

++CONFERENCIA FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA HUESCA 28SEP2010

Título: CAOS Y MUSCULATURA La escapada de la cotidianidad

El tema de estas jornadas es Tiempo de Revolución, una reflexión colectiva sobre las transformaciones necesarias en el sector de las artes escénicas en estos momentos difíciles de crisis económica, social y política.

Bien!! Mi propuesta, titulada **Caos y musculatura**, la escapada de la cotidianidad parece un desvío más que una aproximación al tema en cuestión. A ver cómo me las apañó para conectar todos estos conceptos hablando sobre mi trabajo a modo de presentación teórica y tocar ciertos puntos relacionados con la producción y exhibición de espectáculos en España.

Voy a pasar por los siguientes puntos para explicaros mi perfil y cómo he desarrollado mi propia andadura desde el año 2004.

1. La realidad, la representación de esta, recorrido autobiográfico: un autorretrato escénico.
2. Maneras de mezclar ficción con realidad: cómo convertirse en un personaje ficticio.
3. Palabra, movimiento, vídeo, performance-acción, invitados no escénicos y profesionales de distintos campos.
4. Sobre lo que sé hacer y además me gusta, sobre lo que no sé hacer, aunque me gusta, pero en realidad no me interesa.

Y las palabras clave: **Caos, Musculatura, Escapada, Cotidianidad, Revolución y Crisis.**

EI CAOS (*Wikipedia. es.wikipedia.org/wiki/Teoría_del_caos*)

La Teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y otras ciencias que trata ciertos tipos de sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las condiciones iniciales.

(...)

Un sistema estable tiende a lo largo del tiempo a un punto, u órbita, según su dimensión (atractor o sumidero). Un sistema inestable se escapa de los atractores. Y un sistema caótico manifiesta los dos comportamientos. Por un lado, existe un atractor por el que el sistema se ve atraído, pero a la vez, hay "fuerzas" que lo alejan de éste. De esa manera, el sistema permanece confinado en una zona de su espacio de estados, pero sin tener a un atractor fijo.

+ Vídeo de José Luis Cañadas para Experiencias con un desconocido:
www.youtube.com/user/experienciasshow#p/u/4/YzigjVzXlqQ

CAOS Y ACCIDENTALIDAD

Esto es lo que a mi me pasa en el día a día, en los momentos en los que hay que decidir hacer esto o aquello, en los momentos en los que hay que decidir qué es mejor, si hacer esto o aquello. Es el hecho de estar en un continuo caos

de manera inconsciente, porque yo no lo noto, lo sé porque me lo han comentado otras personas, pero yo no lo siento así. Tan sólo me doy cuenta cuando intento profundizar, organizar, tomar una decisión final, ahí soy consciente que me cuesta llegar a un punto definitivo, porque si por mi fuera, seguiría dándole vueltas a las materiales una y otra vez y nunca sería posible terminar nada.

Actualmente se ha definido este tipo de conducta o alteración del comportamiento como Procastinación.

Padezco esta Procastinación, pero todavía no ha llegado a ser un problema patológico porque me rodeo de un equipo de profesionales más competentes que yo.

Me muevo en muchos planos al mismo tiempo, esto es visible en las piezas, ahora una cosa y otra y otra y otra. Por eso utilizo estructuras muy sencillas con grandes saltos entre los materiales, las costuras quedan a la vista, es como un zapping escénico. Es el trabajo autobiográfico, tan amplio y complejo, tan desordenado aunque dentro de un orden.

Esto produce una energía enorme. Los espectadores creen que hay mucha improvisación en las propuestas, pero no es así, hay un guión, que aunque yo a veces me lo salte por un momento, siempre vuelvo él. A causa de esa energía enorme que se genera, que viene de ese caos personal y de la naturalidad que me caracteriza, se producen siempre accidentes reales.

Esa accidentalidad hace que la obra se pare por un momento, que salga del tiempo escénico y se relacione con el momento presente para solucionar el problema en cuestión y poder seguir con el guión y el tiempo escénico preestablecido por el equipo. Estos paréntesis dan a las propuestas una atmósfera de ligereza, de divertimento casual, de que puede ocurrir cualquier cosa en escena. Y claro, a mi esto me encanta. Y aunque a veces pueden ser momentos un tanto angustiosos, incluso para el público, son tan reales, tan bellos, tan del momento presente, tan necesarios. Y esto me ha ocurrido siempre, al principio me parecía una conjura de los dioses, una falta de profesionalidad, de preparación, pero con el tiempo me he dado cuenta que era algo que se producía de manera natural, algo implícito en el carácter de las propuestas, y por tanto, relacionado con mi personalidad.

