

Los cuerpos en los audiotours: grupo "BiNeural-MonoKultur" de Ariel Dávila (Córdoba/Argentina) y Christina Ruf (Alemania)

SEOANE, Ana (UBA/UNA) seoaneana@yahoo.com.ar

Tipo de trabajo: ponencia

^a *Palabras claves: audiotour- cuerpos- BiNeural-MonoKultur*

› **Resumen**

Se realizó un seguimiento del grupo cordobés "BiNeural-MonoKultur. Proyectos de cruce en artes escénicas", integrado por dos creadores de diferentes nacionalidades como son Ariel Dávila (Córdoba/Argentina) y Christina Ruf (Alemania). Investigué la relación y actitud del cuerpo del espectador ante otras formas teatrales, como las que presentan los audiotours. El público debe abandonar la pasividad de la butaca y se le propone involucrarse corporalmente, seguir –o no- las indicaciones. El objetivo fue profundizar el corrimiento de los límites para quienes son espectadores y participantes de estas nuevas propuestas artísticas.

› **Presentación**

El grupo cordobés "BiNeural-MonoKultur. Proyectos de cruce en artes escénicas", integrado por dos creadores de diferentes nacionalidades como son Ariel Dávila (Córdoba/Argentina) y Christina Ruf (Alemania) no sólo han presentado sus audiotours ficticiales en la ciudad de Córdoba (*Operación 7.02*, 2005/ 2015¹) sino también en Rafaela, provincia de Santa Fe (*Los Filántropos*, 2011²) y en algunas ciudades de Brasil. En

1 Ficha técnica (2005 + 2015). Idea, guión y dirección: BiNeural-MonoKultur (Ariel Dávila y Christina Ruf) (sobre un concepto del grupo alemán Hygiene Heute). Música original y diseño sonoro: Guillermo Ceballos. Investigación: Ariel Dávila y Christina Ruf. Elenco: Hernán Sevilla (Ingeniero Guedick), Gabriela Aguirre (introducción y final). Producción general: BiNeural-MonoKultur. Co-producción: BiNeural-MonoKultur y Festival Internacional MERCOSUR.

2 Ficha técnica. Concepto, guión y dirección: Christina Ruf y Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur) Música original y diseño sonoro: Guillermo Ceballos. Investigación: Ariel Dávila y Christina Ruf. Asesoramiento histórico: Jerónimo Rubino. Elenco: Sebastián Zoppi (Daniel Coen), Inés Nosti (Pilar Correa), Ricardo Croce (José Rigetti) y Oscar Godoy (Ulises Kuhn). Asistente de producción: Juan Pablo Chiapero. Co-Producción: BiNeural-Monokultur y Festival de Teatro de Rafaela. Agradecimientos: Revista 'El Satélite'

el año 2014, en el marco de las Segundas Jornadas Performáticas presentaron un nuevo trabajo: *Otra Frecuencia. Audioperformance de a dos*³.

Durante el año 2016, volvieron a presentarse en la ciudad de Rafaela, en el marco del Festival de Teatro e incursionaron por primera vez con el público infantil: *Monstruos. Experiencia sonora interactiva para niños aventureros*⁴, estrenado en Córdoba en el 2015. Este grupo "BiNeural-MonoKultur. Proyectos de cruce en artes escénicas", creado en el año 2004 por Ariel Dávila y Christina Ruf no es conocido en la ciudad Autónoma de Buenos Aires e incluso no son muchos quienes saben de su existencia en su propia ciudad: Córdoba. Han tenido una importante participación internacional en festivales tanto en Alemania, España, como en varias ciudades de Brasil. En el ámbito académico sus trabajos no son muy conocidos y existen pocas publicaciones sobre sus propuestas.

