

Mediación cultural a distancia

Distance cultural mediation

Joaquín Arteaga ^a

Abstract:

Physical theater is a theatrical movement that emerged during the first half of the 20th century in which the actor's body, gesture and movement play a central role in creating and communicating on stage. A set of diverse techniques in which we could include dance, mimicry, acrobatics, among other disciplines that prioritize the performance of the body/movement in its execution.

From the point of view of Jorge Reza, with a trajectory of more than 15 years of experience in the national and international scene, he will share his experiences and perspectives on physical theater and the way in which he has developed it within the work of your company.

Keywords:

Physical theatre, theatre, movement, gesture theater

Resumen:

El teatro físico es un movimiento teatral surgido durante la primera mitad del siglo XX en el que el cuerpo, el gesto y el movimiento del actor, juegan un papel central a la hora de crear y comunicar en escena. Un conjunto de diversas técnicas en la que podríamos englobar la danza, la mímica, la acrobacia, entre otras disciplinas que priorizan el performance del cuerpo/movimiento en su ejecución.

Desde el punto de vista de Jorge Reza, con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en la escena nacional e internacional, nos compartirá sus experiencias y perspectivas sobre el teatro físico y la forma en la que el lo ha desarrollado dentro del trabajo de su compañía.

Palabras Clave:

Teatro físico, teatro, movimiento, teatro del gesto

NOTAS PARA REALIZAR UN PROYECTO CURATORIAL INDEPENDIENTE**Acerca de Despacho de Servicios Curatoriales**

El Despacho de Servicios Curatoriales (DSC) es un proyecto de curaduría interesado en la divulgación del arte contemporáneo fundado en el año 2019, está formado por Saulo Blanco (SB), Manuel Parra (MP) y Joaquín Arteaga (JA). A partir del 2020 la mayoría de sus operaciones han sido diseñadas desde espacios virtuales y plataformas de redes sociales siendo la cuenta @servicioscuratoriales en Instagram el centro virtual de operaciones.

Acerca del proyecto Suerte de Novato

El laboratorio Suerte de novato se diseñó desde el DSC como residencia curatorial virtual para la estación de radio descentralizada Radio Ensayo, de manera virtual el 28 de enero del 2021 se lanzó una convocatoria para artistas de todas las disciplinas (exceptuando artistas sonoros) a intentar por primera vez una pieza de arte sonoro. De esta convocatoria se seleccionaron 15 artistas de diferentes disciplinas (arte visual, comunicación, teatro, poesía, fotografía documental, biología entre otras) y se llevaron a cabo 4 sesiones de trabajo on-line con artistas y miembros del Despacho de Servicios

^a Autor de Correspondencia, Artista independiente, <https://orcid.org/0000-0002-6994-2878>, Email: arteaga093@gmail.com

Curatoriales para la conceptualización y diseño de una pieza sonora que se incluyó como parte de una serie de 3 capsulas radiofónicas en radioensayo.com

Lista de participantes:

- Alan Maqueda
- Antonio Cueto
- Citlalli Itzel Hernández Vázquez
- Chema Martínez
- Emmanuel Rodríguez Mazón
- Eva Vite
- Gabriela Nájera Lagunas
- Javier Acevedo
- Joel Edgardo Olivares
- Luis Enrique Pérez
- Olivia Vivanco
- Rebeca Abadié Herrera
- Roberto Peraza
- Ulises Valdés-Berra

Número de episodio	Fecha de emisión	Artistas en este episodio
Episodio 1	13.05.21	Rebeca Abadié, Alan Maqueda, Roberto Peraza, Ulises Valdés-Berra y Eva Vite
Episodio 2	20.05.21	Ximena García Álvarez, Antonio Cueto, Gabriela Nájera Lagunas, Luis Enrique Pérez y Emmanuel Rodríguez Mazón.
Episodio 3	27.05.21	Javier Acevedo Mota, Citlali Hernández, Chema Martínez, Joel Olivares Y Olivia Vivanco.

