

Coreografía sistémica - correlato de
la complejidad del mundo

Abigail Jara

Resumen

La investigación en torno a la coreografía sistémica emerge de una necesidad por ordenar los procedimientos que me han permitido construir piezas intermediales en el cruce de la danza, la ciencia, la tecnología. Esto ha desplazado mis maneras de hacer danzas entre humanos a procesos híbridos entre sistemas, tanto humanxs como no humanxs, y simultáneamente ha alimentado mi manera de pensar el mundo como un todo sistémico. Para poner en práctica la coreografía sistémica partimos de la convicción de que existe una red de interconexión mediante la cual funciona el universo, esto nos permitirá producir una coreografía que opere de la misma manera como se organiza el universo. La práctica de la coreografía sistémica problematiza los postulados de la danza que operan en la lógica del control, lo predecible, que incentivan el concepto de individuo, las estructuras cerradas, y que dentro de sus implicaciones ético-políticas normaliza la violencia que produce el poder hegemónico del sistema patriarcal y capitalista en los procesos de creación.

Palabras claves: Sistemas complejos adaptativos, danza, tecnología.

Abstract

The research on systemic choreography emerges from a need to organize the procedures that have allowed me to build intermedial pieces at the intersection of dance, science, and technology. This has shifted my ways of making dances between humans to hybrid processes between systems, both human and non-human, and has simultaneously fed my way of thinking about the world as a systemic whole. To put systemic choreography into practice, we start from the conviction that there is a network of interconnection through which the universe functions. This will allow us to produce a choreography that operates in the same way as the universe is organized. The practice of systemic choreography problematizes the postulates of dance that operate in the logic of control, the predictable, that encourage the concept of the individual, closed structures, and that within its ethical-political implications, normalizes the violence produced by the hegemonic power of the patriarchal and capitalist system in the processes of creation.

Keywords: Complex adaptive systems, dance, technology

Resumo

A investigação em torno da coreografia sistémica surge da necessidade de organizar os procedimentos que me têm permitido construir peças intermediárias na intersecção da dança, da ciência e da tecnologia. Isto mudou a minha forma de fazer danças entre humanos para processos híbridos entre sistemas, tanto humanos como não-humanos, e simultaneamente alimentou a minha maneira de pensar sobre o mundo como um todo sistémico. Para colocar em prática a coreografia sistémica partimos da convicção de que existe uma rede de interligações através da qual funciona o universo, isso nos permitirá produzir uma coreografia que funciona da mesma forma que o universo está organizado. A prática da coreografia sistémica problematiza os postulados da dança que operam na lógica do controle, da previsibilidade, que incentiva o conceito de indivíduo, de estruturas fechadas, e que dentro de suas implicações ético-políticas normalizam a violência que o poder hegemônico do patriarcal produz. e sistema capitalista nos processos de criação.

Palavras-chave: Sistemas adaptativos complexos, dança, tecnologia

Coreografía sistémica - correlato de la complejidad del mundo

Por Abigail Jara

cyborgmusse@gmail.com
<https://www.instagram.com/mussedanzacontemporanea/>
<https://www.instagram.com/cyber.encuentro/>
Maestría en Investigación de la Danza
Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información de la
Danza José Limón (CENIDID-DANZA)

Introducción

Detrás del mundo de los fenómenos observables, los cuales se constituyen desde la perspectiva de la ciencia tradicional como lo verificable y explícito, existe un orden implicado que sostiene la unidad del todo indivisible.
David Bohm (1980)

El presente texto parte de un conocimiento situado que se enfoca en la coreografía sistémica, la cual emerge desde mi práctica que entrelaza las artes escénicas, la ciencia y la tecnología; y que se ha expandido orgánicamente hacia otros territorios que atraviesan la vida.

La coreografía sistémica es el correlato de la complejidad del universo que se sustenta en la estructura fluctuante que subyace en el ordenamiento de infinidad de micro y macro-entidades dinámicas observables en fenómenos naturales, artificiales y sociales alrededor de nosotrxs, los cuales se

pueden identificar como sistemas complejos adaptativos.

La coreografía sistémica no es solo un método composicional que posibilita distribuir cuerpos en el tiempo y el espacio, si bien, el punto de partida fue la necesidad de ordenar los procedimientos que me han permitido construir piezas intermediales, la coreografía sistémica opera como unas gafas que posibilitan ver el mundo como un sistema vivo interconectado.