Empezaron utilizando "Diskmans" con discos CD, pero ahora mejoró su tecnología y usan para sus audiotours los MP3. Ellos se definen en su página Web de la siguiente forma:

Es un grupo performático fundado en el 2004 (...) para investigar en formatos artísticos que intervengan en el límite de la realidad y la ficción. Sus trabajos experimentan con espacios no convencionales y dan cuenta de un cruce de diferentes disciplinas. Los procesos investigativos forman una parte importante de sus proyectos y abarcan tanto los distintos ámbitos de las artes

como

*también disciplinas como la historia y las ciencias naturales*⁵.

El primer audiotour del que participé fue durante el Festival del Mercosur en el año 2005, donde estrenaron *Operación 7.02*. En esa oportunidad entregaban a cada participante un "Diskmans" con el que se recorría parte del micro centro de Córdoba. El inicio del recorrido era desde la Biblioteca pero incluía no sólo a los Tribunales de Justicia, un garaje subterráneo sino también el Colegio Nacional de Monserrat.

En el 2011 los organizadores del Festival de Teatro en la ciudad santafecina de Rafaela los convocaron y Dávila y Ruf junto a un equipo armaron otro audiotour sobre esa ciudad. Aquí también prevaleció el misterio, casi como una marca de ellos con su relación con el relato policial.

El mundo de la masonería, una tienda centenaria, ahora cerrada pero que puede ocultar secretos de esa sociedad fueron parte del recorrido, que incluyó una vista desde la terraza de un edificio público, para ver a Rafaela desde el aire.

Sus creadores, también desde su página Web detallan los procesos y técnicas que usa:

*El proyecto Audiotour Ficcional es una experiencia sonora individual donde se toma a la ciudad como escenario para un recorrido ficcional. El espectador recorre solo con un mp3 y auriculares las calles de una ciudad escuchando una historia que mezcla hechos reales-históricos con ficción*⁶.

Cada participante/espectador se transforma - como diría Nicolás Bourriaud - en "manipulador" de esta propuesta. Hay quienes aceptan las consignas al pie de la letra, mientras que otros buscan

3 Versión en español: Concepto, guión y dirección: Christina Ruf y Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur)
Voces: Marcelo Arbach, Magui Buteler, Ieltxu Ortueta Martínez y Valeria Urigu. Diseño sonoro y música: Guillermo Ceballos.

4 Ficha técnica. Concepto, dramaturgia, dirección y producción general: Christina Ruf + Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur). Actores - Voces: Gabriela Aguirre, Adrián Azaceta y Carlos Piñero
Música original y diseño sonoro: Guillermo Ceballos. Actores - Manipuladores de objetos y títeres - Guías: Selene Gualino, Florencia Molina, Romina Enrria, Gabriel Chiappero + Agustín Luque. Diseño de escenografía, utilería y vestuario: Ariel Merlo. Realización de escenografía, utilería y vestuario: Ariel Merlo, Iván Savorgnan y María José Albó. Diseño y realización de títeres y objetos: Aníbal Arce y Carlos Barahona
Diseño de iluminación: Rafael Rodríguez. Diseño de la gráfica: Natalia Rojo. Asesoramiento en dramaturgia y en manipulación de objetos: Carlos Piñero. Producción / Difusión: Priscila Sansica. Duración: 50 minutos (para cada grupo)

5 <http://www.bineuralmonokultur.com>

6 Ibid.

violarlas, jugando e investigando con el qué pasará. Para ambos la experiencia será única y personal, aunque parezca que se repite, ninguno de los asistentes son iguales, ni en sensibilidad, ni en miradas.

Para el mismo Bourriaud esta participación de los espectadores se volvió una “práctica artística” pero la frecuencia de estas herramientas tecnológicas no le ha quitado intensidad a la búsqueda estética, ni al contenido de las mismas. La “cultura de lo interactivo” en marcado crecimiento, en este caso los “audiotour ficcionales” que llevan el sello de Dávila y Ruf demuestran y ejemplifican lo que el escritor francés pone en potencial: “la ilusión de una democracia interactiva”.

Las obras producen espacios-tiempos relacionales - continúa- experiencias interhumanas que tratan de liberarse de las obligaciones de la ideología de la comunicación de masas, de los espacios en los que se elaboran; generan, en cierta medida, esquemas sociales alternativos, modelos críticos de las construcciones de las relaciones amistosas⁷.

