

CONVERSACIONES POR GMAIL CON ANDRES GRUMANN

Por Sergio Valenzuela para ACT01. Junio 2009.

Andrés Grumann, que estudia en Berlín un doctorado en Performing Arts, Me propone comunicarnos y dejar registro de nuestro correo por gmail. Acepto y comenzamos a enviarnos material.

Primera Entrega

SV: Mirando hacia atrás (con ira) podría ser otro buen título plagiado para reconstruir el panorama de mis piezas anteriores y las que vienen. Comprendiendo mi biografía como una acumulación de recuerdos editados y editables. Cada texto usado en las piezas que construyo no alcanzan a ser meta texto de lo que sucede después cuando se ponen en relación con un ente-público. Es probable que la súper exhibición de mis ficciones personales sólo se concreten a través de un laboratorio de ideas. Cada texto: 747, Callejera, Bitácora, Mi tristeza es mi cuerpo, Mujeres Falsas, Esto no es un clásico generaron una presión en mi proceso de investigación escénica o en lo que puedo llamar hoy en la performatividad de mis actos. Las palabras puestas en cada texto son parte una costura diferente, cosidas entre sí con diferentes hilos matemáticos. En esa costura no hay un fin cuerdo, no existe un objetivo terapéutico o ligado absolutamente con el deseo, lo que sí es que el **exhibicionismo burdo y obscuro** participa en una necesidad diaria de distanciamiento con esa ficción del recuerdo. Las palabras flotan en la relación tensada entre el ente voyeur y el ente exhibicionista. Ahí tensadas es donde quizás logran un coherencia y un sentido final, un entramado que logre tensar esa palabra en relación con el cuerpo (ente, objeto, obra, espacio, tiempo, voz, imagen).

Las metodologías creadas en este proceso de traspaso biográfico a un exhibicionismo son maneras de manipular ese cuerpo abierto. Es así que la única manera de exhibir ese cuerpo, sólo se logra a partir del binario palabra/cuerpo o cuerpo/palabra.

Para intentar comprender mi trabajo de ayer al mañana utilizaré un listado de palabras en sacadas del Capítulo 9, Dramaturgias de la complejidad: Estrategias contaminantes, del texto del español José A. Sánchez de su libro "Dramaturgias de la imagen".

Medio, Limite de lo real y lo ficticio, Abandono de una relación, Detalles aislados, Composición asociativa, La violencia, Entretejido de restos, arquitecturas formales que yo llamo Arquitecturas inestables, Precaria ordenación, Inclasificable, Controladamente expresivo, Estrategia, Acción, No excluyente, incluyente, Mutua contaminación, Paisaje, Intensidad. Palabras que desarrollaré en el texto para la ponencia de 30 años de performance en Chile.

Respuesta

AG: El traspaso biográfico que emerge de tus performances es fragmentario, no necesariamente se persigue contar una historia (al estilo de la fábula brechtiana, aunque es parte de TU historia), híbrido, no-referencial (no necesariamente refiere a algo, sino que, más bien, lo lleva a cabo). El material textual pierde importancia frente a la performance misma, no se trata evidentemente del camino tradicional, sino de una suspensión en los bordes- border line. Los textos contienen una fuerte carga afectiva-efectiva que sólo se sostiene en escena, esto quiere decir, en las distintas asociaciones e

interacciones que surgen en la pérdida: cada instante, cada segundo es pasado y presente de una construcción ambigua, quizás repetitiva, una pérdida agotadoramente repetitiva: la performance de tu vida! No sé...palabras dispersas, frases al voleo, agarrar, apretar, botar, sostener lo insostenible, la vida?, el transcurso del tiempo en el espacio?...la pérdida? El texto pre-verbal...la no verbalidad, quiebre de la relación causa efecto, sujeto-objeto...simultaneidad... ¿conversaciones abstractas? ¿de qué estructura estamos hablando acá?

SV: Esto es una provocación. “Sostenido de los bordes”, esa figura me hace pensar en una gran red de forma compleja, quizás la estructura o la pérdida de ella, quizás sólo sostiene una creación ahí, en vivo (en vida, viviente). Es probable que no sea necesario reconstituir la escena en el recuerdo para poder escribir sobre ella. Es probable que la única posibilidad de dejar registro sobre lo que estoy haciendo sea escribir en vivo sobre lo que sucede, casi desde un impresionismo tardío, donde lo que sucede es probable que desaparezca ante mis ojos en cualquier momento. Escribir sobre un fenómeno es también una construcción biográfica. Quizás en el análisis exista un rastro biográfico. Quizás en el orden de las palabras...abstracción?. Bueno interesante es saber que el texto por fin ha sido bombardeado de tal forma que ya desaparece en el cuerpo de la acción. Es probable que lo único sostenible sea decir esto que bailo es la coreografía del ultimo video de Beyoncé y yo estoy disfrazado de momia por culpa de un texto. Bueno ¿Dónde se hace importante analizar esto, que a primera vista parece tan personal? Es como si a nadie más le importase, Marietta Santi dice en una crítica, que al ver la pieza Esto no es un clásico como una investigación escénica en vivo, es muy importante tanto para como los que la ejecutan como para los que la ven.

Segunda Entrega

AG: Te reenvío un grupo de conceptos, quizás de signos teatrales de una pérdida. Dime si te sientes identificado con uno o más o ninguno de estos conceptos e ideas generales. Si deseas agregarle contenido a alguna o más de una, mejor:

AG: Retirada de la síntesis.

