

Tratamientos del tiempo en la actuación: posible lectura historiográfica.

MALDONADO, Nahuel Simón / Doctorado en Artes, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba - nahuelsimonmaldonado@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: tiempo – actuación – córdoba – historiografía – cuerpo – teatro*

» **Resumen**

La presente investigación en y para las artes escénicas (Borgdorff, 2006) se plantea como continuación del propio trabajo final de grado en la Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba: Tratamientos del tiempo en la actuación; donde se conceptualiza en la experiencia del tiempo propio del actor y su indagación teórica a través del proceso de construcción de un espectáculo.

Este estudio se especializa en teatro, partiendo de la práctica corporal de entrenamiento actoral y su conceptualización, relacionando teorías del campo de la fenomenología de la percepción, psicomotricidad, filosofía, antropología, crítica y semiótica teatral, para poder comprender, observar y conceptualizar sobre los tratamientos consientes del tiempo en la actuación, construyendo una perspectiva de estudio Teatrológico- Filosófica que permita considerar e incluir el tiempo como elemento material tratable en los procesos de construcción actoral y construcción escénica del medio teatral independiente cordobés, abriendo pliegues novedosos de investigación ontológica en el campo de los estudios científicos de las artes escénicas (Azareto, 2017).

» **Presentación**

La intencionalidad de este trabajo es trazar una posible lectura historiográfica que permita entender como el tema del tratamiento del tiempo en la actuación, se concretiza en el entrenamiento corporal; tornándose una investigación situada – en perspectiva territorial – habilitando una conexión entre hacedores teatrales, prácticas e investigadores, delimitando un campo de estudio local focalizado en el cuerpo del actor/actriz y su trabajo expresivo en el medio teatral independiente cordobés.

› **Anacronismo - Método indiciario - Culturas subalternas.**

Para realizar este planteamiento conceptual tomaremos el anacronismo desarrollado por Didi – Huberman en su libro *Ante el tiempo*, habilitando a la historia de arte como cadena de montajes donde las asociaciones de los acontecimientos en la construcción de una narración o fábula, se desarrollan por una fuerza tensiva-conflictiva - problematizante en el reparto de lo sensible (Deleuze, 1991; Ranciere, 2009).

De esta manera el anacronismo permite entender, no solo a la historia del arte como una conexión de focos intensivos en una vinculación problemática donde los acontecimientos conciernen exclusivamente a los problemas (Deleuze, 2005) tensionados por corrientes estéticas, modos, civilizaciones y culturas; sino también una herramienta de construcción intelectual para poder comprender el desarrollo en la práctica artística en la labor de investigación científica en y para las artes del campo teatral independiente cordobés. Para que una investigación se enmarque determinándose científica tiene que pretender contribuir a la construcción de nuevos conocimientos teniendo en cuenta a los ya construidos y existentes de la materia o campo al que pretende adentrarse y desarrollar (Souza, 2007). Este es el caso de una investigación científica emergente del campo de las artes dirigidas a la práctica de la actuación en el campo teatral independiente cordobés, a modo de indagar en los procedimientos del tiempo en los procesos de construcción actoral y escénica.

De esta manera dar cuenta del estado de arte se hace esencial como núcleo principal en su fundamentación respecto al objeto de estudio en cuestión: tratamientos del tiempo en la actuación. Para ello dar cuenta de las influencias de pensamiento que se producen desde los estudios académicos avanzados¹ en materia de actuación de la Universidad Nacional de Córdoba y analizar las relaciones con las prácticas de construcción teatral independiente en la misma ciudad es fundamental.

El concepto de identidad independiente en el campo del teatro cordobés desarrollado en la perspectiva historiográfica de la investigadora Gabriela Halac, se analiza en términos de identidad y memoria (Halac, 2006) y hace referencia específica al movimiento de creación colectiva, la fuerte impronta de Paco Giménez en el campo independiente cordobés, y la apertura de la Universidad Nacional de Córdoba como un fuerte impulso de expansión y crecimiento del campo artístico independiente de la ciudad, y una vinculación de tipo centro-periferia con relación al desarrollo teatral de Buenos Aires.