› **El cuerpo del espectador cordobés**

El corrimiento se ha producido desde la década del 60, como señala Fischer-Lichte, la relación creador – espectador forma parte de uno de los ejes más importantes de la teatralidad actual. El primer audiotour creado por este grupo tuvo como eje la ciudad que más conoce Ariel Dávila, uno de sus dos fundadores y que es donde él nació: Córdoba. Duraba 64.04’ y la elección del recorrido fue definido de la siguiente manera:

Este Audiotour Ficcional tiene por un lado un eje en la historia de la propia ciudad de Córdoba, por otro lado retomamos el mito de los túneles jesuíticos que supuestamente existen debajo de la ciudad. Según la leyenda, hay toda una red de túneles de los cuales algunos llegarían incluso hasta las Estancias de Alta Gracia o Jesús María. Combinamos este mito urbano con el hecho de que Córdoba está ubicado en una especie de pozo y a partir de allí creamos una ficción donde la ciudad se va hundiendo lentamente a causa de la extracción de un misterioso mineral, detrás del cual se encuentra una organización oscura que viene operando hace mucho tiempo. En el transcurso de la obra se revela la existencia de una Resistencia a la cual pertenecerían varios de los personajes históricos de Córdoba y del país. La trama entremezcla los hechos reales, históricos con la ficción, resignificando tanto a ellos como los monumentos y edificios de la ciudad.⁸

La ficción que inventaron y que se puede oír desde su página web, como para reconstruir lo que se vivió tiene una gran dosis de misterio, algo que imperará en todas sus creaciones siguientes y que será el hilo conductor y más característico de ellos. Me ocuparé de ellos en primer lugar por ser la primera experiencia con este tipo de teatralidad. Así resumen la historia:

*El Ingeniero Guedick desaparece misteriosamente y deja una grabación con un mensaje inquietante. Entretanto, un vacío devora lentamente la ciudad...
¿Qué está pasando debajo de la ciudad? ¿Usted se preguntó una vez por qué Córdoba no tiene subte? ¿Cuánto tiempo más nos queda...? ¿Por qué nadie se interesa en la investigación?
La grabación contiene datos importantes sobre el caso. Si usted decide escucharla, ya no podrá volver atrás... Al final tendrá que tomar una decisión.⁹*

Gracias al detalle que está en la página de este grupo cualquier que esté interesado puede escuchar la grabación que da pie a la “experiencia”, esta es la palabra que más veces usarán los que asistieron a ella. Para saber qué les pasó a los que participaron poniendo el cuerpo en estos audiotours conté

⁷ Bourriaud, Nicolás. *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires, 2008. (Pág. 53-54)

⁸ http://www.bineuralmonokultur.com/proyectos/audiotourficcional/audiotourFiccional_operacion7.html

⁹ Ibid.

con el valioso material prestado por sus creadores. Son cuadernos titulados *Espacio para opinar* donde cada persona podía escribir lo que deseaba, casi como catarsis y sin ningún tipo de presión o censura. El único problema es que estos comentarios resultan casi anónimos, a veces se lee un nombre pero es imposible descifrar las firmas. Para este trabajo de investigación resultaron no sólo muy útiles sino imprescindibles, fue como dialogar con muchísimos espectadores/participantes ya que través de estas frases o descripciones se puede dilucidar qué les había sucedido a sus cuerpos. La palabra que prevaleció mayoritariamente fue “experiencia”, nadie usó teatro, ni performance, sólo alguna persona buscó definiciones más técnicas. Noté diferencias entre el audiotour del año 2005, *Operación 7.02* que se presentó en Córdoba y el del año 2011, en Rafaela, que serán señas en las conclusiones.

