

PRESENTACIÓN

TEMPORALIDADES ESCÉNICAS: GENERACIÓN DE MUNDOS Y SABERES ALTERNATIVOS DESDE LO CORPÓREO Y LO SONORO

El presente *Dossier* de *Kaylla* articula diversas perspectivas y metodologías de investigación que parten de performances y procesos creativos individuales-colectivos. Los artistas-investigadores que aquí reflexionan sobre su trabajo ofrecen nuevos modos de entender la transformación de los espacios que albergan diferentes hechos escénicos, la suspensión del tiempo cotidiano, y la generación de nuevas conexiones identitarias desde la acción colectiva, tanto corporal como sonora. El punto de encuentro de estas propuestas son las preguntas que nos rondan al pensar en espacios colectivos: ¿hasta qué punto las artes escénicas pueden ofrecer una forma diferente de relacionarnos con nuestro entorno, una forma que cuestione la “productividad” deshumanizante del capitalismo neocolonial? ¿Cómo es que la sonoridad puede transportarnos a un espacio-tiempo alternativo que revela la artificialidad y la occidentalización de un espacio-tiempo lineal, individualista y atomizante? ¿De qué manera estas alternativas son formas de resistencia y reexistencia en la contemporaneidad latinoamericana hemisférica y global?

Desde estas provocaciones encontramos propuestas que, más allá de valorizar “resultados”, invierten energía en narrar la experiencia relacional de los procesos de creación. Es decir, los autores-creadores entienden el proceso como una experiencia en sí misma, cuya potencia reside en aquello que es capaz de transformar y afectar. Encontramos también que, en las formas de escritura que emergen de estos procesos, el tiempo lineal se ha curvado y nos invita a concentrar nuestra atención en el tiempo presente —un presente que contiene un camino trazado desde un pasado fundamental al cual mirar y escuchar, y un futuro que solo podría ser imaginado y construido si nos anclamos en el aquí y ahora. Sin duda, vivimos un presente vertiginoso, complejo, doloroso, pero, al mismo tiempo, esperanzador, desde el que abrimos el diálogo, justamente, para imaginar y reimaginar mundos y saberes alternativos: esas vías alternas, esos puntos de fuga que el ejercicio de escritura basada en la práctica artística y sus desdoblamientos nos proporcionan.

SOBRE LOS TEXTOS DE ESTE DOSSIER

Estas preguntas resuenan desde diferentes voces y perspectivas en el presente *Dossier*. Se explora el lugar de lo material, lo corpóreo y lo sonoro como ejes de producción de formas de ser, hacer, pensar y sentir que permiten imaginar otros mundos posibles. Los siete textos contenidos en este dossier atraviesan el cuerpo como punto de partida, camino y retorno en el hacer/preguntar del performance. Amira Ramírez Salgado abre este diálogo transversal con “El cuerpo como territorio: Hacia una metáfora del cuerpo en movimiento”, en donde articula conceptos de “cuerpo como territorio” y “territorio de sentido” desde una metodología de investigación basada en la práctica del performance (*performance-based research*). Al analizar con una mirada crítica y afectiva los procesos de sus talleres de danza y movimiento desde el mapeo corporal, Amira Ramírez contribuye al estudio de las artes vivas desde las conexiones entre el arte, la autorreflexión y el activismo —una convergencia necesaria en estos tiempos de reformulaciones de lo académico-artístico—. Por su parte, Katiuska Azambuja, Maristela Carneiro y Mónica Lucía Molina Saldarriaga investigan y escriben colectivamente en “Corpo-terra Entre Colapsos e Refúgios”. La naturaleza de su trabajo —reflejada en su escritura colaborativa y su dedicación a talleres que exploran procesos artísticos como formas de reflexión y expresión ciudadana— se expande, irradia e incluye a mujeres que comparten sus experiencias de vida a través de formatos artísticos que articulan memoria, voz y cuerpo. Tanto las *performers*-líderes como las talleristas se encuentran en un compartir creativo, armando caminos hacia formas posibles del *buen vivir*. El resultado es una relación alternativa del cuerpo con el medio ambiente que nos contiene y nos llama, en un diálogo tanto material como sonoro que demanda reflexiones y cuestionamientos del sistema neoliberal, neocolonial y extractivista que domina la contemporaneidad.

