

Viajes Extraordinarios de Moxhelis

PÉREZ MEZZADRA, Damián / Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República) - damianperezmezzadra@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» Palabras claves: Moxhelis - performance- transtextualidad- Viajes Extraordinarios- Julio Verne

› Resumen

El grupo uruguayo de performance Moxhelis realizó sus actividades artísticas entre 1992 y 2002. Moxhelis se caracterizó por llevar a cabo sus acciones performáticas en espacios abiertos y públicos. Sin embargo, hicieron alguna excepción, una de ellas fue su último espectáculo *Viajes Extraordinarios* que dialoga transtextualmente con la obra homónima de Julio Verne. En estas jornadas de investigación presentaré un adelanto de mi pesquisa sobre sus performances, acotándome a dicho espectáculo, desde la perspectiva de la Filosofía del Teatro (Dubatti, 2007, 2010, 2014).

› Presentación

Mi tema de estudio en el marco de la maestría que realicé en Teoría e Historia del Teatro (FHCE-UDELAR) y del doctorado en Letras (FHCE-UDELAR) que estoy actualmente cursando, se trata de un grupo uruguayo de performance de nombre Moxhelis. Voy a hacer una breve presentación del grupo con la finalidad de contextualizar el tema del que voy a hablar hoy que trata sobre su último espectáculo llamado *Viajes Extraordinarios* en el año 2002.

Moxhelis desarrolló sus actividades entre 1992 y 2002. La existencia del grupo durante esa década significó una propuesta artística heterogénea, cuyo abanico cubría teatralidades liminales, fronterizas, performáticas e interdisciplinarias, con una yuxtaposición de estéticas variadas, entre lo circense, retrofuturista, vanguardista y elementos del *trash art* (Pérez Mezzadra, 2020).

Propusieron una estética innovadora para la territorialidad uruguaya, con cierta herencia europea, sobre todo francesa, gracias a los aportes de uno de los fundadores del grupo, Pascal Wyrobnik. Es necesario entender que esta estética innovadora está en referencia al entorno cultural del país. Un país que lentamente salía de la dictadura civil-militar y que exploraba nuevas formas de expresión artística en democracia (Pérez Mezzadra, 2020). Es decir, asumo esa innovación como tal desde el concepto de territorialidad. Jorge Dubatti desde su Filosofía del Teatro afirma que:

El estudio de la territorialidad implica la indagación de la historicidad, es decir, el principio de necesidad histórica por el que: a) una poética teatral corresponde a un tiempo determinado y a la inserción de ese tiempo en una territorialidad particular en cuanto a sus condiciones de posibilidad; b) no podría haber surgido en otro momento histórico (2012: p. 128)

› **Contextualización de Moxhelis en la territorialidad uruguaya**

El grupo Moxhelis surgió a partir de la llegada a Uruguay del artista francés Pascal Wyrobnik que junto a la actriz uruguaya Daniela Luna, fueron sumando a otras personas de diferentes ámbitos artísticos y no artísticos —e incluso de distintas nacionalidades— para aunarse a su propuesta teatral y performática.

Wyrobnik llegó a Uruguay en junio de 1992 como parte del espectáculo francés Cargo 92 que era como se llamaba la expedición, en el barco Melquíades, en el que venían la banda de rock Mano Negra, la compañía de teatro callejero Royal de Luxe, la compañía de marionetas y multidisciplinaria de Philippe Genty y la compañía de danza contemporánea de Philippe Decouflé. Wyrobnik era vestuarista de la Royal de Luxe y de Philippe Decouflé, aunque también llegó a cumplir alguna otra función alterna en cuanto la circunstancia lo requería.

La historia de Moxhelis la divido en dos etapas: la primera, entre setiembre de 1992 y mayo de 1994 que fue cuando se separó el grupo durante un año por la partida de Wyrobnik y Luna a Francia, y una segunda etapa en la que regresan a Uruguay y que abarca desde 1995 hasta el 2002 en que, con la crisis financiera y bancaria del país, nuevamente la pareja de fundadores de la compañía deciden regresar a Francia en donde están afincados hasta la actualidad y, por ende, se produce la disolución de Moxhelis (Pérez Mezzadra, 2020).

› **El espectáculo Viajes Extraordinarios**

Viajes Extraordinarios fue el último espectáculo de Moxhelis. Se trató de una experiencia de teatro de imagen, combinado con teatro negro, en el que realizaban actuación, acrobacias y manipulación de títeres. La carta de presentación del espectáculo *Viajes Extraordinarios*, decía en aquel momento, lo siguiente:

La obra se inspira de la fusión de los viajes extraordinarios del visionario Julio Verne y los de Les Pieds Nickelés (cómic francés) de René Pellos, tomando del primero su fantasía y sabiduría científica y de los segundos, su humor absurdo y picardía.