En este cuaderno de bitácora dejado para expresarse sobre *Operación 7.02* varios participantes reiteraron palabras como “paseo”, “película” o “viaje” para definir el recorrido. Imperan las subjetividades y aquí aparecen verbos muy determinados, que se relacionan con el cuerpo como: “vivir”, “sentir”, “someter”, “participar”, “dejarse guiar”, “caminar”, “ver”, “modificar” o “pensar”. Algunos subrayaron un sentimiento de “paranoia” ya que siguiendo la historia se vieron involucrados en esta consigna de estar como seguidos por alguien, ya que debían recorrer lugares buscando desentrañar el misterio que proponía lo que se escuchaba.

Es muy importante observar cómo se reitera en estos comentarios que cada uno de estos extraños espectadores se sintió “partícipe de la historia”. Alguien escribió: “Cumplí el sueño de ser un super detective”. Otro definió: “El protagonista de la obra es uno y con todo lo que ello implica”.

Erika Fischer-Lichte describe las posibles relaciones entre espectadores y performer que probó Richard Schechner. Pero lo que evidencia el grupo analizado aquí es aún más “liberador”. Los modelos de participación que describe la investigadora alemana siempre tienen presente al cuerpo de dos: emisor y receptor, como lo señala: “...hay que tener en cuenta que el cambio de roles aumenta considerablemente la impredecibilidad del desarrollo de la realización escénica”.¹⁰

Ella subraya la “fugacidad” que tienen las performances y también utiliza el término “acontecimiento”. Los artistas Dávila y Ruf se enmarcan en este tipo de propuestas ya que como creadores también “renuncian voluntariamente a controlar, dentro de lo posible, el transcurso de la realización escénica”¹¹ Fischer-Lichte ejemplifica con Joseph Beuys y Marina Abramovic.

“BiNeural-MonoKultur” dependerá de la predisposición de quienes hacen el recorrido, si son obedientes o no a las consignas propuestas, si se entregan a ellas o si las violan. Ellos relataron cómo después de que cada grupo de asistentes termina el recorrido deben revisar si los objetos usados quedaron en el mismo orden.

Transcribiré las opiniones que más se relacionan con los cuerpos:

“Fue muy rara la experiencia de cómo sentirme cómplice del esclarecimiento de una mentira en la que vivimos. Por momentos entraba en el juego y otras salía. Pero lo disfruté mucho”, por Gabriel¹²

“Me encantó, me metí en el personaje. Corrí, me transpiré, me perseguí mal!!! Entré a sentir la experiencia desde que salí. Fue algo nuevo, novedoso, original...” por María Gracia.

“No me costó nada introducirme en la historia, ahora no sé cómo voy a hacer para salir!!!”.

“Me han hecho caminar un buen rato y no me di cuenta”

Este último comentario sirve para palpar hasta qué punto los que participan de estos Auditour dejan de lado sus prejuicios, olvidar su propia corporeidad y asumen ser otros, por un rato. Se transforman de espectadores en actores, de asistentes en personajes, y allí el cuerpo los acompaña, casi en silencio.

Otro ítem muy interesante es qué pasa con la mirada, aquí los ojos no están en la oscuridad de una sala, sino que por el contrario entablan pelea con la luz del día. “Una idea genial que cambió mi percepción de la ciudad”, escribió Nicole Paula. “Excelente otra forma de ver la ciudad. Te sentís un actor en una obra de suspenso”, reflexionó Gabriel. Un joven, Damián, quien especificó su edad

10 Fischer-Lichte, Erika. *Estética de lo performativo*. Abada editores. Madrid. 2011. Pag. 87.

11 Ibid. Pag. 325.

12 Material cedido por el grupo.

-18 años- explicaba: “*Muchas gracias por dejarme hacer de Córdoba un escenario y de mí el actor principal de la trama*”. Mauricio, sin firma, escribió: “*El audiotur modificó mi percepción de cada parte del paisaje, cada rostro, cada arquitectura, cada detalle oculto*”.

