

**Estudios sobre
Arte Actual**

IDEA

Número 8

2020

247

La importancia de la transdisciplina en las artes escénicas. Proyectos conjuntos para la resolución de problemáticas sensibles

The importance of transdiscipline in the performing arts. Joint projects for the resolution of sensitive problems

Ana Cristina Medellín-Gómez

Universidad Autónoma de Querétaro (México)

ORCID: 0000-0002-8814-8733

cristina.medellin@gmail.com

Recibido: 11 de mayo de 2020

Aceptado: 18 de julio de 2020

RESUMEN: Se considera una responsabilidad de la humanidad, buscar la resolución de problemas globales, aunque esto sea en una mínima proporción, el arte ha participado en múltiples formas de generar conciencia social. Aunque es claro que no es función del arte resolver los problemas sociales, sí es su responsabilidad aportar socialmente a mejorar la conciencia y participar en la reflexión de los mismos. Por ello se han realizado proyectos artísticos desde la danza-teatro, con los cuales se busca, crear espacios de reflexión plural, para transmitir información que permita, enfrentar de mejor manera los nuevos retos que se presentan en este siglo a la humanidad. Dichos proyectos surgen de la creación coreográfica, pero se transforman en transdisciplinarios desde la inserción de diferentes disciplinas para integrar productos de carácter crítico, que buscan fomentar la reflexión de la comunidad, ante los dilemas contemporáneos emanados, del desarrollo tecno-científico del quehacer humano a partir del siglo veinte. Dichos proyectos se enfocan en tres problemáticas específicas; la preservación de especies en peligro de extinción, la contaminación del ambiente y la violencia intrafamiliar; todo esto sin la pretensión de asumir soluciones finales o unívocas, antes bien las propuestas se basan en, la consideración de los contextos, de los actores, de las circunstancias, donde se desarrollan eventos diversos de manera histórica y de proyección a la resolución de problemáticas complejas.

PALABRAS CLAVE. Arte, Escena, Problemas globales, Acción social, Reflexión.

ABSTRACT: It is considered a responsibility of humanity to seek the resolution of global problems, even if this is in a small proportion, art has participated in multiple ways to generate social conscience. Although it is clear that it is not a function of art to solve social problems, its responsibility, to contribute socially to improve awareness and participate in their reflection. For this reason, artistic projects have been carried out from dance-theater, with which it seeks, create spaces for plural reflection, to transmit information that allows, face better way the new challenges that present themselves in this century to humanity. These projects arise from the choreographic creation, but they become transdisciplinary, from the insertion of different disciplines to integrate critical products, seeking to encourage community reflection, in the face of contemporary dilemmas emanating from techno-scientist development of human endeavor from the twentieth century. These projects focus on three specific problems; the preservation of endangered species, the contamination of the environment and domestic violence; all this without the pretense of assuming final or univocal solutions, conversely the proposals are based on consideration of contexts, of actors, of

circumstances, where diverse events take place historically and projection to the resolution of complex problems.

KEYWORDS: Art, Scene, Global problems, Social action, Reflection.

* * * * *

Introducción

Este documento es una relatoría de hechos de producciones escénicas, que se realizaron a partir del año 2014, desde una metodología transdisciplinar, con la intención de generar conciencia social, en el Estado de Querétaro en México, para ello se contó con la colaboración de especialistas de múltiples disciplinas, que aportaron a abarcar la complejidad y la historicidad de los temas tratados desde diversas visiones, valoraciones e intereses específicos; se incluyó información científica con la que se generaron proyectos que cubrían varios principalmente tres aspectos de la representación de la realidad. La ecología, la sostenibilidad y la violencia intrafamiliar.

Con apoyo de biólogos especializados en grandes mamíferos, comenzó en ese año el proyecto “Cuatro patas” que tiene la finalidad de apoyar a la comunidad científica, para la preservación de animales en peligro de extinción, específicamente jaguares de la Reserva de la Biosfera del Estado de Querétaro, ese proyecto sigue activo y se ha logrado registrar un aumento en los ejemplares de jaguar de la zona de Pinal de Amoles; también se registró un aumento de mapaches.

En 2017 se llevó a cabo el cuento de danza teatro “Irene y Bebe” para el fomento a la lectura y la prevención de violencia hacia los niños, en el Estado de Querétaro.