SV: Desde un punto de vista occidental hoy vemos a grandes artistas que al parecer no tienen un interés por condensar su hacer. el receptor al parecer es el menos importante en estos resultados, Vemos que la síntesis, que caracterizaba a un buen artista, al parecer va cayendo lentamente en la posibilidad de proyectarse más allá de su propia obra y sus propias obsesiones. Cercano a los animales movidos por el viento de Theo Jansen sus piezas se transforman en proyectiles hacia el futuro, donde ya el ser humano ni siquiera existe. Desde un lugar oriental la síntesis se opone a la acción sintética occidental, en donde el movimiento interminable de las cosas es mucho más importante. Es así que ese proceso entre el la noche y el amanecer nos permite visualizar como podría ser la infinitud de las cosas. Creo que el proceso oriental de la síntesis es el que se instala lentamente desplazando al occidental.

AG: Imágenes de ensueño.

SV: Creo que el sueño, asunto tan abordado por el psicoanálisis y cruzado con las teorías de la física cuántica, el sueño no es un espacio del inconsciente, al parecer es sólo otra realidad, una más de las que componen nuestra percepción de vivir. Ahora el sueño nos habla de esa posibilidad de editar, repetir, incluso realizar muchas acciones que la ética nos impide. Desde las artes es probable que esa ficción perdida renace tras

unas décadas donde el arte se cruza con el real, las imágenes que concibe el artista hoy son una mezcla de las posibles realidades que percibe, ya que la realidad es parte de nuestra ficción de vivir.

AG: Texto performance

SV: No se a que se refiera, debo investigar sobre esto. Quizás cercano a los instructivos cercanos al Happening de los 60`s o como mis “Manuales 1, 2 y 3” que ya somete al ejecutor o a un posible a realizar una interpretación de ciertas instrucciones. Silvina Szpierling me invitó en Noviembre de este año a su festival en Buenos Aires a presentar Manuales como “danza leída” o “danza texto”, quizás puede hacer eco a este término que propones. Puede ser incluso que ése sea el posible rotulado de algunos próximos trabajos.

AG: Parataxis/No-jerarquía

SV: Creo que esto lo nombro como arquitecturas inestables, ya que la no jerarquización, ya sea entre los diferentes materiales disciplinares a trabajar en una acción transdisciplinaria, que no sé si intentan tener una estructura que organice de manera eficiente la pieza para obtener como resultado una figura y fondo. Quizás la jerarquía es justamente lo que se quiere abandonar en el momento de la exhibición. En la creación los elementos de trabajo son acumulables, es decir que no se abandona un elemento y se comienza con otro. Se suman por interés y provocación.

AG: Simultaneidad

SV: Es la única posibilidad de comprender el hoy.

AG: Juego con la densidad de los signos

SV: Creo que Mauricio Barría lo nombra como narrativas densas y creo que está muy cercano a una nueva rotulación de la actualidad del teatro. En donde la superficialidad en que nos dejó el pensamiento postmoderno, reacciona actualmente con su exageración en la entrega de contenidos simultáneos.

AG: Musicalización

SV: Hay muchos comentarios sobre mis trabajos que se acercan a este punto, en donde la música que existe, ya sea desde los textos, cuerpos o la del espacio contenedor, hace referencia a una dramaturgia que más allá de la visualidad construye una posible **muscalidad visual**, DONDE NO COMPRENDEMOS LO QUE ESCUCHAMOS, PERO AL PARECER ALGO NOS ENTREGA. Asunto que postulo en mi tesis en el 2004 donde entrevisto a Marcos Guzmán y dice: **“Cuando pienso en imagen también pienso en sonoridad”**.

AG: Escenografía y dramaturgia visual

SV: Estos temas están dentro de mi tesis “La historia paralela, el diseñador teatral como narrador visual en la puesta en escena” donde planteo que para comprender la narración visual hay que pensar en “palabra visual” (2004).

AG: Corporalidad

SV: Todo aquello que resulta de una entrega o exhibición a partir de una reflexión que tenga como eje la palabra: cuerpo. Asunto que creo cruza mi investigación en donde palabra/cuerpo se fusionan o distancian constantemente a través de diferentes experimentos dentro del contexto del arte y su apareamiento con otras disciplinas.

AG: "teatro concreto"

SV: Algo que siempre ha existido. Ya que lo concreto es inherente al teatro y su hacer. Desde escribir hasta aplaudir.

AG: Irrupción de lo Real

SV: Sólo ocurre cómo fenómeno desde que comprendemos que teatro no es ficción, es realidad, ya que la realidad es ficción. Ahora el real es un lugar que no pretende ser exhibido y que irrumpe en la realidad del arte.

AG: Estos "signos teatrales postdramáticos" los puedes encontrar en el Postdramatisches Theater (1999) de Hans-Thies Lehmann, pp. 139-184.

Mi intención, siguiendo la conversa, es hacer chocar tus conceptos sacados de Sánchez con otra teorización conceptual, en este caso la de Lehmann, no sólo para hacer girar los conceptos presentados, sino también para denotar las "influencias" de Sánchez. Sánchez es un tipo muy inteligente que, a mi juicio, ha sabido "leer" la tradición "postdramática" de los escénico...traduciéndola al español.

Me parece que el supuesto uso "no teórico" o "no académico" que haces está perfecto! Me alegra ver como van fluyendo las ideas. Vamos paso a paso que esto, a mi juicio, toma cuerpo, no académico, por suerte. Es la única forma de avanzar, trabajando juntos en torno a la práctica. Abrazo, AG.