Respondo a un perfil emocional, visceral e intuitivo más que mental, reflexivo, análisis o sistemático.

Así es como he ido produciendo las piezas, con muchos elementos conectados o desconectados entre sí, eso sí, todos ellos han pasado un filtro para ser revisados, desarrollados y finalmente expuestos públicamente.

En el orden y desorden de lo cotidiano el caos es dinámico, está conectado con la búsqueda, la investigación, la intuición, la libertad creativa, la emoción y la musculatura.

CAOS Y MUSCULATURA, IMPROVISACIÓN, MOVIMIENTO O BAILE. ESO TAN RARO, TAN PRIMITIVO.

El caos conectado con la emoción y el movimiento improvisado se transforman en energía muscular.

El objetivo es moverse, disfrutar con ello, sin poses, sin una técnica virtuosa aparente y rechazando la espectacularidad. Cómo llegar a hacer un espectáculo de danza?. Lo importante es moverse con naturalidad y que el público entienda lo que estamos haciendo, el por qué. Colocar el movimiento en un contexto y ejecutarlo de manera llana, directa y necesaria.

Por ejemplo: Los movimientos disco relacionados con la música y la emoción que esta transmite.

Romperse bailando, algo que tantas personas hacen en una discoteca. La denominada Cultura Club de los años noventa, muy vinculada a la ciudad de Barcelona y a la música electrónica. Diríase, un canto a una generación con gustos y estilos de vida similares. Por tanto, reconocibles y accesibles. Y al mismo tiempo desarrollar e investigar a través de la improvisación una manera personal de moverse partiendo de esos lugares reconocibles.

También la musculatura no profesional, la fascinación por el No intérprete, la energía frágil, el cuerpo único, la persona, la personalidad. Como mi madre, Rosa Vicente o los desconocidos que han participado en el proyecto Experiencias con un desconocido.

Y por supuesto, Txalo Toloza, el vídeo artista con quién he realizado todos los vídeos de las piezas.

Con Txalo descubrimos y desarrollamos el concepto El Movimiento de la Cámara, muy visible en la versión escénica de Experiencias con un desconocido.

Diferentes edades, profesiones o contextos sociales se unen en el movimiento. Me gusta la idea de ampliar y activar las posibilidades físicas para cualquier tipo de persona.

El cuerpo como materia primera, sin coreografía, sin técnica. Todo el mundo puede relacionarse con el movimiento, es tan simple, por eso pasa desapercibido o lo miramos desde la extrañeza.

LA CLAVE ESTÁ EN LOGRAR ENTRAR DENTRO DE UNO MISMO DE MANERA INCONSCIENTE Y SIN SENTIDO DEL RIDÍCULO.

Hagamos una prueba

Imaginad que desconectáis vuestro sistema consciente y os conectáis con el inconsciente.

Qué es lo más inconsciente a lo que se puede acercar un ser humano? Su musculatura y los sueños. Os propongo un juego con la musculatura. Vamos a movernos ahora. (Música) Pautas de movimiento para el público.

Acción para los asistentes a la conferencia. Sentados en las sillas, con los ojos cerrados, siguiendo la música y los movimientos espontáneos que surgen en el momento.

LA ESCAPADA DE LA COTIDIANIDAD. LA REALIDAD Y LA FICCIÓN. UN AUTORRETRATO ESCÉNICO. UN PERSONAJE FICTICIO.

En las propuestas siempre está esa relación con lo cotidiano, lo cercano. Y desde esa cercanía se conecta la realidad y la ficción, lo sublime y lo mundano. De ahí surge la capacidad para transformar algo banal en diferente e

interesante y la obsesión por darle a todos los materiales un sello personalizado. Es como si desarrollar la personalidad fuera algo muy importante, quizás es un mecanismo para llegar a las personas de una en una...

Llegar a las personas de una en una es una utopía, un engaño, una ilusión, un desafío. Creo que a través del juego se puede. El juego es el cómplice, el vínculo entre el espectador y la escena. Por ejemplo: Partimos de la realidad en bruto, de una experiencia o vivencia autobiográfica que se transforma en un texto. Pero contar la vida en escena no es suficiente, no tiene mucho interés, hay que activar esa realidad, crear un personaje de ficción. El personaje se aparta de esa realidad dentro de una realidad paralela. Es una composición de capas, creatividad, imaginación e ironía. Como dice la artista inglesa Bobby Baker. "El humor es una forma muy subversiva y reveladora de introducir la información".

