

ANATOMÍA DE UNA VOLUNTAD COARTADA

// PROPUESTA DE DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE LA PUESTA EN ESCENA
de Daniel Primo*

ENGRANAJE INVERTEBRADO surge con el objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos escénicos y de artes vivas, para reflexionar en torno a los modelos y metodologías de nuestras prácticas artísticas y su repercusión en la construcción de la realidad.

Somos un grupo de diseñadorxs escénicxs que buscamos integrar colectividades atípicas en el desarrollo de procesos de investigación escénica para generar manifestaciones poéticas, estéticas y narrativas desde una perspectiva crítica del fenómeno de representación teatral.

Nuestro territorio de creación se ubica en el espacio liminal de los lenguajes performativos de la escena y la búsqueda de intermedialidades tecnológicas y audiovisuales en la concepción del dispositivo escenográfico.

UN PROYECTO DE ENGRANAJE INVERTEBRADO

Creación de dispositivo escénico, dramaturgia intermedial y ejecución performática por:

Daniel Primo* //
DIRECCIÓN ARTÍSTICA, DISEÑO
ESCENOGRÁFICO Y PERFORMER

Karla Sánchez Kiwi //
DISEÑO DE PRODUCCIÓN, POÉTICA
TEXTUAL Y PERFORMER

Rodrigo De La Mora //
DISEÑO SONORO, MUSICA ORIGINAL Y
PERFORMER

Miriam Romero //
DISEÑO MULTIMEDIA Y PERFORMER

*Miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte

Imágenes de la "blanquitud"

[Publicado en: Diego Lizarazo et Al.: *Sociedades icónicas. Historia, ideología y cultura en la imagen*, Siglo XXI, México 2007]

Boívar Echeverría

Sein Auge ist blau,
er trifft dich genau. (1)
Paul Celan

Anatomía de una Voluntad Coartada es una creación colectiva y puesta en escena que reflexiona en torno a los procesos de imposición histórica de las ideologías y los modelos culturales de occidente que constituyen actualmente la hegemonía global de la estética visual, la narrativa simbólica y la producción artística.

// INTERMEDIALIDAD ESCÉNICA Y LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN

Proponemos la creación de una dramaturgia intermedial a partir del texto "Imágenes de la blanquitud" del filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría y el desarrollo de un laboratorio de investigación iconográfica documental sobre el fenómeno global de blanqueamiento de la cultura.

La primera fase del proceso será la creación de un archivo audiovisual de los íconos y símbolos representativos de los procesos de imposición histórica de las ideologías y los modelos culturales de occidente, que constituyen actualmente la hegemonía global de la estética visual, la narrativa simbólica y la producción artística.

A partir de una lectura estructural del texto de Bolívar Echeverría, definimos las directrices conceptuales y escaleta de escenas para el proceso de creación de este corpus documental. **El objetivo es indagar en los fenómenos artísticos, la producción de imágenes, las narrativas ficcionales, los sincretismos culturales, las estéticas y las políticas que con el paso del tiempo han transformado nuestros cuerpos y nuestros deseos, al punto de homogeneización que vivimos al día de hoy.**

Una vez completado el corpus, iniciaremos un laboratorio de análisis estructural y ordenamiento curatorial de los documentos desde una perspectiva escenotécnica de la performatividad, para establecer vínculos y resignificaciones conceptuales en la relación dramática de la narrativa audiovisual y la ejecución técnica del dispositivo. Este proceso de intermediación entre la sintaxis narrativa y la resignificación del fenómeno performativo de la teatralidad, dará como resultado una dramaturgia escenográfica documental no textocéntrica, cuya performatividad se despliega en la ejecución presencial del dispositivo escénico.

// MECANISMOS QUE PERFORMAN

Las cualidades performáticas del dispositivo escénico se descubren durante el proceso de diseño escenográfico, que se lleva a cabo en forma paralela al laboratorio de investigación, pues de esa intermediación depende la resignificación material de las técnicas y los mecanismos de la construcción narrativa y poética de la puesta en escena.

En este sentido, **el dispositivo escenográfico de Anatomía de una Voluntad Coartada, responde a la necesidad de encontrar narrativas y performatividades en espacios atípicos de representación donde las fronteras entre lo técnico y lo actoral se diluyan.** Es por ello que seremos los mismos diseñadores los responsables de la ejecución técnica y performática final.

Inspiradas en el teatro de objetos, el teatro de papel, los autómatas mecánicos, el diorama y los teatrinos, imaginamos un dispositivo que vincule las técnicas y las estéticas de estos mecanismos anacrónicos de los escenarios, con las tecnologías y los lenguajes contemporáneos de la escena que ya son parte de nuestro lenguaje como diseñadores escénicos.

Desde el punto de vista de la construcción dramática, nos resulta interesante establecer paralelismos entre los procesos de uso, desuso y actualización de las técnicas y las estéticas de estos mecanismos de la escena, con los procesos de transformación histórica de las ideologías y los modelos culturales como mecanismos de control propios de la blanquitud.

// UN COLLAGE DE ESCENOTÉCNIAS HÍBRIDAS

Imaginamos el dispositivo final como un collage de escenotécnicas híbridas, que integra técnicas y mecanismos digitales y analógicos con un diseño multimedia de automatización en el que convergen a lo largo de las escenas, el lenguaje audiovisual de la videoproyección, la performatividad de los mecanismos teatrales y la ejecución sonora y musical en vivo.

El proceso final de puesta en escena, se llevará a cabo en una residencia artística de cinco semanas en el Centro de las Artes de Querétaro, mismo lugar en el que será el estreno de la pieza.

Durante este tiempo llevaremos a cabo la documentación del proceso de puesta en escena y el archivo, así como el diseño editorial de la bitácora documental y el archivo digital del proyecto para ser consultado en línea.

// PARTICIPACIÓN ACTIVA

Queremos compartir con las personas que participan del encuentro, una experiencia escénica imaginada como detonadora de relaciones reflexivas, emotivas y poéticas para ser completadas por la creatividad propia de sus experiencias de vida. Apelamos a la construcción de un lenguaje escénico plural y abierto como un espacio seguro y libre para el disfrute y la reflexión, que se hace posible a partir de una narrativa no textocéntrica de la contemplación y la escucha activa.