Esta perspectiva histórica- sociológica del campo artístico en cuestión podrá servir de impulso para el desarrollo tensivo-problemático (Deleuze, 2005) de relaciones en equilibrio de fuerzas (el desarrollo de la ciencia historiográfica se sobre-entiende en línea de tiempo cronológico) produciendo un avanzar hacia el

¹ Me refiero a los estudios doctorales de la Universidad Nacional de Córdoba que focalizan en la materia cuerpo desde el teatro y la danza, especialmente los trabajos de tesis: “Cuerpo y voz: la presencia como acontecimiento artístico”, Marcelo Comandú, 2018; “Teatros de la experiencia: variaciones escénicas cordobesas” Daniela Martín, 2018; “Cuerpo y escena contemporánea” Viviana Fernández, 2017.

futuro fundamentado siempre en un pasado (Burk, 1993), realizando conexiones anacrónicas (Hubermann, 2011) desde la ciencia y el arte en post de nuevas categorías de análisis y nuevas formas de hacer (Souza,) indagando las prácticas de entrenamiento físico actoral hacia el desarrollo de una técnica de la actuación, que del mismo campo se suponen, para su especificación y profesionalización.

Desde la perspectiva que Ginzburg analiza el método Warburiano podemos referirnos al campo independiente cordobés como una cultura subalterna atravesada por los principios políticos desarrollados en el movimiento de creación colectiva como una práctica horizontal de construcción teatral revalorizando al actor en la constante búsqueda de lenguaje estético en el proceso de construcción escénica; técnicas del actor creador en la profesionalización del uso del cuerpo (Comandú, 2018), y el fuerte vínculo entre el campo universitario y el campo independiente como propulsor de la expansión del arte del teatro y la actuación en la ciudad.

(...) clases subalternas no reciben de manera pasiva y desfasada la cultura de las clases hegemónicas, sino que ellas mismas son constructoras de un acervo cultural complejo que posee una lógica específica la cual no deja de reafirmarse y de reconfigurarse (Ardila Garcés, 2016:30)

Tomando la perspectiva que brinda Clara Azaretto sobre la construcción del objeto (componente) de estudio como explicitación de la matriz de datos en la cual participa (componente de otros componentes), es decir sus contextos², y estos como regulaciones del comportamiento de nuestros objetos de estudio: podemos interpretar el trabajo del artista y el del investigador como entidades que fuertemente se establecen en relaciones de coordinación (Azareto, 2015). Este vínculo es el motor del crecimiento y desarrollo de la práctica teatral tanto en la técnica de la actuación como en la construcción de los espectáculos escénicos. El trabajo del artista y el trabajo del investigador no son producciones aisladas en esta ciudad, ambos se realizan en el marco de instituciones que las regulan, donde la cultura se concreta y a su vez son reguladas por los acontecimientos históricos-sociales (Azareto, 2015: 26).

Así el método indiciario desarrollado en los estudios de Carlos Ginzbur sobre los enfoques warburgianos relativos a la concepción del tiempo histórico, del síntoma y de la importancia de la huella y el indicio como herramientas analíticas para el estudio de la cultura (Ardila, 2016), funciona como acceso a relaciones de investigación teórica en los tratamientos del tiempo en la actuación, tomando los estudios académicos como también las prácticas y acontecimientos del campo teatral independiente, conformando la relación arte-ciencia como posibilidad de trascender viejas dicotomías entre ambos campos (Azareto, 2017) revalorizando dicho vínculo como motor expansivo de las artes escénicas en Córdoba.

² Clara Azaretto especifica que esta manera de considerar el objeto de estudio se basa en los modelos de complejidad desarrollados e introducidos en el campo de la Metodología Investigación por el Prof. Juan Samaja a partir de 1993 en la Universidad de La Plata.