Posteriormente en 2018 se realizó el proyecto “Maelstrom Negro”, que es una crítica al uso de plásticos de un solo uso, este proyecto está activo. Con apoyo de la Secretaría de Cultura Municipal de Querétaro. En 2019 se realizó el proyecto “Vuelos de libertad”, que fomenta el sentido de autoestima para la denuncia de la violencia intrafamiliar, los participantes pertenecían a talleres libres de danza de casas de cultura del municipio de Querétaro y realizaron una función de danza profesional, en el teatro de la ciudad en el centro de Querétaro con una audiencia de 700 personas. La base psicológica para estos talleres proviene del trabajo de investigación de Nathaniel Branden, que define autoestima como “La confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad ” y define conciencia como “el medio de supervivencia básico: la capacidad de tener conciencia del medio en cierta forma y en cierto nivel, y de actuar apropiadamente” (Branden, 2009, pág. 29) En el periodo de contingencia sanitaria, se está trabajando en el proyecto “Danza para una cultura de paz” con el que se busca aportar a la conciencia de bienestar en los participantes, desde estrategias de la danza para el bienestar físico y emocional y aportar a los participantes con el hecho de que la riqueza de la naturaleza y del movimiento dancístico esta en las diferencias, señalando todas esas diferencias, como positivas y impulsando a los participantes a tener conciencia de los contrastes para aportar a la inclusión desde el respeto y generar una coreografía que incluye, tecnologías que permitan la inclusión desde la seguridad de la distancia.

Foto 1. Cuatro Patas 2019. Fotografía: Cristina Medellín (Querétaro, México)

Métodos y Materiales

Las metas para lograr los objetivos del milenio, nos ponen a prueba a todos los humanos que compartimos el planeta con otras especies, en esta época de pandemia, se requiere educar con una gran conciencia sobre temas centrales como la pobreza, la ignorancia, el hambre, la desigualdad, la sustentabilidad y la sostenibilidad.

Los objetivos del milenio se dirigen hacia un proyecto de sostenibilidad, y esta, va completamente ligada, al acceso a educación de calidad, Sin embargo, muchos países no pueden recibir educación de calidad o pensar siquiera en sustentabilidad, debido a que, aún no resuelven necesidades básicas como; salud, alimento, recreación y cultura. Tampoco se respetan diferencias interraciales o de género y mucho menos se es consciente de la necesidad de respetar a las otras especies que habitan el planeta.

“Desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. (Brundtland, 1987, pág. 24)

La sustentabilidad busca puntos de encuentro en el comportamiento de los integrantes de grupos sociales para colaborar de forma íntegra en el desarrollo de las actividades humanas, la necesidad de llegar a esos consensos se ha hecho presente en los momentos en que la humanidad se encuentra en puntos críticos como la pandemia que estamos viviendo.

Las grandes amenazas a la biodiversidad y la vida misma tanto de animales como de ecosistemas, han generado un gran número de ideologías referentes a la resolución de dichos paradigmas; lamentablemente también han generado grandes disensos. por lo que se considera crucial la educación y el acompañamiento desde proyectos artísticos; que aporten a fomentar consensos en busca del desarrollo humano en interacción con todos

los campos de estudio; para generar productos transdisciplinarios, en los que predomine el respeto.

“Lo que resulta más esperanzador de la ciencia no es sólo su fuerza en cuanto a medio de descubrir nuevas realidades, tan relevantes en lo político como estimulantes en lo intelectual, sino también la importancia que cobra como metáfora. Para triunfar, para progresar, el mundo debe ser abierto, susceptible de modificación hasta el infinito y libre de todo prejuicio. Por consiguiente, la ciencia posee autoridad moral tanto como intelectual, y éste es un hecho que no siempre se acepta con facilidad.” (Watson, 2006, pág. 16)

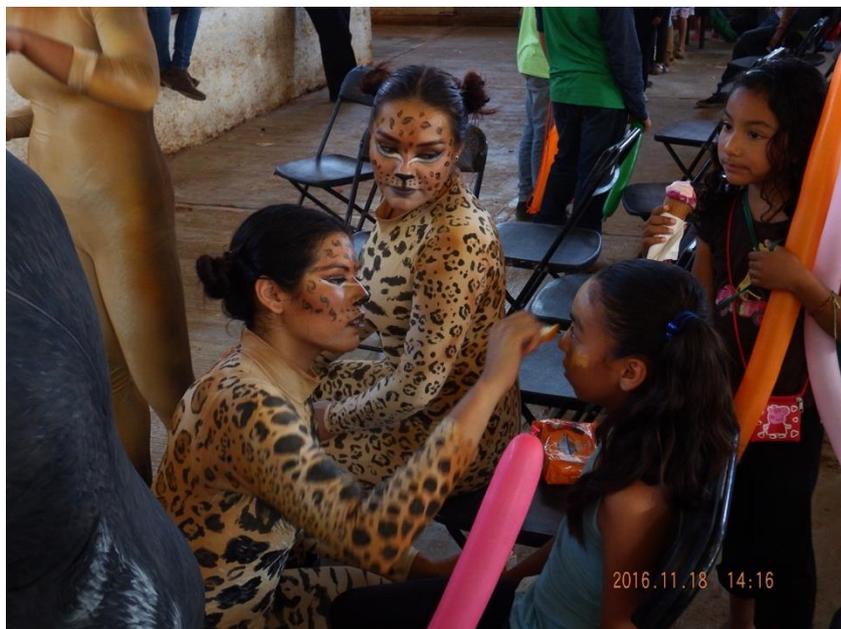

Foto 2. Cuatro Patas 2016. Fotografía: Cristina Medellín (Pinal de Amoles, Querétaro, México)