- Ximena García

Desde nuestra participación como Despacho de Servicios Curatoriales durante Suerte de Novato identificamos las siguientes seis etapas clave del proyecto: Diseño y lanzamiento de la convocatoria vía internet, selección de los artistas seleccionados, logística y gestión de las sesiones de trabajo entre artistas, gestión y logística de las presentaciones de artistas invitados (Phonografic y Save the artist), edición del material de audio final para las capsulas radiofónicas y la presentación de las capsulas como episodios en la plataforma radioensayo.com. Es importante señalar que las 5 etapas se llevaron a cabo completamente virtual.

El trabajo de acompañamiento Las exploraciones auditivas de los artistas seleccionados se transmitieron en vivo desde el dominio en internet de la radio descentralizada radio ensayo, las muestras del laboratorio se repartieron en tres episodios como se muestra en la siguiente tabla*.

Tabla no. 1. Calendario de transmisiones de los episodios.

TRES NOTAS SOBRE EL PROCESO PEDAGÓGICO

- 1) Delimitación de un público objetivo. Consideraciones para la elaboración y lanzamiento de la convocatoria.

La convocatoria se dirigió a artistas emergentes y de mediana carrera interesados en experimentar con medios de creación sonoros, el proyecto partió de la premisa de realizar algo por primera vez. Por lo que no se aceptaban candidatos con experiencia en arte sonoro. Nuestra consideración principal al momento de la elaboración y lanzamiento de la convocatoria fue el de alcanzar un público dispuesto trabajar con un medio que no le era personal, por lo que nuestra convocatoria se compartió en principalmente en foros de arte contemporáneo, artes visuales, teatro y literatura. Esta misma consideración nos permitió identificar un primer reto al momento de realizar la selección de artistas: darle coherencia a la multiplicidad de disciplinas que convergen en el perfil de la convocatoria.

* Los tres episodios se pueden consultar en el siguiente link: <https://radioensayo.com/Suertedenovato>

Por “suerte” el diseño de la convocatoria logró su objetivo al momento de enfatizar que el público objetivo eran artistas dispuestos a experimentar medios ajenos a su experiencia, lo que aventajó la selección de artistas ya que en su mayoría las propuestas que participaron en la convocatoria cumplieron con este criterio.

- 2) Coherencia entre la multidisciplina de procesos creativos como criterio de selección de los artistas seleccionados.

Para poder trabajar de manera integral los proyectos seleccionados y hacer frente al reto de juntar artistas con distintos lenguajes y enfoques disciplinares; propusimos trabajar separar a los quince seleccionados en tres grupos de cinco y trabajar con cada grupo cuatro sesiones de trabajo entre el equipo del DSC y los artistas seleccionados además de dos asesorías complementarias con la participación de todos los artistas seleccionados y la dirección de los artistas invitados: Cuaco Navarro (del colectivo Save the Artist) y de Iván Navarrete (artista sonoro a cargo del proyecto Phonografic). La decisión de incluir estas dos asesorías complementarias surge de la necesidad de complementar la experiencia de los artistas seleccionados acerca de debates y particularidades técnicas de los procesos creativos y el lenguaje sonoro.

Todas las asesorías se realizaron a través de un servicio de video llamadas online. Lo que sin duda configuró las dinámicas en los grupos de trabajo hacia un intercambio que ponía de entevisto el estado de emergencia y de la pandemia y la impersonalidad de trabajar a distancia.

La metodología del laboratorio suerte de novato se diseñó bajo un enfoque pedagógico orientado a la experimentación (emancipación), el aprendizaje entre pares y la mediación cultural^{*} entre diversos actores del arte contemporáneo. Reconocemos la Influencia directa del relato del pedagogo francés Jean Joseph Jacotot que hace Ranciere en su libro *El maestro Ignorante* (Ranciere) y el concepto *comunidad de indagación* ampliamente usado en la educación a distancia profesional.

