

DEL FENÓMENO A LA CREACIÓN ¹ Didáctica del M2 práctica artística e investigación

FROM THE PHENOMENON TO THE CREATION Didactics of the meter squared (M2) artistic practice and research

42

*Mg. Jenny Pino Madariaga*²
Universidad de Chile
Universidad de Playa Ancha
jpino2946@gmail.com
jpino@upla.cl

Resumen

Este artículo propone dar cuenta de las primeras conclusiones de un proceso de investigación en curso sobre la Didáctica del M2, con miras a documentar y sistematizar un proceso de formación-creación que propicia respuestas creativas no miméticas en el marco de una restricción espacial. En este documento se busca dar cuenta de la aplicación de la Didáctica del M2 como sistema para recabar, evaluar y generar conocimiento asociado a la producción de obra, poniendo en tensión el debate investigación – creación artística, diversificando las lecturas del actor/actriz y su elaboración expresiva de la realidad, considerando el cuerpo del actor/actriz al mismo tiempo, como instrumento observado y observante.

Palabras Clave: cuerpo; M2; experiencia de creación; habitabilidad; obra.

Abstract

This article's intention is to show the preliminary conclusions of the research process Didactics of the Meter Squared (M2), with the purpose of documenting and systematizing the process of formation-creation that fosters non mimetic creative answers in the setting of a restrictive space. The article seeks to account the application of the Didactics of Meter Squared (M2) as a system to gather, evaluate, and generate knowledge associated to the production of work, discussing the debate about artistic research and creation, diversifying that ways by which an actor/actress interprets and the modalities of expressive elaboration of reality, signaling a way where the body of the actor/actress is, at the same time, an observed instrument and an observator.

Keywords: body; M2; creation experience; habitability; work.

¹Este artículo ha sido posible en el marco del proyecto de investigación Habitabilidad del cuerpo y el espacio: discurso del m2, financiado por la Dirección General de Investigación de la Universidad de Playa Ancha y el auspicio del Departamento de Teatro de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile.

This article has been developed within the context of the research project entitled The Habitability of Body and Space: the Discourse of the M2, funded by the Research General Management of University of Playa Ancha, and the support of the Department of Theatre of the Faculty of Fine Arts of University of Chile.

² Mg. Jenny Pino Madariaga, Chilena, Actriz, Profesora de Educación Física, Licenciada en Arte con mención en Actuación Teatral de la Universidad de Chile, Licenciada en Educación de la Universidad de Playa Ancha y Magister en Ciencias de la Actividad Física, Docente área corporal de la formación de actores Universidad de Chile – Universidad de Playa Ancha / Docente Programa Magister en Educación Artística, Facultad de Arte Upla. <https://jpino2946.wixsite.com/soportecorporal>

TEATRO: criação e construção de conhecimento

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

Este texto ha sido esbozado como “artefacto material”, es decir, propone un camino que, en primer término, expone al lector preguntas sobre la relación entre investigación y creación, para luego develar el constructo-objeto de este análisis, denominado Didáctica del M2 así como sus alcances y las conclusiones preliminares de su aplicación. Pensado desde la práctica, este artículo entrelaza lo académico con lo artístico, intentando exponer la indagación en curso, sus reflexiones sobre lo investigado y la importancia del hacer para la práctica escénica.

Este estudio da cuenta entonces de la Didáctica del M2 (P.I.269529)³, una investigación aplicada desde la práctica artística escénica, donde el fenómeno de la acción consciente y propioceptiva conducida metodológicamente desde la relación cuerpo del intérprete - espacio propio, promueve procesos de producción de obra, conllevando la resolución creativa de problemas, conflictos, temáticas, etc. que evidencian autorías tendientes a manifestar discursos, universos y/o territorios.

En la Didáctica del M2, se busca a partir de nuestro primer espacio, nuestro cuerpo, irradiar a un espacio vital, habitándolo, “espaceando” desde ese habitar primario hacia el entorno. Trabajamos desde el cuerpo y su habitar, desde la geografía personal y sus relieves.