El trabajo autobiográfico está relacionado con ponerse a prueba, salirse de uno mismo desde el yo mismo, investigar sobre lo desconocido. Aquello que te pertenece o aquello que no te pertenece porque todavía está oculto. Mezclar la vida y la creatividad es muy intenso, nunca te apartas de la materia primera. Y en ese viaje autogestionado se te ocurre algo que puedes hacer, algo simple, directo, cuanto más directo mejor. Te expones, te conviertes en un personaje de ficción y de realidad al mismo tiempo. Es un sistema en si, juegas con lo que puedes hacer, con lo difícil, saltas obstáculos, tienes accidentes, te equivocas o aciertas, ahí está el reto, la búsqueda, la investigación. Y detrás, el aparente exhibicionismo de la intimidad, el contacto con la realidad, los detalles que están mucho más cerca de las emociones que atañen al cuerpo y al presente. Finalmente la representación no ha sido casi pensada, ha venido dada de manera natural.

Y este último párrafo tengo que agradeceréselo a Sophie Calle, porque sin Sophie Calle, no sé si haría lo que hago.

Sobre lo que sé hacer y además me gusta, sobre lo que no sé hacer, aunque me gusta, pero en realidad no me interesa.

La creación de sistemas me gusta, pero no soy nada metódica para acceder a ellos, el sistema que sigo más o menos es la inteligencia emocional, definición hecha por Daniel Goleman en 1995, no he leído a Daniel Goleman.

La intelectualidad sería maravillosa, pero no tengo ese perfil, aunque conozca algunos referentes.

Guy Debord, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Soren Kierkegaard, Michel Foucault, Françoise Jullien, Ortega y Gasset, Theodor W. Adorno, Noam Chomsky, Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Georges Bataille, Félix de Azúa, Roland Barthes, Umberto Eco, Martin Heidegger, Peter Sloterdijk, Voltaire, Slavoj Zizek, Nietzsche, Hegel, Arthur Schopenhauer, Marcel Proust, Jean-Paul Sartre, Ludwig Wittgenstein, Antonin Artaud, Immanuel Kant, Gilles Lipovetsky. Los contenidos políticos... mmm!!! un compromiso atrayente para después de los cuarenta.

Lo virtuoso o espectacular me pone muy nerviosa a no ser que sea inteligente, imaginativo e irónico como la última pieza de Amalia Fernández titulada Katrimosha.

Las piezas conceptuales y artísticas de Jerome Bel o la línea portuguesa me encantan como espectadora, pero el público muchas veces se queda fuera por ser muy artísticas.

Me quedo con la denostada palabra popular apoyándome en esa escapada de la realidad y la libertad de hacer lo que me dé la gana en escena, casi como un "Todo vale". Y al mismo tiempo, creo que es una ilusión esto de ser popular.

Y me pregunto a mi misma...

Por qué confías en la palabra popular si siempre te ha gustado diferenciarte de todo? Porque para mí popular es llevar a tu terreno al público.

Qué quieres decir? A ver... Propongo algo un poco loco y al mismo tiempo accesible y comprensible para cualquier tipo de persona tenga una formación o no. Y mezclo un concepto, diríase sugerente, atrayente, por tanto popular, con mi manera de ver las cosas, por tanto, personal.

Y? Confío que la mezcla popular-personal funciona.

Por qué? Porque todos somos únicos y diferentes, pero al mismo tiempo iguales.

Y? Mi fantasía es que volvamos a revisar que somos únicos y diferentes porque creo que se nos está olvidando. Por eso tomo mi persona-personaje como ejemplo. Creo que hablando y exponiendo la vida ante el público este se va a plantear ciertos aspectos de su vida. Y esto quizás podría ser un movimiento revolucionario humanista, desde cual, cada uno de nosotros decidiéramos hacer lo que es mejor de manera individual y colectiva. Aunque al final fuera todo un caos.

Vaya, parece terapéutico? Ya, es verdad, esto me da un poco de vergüenza... Lo que pasa es que todavía estoy buscando el cómo. Quiero decir, es algo que siento, pero no tengo las palabras exactas para expresarlo. Otra vez esa intuición- percepción dislocada.

Pero qué es? Vuelvo a las artes escénicas y a ese concepto de "revolución popular-cultural-humanista". Intento explicarlo. Veo que hay muchas propuestas que estamos haciendo unos cuantos a nivel nacional que podrían llegar a muchos tipos de persona, eso que yo llamo, público potencial. Un tipo de público que podría sentirse identificado por este tipo de propuestas en vivo, pero que por razones varias no accede a ellas. Me gustaría cambiar esto.