Esta cosmovisión ha desplazado mis maneras de hacer danzas entre humanos a procesos híbridos entre sistemas, tanto humanos como no humanos; y simultáneamente ha alimentado mi manera de pensar el mundo desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, las cuales se caracterizan por el estudio de los fenómenos no-lineales y autoorganizativos. Carlos Maldonado asegura que “la complejidad tiene de particular el hecho de que no se trata ya de una ciencia singular ni tampoco de una teoría particular, sino, de un conjunto de ciencias y teorías dedicadas

al estudio y comprensión de lo que hace “complejo” a un fenómeno determinado. (Maldonado, 2009, p.15) Por mi parte, he llegado a entender la complejidad por la vía empírica, como destino inevitable; así, esta perspectiva ha trastocado mi comprensión del mundo y se ha expandido a mi práctica coreográfica, la cual produce una escena viva, dinámica, fluctuante, de complejidad creciente que atiende a la no-linealidad y a la incertidumbre, que aprende de la experiencia y que se produce desde la cooperación y la escucha expandida entre todos sus agentes.

La coreografía sistémica opera en distintas dimensiones (cognitiva, corpórea, social, ética-política y artística), en la dimensión formal hablando en términos coreográficos, produce ecosistemas escénicos que se basan en las reglas de operación de los sistemas complejos adaptativos. Los cuales se pueden observar en fenómenos que se encuentran tanto en la naturaleza como en procesos sociales y culturales; los encontramos en

múltiples escalas en estructuras que sostienen lo vivo en nuestro planeta. Algunos ejemplos de ellos son: las células, la constitución del ADN, el sistema inmunológico, el cuerpo humano vivo, las colonias de hormigas, los enjambres, la organización del vuelo de los estorninos, los modos de organización en las ciudades, los flujos de tráfico, la organización de empresas y mercados financieros, las redes sociales, los ecosistemas y el cosmos, por mencionar algunos. Estas organizaciones tienen en común sus reglas de operación, y han sido detectadas y nombradas por las ciencias de la complejidad, como sistemas complejos adaptativos. Un ecosistema, por ejemplo, es un sistema complejo adaptativo y está constituido por numerosos agentes; sus agentes son seres vivos, ya sea animales, plantas de diferentes especies, el ambiente físico, el clima, la atmósfera etc. Estos agentes interactúan permitiendo el intercambio entre la energía y la materia, autorrealizándose a través de una red de relaciones y cooperación, estos

agentes interactúan entre sí, toman decisiones y a medida que adquieren experiencia dentro del sistema de interrelación, aprenden y cambian sus comportamientos en consecuencia. De este modo, el comportamiento global del sistema está en constante transformación. La capacidad de aprendizaje en la experiencia es lo que permite la adaptabilidad del sistema, lo cual da lugar a la autoorganización. Las interacciones entre los agentes crean estructuras emergentes que dan cabida a nuevas rutas dentro del sistema. El sistema inmune es un sistema complejo adaptativo, el cual se adapta, aprende y se autoorganiza en defensa de agentes malignos que atentan contra la salud del cuerpo. Otra de las características es que no hay un único punto de control, como en el cuerpo humano, el cual está integrado por agentes que a su vez son subsistemas, como el sistema nervioso, el sistema inmune, el sistema óseo etcétera, deviniendo en una estructura biológica de multiniveles (sistemas dentro de sistemas). Así, las células forman tejidos, los tejidos órganos y

estos constituyen sistemas que a su vez conforman un organismo. Otro ejemplo de un sistema complejo adaptativo, en un contexto artificial es el internet. Sus agentes son usuarios humanos y máquinas con cierta inteligencia artificial, softwares, programas autónomos para la asistencia del operador, bots, agentes de transferencia, agentes de administración de dispositivos, filtros de spam, bots de juegos y herramientas de supervisión del servidor, motores de búsqueda, protocolos de comando, etcétera, todos ellos configuran una red global de redes de dispositivos cuya finalidad es permitir el intercambio libre de información entre todos sus usuarios.

En otro contexto, podemos poner de ejemplo el tráfico de la Ciudad de México como sistema complejo adaptativo, donde los agentes son los carros, bicicletas, camiones, motocicletas, transeúntes, semáforos, policías, perros, etc.