México enfrenta un panorama complicado, políticamente inserto en una crisis de legitimidad y de representación de nuestros gobernantes, asistimos a una creciente descalificación y descrédito de la clase política y de las organizaciones partidarias, que lleva varias generaciones en aumento, esa problemática entre muchas otras; ha incrementado los problemas fundamentales del país, que son la pobreza, la corrupción y la violencia.¹ A esta situación se suman los acontecimientos recientes relacionados con la pandemia del Covid 19, que, según el panorama general, predicen una crisis mundial de gran magnitud, por lo que, es una responsabilidad moral personal, que los proyectos que se trabajen de ahora en adelante al igual que los generados desde 2014, sean un aporte, a la búsqueda de resolución de problemas, aunque esto sea en una mínima proporción.

Las personas que nos dedicamos profesionalmente al desarrollo del arte debemos actuar de manera responsable y pertinente. Aunque es claro que no es función del arte resolver los problemas nacionales, se cree que sí es su responsabilidad aportar socialmente al desarrollo del país. Por ello los proyectos que aquí se describieron, han pretendido desde

¹ “La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), arrojó que los problemas que los mexicanos consideran más importantes son inseguridad y delincuencia (70 por ciento), desempleo (51 por ciento), corrupción (48.5 por ciento), seguidos de pobreza y el mal desempeño del gobierno.”

la danza, crear espacios de reflexión plural para generar soluciones innovadoras, para enfrentar los nuevos retos de la situación mundial.

Desde estos productos se busca generar una conciencia del bien estar común, que ayude a ponderar por encima de los intereses del sistema capitalista, buscando mejorar los valores sociales de los espectadores de dichos proyectos de artes escénicas, fomentando mensajes en los cuales prevalezcan las ideas de; libertad, conciencia y la no afeción a terceros, para aportar, al respeto de la autonomía y la igualdad de derechos priorizando el bienestar de las mayorías, incluyendo en estas mayorías a todas las especies tanto plantas, animales y recursos naturales que conviven en el planeta tierra.

Para todos los montajes escénicos, se tiene que trabajar la intencionalidad con base en las sensaciones y buscar el movimiento correcto para que al verlo sea claro y se entienda que quiere decir o expresar. La obra deberá de tener una fundamentación clara de manera que el intérprete pueda fungir como mediador y sensibilizar al espectador, sin embargo, el coreógrafo es el responsable de elegir los movimientos y también de poder transmitir con claridad dicho mensaje al bailarín para lograr intencionalidad y que ese mensaje se transfiera con claridad al espectador.

En la motivación para la puesta en escena se realiza un estudio del contexto sociocultural, económico o político y a partir de ahí, se crea con la intención de que el espectador pueda decodificar el mensaje y se identifique, con el mismo, transformando su percepción de la problemática a tratar.

Foto 3. Maelstrom Negro. 2019. Fotografía: Cristina Medellín (Querétaro, México)

Sin embargo, no siempre se logra, de primera intención, como ocurrió en el montaje de la obra “Maelstrom Negro”, debido a que las imágenes y el texto resultaron crípticos, para el espectador, por lo que se tendrá que re trabajar el mensaje, sin modificar la obra,

realizar una introducción sobre la problemática actual, de la contaminación de los océanos.

Debido a que la obra busca concientizar al público a eliminar el uso de plásticos de un solo uso, durante la escena los intérpretes introducen al escenario basura plástica que se va acumulando a lo largo de los 15 minutos de duración mientras el personaje principal expresa, el texto un fragmento de la obra de Fernando Pessoa del libro del desasosiego, En ese texto Pessoa recrea múltiples imágenes fatalistas pero metafóricas y finalmente todo colapsa. A pesar de las imágenes y el texto, el público requiere una explicación más clara, sobre la intención de la obra.

Resultados y discusión

Fomentar la comprensión de la diversidad del mundo y la conciencia son tareas de cualquiera de las disciplinas del arte, ayudar al desarrollo de la responsabilidad social es tarea de todos, los proyectos que se generen desde la postura del presente documento buscan crear espacios para la reflexión crítica como tarea fundamental de las artes escénicas del siglo XXI.