Enfocados en la materialidad del sonido como un modo de encuentro colectivo, “Recebendo a Língua Muda: Como Sonorizar Aquilo que Não Tem Nome?”, de Lucas Martins Dalbem, y “Soundwalking in Space-time”, de Andrew Brown, diseccionan sus propias metodologías de trabajo individual y colectivo ofreciendo, con una generosidad académica admirable, una serie de herramientas de creación artística que pueden ser aplicadas a diferentes exploraciones sonoras. Lucas Martins Dalbem se mueve entre el diálogo crítico con marcos teóricos enfocados en la sonoridad y la práctica escénica, transitando alrededor de la materialidad de lo vocal y lo lingüístico. Desde aquí, el autor interrumpe las preconcepciones del tiempo lineal, impuesto por la racionalidad occidental, para responder desde una lectura del tiempo que abraza la poesía, clamando por el rescate del medio ambiente. En una línea similar, en tanto compromiso artístico, político y social, Andrew Brown explora las huellas del sonido en el espacio, imaginando una forma de habitar el tiempo en el que las luchas sociales se *espiralan* desde el pasado, de vuelta hacia el presente, y en movimiento hacia el futuro. Al compartir la metodología de sus paseos sonoros que re-trazan la revuelta de Pentrich, en Inglaterra en 1817, Brown nos invita a repensar los ecos de la historia en un presente convulso que, sin embargo, contiene caminos hacia un futuro colectivo.

El flujo constante entre lo individual y lo colectivo da lugar a nuevas formas de escritura colaborativa que emergen de procesos artísticos cuyo centro de fuerza es una rebelión constante contra modos de creación atomizantes. El trabajo de Sergio Leonardo Marroquín y Juliet Rashell Pacahuala Mallqui en “La metodología ch’ixi en la *antiperformance: Palimpsesto*” dialoga con el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui, que ha revolucionado no solo las disciplinas de las ciencias sociales, sino también el trabajo de arte del performance. La “*antiperformance*”

Palimpsesto funciona, a la vez, como objeto de estudio y como metodología de un proceso creativo enfocado en la descolonización del sujeto artístico y político, que reclama, desde su cuerpo y su accionar, saberes escénicos alternativos al poder occidental. Álvaro Fernández Melchor, por su parte, realiza un trabajo de autorreflexión a través de su proceso creativo en “Rito y *desformance* en la subalternización del ágora sodomizante: Un análisis autoetnográfico de *Polvo de Caballo*”. Su trabajo entra en diálogo con la monumentalidad de la historia, en contraste con la vulnerabilidad de la experiencia de vida, desde un lente analítico *corpo-teatral* y ritual. El resultado conecta lo individual y lo colectivo, desde el trabajo de performance de intervención urbana hasta problemáticas sociales atravesadas por la muerte. En diálogo con las diferentes propuestas del Dossier, el cuerpo del *performer* se activa como una respuesta contra la desconexión y el aislamiento.

En una línea similar, pero única en su diálogo con la historia peruana, cierran el Dossier Carlos Vargas Salgado y Ana Beatriz Pestana con “*Camasca*, una ofrenda escénica en Amantaní, Puno (Perú)”, con una puesta colectivo-ritualística de la obra *Camasca*, de Rafael Dumett, llevada a cabo en la isla de Amantaní, en el altiplano puneño. Transformar esta obra en una ofrenda escénica a ser realizada en lugares sagrados de los Andes responde críticamente al circuito teatral limeño, usualmente alejado de las teatralidades ancestrales, olvidadas o ignoradas desde la mirada colonial. El modo de producción de esta propuesta, basado en el intercambio y la presencia histórica, reimagina el hacer del performance y lo reinstala en un presente que es capaz de abrazar el legado andino. Vargas y Pestana cuestionan cómo la colonialidad del poder permea incluso las formas de creación artística que, por lo mismo, deben erigirse como espacios de resistencia.

SOBRE LAS ENTREVISTAS

Para complementar el diálogo y las reflexiones del Dossier, presentamos dos entrevistas-conversaciones que revelan formas de trabajo en las que el cuerpo es el punto de encuentro de preguntas y acciones anticoloniales, antirracistas y profundamente despatriarcalizadoras. El trabajo de los artistas que forman parte de esta sección del Dossier es un espacio generativo de nuevas formas de colectividad, en donde los asuntos personales resuenan, encuentran ecos y, a la vez, nos invitan a pensarnos como parte de un todo. Es decir, la mirada del “otro” constantemente señalado como el extranjero, el migrante, quien trae el virus o la enfermedad, es aquí parte de nos(otros). Esta mirada empática y horizontal es fundamental en el trabajo de Germain Machuca y Eliana Monteiro para reivindicar pactos comunitarios y restaurar los tejidos rotos de nuestra sociedad. Cuerpos y subjetividades, como territorio político y sensible de negociación, surgen aquí para reappropriarse de la agencia y de la dignidad que el Estado y la violencia niegan constantemente. En ambas entrevistas, aunque diferentes en la forma, los artistas-creadores reclaman su derecho a poner el cuerpo para la acción, a decir, a sentir y a desear, configurando sus procesos artísticos como modos de resistir, y de pensar en una forma de reexistencia.