El interés por el estudio especializado del tiempo en la práctica de la actuación surge en el contacto directo con el maestro Oscar Rojo tanto en instancia de formación académica (2009 -2012) como por el desempeño artístico dentro del campo independiente cordobés. En la escena cordobesa propiamente dicha, Oscar Rojo (Comandú, 2018; Martín, 2018) es, desde nuestra perspectiva, un gran referente del tratamiento consciente del tiempo en la práctica de la actuación. Desde ese lugar y en relación al pensamiento fenomenológico - filosófico de Merleau Ponty (1993), llegamos a hablar de las propias temporalidades de actuación y el tiempo propio del actor (Maldonado, 2017) , para acercarnos a la conciencia del tiempo y la práctica de los entrenamientos de actuación para la construcción de espectáculos.

Así también es evidente reconocer que el legado del maestro se ha diseminado en múltiples actores del campo teatral independiente cordobés, que existen en estrecha relación con el campo académico, sobre todo en el trabajo físico de entrenamiento en la práctica de actuación desde el trabajo pre-expresivo³ (Comandú, 2018).

Insistiendo en esta perspectiva histórica, el concepto de *nachleben* (traducido generalmente como supervivencia o pervivencia), considerado como un elemento central en los aportes a la disciplina de la historia del arte, en la existencia de pos-vida, o capacidad que tienen las formas de jamás morir completamente (Ardila, 2016) se podría considerar de fuerte impacto la concepción sobre el trabajo pre-expresivo del actor para la realización de una actuación genuina y singular, acentuando un trabajo físico temporal.

Tal influencia se manifiesta precisamente, a través de síntomas, de reparaciones intempestivas o anacrónicas, que se muestran en de-terminados momentos de la historia, por medio de formas expresivas que dan cuenta de la vida (Leben) y de la pervivencia de las imágenes. Dichas supervivencias permiten la irrupción de tiempos heterogéneos que a su vez son contenidos en ellas, e implican tanto una continuidad temporal como una disrupción cronológica (Ardilas Garcés, 2016: 30)

Lo mismo podríamos decir de las practicas técnicas corporales de la actuación focalizada en los tratamientos del tiempo desde lo pre-expresivo. Es así que hoy podemos preguntarnos en dicha investigación:

¿De qué modo opera el tiempo en los procedimientos actorales? ¿De qué manera influye los estudios de la Universidad Nacional de Córdoba en el campo teatral independiente de la ciudad? ¿Qué vinculación hay entre teoría - practica, ciencia - arte? ¿Qué aportes podrían surgir de esta unión?

Cuando nos referimos al tiempo en el campo de la actuación es el cuerpo y su existencia lo que se considera de gran importancia y protagonista de la escena teatral contemporánea (Lehmann, 2013; Maldonado, 2017; Comandú, 2018)

³ Este término se utiliza, desde la concepción de la antropología teatral desarrollada por Eugenio Barba, como el trabajo físico del actor para estar en la escena desde la tradición del cuerpo oriental. El maestro Oscar Rojo hacia uso del término para referirse a especificidades del entrenamiento físico.

Actualmente es evidente leer como en los estudios del doctorado en artes de la universidad nacional de Córdoba, en especial de teatro y danza, afirman “la resurrección del cuerpo” en lo que Burk denominara una *historia descuidada* del cuerpo atribuyéndoselo a nuestra herencia cultural como causa de una concepción de hombre dualista: cuerpo-mente, psique-soma, revalorizando la mente o alma en detrimento del cuerpo (Burk, pág. 256, 1993) especialmente desarrollado por la religión y la psicología sobre la concepción judeo-cristiana entre lo bueno-lo malo, masculino-femenino, sagrado-profano, conciente-inconciente, fundamentada en una existencia dualista del Ser.