No sólo los cuerpos fueron puestos a prueba con las caminatas sino que también las psique no quedaron alejadas de esta propuesta, así una participante, llamada Mariana, confesaba: “*Reconozco que en algunos momentos experimenté verdadero miedo, ansiedad, me parecía que me seguían, me observaban.*”

Tanto Cinty como Carolina dejaron por escrito una búsqueda de definición estética:

“Sinceramente nos pareció una de las mejores instalaciones que hemos visto en la vida. Una experiencia totalmente impresionante...una verdadera imaginación o adaptación del arte contemporáneo”.

› **Otros cuerpos, esta vez rafaelinos para la misma propuesta**

Seguramente por la repercusión que tuvo este grupo en el Festival de Córdoba hizo que los organizadores de otro de los festivales más importantes de la Argentina, como es el de la ciudad de Rafaela en la provincia de Santa Fe los invitaran. Como también lo hicieron en otras capitales de otros países, ellos viajan antes para interiorizarse y conocer la ciudad que será el eje de su ficción. En su página web los mismos Dávila y Ruf detallan cómo fue el proceso creativo de este audiotur al que titularon *Los Filántropos* y que se presentó durante el VII Festival de Teatro Rafaela, entre el 12 y el 17 de julio del año 2011

Como en el caso del trabajo en Araraquara (Brasil), acá contamos con una investigación ya realizada y generosamente compartida con nosotros por parte del historiador Jerónimo Rubino el cual a su vez colabora con la revista sobre historia 'El Satélite'. Encontramos un vasto material no solamente sobre la historia oficial de la ciudad - con una fuerte impronta de masones - sino también sobre los mitos urbanos, entre ellos unos túneles que recorrerían todo el subsuelo de Rafaela. De la revista pedimos prestado un personaje ficticio que ellos mismos utilizan para transmitir de un modo muy particular la historia de su lugar y le agregamos un nuevo grupo de masones malignos, los tal llamados 'Filántropos' que supuestamente tienen su origen en los masones reales de la región. Como en otras puestas, aquí también tuvimos la suerte de poder incorporar material histórico auténtico como fotos o una carta antigua de la logia 'La Antorcha'.¹³

Esta es la forma en que ellos trabajan, como lo testimonian no sólo hacen cuando arman audiotur en Argentina sino también en el exterior. Aquí resumen la historia:

Una periodista recibe una grabación misteriosa. En ella se escucha la voz de un tal Daniel Coen que la llevará por las calles y edificios de la ciudad en la búsqueda de un historiador desaparecido y de la revelación de un plan siniestro que se está tramando contra la ciudad... En su camino se cruza con personajes perdidos, masones, túneles y un extraño grupo filantrópico...¹⁴

Aquí me interesó analizar cuál fue la recepción en espectadores tan distintos a los cordobeses. No hay que olvidar que Córdoba fue la cuna del Primer Festival de Teatro Latinoamericano de la Argentina en 1984 y anteriormente habían surgido allí grupos tan vanguardistas como el “Libre Teatro Libre” con María Escudero a la cabeza o artistas tan performáticos como Jorge Bonino (1935-1990). Por lo cual no había temores sobre qué le podía pasar a un cordobés frente a una propuesta innovadora. Mientras que la ciudad de Rafaela es uno de los centros más importantes luego de Santa Fe y Rosario y su industria láctea marca también el nivel de sus habitantes. Es una población muy conservadora en lo estético. Esto lo comprobó en carne propia Marcelo Allasino,

13 Ibid.

14 Ibid.

quien fuera el creador de este festival. En 1989 él fundó el “Grupo Punto T” y como lo relata Carlos Pacheco en el diario “La Nación”:

“cuando Allasino estrenó, a mediados de 1990, su versión de la sátira griega Lisístrata fue tal la polémica que generó que un juez desconcertado pidió que comparecieran ante él los actores, el director y hasta el mismísimo Aristófanes)”¹⁵