En la entrevista “¿Son nuestras muertes merecedoras de dignidad?”, Leticia Robles-Moreno conversa con Germain Machuca para transitar por su trabajo artístico-activista de performance, en donde la historia reciente de un Perú fragmentado, lleno de heridas en carne viva y también de cicatrices, atraviesa el cuerpo y los afectos del artista. Germain reivindica insistente la existencia digna, tanto en la vida como en la muerte, del sujeto travesti, marica, andrógino, mestizo, *queer/cuir*, marginal, que resiste constantemente contra la borradora y la negación histórica y contemporánea. Germain propone el espacio y la posibilidad de creación como lugar de pertenencia, desde donde sus prácticas de sabotaje e infiltración en la esfera artística y la esfera pública le permiten narrar la contra-historia y, con ello, transgredir saludable, y fabulosamente, la mirada oficial.

Por otro lado, Sandra Bonomini conversa con Eliana Monteiro en “Romper el silencio es personal, político y colectivo” para abordar el proceso creativo de una performance específica ideada por la artista y presentada durante la pandemia por la COVID-19. Este es un trabajo de performance en donde la importancia de colectivizar un discurso se coloca en primer plano para enfrentar y hacer temblar las estructuras patriarco-coloniales que violentan y silencian. Aquí, Eliana cuenta su historia personal de amputaciones para poder encajar en los moldes que la sociedad exige; a la vez, se permite hablar y replicar el ejercicio con diversas artistas mujeres (cis y trans) a lo largo de Brasil, de modo que articulan, juntas, una geografía del dolor marcada por la violencia de sus discursos, pero también por el alivio de narrarse a sí mismas, de ser sujetas de conocimiento.

FORMAS MIGRANTES DE SER, SABER, SENTIR Y HACER

La elaboración, curaduría, edición y conexión de resonancias de este *Dossier* ocurre en el gran “entre”: entre ir y venir de dejar a nuestros pequeños a la escuela o ir a buscarles para regresar a casa; entre preparar el almuerzo o la cena, entre ponerlos a dormir o ayudarles con las tareas de la escuela. Entre que estamos y no estamos en Perú, y la sensación contradictoria de ser migrantes y nunca habernos ido por completo. La oportunidad de hacernos cargo de la edición del tercer número de *Kaylla* nos permite unir esferas que socialmente fueron hechas para estar desconectadas, pero que aquí, en este espacio artístico-académico, no solo se articulan, sino que coexisten y se atraviesan constantemente. Pensamos en las diferentes esferas que se entrecruzan en nosotras y hacia cada una de nosotras: las esferas profesional y personal, de las artes escénicas y el cuidado, de la docencia/investigación y la(s) maternidad(es). En estas intersecciones pensamos en nuevos-otros modos de relacionarnos y de tejer horizontes de sentido más justos y afectivos desde el ejercicio artístico-académico; para ello, ha sido no solo necesario, sino inevitable, romper con estructuras binarias y sentir-pensar nuestras subjetividades como siempre en flujo y atravesadas por múltiples (in)definiciones. Es así que nos enunciamos desde un lugar transitorio y, a la vez, marcante, como mujeres, migrantes, madres, creadoras, académicas, artistas, y todos los intersticios que circulan entre este ser/hacer.

Es en este espacio de escritura sensible y crítica que tenemos la oportunidad de reflexionar colectivamente sobre los diversos y múltiples modos de hacer y de pensar la escena en su forma expandida, de cuestionar modos hegemónicos y perspectivas eurocéntricas todavía arraigados en la cultura occidental y en América Latina. Nos enunciamos desde el Sur global —independientemente de nuestras coordenadas geográficas físicas— para ejercitar la imaginación de un presente-futuro más justo, menos violento y en donde la vida digna no sea un privilegio, sino un derecho para cualquier ser vivo. Hemos tenido el lujo y el honor de leer y dialogar con el trabajo de artistas/investigadores que generan un diálogo entre el presente del hacer, la historia y la memoria, y abren el camino al hecho creativo y a los futuros posibles que éste permite (re)imaginar. Hemos tenido el lujo y el honor de dialogar con colegas que están creando espacios desde donde emergen nuevas formas de producción de saberes y haceres alternativos; estos, a su vez, generan temporalidades múltiples, simultáneamente en flujo entre lo ya pasado, el presente y lo que está por suceder. Son estos caminos los que queremos dejar abiertos para Aurelio y Nicolás, y para quienes van, vienen o están por ir y por venir.

Sandra Bonomini
Leticia Robles-Moreno
Editoras del Dossier

Esta publicación es de acceso abierto y su contenido está disponible en la página web de la revista: www.revistas.pucp.edu.pe/index.php/kaylla/.

© Los derechos de autor de cada trabajo publicado pertenecen a sus respectivos autores.

*Derechos de edición: © Pontificia Universidad Católica del Perú.
ISSN: 2955-8697*

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

