

ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA:

la política de los cuerpos,
sensibilidad y artes escénicas

VERÓNICA ALVARADO

Hay muchas
entando algo
pero son muchas

CUADERNO DE MEDIACIÓN

FESTIVAL

Intersección, espacialidad y memoria

BŪNKER-locus
www.bunkerlocus.com

03	PRESENTACIÓN
04	FICHA: MESA DE DISECCIÓN
05	VERÓNICA ALVARADO
06	<i>Estética Contemporánea: la política de los cuerpos, sensibilidad y artes escénicas</i>
07, 08	ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN
09, 10	ACTIVIDADES
11	PALABRAS FINALES
12, 13	BIBLIOGRAFÍA Y MEDIAGRAFÍA RECOMENDADAS
14	SITIOS DE INTERÉS
15, 16	CRÉDITOS DE FOTOGRAFÍAS

Estimad+ espectador+:

Hemos preparado para ti este medio de divulgación con fines pedagógicos. Aquí encontrarás información acerca de los planteamientos artísticos, los elementos temáticos, las bases conceptuales, los lenguajes y los procedimientos de trabajo de las compañías e investigador+s invitad+s al festival: Intersección, espacialidad y memoria.

Entendemos el arte como un medio que visibiliza los temas que incumben a la sociedad. En tal sentido es que nos interesa producir experiencias estéticas y conocimiento en colectivo, aportar elementos para generar un diálogo más dinámico entre todas las personas que participamos del acontecimiento teatral, ser un punto de encuentro para complejizar los puntos de vista, poner a la luz pública la diversidad de prácticas y saberes que se generan en un marco como el que nos ahora reúne.

Esperamos que los contenidos de este cuaderno te acompañen en tus experiencias con los diferentes momentos y espacios de este festival, que podamos acercarnos-mirarnos-leernos-escucharnos/sentirnos para detonar las acciones éticas y políticas que consideremos pertinentes para nuestros respectivos entornos.

BÚNKER-locus

ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA:

la política de los cuerpos,
sensibilidad y artes escénicas

Proyecto de investigación inscrito en el Doctorado en Artes. Artes Visuales,
Artes Escénicas e Interdisciplina, INBAL.

Escritura e investigación documental: Verónica Alvarado

Abordaje conceptual y metodologías de trabajo: Auda Caraza / Luis Conde

Plantación estratégica en medios digitales: Héctor Cruz

Stage Manager: Marialuisa Erreguerena

Campos o áreas de especial interés: filosofía, estética, artes escénicas, política.

Duración de la experiencia: 30 minuto

Puedes consultar esta pieza en: <https://bunkerlocus.com/archivo/>

VERÓNICA ALVARADO

Soy Verónica, siempre digo que narrarse a uno mismo es difícil, casi nunca coincide esa narración con la que haría alguien más de uno. Pero ahí voy.