El motivo de la censura fue que la puesta de Allasino había buscado homenajear a la comedia griega usando los mismos recursos de comicidad. Por lo cual sus actores llevaban los famosos “falos de cuero” que se ven en las vasijas griegas que se conservan del siglo V antes de Cristo. Las túnicas cortas y estos accesorios provocaban la risa de aquel público que no tenía problemas con la desnudez de los cuerpos. El género de la comedia en la Grecia clásica tenía sus consignas, así como sólo había hombres sobre el escenario, tanto los actores que hacían personajes masculinos como cuando debían interpretar los femeninos usaban protuberancias para destacar la sexualidad que representaban. El grupo de Rafaela también usaba máscaras y la traducción que se usó buscó acercarse al mundo de Aristófanes. Hay que destacar que Allasino con la insistencia de su festival y la contundencia de una programación plagada de propuestas muy distintas consiguió que en el año 2011 el público aplaudiera de pie la creación de Pablo Rotemberg: *La idea fija*, plagada de desnudos...

En el libro *Espacio para opinar* los asistentes a este auditour coincidieron en gran parte con los cordobeses, ya que la palabra más utilizada para definir esta propuesta fue “experiencia”. Este sustantivo aparece acompañado por distintos adjetivos, por ejemplo: “fantástica”, “espectacular”, “maravillosa”, “extraordinaria”, “fascinante” o “excelente”. Mientras que los tres términos más reiterados fueron: “historia”, “ficción” y “recorrido”.

Los verbos relacionados con lo corporal más usados en esas frase dejadas como testimonio, después de haber realizado el auditor fueron: “atrapar”, “recorrer”, “ver”, “mirar”, “leer”, “escuchar”, “acceder”, “disfrutar”, “explorar”, “despertar” y “disfrutar”.

En esta oportunidad el recorrido duró más tiempo (79.04´) aunque la cantidad de cuadras fuera muy parecida. La coincidencia estuvo en que aquí también se descendió, en vez de a un garaje fue al sótano de unas viejas tiendas (Ripamonti) ya cerradas. Una diferencia es que en este recorrido se debía subir a la terraza de la Municipalidad, casi siete pisos, seis por ascensor y el último por escalera y desde allí la visión del centro de Rafaela aportaba otro ángulo muy distinto y original para cualquier participante.

En este auditour se insistía mucho con la memoria y el olvido, estos antagonistas juegan en el personaje central todo el tiempo. *“Ofrecen la posibilidad de involucrarse en el relato, la historia oculta de la ciudad ahora tiene audio”*, afirmará alguien que confiesa ser de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, o sea un turista en tierras santafecinas. Mientras que un o una rafaeline aseguraba: *“Buen modo de preservar lo nuestro y enseñar a mirar otra vez los espacios que recorreremos. Lo disfruté a pleno”*.

Entre quienes dejaron testimonio de lo que les había pasado, uno de los pocos que lleva nombre y apellido -, Hernán Canavese escribió: *“Propuesta innovadora y original, me sentí en varios pasajes del audio, como protagonista”*. Otro comentario más extenso pero anónimo afirmaba:

“Olvidarnos por un momento de nuestro entorno para viajar en la historia y la imaginación. Algunos lugares conocidos y muchos que no. Me llevó a explorar y disfrutar de otra manera, despertaron millones de sentimientos.”

Ninguna frase dejada en el cuaderno por estos participantes rafaeline trasluce enojo o cansancio por el trayecto. Hay una amplia coincidencia en que incluso ellos descubrieron lugares desconocidos. *“Disfruté a cada paso”*, dejó consignado alguien, o *“explorar los sentidos”*, marcó otro.

Todo lo que se relaciona con la mirada está muy presente en los testimonios que dejaron los participantes. Mirar, ver, observar, todos verbos que implican un acto de conciencia a través del sentido de la visión. Seguramente cuerpos más presentes que si hubieran estado sentados en una

15 Pacheco, Carlos. “Interesante propuesta teatral que llega desde la ciudad de Rafaela”. “La Nación”. Buenos Aires, jueves 2 de mayo de 2002.

butaca a oscuras. Aquí la atención es doble obligatoriamente, deben registrar las indicaciones que van escuchando, seguirlas y también prestar atención a su alrededor, calles, tráfico y otros transeúntes. Es un aquí y ahora mucho más intenso y presente que quien puede distraerse dentro de una sala por la luz de un celular cercano, un ronquido, o unos caramelos que se desprenden del papel. Nada de esto puede ocurrir durante los audiotour.