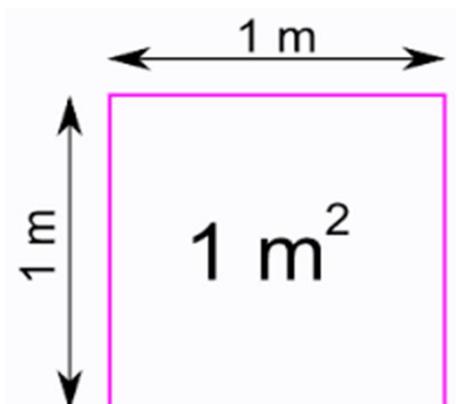

IMAGEN 1: Metro cuadrado o M2

La Didáctica del M2 se estructura a partir de la exploración de la figura del actor y como éste trabaja con su propio cuerpo en tanto instrumento de expresión y comunicación; el espacio escénico; la habitabilidad y el M2.

Este dispositivo se originó en el Departamento de Teatro de la Universidad de Chile (Detuch), como propuesta de solución frente a la problemática del espacio para la realización de clases en el área formativa corporal de actores/actrices de pre-grado. Tradicionalmente la mayoría de las clases del área de movimiento del Detuch se realizaban en la Sala Agustín Siré, una sala con capacidad para 140 espectadores de 13 x 18 mts. Desde el 2° semestre del año 2014 administrativamente se decidió que debido a la carencia de espacios e infraestructura, la sala se destinaría a los montajes profesionales a exhibirse en ella y exclusivamente a todas las clases prácticas del 4° año, considerando el trabajo de egreso propio de este nivel que destina gran cantidad de horas de ocupación en sala y convoca estudiantes en fase terminal de pre grado, tanto de Actuación como de Diseño Teatral. Por consiguiente, y en atención a lo anterior, las clases del resto de los cursos se vieron en la necesidad de generar una adaptación a esta nueva exigencia

³“Didactica del M2” propuesta metodológica para la creación en relieves. Propiedad Intelectual 269529, Chile, 2016de Mg. Jenny Pino Madariaga.

“M2 Didactics” (P.I. 269529, Chile, 2016 of Mg. Jenny Pino Madariaga).
<https://vimeo.com/284043031>

TEATRO: criação e construção de conhecimento

de infraestructura (salas más pequeñas de 7 x 9 mts. aprox.) que deben albergar el trabajo corporal de 20 alumnos promedio. A partir de esta dificultad espacial para el desarrollo de la docencia, se generó en este caso, una metodología que pudiera dar solución(es) creativa(s) permanente(s), en el ámbito de lo corporal a la formación de actores/ actrices en el Detuch frente a la carencia de espacio, solución metodológica que posteriormente fue decantando y densificándose hacia la Didáctica del M2.

La Didáctica del M2 implicó una adaptación metodológica que transformó el problema del espacio en una enorme oportunidad creativa, especialmente para quienes experimentan. Proponiendo un camino metodológico que induce al actor/actriz a experimentar el trabajo de creación escénica desde la innegable relación con su cuerpo, así como a repensar el espacio donde se desarrollan las clases y las dinámicas propias de los procesos de formación-creación. En esta relación el cuerpo del actor/actriz es, al mismo tiempo, un instrumento observado como observante. Diversificando así las lecturas del actor/actriz y la reelaboración expresiva que este/esta hace de la realidad.

Con un enfoque reconstruccionista y pragmático, la aplicación de la Didáctica del M2 propicia en quien aprende “soluciones”, respuestas creativas no miméticas, que revelan relieves individuales en el marco de una restricción espacial.

Su objetivo principal es producir la exploración y creación con y desde el M2 de cada persona, adoptándole como figura geométrica, dispositivo y soporte creativo -discursivo. Consiste en un espacio personal diagramado para plasmar lenguajes, resaltando sus relieves, validando la autonomía de su expresión, así como el signo en el que se transforma el cuerpo enmarcado.

Aplicable también a cualquier ámbito de la Educación Artística, promoviendo de este modo aprendizajes significativos desde la

experiencia- acción, desde el discurso con y desde el M2.

Nuestra hipótesis es que al trasladar el comportamiento del cuerpo humano a un espacio mínimo de expresión y comunicación, se resignifica la relación con el cuerpo como primer territorio habitado, promoviendo la autoría corporal consciente, expuesta convivialmente como un dispositivo escénico. Escenarios individuales personalizados, relacionados entre sí por un problema que los impacta y del cual, como colectivo se toma la decisión de hacerse cargo.