Una agencia de “Viajes Extraordinarios”, inspirados de los de Julio Verne, envía al espacio una mujer... En una atmósfera que mezcla misterio y suspenso, danza y actuación, ella va a subir una nave espacial que la llevará al espacio. La pasajera se ve flotando en un planeta sin gravedad. Los utileros son parte del espectáculo, manipulando a la vista poleas y aparatos, accionando efectos especiales como los utilizados en el teatro y el cine de principio de siglo XX. La música acentuará, como en el cine, los momentos cómicos, lúdicos o de tensión, de estas estéticas imágenes (Moxhelis, 2002).

A partir de esta presentación podemos observar que la génesis del espectáculo poseía conexiones transtextuales en el sentido de la “trascendencia textual” a la que se refiere Gerard Genette (1989 [1982]) en su obra *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. En primer lugar, la obra conectaba transtextualmente con la colección de relatos de los *Viajes Extraordinarios* de Julio Verne (1968 [1865]), especialmente con la novela *De la Tierra a la Luna*, y en segundo lugar, con el cómic francés *Les Pieds Nickelés (Los pies niquelados)* de René Pellos (s/f), más precisamente con el número 50 de la saga de historietas que se llama “Operadores turísticos de todo tipo”. Sin embargo, había una tercera transtextualidad que era declarada en una entrevista al fundador del grupo en aquella época, y que pude constatar en una conversación con él, que son las referencias implícitas con el film *el Viaje a la Luna* (1902) de Georges Méliès. Veamos entonces cada uno de estos casos.

La colección de los *Viajes Extraordinarios* de Julio Verne es una saga de novelas y algunos cuentos, en la que la temática de los viajes y las aventuras presentan una imaginación prospectiva sobre los alcances de la ciencia y la tecnología, es decir, predicen un futuro posible en el que las invenciones del ser humano se encauzarán a la exploración de los mares, las profundidades de la tierra y el universo desconocido. No es importante para estas historias su verosimilitud científica, ni su apego a las leyes de la física. Por el contrario, su propuesta radica en la fantasía como basamento para crear territorios inexplorados e imaginativos. En el caso concreto de la novela *De la Tierra a la Luna*, cuenta la historia de un proyecto del Gun Club, un colectivo de artilleros posterior a la Guerra de Secesión, que desean llegar a la Luna mediante un proyectil lanzado por un inmenso cañón, convirtiéndose en una especie de proto-nave espacial. La novela de Verne es una sátira antibelicista que muestra algunos aspectos básicos del entorno de la ciencia y otros que directamente no se pueden resolver mediante el pensamiento científico, y por lo tanto, quedan restringidos al universo de la fantasía. En este sentido, el espectáculo de Moxhelis, no solo se vincula por el uso del paratexto que es el título *Viajes Extraordinarios*, sino también en la propuesta imaginativa de fantasear con el universo desconocido e inexplorado. En entrevista con Pascal Wyrobnik (2023), me comentaba que su intención era que el público creyera, aunque sea por treinta segundos, que había viajado a la Luna, que la mente divagara porque Moxhelis era una propuesta para “creer en lo increíble”. Es así que las escenas que se van sucediendo proponen un juego de ensoñación en el que la mujer excursionista del espacio exterior va encontrándose con distintos seres imaginativos en su transcurso. Por ejemplo, el hombre de tres cabezas, realizado con la técnica de marionetas.

En cuanto a la segunda transtextualidad, el cómic francés *Les Pieds Nickelés*, este trataba de tres personajes hermanos que poseían un espíritu anarquista en las acciones que llevaban a cabo. Se los exponía como haraganes y ladrones de poca monta, por este motivo el nombre de la publicación, porque aquellas personas llamadas “pies niquelados” era la forma despectiva de nombrar a los holgazanes a comienzos de siglo XX

en Francia. En cada una de sus aventuras, los tres hermanos se ponían en problemas con la ley y debían solucionar sus entuertos mediante la astucia callejera de la que se valían de manera imaginativa. El autor original del cómic fue Louis Forton, pero Moxhelis se basó en las aventuras escritas por el cuarto autor de la saga, René Pellos, que se hizo cargo del cómic a partir de 1948. En el número 50 de la colección de historietas, titulado “Operadores turísticos de todo tipo”, la banda de *Pies niquelados* crea una agencia turística con destinos asombrosos, inaccesibles y exóticos, pero falsos. Es decir, recurren a estratagemas diversas para engañar a sus clientes y hacerles creer que han llegado a un determinado lugar, creando un escenario falso y burlesco para tal empresa. Los destinos de los viajes varían, como ser un viaje en el tiempo a la época de los dinosaurios, una expedición subterránea hacia el polo norte y un viaje a la luna. Se trata de viajes inalcanzables e inviables, pero que exhiben un ideal en el que la imaginación es un vehículo para la fantasía más utópica.

Es así que Moxhelis encuentra el punto de contacto entre la novela de Verne y el cómic de *Les Pieds Nickelés*, en ese viaje a la Luna de ambos relatos. Así se construye una micropoética en el que la historia se basa en una agencia de viajes hacia el satélite, por lo que una mujer se atreve a explorar el cuerpo celestial, y a medida que avanza el espectáculo se presentan distintas escenas en la que en cada una se verán personajes ficticios haciendo distintas proezas ante la falta de gravedad del lugar.

