecho de hacerlo, aunque no resulta como uno pensaba, y lo insatisfactorio es que no lo termines, que lo interrumpas, y también en el pensar que no pudiste hacer todo lo que pensabas dentro del proceso creativo, que proviene de esta inconclusión de la obra de arte.

7. **¿Tu trabajo de creación escénica, en su trayectoria general, podría definirse mediante un estilo o concepto sustancial? ¿a qué factores lo atribuyes internos /o externos?**
8. **¿Como creador te defines, te asumes de alguna manera concreta? Receptivo, hermético, empático, ególatra, aleccionador, dogmático, irreverente.**

Danza. No puedo definirme, no me gusta la idea de definirme, me aterra, puedo ver constantes, o la gente al exterior las puede observar, pero en lo particular tengo esta percepción del equilibrio o de la corrección como algo que rechazo, necesito estar en un desequilibrio para no fijar una sola forma, no me considero un creador autobiográfico, pero si las obras están conectadas conmigo, me pienso constantemente mutable, cambiante. Me gusta sentirme libre, a la vez de que puedo ser muy constante en lo que hago. No me gusta la adjetivación, lo que me circunscriba.

Performance. Creo que ejerce mucho la imaginación, trato de dar giros entre un trabajo y otro, ya sea danza, teatro, performance, creo que lo me mantiene es el movimiento, soy una creadora del movimiento, ha sido mi medio para la creación, para vivir, es lo que me da vida, lo que evita que me marchita. No concibo la obra encerrada en sí misma, siempre le pongo un contexto, una cara, eso me permite establecer un dialogo.

Música. No me gusta buscar etiquetas en mi trabajo, lo pienso como una búsqueda, no me importa el éxito, sino el simple hecho de llevar a cabo un proceso creativo, a través de búsquedas personales. Como creador me considero cauteloso, cuidadoso, ya que trato de sostener ese equilibrio entre lo que imagino, y en el cómo se puede recibir, creo que mi intención sería explorar desde lugares no tan cautelosos, seguir caminos mas radicales, y no estar haciendo tanto contraste.

Teatro. Es inevitable, ya que estoy sujeto a un contexto, y mi historia particular me definió como creador, en mi caso el arte pop y el convivio desde pequeño con las influencias del 1900, gente que eran mis propios familiares y la casa donde vivía, esto me impacto debido a que lo viví desde pequeño, y es lo que detono como influencias importantes, en otros sujetos serán otras las influencias dependiendo de su contexto temporal vivido. El objeto jugado como dispositivo y como parte del mercado. Aprendí a conjugar la teorización de una actoralidad y el teatro, ligados por la acción en términos lúdicos, líneas de realidad, no realistas, operadas en cuestiones donde el centro eras tú, lo que te pasaba y lo que hacías tú.

No puedo adjetivar mi trabajo, pero recuerdo cosas que me han dicho al respecto de mi trabajo, cosas que no parecen positivas hacia el exterior, como que soy de un carácter informal, y

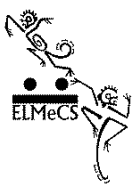
manteniéndome al margen de las etiquetas sociales. Y esto hace parecer que el proceso es caótico e indisciplinado, pero ese caos lo considero como necesario para la creación. Me define lo político, de pensar el político, y no he podido evitar pensarlo, tengo una formación Marxista, no porque pertenezca a un partido, sino porque considero que la política cultural es algo que nos incumbe. Me define una óptica hacia lo no formal, hacia actoralidad, óptica hacia la literatura dramática, un carácter informal. No puedo evitar el sentido del humor, que se me aparezca, por eso me gusta mucho Chejov y Emilio Carballido.

Conclusiones

Después de analizar las entrevistas y las respuestas de cada uno de los sujetos analizados, se podría dar cuenta en un primer orden, que la generación, el desarrollo y praxis de la actividad escénica, son objetos dignos para articular y para dar cuenta de las implicaciones y repercusiones que tiene la creación artística dentro de los procesos humanos, culturales y sociales, en una determinada dimensión y con un determinado sujeto. El abordaje y exploración de una investigación acerca de la praxis escénica, desde lo interdisciplinar, puede aportar frutos en el diagnóstico, análisis e interpretación de ésta, y servir como herramienta valiosa para entender, preservar y transformar aquello que nos conforma como sujetos creativos, como portadores y generadores de conocimiento, y mostrar los resultados de esto, difundirlos, compartirlos y exponerlos.

Al exponer a los creadores, creadoras a este escrutinio dado mediante las entrevistas y la observación hacia sus procesos de creación, podemos dar cuenta, que las individualidades y peculiaridades para concebir la creación escénica, tienen unos puntos nodales que se circunscriben a conceptos, ideas que parten de los términos de la tangibilización de concretar una idea primigenia que proviene del creador, creadora y que se manifiesta por el imaginario, cuyas posibilidades, están dadas como una consecuencia de la formación, de las vivencias, todos aquellos factores intrínsecos e extrínsecos que lo han conformado a través de una temporalidad, y que no son estables, sino que se van modificando a través de las dinámicas propias del desarrollo y paso del tiempo, y que dependen también del momento en el que se están dando.

La creación escénica inicia desde la necesidad, una necesidad que proviene de un sentido de expresión y de comunicación, al respecto de la creación, como individuo, como sujeto creador, se parte de ahí, y eso viene acompañado de una educación, y de una colaboración dada con

otros entes, que conlleve a un dialogo, una comunicación, un compartir. La creación escénica no es estable, es movimiento, es incertidumbre, es deseo de dominar el tiempo y el espacio a través de la representación ,de la repetición, es el deseo de solucionar aquello que se encuentra como una falla, como un vacío a llenar, la creación es equilibrio, libertad, cambio, rompimiento, cautela, informalidad, la creación es humanidad, es imperfecta, la creación escénica es la culminación de algo inconcluso, que se da a partir de un individuo que dialoga y comparte, que pretende tangibilidad de su concepción de la realidad.

Bibliografía

- Gallegos Elías, C. . (2019). La construcción de objetos de conocimiento en el arte. *Arte, entre paréntesis*, 6-12.
- Gutiérrez Rohán, D. C. (2009). Reflexiones sobre la construcción del objeto de Estudio. *Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense*, 70-85.
- Sánchez Vázquez, A. (2005). *Las ideas estéticas de Marx*. México: Siglo XXI Editores.