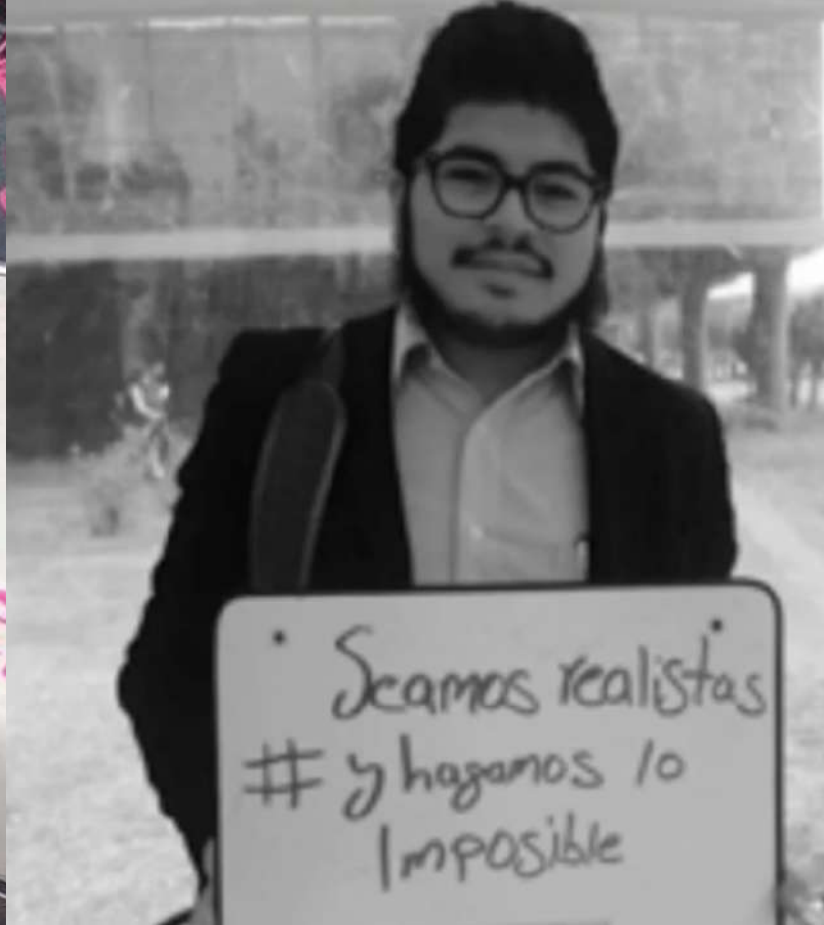
Un gusto por las artes siempre me tintineó en todos los sentidos, el odioso modo de pensar los saberes divididos me puso en algún trilema: ¿danza, artes visuales o filosofía? En aquel momento el preguntar constante me llevó a estudiar la licenciatura en Filosofía, la Universidad Autónoma Metropolitana se me quedó grabada en mi forma de ver, oír y hablar. Me dedicaba entonces a las relaciones entre la filosofía y la literatura, un tema que siempre regresa a mí.

Entonces, en la maestría, dicha pasión filosófica se tornó poética. La UNAM me acogió en dichos fines, era como si todo lo que estudiara y leyera ahí me llevara por el camino hacia lo poético, artístico y sus vínculos con lo filosófico. Ese camino ya no paró jamás, aunque con sus muchas complejidades; la primera de estas, la económica. Vino la fotografía y la danza. Las estudié, las viví. Ya no había trilema, la reflexión fue posible a partir de diferentes poéticas.

La docencia fue otro hallazgo central, desde el 2003 soy profesora, primero lo fui a nivel preparatoria en el Instituto de Educación Media Superior del GDF y desde el 2007 lo soy a nivel superior en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Desde hace diez años, aproximadamente, me han interesado de manera más profunda los estudios dedicados al quehacer escénico en varias dimensiones, su historia, sus transformaciones, sus territorios. Me dedicaba más a pensar la escena dancística y fue por ahí que, al interesarme en el modo en que se crean los espacios mediante los cuerpos, advertí muchos más descubrimientos. Tengo ahora un valioso marco educativo doctoral en el CENART que me posibilita aún mayores horizontes de los ya recorridos.

2014 Compañía teatral Cempoa Intervención.

Replica (s) 68.Escuelas de la Ciudad de México, Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Plaza de las Tres Culturas (febrero de 2015 a abril de 2016). La Comuna Revolución o futuro.

ESTÉTICA CONTEMPORÁNEA:

la política de los cuerpos,
sensibilidad y artes escénicas

Presentación

El problema de esta investigación se centra en el campo de la Estética Contemporánea, que desde hace unos años ha dejado de ocuparse de una serie de conceptos e ideas esencialistas. Ha sido desde la propia interioridad del campo de la Estética que se han dado notorias modificaciones al pensamiento de lo estético, cuando éste voltea hacia la práctica de los artistas y analiza lo que están haciendo, modificando el propio vocabulario y discursos de la estética contemporánea. Me centraré en las artes del cuerpo que se han enfocado en la resignificación de la corporalidad colectiva, las experiencias comunitarias y otras prácticas escénicas que han modificado la experiencia de las artes corporales.