› **Nuevo proyecto para cuerpos pequeños.**

En julio del año 2016 el grupo presentó un nuevo audiotour en el Festival de Teatro de Rafaela, con el título de *Monstruos. Experiencia sonora interactiva para niños aventurero*. Así como lo anticipaba el subtítulo estaba dirigido a niños a partir de los cuatro años de edad, siempre que fueran acompañados por un adulto. En su página lo presentan de la siguiente manera:

"Los invitamos a visitar el famoso y único Instituto de Monstruología". Aquí pueden conocer los tal llamados "monstruos del cotidiano", entre ellos ejemplares como el "monstruo de la fiaca" o el temido "monstruo del miedo"... En la visita va todo bien hasta que de pronto suena una alarma: ¡¡¡Se escapó un monstruo!!! ¿Nos ayudan a encontrarlo? (...) Monstruos es una obra interactiva. Los participantes reciben auriculares y mp3 y siguen a las instrucciones de la experta en monstruología, la Señora Gertrudis. En grupos de a 4 emprenden la aventura que empieza con la visita del instituto y los llevará a un viaje monstruoso lleno de sorpresas."¹⁶

Los niños no siempre se prestaban al juego y les resultaba un mundo atractivo, pero extraño. Cuando veían que sus mayores (padres u otros familiares) se entregaban a esta propuesta los seguían y terminaban fascinados.

Al ser niños no han quedado registros de esta experiencia. Todos los elementos que usaron fueron reciclables y tenían que ver con el mundo ficcional que se crean los más pequeños. Por ejemplo, se sube a una nave interespacial, pero en realidad es una caja de cartón que contiene sólo cuatro banquitos...

Cada espacio imaginado, como el cielo o el mar, contaba con elementos cotidianos. Así como la nave intergaláctica era una caja de cartón, para llegar al océano y buscar más monstruos allí, proponían que los participantes se acostaran en colchonetas inflables y se veía una proyección de mares y objetos manipulados de distinto tamaño.

Los cuerpos de los participantes, niños y adultos debían adaptarse a las distintas propuestas, siempre alejadas de las butacas y las ordenadas filas de cualquier sala teatral.

Es importante subrayar que esta propuesta recibió el Premio Provincial de Teatro en la categoría "Mejor obra de Títeres / Marionetas" (2016), el "Premio a la Creación y Producción Teatral Independiente" (2015) y el "Subsidio para producción" del Instituto Nacional del Teatro (2015). Aunque presentado por primera vez en el festival de Rafaela luego continuaron haciendo funciones en distintas ciudades de su provincia de origen: Córdoba.

La propuesta duraba sólo cincuenta minutos y cada quince podía entrar un nuevo grupo de cuatro personas para pasar por esta experiencia.¹⁷ Otro de los grandes aciertos fue el espacio físico elegido por el grupo: el Museo Municipal Usina del Pueblo. Las inmensas máquinas fueron una

16 Idem.

17 Ficha técnica: Concepto, dramaturgia, dirección y producción general: Christina Ruf + Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur). Actores - Voces: Gabriela Aguirre, Adrián Azaceta y Carlos Piñero
Música original y diseño sonoro: Guillermo Ceballos. Actores – Manipuladores de objetos y títeres - Guías: Selene Gualino, Florencia Molina, Romina Enrria, Gabriel Chiappero y Agustín Luque. Diseño de escenografía, utilería y vestuario: Ariel Merlo. Realización de escenografía, utilería y vestuario: Ariel Merlo, Iván Savorgnan y María José Albó. Diseño y realización de títeres y objetos: Aníbal Arce y Carlos Barahona
Diseño de iluminación: Rafael Rodríguez. Diseño de la gráfica: Natalia Rojo. Asesoramiento en dramaturgia y en manipulación de objetos: Carlos Piñero. Producción / Difusión: Priscila Sansica.

escenografía extra que acompañó a este recorrido que se emprendía en búsqueda de “monstruos”, resultando esta convocatoria así aún más atractiva.