IMAGEN 2: Didáctica del M2 registro investigación aplicada

El desarrollo de esta investigación artística busca generar un estudio que contribuya a la reflexión de la habitabilidad del cuerpo y el espacio, en tanto su uso por el o la artista, revelando sus relieves por medio de la articulación del encuadre (M2) como soporte discursivo.

La metodología utilizada se enmarca en la práctica artística como investigación (Borgdorff, 2012), ya que es la propia práctica de los actores la que va generando soluciones a los problemas planteados. Más aún, estamos seguros que esta experiencia práctica genera conocimientos que pueden circular ya sea en forma de presentación de obra como también en otros soportes académicos, como este mismo artículo, por ejemplo.

TEATRO: criação e construção de conhecimento

En cuanto a los resultados esperados, el estudio en desarrollo pretende observar las diferentes dimensiones del cuerpo, generando desde este objeto de estudio un soporte de obra en la figura del actor y su instrumento corporal delimitándole y, vinculándole necesariamente con el espacio que habita este cuerpo, una habitabilidad escénica desde la noción del encuadre (M2).

DESARROLLO

El académico y arquitecto Fernando Quezada, quien continuamente está abordando en su práctica la relación entre la arquitectura y los cuerpos que la habitan, se refiere a la relación cuerpo-habitabilidad de la siguiente forma:

El motor de los cambios en las concepciones que cada época tiene del cuerpo es de orden cultural, lo que hace del cuerpo una forma inestable, ontológicamente móvil que, sin embargo, encuentra momentos de cristalización formal en la obra de arte... (Quezada, 2013, p. 15).

Siguiendo a Quezada, entendemos que la relevancia de la Didáctica del M2 radica en la posibilidad de de-construcción de la habitabilidad del cuerpo en su espacio vital, lo que permitiría comprender desde la perspectiva de las artes, otras formas de habitabilidad.

El mundo post-moderno se instala como un gran espacio de consumo, donde la objetualidad es un elemento trascendental para la determinación de la identidad. Identidad vinculada con la gran rapidez de los sucesos que nos rodean, velocidad que nos hace pasar por alto tanto el espacio personal como el colectivo. Frente a esto Marc Augé señala:

El término "espacio" en sí mismo es más abstracto que el de "lugar", y al usarlo nos referimos al menos a un acontecimiento (que ha tenido lugar) (Augé, 2002, p. 87).

El cuerpo se sitúa por medio del acontecer, una existencia permanente del espacio. En palabras de Michel de Certeau "Espacio, refiere a un cruce de elementos en movimiento" (de Certeau, 1990). Coincidimos entonces con ambos autores en el concepto del acontecer como un flujo necesario para la existencia del espacio.

El cuerpo genera, aloja y proyecta constantes movimientos y vibraciones para prevalecer su existencia, estos movimientos voluntarios y/o involuntarios "espacean" o dicho de otro modo, son creadores de espacios que se instalan dentro de la permanencia de una historia o acontecer, y que también dan cuenta de lo efímero de nuestra naturaleza, a causa de la apropiación y olvido de los mismos.

La Didáctica del M2, propone un camino metodológico a partir del reconocerse, de-construyéndose para construir un nuevo habitar. Iniciando en la sensibilización, motivaciones y desafíos, hasta personalización creativa e innovadora, realización, evaluación y retroalimentación, fases determinantes en todo proceso de creación de obra.

La metodología indaga en la conciencia práctica del espacio personal y colectivo, donde el cuerpo y el espacio son tratados desde dentro, involucrándoles a través de la puesta en valor de las características particulares de cada persona, las que entendemos como sus relieves. Por medio del encuadre de restricción espacial se promueven desempeños integrales, evidenciando resultados de creación acordes a las diferencias y necesidades de cada actor o actriz. Específicamente, y en relación a la indagación corporal del actor/actriz en escena, se promueve la exploración - creación con y desde el M2 de cada intérprete, adoptándole como figura geométrica y dispositivo escénico.

El camino metodológico se organiza en cuatro etapas que serán explicadas a continuación. Todas las etapas son

TEATRO: criação e construção de conhecimento

vivenciales, graduales y progresivas, y la duración de cada una de ellas depende del grupo con el que se trabaja y de los propósitos planteados para la aplicación.

la relación cuerpo- espacio vital desde el hacer. De- construyendo prejuicios.