La coreografía sistémica funciona bajo las mismas reglas de operación de los

sistemas complejos adaptativos, los agentes dentro de la coreografía sistémica son una comunidad colaborativa que implica cuerpos humanos y sus afectos en relación al cuerpo sonoro, cuerpo visual, cuerpo lumínico, cuerpo tecnológico que interaccionan a partir de mecanismos de auto-organización, homeóstasis, caos, no-localidad, adaptabilidad y emergencia. En su praxis se producen comunidades de conocimiento colaborativas, y lo colaborativo “implica darnos el tiempo necesario para tejer y sostener los vínculos, las relaciones, la confianza y la complicidad, la escucha, los cuidados” (Aurora Álvarez Veinguer 2020 p. 255).

Esta comunidad de conocimiento colaborativa en el marco de la coreografía sistémica es una sociedad que aborda cuestionamientos científicos, estéticos, poéticos, éticos y micro políticos, que producen tensión entre vida y arte. La coreografía sistémica opera como un dispositivo en términos de García Canal: Una, “Red de prácticas que arrastran el tiempo

pasado, sus repetidas y manidas formas de hacer y de decir; sus deslizamientos, cambios y variaciones. Red actuante en tiempo presente, en la cual también se vislumbra el tiempo por venir, el que se abre en deseos, objetivos, expectativas y esperas. Red en continuo desplazamiento, jamás definitivamente conformada, siempre abierta y expectante del acontecimiento que incita y exige el movimiento y una nueva conformación” (2014, p. 25).

En ese sentido, el dispositivo de la coreografía sistémica problematiza la manera ortodoxa de producción artística en la danza, que opera desde el control de los cuerpos, y que atiende a lo predecible, a las estructuras cerradas y la violencia normalizada que produce el poder hegemónico del sistema patriarcal y capitalista en los procesos de creación de la danza contemporánea. En sentido contrario, la praxis de la coreografía sistémica es un viaje de transformación personal y colectiva, donde su práctica posibilita transmutar bloqueos y la

desorganización de los sistemas humanxs ya sea en la dimensión física o emocional, para canalizarlos en flujo y bienestar para la comunidad colaborativa.

En el proyecto de investigación-creación titulado: “Un cuerpo, dos cuerpos, todxs lxs cuerpxs”, desarrollado en diciembre del 2023, en el marco de una experiencia educativa de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, me sirvió para pensar y reflexionar sobre la acción. El registro del proceso de este proyecto de investigación-creación se encuentra en una página web con múltiples materiales que se pueden revisar en la siguiente dirección: <https://gratis-4260961.webador.mx/>

En la página de Inicio, después del título, hacia abajo está el video completo de la dimensión escénica de la investigación, después se encuentran tres botones que se llaman Escenas en donde se puede acceder a galerías virtuales.

Escena I

EL CUERPO COMO CAMPO DE BATALLA

- En este espacio podrás hacer un recorrido virtual por cuadros que contienen frases de violencia hacia los cuerpos que marcaron la vida de lxs veintitrés performers de este proyecto, extraídos en una etapa inicial del proyecto, a partir de exploraciones corporales y ejercicios para recuperar la memoria del trauma, con la intención de conocer las historias que habría que reivindicar.

Escena II

EL CUERPO COMO ESPACIO DE RESISTENCIA

- En este espacio podrás hacer un recorrido por dibujos para la felicidad. Después de hacer un primer diagnóstico del estado general de la(o)s integrantes del proyecto, el cual arrojó la siguiente información: depresión generalizada, varios casos con

episodios constantes de ataques de ansiedad, grupo fragmentado, desvalorización de sus historias corporales en la danza, entre otras afectaciones emocionales en casos particulares. Ante este panorama diseñé un plan de trabajo con estrategias para recuperar la felicidad, comenzamos por llevar a cabo exploraciones enfocadas en encontrar el placer por el movimiento, ejercicios de confianza para construir vínculos afectivos entre la(o)s integrantes, meditaciones colectivas para despertar habilidades extrasensoriales con la finalidad de obtener una percepción expandida, necesaria para descongestionar los canales de comunicación energética intergrupales. Como resultado gráfico obtuvimos los dibujos para la felicidad, los cuales funcionaron como un botón para activar en cualquier momento las sensaciones producidas en las exploraciones mencionadas y mediante el cual se

llevó a cabo una práctica durante un año, tiempo que duró el proceso.