Aspectos de la investigación

Esta investigación aborda la relevancia de la redefinición de lo político en el pensamiento estético contemporáneo en los colectivos escénicos “La Comedia Humana” y “La Compañía Teatral Cempoa”, que vinculan entre sí los temas del cuerpo, la sensibilidad y las prácticas artísticas a través de los acontecimientos comunitarios.

Me centraré en las artes del cuerpo que se han enfocado en la resignificación de la corporalidad colectiva, las experiencias comunitarias y otras prácticas escénicas que han modificado la experiencia de las artes corporales produciendo cambios profundos respecto al pensamiento del cuerpo y la sensibilidad, por un lado, pero también respecto a las prácticas artísticas concretas.

Para lo señalado tomaré la concepción estética de Jacques Rancière, quien introduce de manera sustancial lo político como un nuevo escenario para la transformación del pensamiento estético-artístico contemporáneo. ¹ Utilizaré la terminología que Rancière ha postulado para comprender los fenómenos de diversas artes y reflexionar específicamente sobre las artes escénicas contemporáneas y sus últimas transformaciones.

Además, para comprender las nuevas experiencias escénicas analizaré la noción de los espacios otros de Michel Foucault, ² pues este tipo de emplazamientos, cuya configuración escapa a los saberes hegemónicos, caracterizan profundamente las artes escénicas contemporáneas, pues estas se descubren otras a partir de la espacialidad y los emplazamientos dados desde el orden dominante. Esto nos servirá para comprender la liminalidad de estos nuevos espacios y su capacidad emancipatoria. ³

Finalmente realizaré el análisis de algunas manifestaciones de las artes escénicas contemporáneas en las que se problematizará el tema de una estética de los cuerpos a partir del entramado de lo político, analizando la noción de los espacios otros y del pensamiento de frontera, espacios liminales y espacios emancipados. En esta investigación me centraré en la indagación de los colectivos escénicos la Comedia Humana y la Compañía Teatral Cempoa. ⁴ Que se han centrado en resignificar la corporalidad colectiva, las experiencias comunitarias y otras prácticas escénicas que han modificado la experiencia de las artes corporales.

1 Jacques Rancière redefine qué es la política: “La política es el conflicto mismo sobre la existencia de este espacio, sobre la designación de objetos que compartían algo común y de sujetos con una capacidad de lenguaje común” (Rancière, 2005:18).

2 “(...) son una especie de contra emplazamientos, una especie de utopías efectivamente realizadas en las que los emplazamientos reales están a la vez representados, impugnados e invertidos” (Foucault, 1999: 434).

3 “Lo liminal, como lo intersticial permite plantear la problemática de creaciones artísticas que se colocan en zonas complejas de lo real” (Diéguez, 2014:54).

4 “La Comedia Humana, colectivo escénico que busca mantener pliegues sociales, es un proyecto de largo aliento que busca, a partir de instalaciones efímeras, generar eventos que *signifiquen*. El principal escenario en su práctica, además, es la ciudad.” Mendoza, C. (2016) *La escena como dispositivo social*. Conversación con Rubén Ortiz. Arquine. Recuperado de <https://www.arquine.com/la-escena-como-un-dispositivo-social-conversacion-con-ruben-ortiz/> (fecha de consulta 16 de junio de 2020.)