Y eso? Porque hay en la escena contemporánea muchos creadores que están trabajando sobre la mirada del espectador. También hay esa reflexión en los contextos teóricos o ensayísticos y en los encuentros o jornadas sobre artes escénicas. La hay porque personas como Cristina Blanco, David Espinosa, Roger Bernat, Paloma Calle, Cuqui Jerez, Juan Domínguez (a veces), Simona Levy, David Fernández, María Ibarretxe, Amalia Fernández, Los que quedan, Mopa Producciones, Los Corderos, Sergi Fäustino, Colectivo 96º, María Jerez, Sociedad Doctor Alonso y más. Todos ellos y los que no menciono están investigando nuevas formas de representación para un público contemporáneo. Ese público potencial que os comentaba antes.

Sería increíble que hubiera un circuito de propuestas escénicas contemporáneas a nivel estatal.

Esto ocurre en Holanda o Bélgica, ya sé que los ejemplos de fuera siempre se ven idealizados, pero... Por qué digo esto, aunque el ejemplo no sea el más adecuado. Yo digo esto porque quiero desarrollar mi trabajo aquí, no tengo ganas de irme, ni dejar de hacer lo que hago, como han hecho otros, las generaciones anteriores, desde los republicanos hasta nuestros días.

Este circuito no estaría únicamente representado por las salas alternativas, que ya tuvieron su función en los 80's y 90's cuando aquí no había nada.

Existe el compromiso, un compromiso que viene desde:

nuevas propuestas escénicas, lugares de exhibición, nuevos gestores culturales, nuevos tipos de programación, nuevos canales de información (Generación 2.0 como Facebook, Twiter) y nuevos públicos.

Un circuito contemporáneo visible en programaciones de primera, segunda y tercera división como teatros, casas de cultura, centros de arte, festivales, casas, parques o cuminidades de vecinos. Ai!!!!!!

Por qué? Porque este público potencial existe, pero no se accede a él. Tendríamos que trabajar en nuevas fórmulas de programación para actualizar el panorama de las artes escénicas en España. Se está haciendo desde hace ya algunos años, si no yo no estaría aquí ahora. Pero ahora la conciencia es colectiva, empieza a verse un trabajo en equipo. Un compromiso a largo plazo entre los gestores culturales, los productores de espectáculos y los creadores contemporáneos para acceder a ese nuevo público.

Diversificar las programaciones como ha hecho esta temporada El Mercat de les Flors apostando por propuestas nacionales de diferentes formatos y por tanto para públicos diferentes.

La gente tiene ganas de encontrarse, de salir de casa a un módico precio para ver propuestas en vivo, más allá del cine y la virtualidad.

RUTAS

1. Acceder al espectador.
2. La vuelta a lo real en un mundo acostumbrado a la ficción
3. Tener acceso a propuestas basadas y conectadas con el presente
2. Utilizar las nuevas tecnologías para acceder a nuevos publico.

+ Información General

www.soniagomez.com

www.ciasoniagomez.blogspot.com

www.martaoliveres.com

NOTAS DE LOS OTROS PONENTES

Jean-Marc Adolphe director de la revista Moviment/París.

Mucha creatividad, poco arte ¿????

Falta de conocimientos en las nuevas generaciones, dentro de la era de la información.

Creatividad sin raices en las propuestas contemporáneas actuales. Indisciplinar, sin disciplina, finales de los 90's. Las categorías se convierten en formas vivas.

Las formas narrativas, qué pasa con ellas.

Ecosistema para una revolución contemporánea desde la política.
Condiciones para la formación... muy disciplinar y académica.
Territorialidad viniendo desde el sur de Europa.

Juan Nicolás Director del Centro Párraga/Murcia.

Territorialidad desde Murcia

La Creación escénica contemporánea ya no es rara.

Proceso de aprendizaje del espectador.

Fidelizar un público.

Futuro usuario (Centros Educativos): alumnos de secundaria, también con el docente.

Seminario Internacional de las nuevas dramaturgias centradas en el cuerpo y en el movimiento

Espacio, Movimiento y el Sujeto Virtual.

Las residencias, dinero + espacio, sin tutelaje, durante y después. En un futuro próximo estructuras con tutelaje.

Trabajo en red. Sencillo, barato = Programas de artistas en residencia.

Innovación

Tensión informativa

Sostenibilidad

Debate permanente

Romper fronteras geográficas