ETAPA II: REFLEXIÓN GRUPAL. OBJETIVO MOVILIZADOR COMÚN.

Implica la toma de decisión y/o decisiones comunes.

En esta instancia se propone un discurso colectivo, basado en la experiencia sensible con el espacio vital. Requiere acuerdos, desde la experiencia individual a la reflexión colectiva. Esta elección dependerá de los propósitos a conseguir y las problemáticas a tratar.

ETAPA III: DESPLIGUE INDIVIDUAL. TOMA DE DECISIONES. ACCION (ES) Y RELIEVE(S).

En pos de resolver haciendo, esta etapa propone la construcción de propuestas desde la conciencia práctica. Implica probar, descartar, repetir y modificarse desde el acuerdo creativo sostenido en la etapa anterior. Sobre el tema elegido colectivamente, se plantean premisas, preguntas, hipótesis, etc. Se trata de hacer en el encuadre, generando acciones para resolver creativamente desde la disciplina, gusto, saber, oficio, etc. en el M2. Promueve la construcción de discursos.

Implica responder también a la pregunta ¿Con qué hacer? Es decir, resolver la materialidad, qué elementos libres u opcionales además del propio cuerpo se utilizarán. Estos dependen de los propósitos, grupos humanos, disciplinas y/o motivaciones.

ETAPA IV: MUESTRA COLECTIVA. EXPOSICIÓN DE AUTORIAS. TRANSFERENCIA

Exposición de Discursos en M2. Creaciones en Relieves. Mini escenarios de presentación colectiva. Obras, Universos. Geografías personales en una topografía del encuadre. Implica la transferencia de la experiencia- acción.

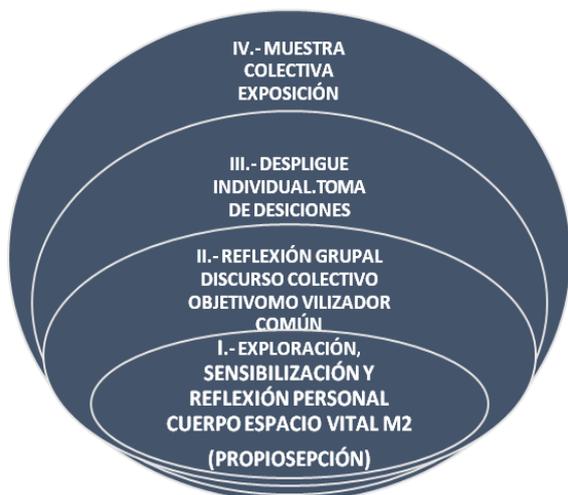

IMAGEN 3: Fases de la Didáctica del M2

ETAPA I: EXPLORACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y REFLEXIÓN PERSONAL CUERPO ESPACIO VITAL M2 (PROPIOSEPCIÓN).

Lo primero que se propone en esta fase es la medición del cuerpo: “encontrar el metro en cada uno”. Luego de esta experiencia personal y reveladora donde el propio cuerpo se transforma en la medida, se prosigue con la realización o construcción del M2 y la exploración del encuadre, tanto en su adentro, en sus bordes, como en el afuera del mismo, vinculándose con las nociones básicas del espacio como son: superficie, longitud, orientación, posición, niveles, direcciones, planos, etc. Se suma el registro y la reflexión de quien experimenta en estas diferentes dimensiones.

Se vuelve relevante la conciencia propioceptiva, es decir, ¿cómo está mi cuerpo?, ¿qué hace?, ¿qué quiere hacer?, ¿cómo se relaciona hoy con este espacio, su espacio vital?, etc.

Esta etapa es fundamental para el buen logro de la metodología, sentando las bases de

TEATRO: criação e construção de conhecimento

La Didáctica del M2 permite observar las diferentes dimensiones del cuerpo del intérprete como primer territorio habitado, dimensiones que decantan en la expresión y comunicación de lo artístico. La aplicación de la metodología permite que el soporte de la obra sea la figura del actor y su instrumento corporal delimitándole y vinculándole necesariamente con el espacio que habita este cuerpo.

La metodología permite también comprender el modo cómo desde la experiencia práctica se puede llegar al constructo teórico. Sobre esto Filiberto Menna señala:

En el momento de la expansión, el arte proporciona modelos alternativos de comportamiento, se transforma él mismo en acción estética y en evento vital (Filiberto Menna, 1977, p.9).