La Compañía Teatral Cempoa fundó, como espacio de trabajo, el “Foro Elefante. Carpa itinerante de investigación para la creación teatral comunitaria de Tlalpan”. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/370400327/Foro-Elefante-cempoa-pecda> (fecha de consulta: 16 de mayo de 2020). Además, la compañía se define a sí misma como: “(...) una compañía profesional de teatro contemporáneo. Su investigación consiste en hacer funcionar los mecanismos del lenguaje teatral para descubrir la energía vital del teatro en sociedad. Cempoa ha propuesto experiencias de participación comunitaria donde se han detonado procesos organizativos que permiten- a la comunidad- crear nuevas formas de convivencia ante el horror y el miedo que genera la violencia en sus espacios y cuerpos.” Sitio oficial de la *Compañía Teatral Cempoa*. Disponible en: <http://cempoarte.blogspot.com/> (fecha de consulta: 20 de junio de 2019).

MEDIACIÓN TEATRAL

ACTIVIDADES

Con esta sección te invitamos a practicar de manera lúdica algunos de los temas y las propuestas conceptuales de Verónica Alvarado.

Envíanos tus ejercicios a comunidad@bunkerlocus.com

Será un testimonio de tu experiencia y reflexiones surgidas de tu encuentro con ***Estética Contemporánea: la política de los cuerpos, sensibilidad y artes escénicas***

Actividades **antes** de la presentación de la obra:

1.- ¿Te has preguntado si en tu comunidad, barrio, colonia, se realizan algunas prácticas comunitarias que se relacionen con las artes? Si no las hay, ¿por qué crees que no las hay o por qué desaparecieron? Si las hay, ¿cuáles son? ¿Qué temas son los que preocupan a tu comunidad? Si te es posible, agrega una foto o un video.

2.- En un mapa donde aparezca el territorio de tu comunidad señala los lugares donde se realizan actividades comunitarias. En el sitio que señales agrega una palabra que nos diga qué actividad se lleva a cabo ahí (puedes usar Google maps o cualquier aplicación)

Actividades **durante** de la presentación de la obra:

1.- Enfócate en tu cuerpo. ¿Podrías traducir tus sensaciones a palabras? ¿Cuáles son esas palabras? Escríbelas en las partes de tu cuerpo que elijas (rotula tu cuerpo y regístralo en una fotografía).

2.- A partir de lo que has visto, sentido y pensado en esta presentación: ¿qué creerías que es urgente trabajar comunitariamente para transformar la realidad de tu espacio, tus lugares, tu comunidad?

MEDIACIÓN TEATRAL

ACTIVIDADES

Actividades **después** de la presentación de la obra:

- 1.- Piensa en la siguiente frase "Yo soy si tú eres". A partir de lo que te detone elige hacer una foto, video, dibujo o algo que nos puedas compartir.
- 2.- Realiza un breve audio con tus reflexiones sobre todo el proceso vivido.

Palabras finales / Verónica Alvarado

Te agradezco estar

Ser

Sentir

Me quedo con el antes de... y el proceso. Las experiencias que subyacen a todo este espacio que no hemos dado son las que quedarán ahí, porque los cuerpos crean realidad y memoria, porque nuestros dichos y acciones se convierten en espacialidades, hemos transformado ya los espacios, hemos participado de ellos y eso es, precisamente la política, redimensionar un espacio, darle sentidos nuevos.

¿Nuestros espacios y mundos están hechos por nosotros o no los han heredado e impuesto? ¿quién ha definido los espacios? Los hemos de transformar con nuestro propio cuerpo y pensamiento, los espacios sensibles no están dados, son un potencial político estético.

Sus hallazgos en este espacio, son parte de dicho potencial, si damos cuenta de que cada movimiento de nuestro cuerpo y nuestro pensamiento es un boceto para crear realidad, entonces creamos mundo. Podemos tomar los espacios, tomar la palabra, poner el cuerpo en cada uno de esos espacios, desde el más íntimo hasta el más público. Me despido mirando como lo hemos hecho juntos, en colectivo. No entiendo otra manera de moverme en el mundo si no es con los otros.

Abrazos fraternales.

Verónica.