^{*} Podemos definir la mediación cultural como: instancia entre dos partes, que permite realizar una comunicación vinculante e interactiva, como un flujo o canal de información. Esta acción implica una intencionalidad de parte de una de ellas, que realza, explota y da vida a una serie de conocimientos en torno

Las asesorías transcurrieron como conversaciones y compartimientos de experiencias alrededor de inquietudes en común. La premisa de intentar algo por primera vez, sirvió como punto en común entre los contextos y antecedentes de los seleccionados.

Cada una de las sesiones se trabajó a partir de una pregunta detonadora propuesta por los miembros del DSC. En su mayoría las participaciones se caracterizaban por ser narraciones de anécdotas y experiencias personales lo que les permitía a sus encontrar lugares e intereses comunes así como conocer a sus compañeros; este tipo de participación fue una constante y dedujimos que se debe a que: al no tener conocimiento empírico sobre arte sonoro, la interacción y la construcción de sentido se apoyó principalmente por la experiencia individual de los participantes, es decir del conocimiento a priori acerca de ¿Qué es el sonido? y ¿Qué podría ser arte sonoro?

La segunda pregunta acerca de las posibilidades de lo que podría ser arte sonoro se planeó contrastar con las dos asesorías complementarias. De ahí que se eligiera trabajar estas dos sesiones con artistas especializados en creatividad y prácticas interdisciplinares. Ambas charlas fueron grabadas y pueden ser consultadas desde la página de Youtube del Despacho de Servicios Curatoriales con los títulos de:

- a) El glitch como práctica interdisciplinaria a cargo del Dr. Iván Navarrete.[†]
- b) Procesos creativos. Coherencia teórica/práctica en el arte contemporáneo a cargo del colectivo *Seve the artist*.[‡]

No todos los artistas consideraron terminados los procesos de creación, por lo que nos referiremos a los resultados del laboratorio como: ensayos auditivos.

3) Museografía. Presentación de los ensayos auditivos.

3) Museografía. Presentación de los ensayos auditivos.

No todos los artistas consideraron terminados los procesos de creación, por lo que nos referiremos a los

al objetivo que se intenta mediar (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2013).

[†] <https://www.youtube.com/watch?v=FqqNBjQBxHg>

(Curatoriales, Procesos creativos. Coherencia teórica/practica en el arte contemporáneo. DSC ft Save the Artist, 2021)(Curatoriales, 2021)

[‡] <https://www.youtube.com/watch?v=fhTaH3VPqwM>

resultados del laboratorio como: ensayos auditivos y no como piezas u obras concluidas.

La museografía que enfrentamos con el proyecto Suerte de Novato fue resuelta partiendo de reconocer las condicionantes técnicas de la plataforma radioensayo.com a continuación se describe el formato en el que se emitieron los tres episodios que contienen el trabajo de todos los artistas seleccionados:

Cada episodio tiene una duración aproximada de 55 minutos y contiene la participación de 5 artistas, el episodio además se editó con material extra (canciones, reseñas de las piezas, intro, outro,) para que se acoplara a la extensión de tiempo requerida para ser transmitida como programa de radio. Cada ensayo auditivo fue dirigido en su totalidad por cada artista, la única condición para exhibirse fue técnica: no superar diez minutos de duración. En algunos los artistas solicitaron al escucha instrucciones específicas como parte del audio propuesto como ensayo, por lo que se solicitó un audio previo con una nota de voz; algunos ensayos presentan una lectura a modo de ficha técnica, algunos otros solamente se presentan inadvertidos. El *sampleo* y *cut & paste* fue uno de los recursos más usados.

En lo que respecta a aspectos técnicos, se contó con el apoyo de radio ensayo. A quien agradecemos enormemente.

CONCLUSIONES

Suerte de Novato, laboratorio de arte contemporáneo permitió explorar la relación entre curaduría y pedagogía, sumando elementos de gestión del diseño del proyecto como elementos conceptuales y metodológicos: el diseño de la convocatoria, la delimitación de un público objetivo y la inclusión de colaboradores especializados.