“para todo organismo que la posee, la conciencia es el medio de supervivencia básico: la capacidad de tener conciencia del medio en cierta forma y en cierto nivel, y de actuar apropiadamente” (Branden, 2009, pág. 29)

Aplicar la metodología incorrecta para resolver alguna problemática o estudiar parcialmente un fenómeno social, genera una serie de incongruencias en los resultados y, por lo tanto, las estrategias que se implementen para, (en este caso) los montajes escénicos, tendrán que ser asesoradas por diversos especialistas (según se requiera) para evitar que los montajes, no tengan ningún efecto o que incluso puedan desembocar en nuevos problemas. Esto como resultado de aplicar metodologías inadecuadas que no dimensionan el objeto de estudio en todas sus relaciones, por lo que se va a referir al punto de vista del mensaje, como eje central de argumentación, debido a que “recuperar la perspectiva del actor supondría no sólo un cuestionamiento de las concepciones estructuralistas, si no hacer evidente la diferencia, la desigualdad y la transaccionalidad que caracterizan nuestras sociedades”. (Mendoza, 2014, pág. 1426)

En la construcción de significados para el espectador se debe recordar que la comunicación no es lo que uno emite (intérprete-actor o bailarín) sino la que el otro interpreta (espectador); la situación escénica puede ser presentada de muchas maneras; los signos a interpretar no llegarán solos, pues en ellos interfieren aspectos de lo natural y lo artificial puestos con intención por el director, dramaturgo y/o coreógrafo. En el caso de la representación en vivo –en un escenario tradicional con un formato de construcción lineal–, el espectador tendrá la libertad de ubicar la mirada y seleccionar fragmentos de la obra para construir una historia creada con referencias internas, recuerdos, imágenes y recreaciones. Estas historias se multiplican por cada uno de los espectadores y se modifican mientras transcurre el fenómeno escénico, creando un sin fin de posibilidades signicas. El momento de comunicación del mensaje es aparentemente intangible; se transfiere como lenguaje gracias a la relación de las acciones comunes que recrean emociones, específicas desde el movimiento corporal. “Esta transferencia intangible de emociones, a través de la comunicación no verbal, se integra a elementos como la música y la visualidad, que pueden considerarse también intangibles. Cuando los lenguajes de la

danza, música y visualidad se entrecruzan se produce una obra de arte que puede contener discursos que discrepan o coinciden armónicamente.” (Medellín, 2017, pág. 32)

“Es evidente que en las artes de la ejecución hay una mayor riqueza de intérpretes que de creadores; esta proporción es tal vez de cien a uno, o más. Los buenos coreógrafos, dramaturgos y compositores son tan obviamente una minoría que, en relación con la danza, bien podríamos preguntarnos cuáles son las características que debiera tener un aspirante a coreógrafo. Si pudiéramos contestar esta pregunta lograríamos evitar muchas penalidades, no sólo a los sufridos bailarines, sino también al público, a los directores y hasta el propio coreógrafo”. (Humphrey, 2001, pág. 18)

Foto 4. Espectadores viendo, Maelstrom Negro. 2019. Fotografía: Cristina Medellín (Querétaro, México)

En conclusión, la aplicación de una metodología adecuada es aquella que se enfoca desde la sustentación teórico-filosófica, haciendo un análisis que no solo considere la significación sociocultural y la estructura social de los actores en un fenómeno a observar, si no que ponga atención en el mensaje en sí, y en los factores económicos, políticos, religiosos, etc., que rodean a este mensaje en un ámbito cultural determinado, para con ese análisis integral, desarrollar una descripción que pondrá en el centro del estudio al espectador en sí, inmerso en su contexto sociocultural y sólo teniendo un estudio confiable y una descripción completa, usar esa información para modificar, intervenir o cambiar alguna situación (por mínima que sea) en la estructura de vida de dicho espectador.

Bibliografía

- Branden, N. (2009). *El respeto hacia uno mismo*. D.F, México: Planeta.
- Brundtland, I. c. (4 de Agosto de 1987). <http://www.ecominga.uqam.ca/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland->. Obtenido de Ecominga.uqam:
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMA D-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
- Humphrey, D. (2001). *El arte de hacer danzas*. (CENIDIDANZA, Ed., & A. M. Mendizábal Lara, Trad.) México, México: CONACULTA.
- Medellín, C. (2017). El cuerpo Ausente en la danza. En M. d. Marcos, *Desnudo y Desnudez*. México: fontamara.
- Mendoza, M. E. (4 de Abril de 2014). *ILiderazgo y su Relación con Variables De Resultado: un Modelo Estructural Comparativo entre Liderazgo Transformacional y Transaccional en una Empresa de Entretenimiento en*. Obtenido de Redalyc.org:
<https://www.redalyc.org/pdf/3589/358933346008.pdf>
- Watson, P. (2006). *Historia Intelectual del Siglo XX*. Barcelona: Crítica.