Bibliografía recomendada y mediografía

Agamben, Giorgio (2017): El uso de los cuerpos, Homo Sacer, IV, 2., Valencia: PRE-TEXTOS.

Boal, Augusto (2012): Estética del Oprimido. Barcelona: Alba.

Diéguez, Ileana. 2014. Escenarios liminales, teatralidades, performatividades, políticas. México: Pasodegato.

Dubatti, J. (2015): Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo. Revista Colombiana de las Artes Escénicas, 9, 44-54.

----- (2007): Filosofía del teatro I: convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires: Atuel.

Fischer- Lichte Erika (2011): Estética de lo performativo. Madrid: Abada Editores.

Foucault, Michel (1999): Espacios diferentes. En: Obras esenciales, Vol. III. Barcelona: Paidós.

Obregón, Rodolfo (2003): Utopías aplazadas. México: CONACULTA: CENART.

Ortiz, Rubén (2016): Escena expandida. Teatralidades del siglo XXI, México, EDUCAL.

----- (2013): La actoralidad en nuestro teatro. Una revisión de las maneras de concebir la actuación en México en "Fuera de escena: Teatro politizado y políticas del teatro mexicano". México: Mala letra.

Rancière, Jaques (2013): Aisthesis, Escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires: Bordes Manantial.

----- (2019) Disenso. Ensayos sobre estética y política. México: Fondo de Cultura Económica.

----- (2010): El Espectador emancipado. Valencia: Ellago.

----- (1996): El desacuerdo. Argentina: Nueva Visión.

----- (2014): *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Buenos Aires: Prometeo libros.

----- (2005): *Sobre políticas estéticas*. Barcelona, Museu d'Art Contemporani de Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Neustadt, Robert (2001): *CADA día: la creación de un arte social*. Santiago de Chile: Cuarto Propio.

Sánchez, José Antonio (2012): *Prácticas de lo real en la escena contemporánea*. México: Paso de Gato.

Yepes, Rubén Darío (2012): *La política del arte*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Sitios de interés

Abraham Rojas, "Procesos de acompañamiento y poéticas del reencuentro en prácticas escénicas comunitarias". Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=AkPehIXjcAM> (fecha de consulta: 2 de julio de 2020).

Ana María Martínez de la Escalera. "El cuerpo de la crítica". Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=n1zzoQ_cLLM&t=1483s

Ana María Martínez de la Escalera "Usos y abusos del cuerpo". Seminario GRUPO IVE en el Programa Universitario de Bioética-UNAM. 27 de abril de 2017. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=SilgnGZ5cUY> (fecha de consulta: 4 de mayo de 2019).

Compañía Teatral Cempoa. Disponible en: <http://cempoarte.blogspot.com/> (fecha de consulta: 20 de junio de 2019).

Ileana Diéguez. Donde se cruzan el arte y la vida. Revista "Teatro al Sur" No. 27 Disponible en: <http://archivoartea.uclm.es/textos/escenarios-liminales-donde-se-cruzan-el-arte-y-la-vida-yuyachkani-mas-alla-del-teatro/>

Mendoza, C. (2016) La escena como dispositivo social. Conversación con Rubén Ortiz. Arquine. Recuperado de: <https://www.arquine.com/la-escena-como-un-dispositivo-social-conversacion-con-ruben-ortiz/> (fecha de consulta 16 de junio de 2020)

Ortiz, Rubén "El nuevo contrato social: La comuna". En Investigación Teatral. Revista de artes escénicas y performatividad. 2016. Disponible en: <https://investigacionteatral.uv.mx/index.php/investigacionteatral/article/view/2585/4507> (consultado el 13 de febrero de 2020).

Rancière Conferencia: ¿De qué trata la emancipación intelectual? Disponible en: <http://noticias.unsam.edu.ar/2013/07/15/de-que-se-trata-la-emancipacion-intelectual-la-conferencia-inedita-de-jacques-Rancière-en-el-campus-ya-esta-online/> (fecha de consulta: 24 de junio de 2016).