Nuevos modos de pensar el “Ser”, de artistas –científicos cordobeses, generados en construcciones de redes anacrónicas en la investigación en artes tanto en la esfera teórica-académica, como en la esfera práctica-independiente, fuertemente marcados por el indicio de horizontalidad desplegado desde la modalidad de creación colectiva, como en la estricta labor de entrenamiento que del cuerpo se requiere, para generar una profesionalización en el arte teatral de la actuación. El entrenamiento actoral en los procesos de construcción teatral se afirma como practica que sobrevive, en el intento de especializarse en el devenir (Comandú, 2018), durée o tiempo cualitativo.

Como leemos en los filósofos que restituyen hoy el pensamiento en el campo de investigación en artes: Martin Heidegger, Maurice Merleau Ponty, Gille Deleuze; es notable el reconocimiento sobre los estudios Bergsonianos sobre el tiempo en el desarrollo de la duración (durée) que permite extendernos en el tiempo cualitativo, que no pertenece a ningún orden cuantitativo, es decir la sensación del periodo de duración sin ningún registro lógico y cronológico del tiempo en sentido de la razón, sino pura experiencia de tiempo.

La perspectiva de Maurice Merleau-Ponty acentúa la relación del tiempo (Durée) al cuerpo y la conciencia del mismo (Maldonado, 2017). El tiempo supone un punto de vista y la conciencia aplicada en el propio cuerpo expresaría el tiempo del sujeto. Se habla de una conciencia ampliada en la auto-percepción del cuerpo siendo la expresión del propio cuerpo, es decir, el cuerpo como tiempo en un estado de unión reparadora al desdoblado cotidiano cuerpo-mente. La conciencia no es el pensamiento racional, o la idea, o imaginación de la existencia de tiempos pasados o futuros, sino que es la aplicación de la conciencia en el presente del *cuerpo propio* (Ponty, 1993).

Percepción y acción intencional son los pilares fundamentales de la experiencia del cuerpo propio y es desde ellos que se establece un campo, un entorno significativo, en el cual el sujeto humano es agente encarnado. En este campo, las coordenadas espacio-temporales se instituyen a partir de la situación del cuerpo, punto cero de todas las posiciones posibles, y el entorno está tendido intencionalmente para ese cuerpo en la medida en que este puede hacer presa de él. El cuerpo se encuentra lanzado intencional y perceptivamente al mundo (Battán Horenstein, 2015: 347)

Ariela Battán desde su perspectiva de la encarnación brinda una forma de relectura ontológica desde la corporeidad y la experiencia, con el fin de postular la experiencia del cuerpo propio como elemento central en la comprensión de nosotros mismos como seres del mundo (Battán, 2015).

No se desconoce el impacto de las obras filosóficas y sociológicas como las de Foucault, Deleuze, Bataille, Roland Barthes como redes de autores para configurar un cuerpo culturalmente constituido (procedentes del posestructuralismo), pero son estudios que se caracterizan por ser acerca del cuerpo estableciendo perspectivas sobre la marginalización y supresión del cuerpo de nuestra experiencia cultural a la cual la autora les clasifica en concepciones semánticas del cuerpo, y se determinan en un enfoque objetivo del cuerpo sujetado, instrumental, como legado de la modernidad (Battán Horenstein, 2015).

La perspectiva de la encarnación aparece, así como un intento por retomar (...) investigaciones (...) para complementarlas con la dimensión experiencial de la corporeidad humana (Battán Horenstein, 2015: 333)

De esta manera la investigadora genera un pliegue novedoso para investigación del cuerpo: perspectiva de la encarnación que supone un enfoque desde la experiencia del “propio cuerpo”. Funcionando en oposición a la perspectiva semántica, la encarnación pretende relevar la corporeidad humana de todo estatuto objetivo (desde las perspectivas semánticas), reconociendo para ello el poder y potencia expresiva del propio cuerpo (Battán Horenstein, 2015).

Este enfoque es de gran valor para evidenciar los tratamientos del tiempo en la práctica de la actuación, revalorizando el entrenamiento físico del actor como técnica de investigación objetiva sobre los estudios del ser, instituyéndose en la práctica del propio cuerpo sustentado en su estructura, en la generación de un tiempo cualitativo experiencial, in-medible (no cronológico) propio, donde opera de forma anacrónica a su cultura.