La tercera transtextualidad es con el cortometraje *Viaje a la Luna* de Georges Méliès que justamente es una adaptación literaria que fusiona en su narrativa audiovisual, *De la Tierra a la Luna* de Julio Verne con la novela *Los primeros hombres en la Luna* de H.G. Wells de 1901. Por lo tanto, se produce una circularidad entre las transtextualidades de las distintas obras de diferentes campos artísticos: la literatura, el cine y la performance. Y asimismo, un fenómeno de transmedialidad porque observamos distintos medios que tratan sobre un mismo asunto o tópico, que es el hecho de viajar hacia la Luna.

Alfonso de Toro explica la noción de transmedialidad:

este concepto incluye diversas formas de expresión y representaciones híbridas como el diálogo entre distintos medios —en un sentido reducido del término «medios» (video, películas, televisión)—, como así también el diálogo entre medios textuales-lingüísticos, teatrales, musicales y de danza, es decir, entre medios electrónicos, filmicos y textuales, pero también entre no-textuales y no-lingüísticos como los gestuales, pictóricos, etc (2008: p. 103)

En este sentido, Moxhelis tuvo en cuenta los antecedentes literarios y cinematográficos para la creación de la performance. Como es el caso de los mecanismos primigenios del cine y los efectos especiales realizados por Georges Méliès para utilizarlos en cada escena de manera expresiva. Moxhelis hizo que las distintas escenas tuvieran cada una de ellas un efecto especial, lúdico, onírico e imaginativo, a través de las acrobacias, el teatro negro, la danza o —incluso— que los utileros se vieran en el escenario por parte del público, manipulando las correas y poleas, como un recurso expresivo de presenciar el detrás del telón del

espectáculo. El crítico teatral Carlos Reyes en el semanario montevideano *Búsqueda* decía sobre el espectáculo:

Caracteriza a Moxhelis su vestuario poderoso, de fuertes colores planos y bastante metal, así como su fantástica maquinaria escénica, aparatosamente lúdica, operada por un grupo de utileros que lejos de vestirse de negro y ocupar un lugar periférico, son protagonistas de primera línea. Así, manipulando poleas y mecanismos de tramoya, estos artistas-operarios accionan efectos especiales que recrean los utilizados por el cine y el teatro a principios del siglo XX. (2002: p. 36)

› **A modo de cierre**

Para finalizar, comentar que la performance *Viajes Extraordinarios* de Moxhelis se diferenció del resto de los espectáculos del grupo por realizarse en una sala teatral convencional. A lo largo de su historia, los moxhelianos habían realizado performances en espacios no convencionales como en la Iglesia Evangélica Alemana, en el Cabildo, en un pub de los años noventa llamado *Amarillo*, en la rambla de Montevideo, en la Rural del Prado y una serie de desfiles en distintas localidades del país.

Lo más cercano a un espacio convencional fue en el Teatro Solís, pero tuvo la particularidad que fue en la etapa en que se estaba por iniciar un proceso de remodelación y refacción del teatro que duró un par de años, por lo que el estado del lugar no era el usual, por ejemplo, ya se habían retirado todas las butacas. Sin embargo, el que a la postre sería el último espectáculo de Moxhelis se realizó en el Teatro Macció del departamento de San José y luego la gira se vio interrumpida por la crisis económica y bancaria del país que hizo que el proyecto no pudiera prosperar, y en definitiva fue la última señal, que tuvo el grupo, para tomar la decisión de disolverse.

Bibliografía

- De Toro, A. (2008). Frida Kahlo y las vanguardias europeas: Transpictorialidad- Transmedialidad. En *AISTHESIS: Revista Chilena de Investigaciones Estéticas*, núm. 43, pp. 101-131. En línea: <http://revistadisena.uc.cl/index.php/RAIT/article/view/3682/3472>
- Dubatti, J. (2007). *Filosofía del teatro 1: convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, J. (2010). *Filosofía del teatro 2: cuerpo poético y función ontológica*. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, J. (2012). *Introducción a los estudios teatrales*. Buenos Aires, Atuel.
- Dubatti, J. (2014). *Filosofía del teatro 3: el teatro de los muertos*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Atuel.
- Genette, G. (1989 [1982]). *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid, Taurus.
- Moxhelis (2002). Programa de mano de *Viajes Extraordinarios*.
- Pellos, R (s/f). Organismes de Voyages en Tous Genres. En *Les Pieds Nickeles*, núm. 50.
- Pérez Mezzadra, D. (2020). Los espectáculos performáticos de Moxhelis. Una aproximación al caso En la Torre. En *Revista [sic]*, núm. 25, pp. 61-67. En línea: <http://revistasic.uy/ojs/index.php/sic/article/view/86>
- Reyes, C. (2002, 9 de mayo). Verne en clave de cómic. *Viajes extraordinarios*, por Moxhelis. En Semanario *Búsqueda*. Montevideo: p. 36.
- Verne, J. (1968 [1865]). De la Tierra a la Luna. En *Obras*, pp. 1621-1800. Barcelona, Plaza & Janes.

Fuentes

- Wyrobnik, P. (2023). Entrevista personal, 18 de marzo.