Desde esta perspectiva, en primera instancia el foco está puesto en el fenómeno del hacer, en la acción estética personal, en los diferentes modos, en la construcción de la solución creativa, para luego pasar a la reflexión informada y documentada que analiza este hacer, tanto en su elaboración como en la obra misma, expandiendo su análisis, dimensiones y ópticas.

APLICACIONES Y EVALUACIONES PRELIMINARES

Entre el año 2014 y el año 2018, el método Didáctica del M2 ha sido aplicado y experimentado en Chile en diversos ámbitos. Cada vez que se aplica se utilizan instrumentos de evaluación como: Diarios o Bitácoras de proceso de obra; Trabajos en progreso; Autoevaluación; Proyecto de

aplicación tanto individual como colectivo; Transferencia y Reflexión Crítica⁴. Estos instrumentos han permitido constatar el valor del constructo en al menos tres campos:

FORMACIÓN DE ACTORES⁵ de pre- grado tanto de la Universidad de Chile en Santiago, como de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, con más de un centenar de experiencias orientadas al área corporal de artistas en desarrollo. Evaluadas tanto por comisión de expertos como por los propios estudiantes como una vivencia de aprendizaje relevante desarrollada por medio de la restricción espacial, que pone en valor las diferencias y necesidades de cada uno de los intérpretes, validando su diversidad. El actor o actriz en formación es sujeto y objeto de creación.

A esto se agrega la elaboración de una RESIDENCIA, que se realizará por primera vez el año 2019 en la Carrera de Teatro de la Universidad de Caldas en Manizales Colombia, convocada para participar como instancia de transferencia en la XIV versión del Festival Internacional de Teatro Universitario de la Universidad de Caldas- Coloquio Internacional de Investigación-Creación en Artes Escénicas. Esta Residencia está dirigida especialmente a artistas escénicos con el objeto de promover la consciencia práctica del espacio personal y colectivo, donde el cuerpo y el espacio son tratados desde la experiencia, involucrándoles a través de la puesta en valor de las características particulares de cada persona (relieves) por medio del encuadre. Potenciando de este modo la resolución de problemas y la reflexión, revelando discursos y miradas frente a determinado(s) objetivo(s) y/o competencia(s).

De igual modo en ámbitos de EDUCACIÓN ARTÍSTICA⁶ con el trabajo realizado con

⁴Los instrumentos de evaluación sugeridos intentan proporcionar datos sobre la experiencia acción in situ, tanto en quién lo vive (diarios de proceso de obra, trabajos en progreso, autoevaluación, proyecto de aplicación) como en quién lo especta (Transferencia, ejemplo: Galería o Museo Vivo, encuestas de satisfacción, conversatorios, foro, etc.)

⁵Los resultados preliminares referidos a la Formación de Actores específicamente fueron presentados en ponencia (Agosto 2018) en el XII Congreso Mundial de Teatro Universitario AITU/ IUTA Moscú, Rusia.

⁶Impacto, reflexión y discusión en ámbitos de Educación Artística expuestas en Octubre de 2018 en Poster en

TEATRO: criação e construção de conhecimento

profesores de colegios municipales de la región de Atacama en Chile en el 1° Congreso Regional de Educación Artística 2017 y las experiencias aplicadas realizadas desde el año 2015 a la fecha por los candidatos a Magister del Programa Magister en Educación Artística de la Universidad de Playa Ancha en contextos escolares formales. Se destaca que en estos contextos se han realizado evaluaciones a los participantes, así como una reflexión *in situ* de la vivencia, con excelentes comentarios críticos sobre la misma, evidenciándole como una experiencia - acción significativa, resaltando este nuevo habitar y como puede contribuir a la desestructuración del espacio convencional sala de clases, reinterpretándole.

Finalmente el año 2017 se concretó la aplicación de la metodología para la CREACIÓN ESCÉNICA⁷ generándose una puesta en escena de carácter profesional “**Al Cubo... Transgresiones a propósito de lo humano**”⁸ (Proyecto de Creación GIE / DETUCH 2016- 2017), que reflexiona sobre de las transgresiones a las cuales hoy es sometido nuestro habitar.