La muestra de los ensayos auditivos y el diseño del laboratorio Suerte de Novato se originó en el contexto de pandemia: se diseñó a partir de las condiciones de emergencia que nos obligaban a socializar a partir de medios digitales, pero estas condiciones de emergencia habrán de transformarse y lo aprendido durante el estado de emergencia puede sumar a imaginar posibilidades de socializar el conocimiento y comunicar cultura.

En el contexto post-pandemia los debates acerca del consumo cultural en internet cada vez toman con mayor seriedad los “espacios virtuales” como espacios reales de igual importancia que los espacios físicos en donde consumimos, compartimos, nos informamos y vivimos las artes, un claro ejemplo de este interés impulsado con el contexto de emergencia que trajo la pandemia fue la

transmisión –a veces forzada– de actividades culturales en plataformas *Instagram* y *Facebook* de instituciones culturales como museos y universidades dentro de su oferta cultural.

Por su puesto que poner internet y espacios virtuales a competir no es una de nuestras conclusiones, como se adelantaba en el inicio de este texto: queremos compartirles preguntas, y con eso en mente te presentamos la siguiente pregunta a modo de detonar ¿qué tanto influyen las plataformas digitales en mi consumo y formación profesional como artista?

Tal vez tengas en mente un par de cuentas de *Instagram* que a diario publican alguna pieza en su perfil de *Instagram*, tal vez te han publicado a ti y ahora te siguen decenas de personas que no te conocían, o tal vez estas suscrito a algún *Patreon* o revista de arte y cultura que te sugiere el “top 10 de galerías independientes de la CDMX” ¿Qué de estas serendipias controladas por el algoritmo elegiste seguir? Tal vez el perfil de alguna artista que no conocías y que tiene un trabajo increíble o una página con miles de seguidores que mientras cocina va soltando citas y reflexiones en torno a los debates internacionales del arte contemporáneo. Con tantas cosas pasando en tu celular te habrás dado cuenta de lo difícil que es mantener un dialogo sin que alguien o algo busque influir durante el proceso.

A meses de que terminó el laboratorio, pensando entre notas y conversando con las amistades que surgieron de ese encuentro, nuestra lista de amigos en *Instagram* creció la lista de preguntas también lo hizo, pero podemos dar cuenta de que: cuando la emergencia nos obliga a caminar hacia lo incierto las preguntas son los mapas con los que podemos ganar certeza; y si las artes tienen experiencia en algo es en preguntar, hagamos de preguntar parte de nuestra metodología.

Figura no. 1. Cartel #1 para la difusión de la transmisión del programa. Diseño Saulo Blanco y Joaquín Arteaga

Figura no. 2. Cartel #2 para la difusión de la transmisión del programa. Diseño Saulo Blanco y Joaquín Arteaga

Figura no. 3. Captura de pantalla del sitio web de Radio Ensayo.

Referencias

- Blanco, S., Parra, M., & Arteaga, J. (4 de mayo de 2021). *Radio ensayo*. Recuperado el 15 de agosto de 2021, de <https://radioensayo.com/Suertedenovato>
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes*. (2013). Recuperado el 11 de noviembre de 2021, de <https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/08/rc-presentacion-mediacion-artistica-CNCA.pdf>
- Escudero-Nahon, A., Palacios-Díaz, R., & Redondo-García, O. (julio de 2020). *Revista de Educación y Desarrollo*. Recuperado el 10 de agosto de 2021, de https://www.cucs.udg.mx/revistas/edu_desarrollo/antiguos/54/RED_54_Completa.pdf
- Navarrete, I. (2021). *Despacho de Servicios Curatoriales*. Recuperado el 10 de noviembre de 2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=FqqNBjQBxHg>
- Navarro, C. (2021). *Despacho de Servicios Curatoriales*. Recuperado el 10 de noviembre de 2021, de <https://www.youtube.com/watch?v=fhTaH3VPqWM>
- Ranciere, J. (2002). *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre emancipación intelectual*. Barcelona: Editorial Laertes .
- Review., D. E. (2020). Recuperado el 15 de agosto de 2021, de <http://greav.ub.edu/der/>