Ro Tierno "El teatro se convierte en Parlamento de la Memoria". Cartelera de Teatro. Disponible en: <https://cartelera deteatro.mx/2018/el-teatro-se-convierte-en-un-parlamento-de-la-memoria/> (Consultada el 14 de diciembre del 2019).

Créditos de fotografías

Mesa de disección / Bloque 1

Primera marcha de Acción Global por Ayotzinapa, Zócalo CDMX, 22 de octubre de 2014. Fotografía de Adolfo Vladimir. Cuartoscuro.

2.- Fotografía

Compañía Teatral Cempoa, 8 de Marzo 2020

3.-Fotografía

31 de Julio de 2016 manifestación PGJ Caso Narvarte.

4.- Fotografía

Marcha feminista 2021.

5.- Fotografía

Replica (s) 68.Escuelas de la Ciudad de México, Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Plaza de las Tres Culturas (febrero de 2015 a abril de 2016).

La Comuna Revolución o futuro

6.- Fotografía

Zócalo 8 de Marzo 2021

7.- Fotografía

Vivos se los Llevaron... Compañía Teatral Cempoa 2017

8.- Fotografía

La Comuna Revolución o futuro

9.- Fotografía

Siento después pregunto. Cempoa 2014

10.- Fotografía

Siento después pregunto Cempoa

11.- Fotografía

Toma de la CNDH 2020 Colectivos feministas

12.- Fotografía

Foto de Fabian Marelli 2018, Puerta del Malba. Buenos Aires.

Tendedero Feminista.

13.- Fotografía

Siento después pregunto. Compañía Teatral Cempoa 2014.

14.- Fotografía

2014 Compañía teatral Cempoa Intervención.

Mesa de disección / Bloque 2

- 1.- Fotografía
Teatro a la Italiana. Terciopelo Rojo.
- 2.- Fotografía
Albergue para Migrantes Casa Tochan. Diciembre 2018
- 3.- Fotografía
Rentas congeladas. La comuna Revolución o Futuro.
- 4.- Fotografía
5.- La Comuna Revolución o Futuro
Danzaremos. Compañía Teatral Cempoa
- 6.-Fotografía
Taller Cempoa Hebe Rosell
- 7.- Fotografía
Arquitecturas de un recorrido Compañía Teatral Cempoa
- 8.- Fotografía
Foro Elefante. Compañía Teatral Cempoa
- 9.- Fotografía
Naxthéy. Valle del Mezquital, Hidalgo (12 y 13 abril de 2013).
La comuna Revolución o Futuro.
- 10.- Fotografía
Quiltepec. Tlalpan, Ciudad de México (junio a diciembre de 2014).
La comuna revolución o Futuro.
- 11.- Fotografía
Feministas Performance CDMX 2019
- 12.- Fotografía
Mujeres filipinas
- 13.- Fotografía
Diez de cada diez 8M Montevideo.
Foto de Federico Meneses. Cooltivarte.com
- 14.- Fotografía
Investigación sobre el humor y su potencia de resistencia. Cempoa.
- 15.- Fotografía
Compañía Teatral Cempoa
- 16.- Fotografía
Vine a encontrarte a ti .Compañía Teatral Cempoa. 2018.
- 17.- Fotografía
Vine a encontrarte a ti. Compañía Teatral Cempoa. 2019.

CUADERNO DE MEDIACIÓN

CRÉDITOS

Diseño de contenidos:
Jacqueline Serafín / Luis Conde

Textos e Imágenes:
Verónica Alvarado / BÚNKER-locus

Revisión de estilo:
Luis Conde

Diseño gráfico:
Auda Caraza / Luis Conde

bunkerlocus.com
@bunkerlocus

Proyecto apoyado por el
Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas
IBERESCENA

Septiembre de 2021

BÚNKER-locus
ARTES ESCÉNICAS

IBERESCENA