Es así que el *anacronismo* expuesto por Hubermann no solo se ejerce de manera conceptual sobre los complejos teóricos que del tiempo se desarrollan (con marcos filosóficos) desde la investigación en artes, y no solo sirve para entender la construcción de redes históricas de tensión entre los agentes culturales del campo independiente cordobés sobre las practica artística de la actuación (Halac, 2006); sino que además restituye un enfoque de estudio del cuerpo fuera del tiempo cultural presente, más ligada a la práctica de entrenamientos físicos (como los pre-expresivos de entrenamiento actoral) para una indagación científica del propio cuerpo en los tratamiento del tiempo en la actuación. Revalorizando la práctica de la actuación (y su entrenamiento en materia de tiempo) como ciencia ontológica aplicada.

Bibliografía

- ARDILA GARCÉS, Federico. (2016). Entre el nachleben y el paradigma indiciario: Carlo Ginzburg y el método warburgiano en la historia del arte. Artículo N.O 30, Medellín, Colombia.
- AZARETTO, Clara. (2017). Investigar en arte. Editorial Edulp de la Universidad Nacional de La Plata.
- BATTÁN HORENSTEIN, Ariela. (2015). Corporeidad y experiencia: una relectura desde la perspectiva de la encarnación (embodiment).
- BORGENDORFF, Henk. (2006). El debate sobre la investigación en las artes, Amsterdam School of the Arts.
- BURK, Peter. (1993). Formas de hacer la historia. Alianza Editorial.
- BUYATTI, Natalia y CIPOLLA, Fabricio. (2015). El entrenamiento actoral: experimentación de estados habilitantes para la aparición de lo singular en la actuación, Trabajo Final de la Licenciatura en Teatro. FA – UNC.
- COMANDÚ, Marcelo. (2018). Cuerpo y Voz: la presencia como acontecimiento artístico, Tesis de Doctorado en Artes.
- CHAVES MALDONADO, María Eugenia. (2016). El anacronismo en la historia: ¿error o posibilidad? A propósito de las reflexiones sobre el tiempo en Carlo Ginzburg, Marc Bloch y Georges Didi-Huberman. Artículo N.O 30, Medellín, Colombia.
- DELEUZE, Gilles. (1991). Posdata sobre las sociedades de control, edición digital de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. Tº 2, Ed. Nordan, Montevideo.
- DELEUZE, Gilles. (2005). Lógica del sentido, edición digital de www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS. Traducción Miguel Merey.
- DIDI-HUBERMAN, Georges. (2011). Ante el tiempo, Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Adriana Hidalgo Editora.
- EINES, Jorge. (2011). Repetir para no repetir. Editorial Gedisa, S.A.
- HALAC, Gabriela. (2005). Teatro independiente en Córdoba: identidad y memoria. Cuadernos de Picadero N° 11- Instituto Nacional de Teatro.
- HEIDEGGER, Martin. (1927). Ser y Tiempo, edición digital de <http://www.philosophia.cl> . Traducción: Jorge Eduardo Rivas.
- LEHMANN, Hans-Thies. (2013). Teatro Posdramático, Paso de Gato-Cendeac Editora. Traducción: Diana Gonzales.
- MALDONADO, Nahuel Simón. (2017). Tratamientos del tiempo en la actuación. Trabajo final de la Licenciatura en Teatro. FA - UNC.
- MARTÍN, Daniela. (2018). Teatros de la experiencia: versiones escénicas cordobesas. Tesis de Doctorado en Artes.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. (1993). Fenomenología de la Percepción, Planeta-De Agostini Editora..
- RANCIERE, Jacques. (2009). El reparto de lo sensible: estética y política. Ediciones LOM.
- ROJO, Oscar. (2012). Reflexiones en su taller titulado: El cuerpo en la puesta en escena. Apuntes propios.
- SOUZA, María Silvina. (2007). "La centralidad del estado del arte en la investigación científica". Universidad Nacional de La Plata.