Escena III

EL CUERPO COMO TERRITORIO RECUPERADO

- En esta galería podrás hacer un recorrido virtual por una serie de mapas sensoriales producidos a partir del movimiento por placer. Algo que detecté en este grupo de trabajo, fue que había una parte de sus historias en relación a sus corporalidades en el contexto de la danza que estaba reprimida. Algunxs de ellxs habían practicado, previo a su ingreso a un sistema escolarizado de danza contemporánea, danzas urbanas y otro tipo de técnicas corporales que de alguna manera tuvieron que reprimir, ocultar o dejar de lado para entrar en un proceso disciplinar a partir de técnicas avaladas en el marco de la carrera de danza contemporánea de la Facultad de Danza de la Universidad

Veracruzana. Tenían la idea de que no debían moverse como solían hacerlo antes, que las técnicas y géneros dancísticos no se podían mezclar. Ese fue mi punto de partida para conducirles a recuperar la memoria de sus cuerpos y el placer del movimiento. Trabajamos a partir de una técnica específica llamada Authentic Movement, mediante la cual llevamos a cabo un proceso de recuperación de la memoria de sus corporalidades, lo que resultó en un trabajo unipersonal que se despliega a lo largo de la obra, en donde podemos observar cuerpos empoderados que recolectan sin prejuicios sus “mejores pasos”, en donde lo importante, para mí dentro de este proceso, es que contienen una transformación encarnada de la psique tanto personal como colectiva. Cada uno de lxs performers hizo un proceso de transducción para esos unipersonales y son los gráficos que se encuentran en esta galería virtual.

Uno de los principios de la coreografía sistémica es dejar entrar al proceso de creación todas las particularidades de lxs participantes, construir sobre una diversidad de voces, de cuerpxs, de posturas y de potencias.

Al llegar al final del proyecto de “Un cuerpo, dos cuerpos, todxs lxs cuerpxs” en diciembre del 2023, hubo un proceso de transformación humana en cada integrante que se evidenció en su salud emocional, en sus relaciones dentro del ámbito dancístico, en la manera de moverse en escena, en la manera de aproximarse a los procesos de creación y a las experiencias educativas, lo cual se puede corroborar en los ensayos escritos por cada unx de lxs participantes, mismos que pueden ser revisados en la página del proyecto.

Es así como los procesos a partir de la coreografía sistémica, convocan, interpelan y atraviesan la existencia, siempre con el compromiso y responsabilidad de crear nuevos modos de vida. Los procesos de creación desde la coreografía sistémica, son capaces de soltar el control determinista, desplazar

sus fronteras, abrirse a la multidimensionalidad, configurar estructuras dúctiles, fluctuantes, inciertas y caóticas.

La práctica de la coreografía sistémica produce saberes que no se producen desde otro lugar, la cual opera desde metodologías híbridas, transdisciplinarias y colaborativas, que posibilita concebirse como parte de un sistema vivo interconectado, basado en la cooperación y la co-creación que se manifiesta en todas las escalas posibles humanxs y no humanxs. Experimentar el mundo desde la perspectiva de la coreografía sistémica invita a repensar cómo estamos profundamente interconectadxs con el entorno y con todo lo demás.

Esto nos da cuenta que ninguna de nuestras acciones es una entidad aislada, sino una expresión de relaciones complejas que se manifiestan en cada interacción y en cada espacio compartido.

Este enfoque invita a la reflexión sobre el papel del ser humanx dentro de un sistema mayor y convoca a abrazar la

responsabilidad de asumirnos como una parte inseparable del todo.

Referencias

Álvarez Veinguer, A. (2020) Investigaciones en movimiento: etnografías colaborativas, feministas y decoloniales; editado por Aurora Álvarez Veinguer, Alberto Arribas Lozano y Gunther Dietz - 1a ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO; Madrid: Ministerio de Ciencia e Innovación; Agencia Estatal de Investigación.

García Canal, M. (2014) La noción de dispositivo en la reflexión histórico-filosófica de Michel Foucault. En E. Andión Gamboa (Coord.), Dispositivos en tránsito. Disposiciones y potencialidades en comunidades de creación. Dirección de Desarrollo Académico, CENART, 19-34.

Maldonado Castañeda, C. (2009) Complejidad: revolución científica y teoría. Editorial del Rosario.

<https://editorial.urosario.edu.co/gpd-complejidad-revolucion-cientifica-y-teoria.html>