A través de la aplicación escénica profesional de esta metodología fue posible poner en reflexión los niveles creativos de cada actor/ actriz y la construcción de esta creatividad a partir de la observación del otro(a).

La puesta en escena u obra de teatro físico resultante fue coherente a la indagación teórico- práctica, interpretada por cuatro actores/actrices profesionales y un artista sonoro valiéndose del cubo como dispositivo escénico para tridimensionalizar el M2.

En la obra se utilizaron textos de tres obras de William Shakespeare (*Hamlet*, *Macbeth* y *Tito Andrónico*) en pos de instalar escénicamente la reflexión de como

consciente o inconscientemente el ser humano está a diario conviviendo con su espacio vital, permanentemente tensado y/o agredido respecto de sí mismo, de otros cuerpos y sus respectivos M2.

IMAGEN 4: “Al Cubo... transgresiones a propósito de lo Humano”

Resulta interesante constatar que las características de la puesta generada hicieron necesaria la instancia de mediación, la que se constituyó como fundamental para completar el proceso de transferencia, material invaluable de análisis sobre las percepciones del público frente a esta experiencia - acción.

Frente a estos resultados se observa un impacto positivo en quien experimenta este método, evidenciando procesos significativos, promoviendo la resolución de problemas, así como la comunión de experiencias reales de trabajos en el aula y fuera de ella. La Didáctica del M2 es entonces una metodología eminentemente artística que ha sabido traspasar las fronteras de la creación para ser aplicada a otros ámbitos. Demostrando entonces cómo la práctica artística no solo genera conocimientos útiles para las disciplinas artísticas y el mundo de las artes,

Congreso Internacional de Orientación para el Aprendizaje en Educación OAES Universidad de Chile.

⁷Resultados del Proceso de Obra y Puesta en escena presentados en ponencia en el 1° Congreso Nacional de Investigación en Artes, UAHC, Santiago, Chile.

⁸Trailer Obra “Al Cubo... transgresiones a propósito de lo humano” <https://vimeo.com/233502073>

sino que también logra aportar a la sociedad del conocimiento.

CONCLUSIONES EN PROGRESO

Actualmente, existen muchas reflexiones desde diversas ópticas sobre las transgresiones a las cuales hoy es sometido nuestro habitar. La Didáctica del M2 ofrece la posibilidad de observar, accionar y documentar las diferentes dimensiones del cuerpo “enmarcado”, generando una reflexión práctica que puede aportar al debate contemporáneo sobre la habitabilidad.

El trabajo con la Didáctica del M2 permite aportar a la comprensión teórica sobre la habitabilidad del cuerpo hoy desde una experiencia práctica. Tal y como explica Augé:

El cuerpo se vuelve así un conjunto de lugares de culto; se distinguen en él zonas que son objeto de unciones o lustraciones. Entonces

sobre el cuerpo humano se desarrollarán los efectos de los cuales hablábamos a propósito de la construcción del espacio (Augé, 2002, p. 67).

Esta investigación artística evidencia que la reducción espacial, una condición social que llegó para quedarse, puede operar como disparador creativo, proponiendo márgenes, horizontes, fronteras y contornos, instando a la búsqueda personal y colectiva de alternativas creativas, posibilitando soluciones para dialogar conscientemente con el espacio tanto privado como público. Revelando un dispositivo de creación para él o la intérprete que manifiesta los límites y las fronteras entre lo íntimo y lo público. Donde la restricción no es un problema, sino más bien una oportunidad para generar experiencias y aprendizajes significativos así como soluciones creativas.

REFERENCIAS

- AUGE, Marc (2002) *Los No Lugares*, Ed. Gedisa, Barcelona, España.
- BORGDOFF, Henk (2012) “El debate sobre la investigación en las artes”. Amsterdam School of the Arts. https://www.ipd.gu.se/.../1322698_el-debate-sobre-la-investigaci--n-en-las-artes.doc
- DE CERTEAU, Michel (1990) *L’Invention du quotidien. 1: Arts de Faire*. Colección Folio Essais. Francia.
- MENNA, Filiberto (1977) *La opción analítica en el arte moderno*. Ed. Gustavo Gili S.A., España.
- QUEZADA, Fernando (2013) *Del cuerpo a la red*. Ed. Asimétricas, Nueva Delhi, India.