› ***A modo de cierre***

En ambos auditour se inicia el relato con una voz femenina, luego la historia la seguía un actor y el círculo se cierra en ambas con las mismas actrices que lo habían iniciado.

El misterio es la consigna en los dos auditour analizados como las huellas del género policial. Algo le llega a alguien, o una grabación o una carta, pero este elemento da pie a las instrucciones a seguir.

El tiempo es presente, la primera ocurría en el año 2005, tiempo real y la segunda en el 2011, aunque en ambas se hacía referencia a un año antes, los protagonistas y quien lo escuchábamos lo vivíamos como un hoy.

El recorrido físico no excede las doce cuadras, aunque como hay que doblar y una no conoce las ciudades parece mucho más. Pero al analizar las rutas en el google map se descubre que en general se arma como un cuadrado y los participantes parten de un punto muy central, como la Biblioteca en Córdoba o el Cine Teatro Belgrano en Rafaela y luego de varias cuadras donde siempre hay una estadía en una plaza y en un sótano, opuestos que se verifican en ambas propuestas.

Siempre se traslada al participante para que enfrente esculturas, urnas, estatuas, cuadros o murales, obligándolo a focalizar en los detalles para descubrir signos ocultos a primera vista. El arte visual está muy presente y obliga a la observación detallada de estas obras, buscando desentrañar misterios.

Este tipo de experiencias performativas propone un gran corrimiento del espectador, quien pasa a ser inexorablemente participante y protagonista de estos auditours. Sus cuerpos pasan a ser dirigidos, manejados a través de indicaciones y el valor de la mirada cobra otra intensidad, mucho más profunda que en la oscuridad de una sala. El protagonista de la historia ya no es un actor o actriz sino el espectador, quien debe poner el cuerpo a las acciones que le van indicando. Una emancipación muy distinta a la que proponía Rancière en su texto.

Bibliografía

- **Bourriaud, Nicolás.** (2008). *Estética relacional*. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Editora.
- **Diéguez Caballero, Ileana.** (2007). *Escenarios Liminales. Teatralidades, performances y políticas*. Buenos Aires. Atuel.
- **Doberti, María Paula.** (2010). "Intervenciones urbanas y performances/Buenos Aires/1983-2005", en *Miradas sobre la escena teatral argentina en democracia*. Buenos Aires. Departamento de Artes Dramáticas, IUNA.
- **Feral, Josette.** (2004). *Teatro, teoría y práctica: más allá de las fronteras*. Buenos Aires. Galerna.
- **Fischer-Lichte, Erika.** (2011). *Estética de lo performativo*. Madrid. Abada editores.
- **López, Liliana** (2010) "Cuerpos performativos: interacciones entre el rock y el teatro de Buenos Aires", en *Miradas sobre la escena teatral argentina en democracia*. Buenos Aires. Departamento de Artes Dramáticas, IUNA.
- **Rancière, Jacques.** (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires. Ediciones Manantial.
- ----- (2007) *El maestro ignorante. Cinco lecciones para la emancipación intelectual*. Buenos Aires. Libros del Zorzal.
- **Pacheco, Carlos.** (2002). "Interesante propuesta teatral que llega desde la ciudad de Rafaela". "La Nación". Buenos Aires, jueves 2 de mayo de 2002.
- **Sagaseta, Julia Elena.** (2010) "Recorriendo veinticinco años de escena performática". En: *La puesta en escena en el Teatro Argentino del Bicentenario*. Buenos Aires. Fondo Nacional de las Artes.
- **Schechner, Richard.** (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires. Libros del Rojas.
- **Taylor, Diana.** (2012) *Performance*. Buenos Aires. AsuntoImpresoEdiciones.
- <http://www.bineuralmonokultur.com>