

II JORNADAS DE ESTUDIOS DE PERFORMANCE

Córdoba, 9 y 10 de Octubre de 2014

Eje temático:

Cuerpo, Experiencia y Performance.

Título de la Ponencia:

“Manifestaciones culturales y Performance: Modos de comunicación entre actores locales en contextos multiculturales. *El caso de la comparsa Los Hibri-2, de Córdoba*”

Expositoras:

Lic. Rosina Lamberti

Lic. Delfina Weibel

“Hace falta un teatro sin espectadores, en el que los concurrentes aprendan en lugar de ser seducidos por imágenes, en el cual se conviertan en participantes activos en lugar de ser voyeurs pasivos.”

Jacques Rancière- El espectador emancipado

En este trabajo compartimos interrogantes y reflexiones que se desprenden de una investigación ligada a un proceso de creación teatral llevado a cabo durante el año 2013 en la Ciudad de Córdoba, presentada como un espectáculo de performance, donde los participantes fueron parte de una experiencia relacionada con la celebración del Carnaval Humahuaqueño, en la Provincia de Jujuy.

Nuestro propósito fue conocer y analizar las prácticas de traducción, transmisión y transformación durante el consumo de una Performance artística cuyo tema fue el “Desentierro del Diablo”, momento clave dentro de la celebración del Carnaval de Humahuaca, una celebración tradicional de la región de los Andes Centro Sur.

Entendemos a esta celebración como un proceso dinámico que sirve para actualizar en la memoria social elementos de la cultura local como son las tradiciones ancestrales, reafirmación de valores, estructuras de poder, entre otros. En este concepto nos basamos para abordar el

problema de cómo la performance artística se constituye en vehículo de comunicación en contextos de alta diversidad cultural.

A su vez, consideramos al carnaval como una performance cultural¹, teniendo en cuenta el hecho de que más allá de que “es” una performance, todo fenómeno o acto social puede ser estudiado “como” performance. Y desde esta perspectiva teórica partimos para llevar adelante nuestro trabajo al cual llamamos “Desentierro del Diablo”.

Nos interesaba generar en este espectáculo, un espacio que permitiera no sólo un encuentro de culturas, sino que al mismo tiempo sea un lugar donde se compartan saberes, se intercambien conocimientos, se marquen identidades y se cuenten historias, y así observar las múltiples experiencias que suponíamos podían atravesar los espectadores participantes durante este evento, y saber si este era capaz de funcionar como transmisor de ciertos saberes culturales pertenecientes a la provincia de Jujuy.

En relación con lo anterior, entonces era importante responder las siguientes preguntas: ¿La performance artística puede ser entendida como canal de comunicación en espacios de diversidad cultural? ¿Los diversos espectadores-participantes de la performance pueden participar del circuito de la comunicación y comprender los sentidos de las prácticas? ¿El espectáculo performático del carnaval puede desarrollarse en forma tradicional o evidenciará cambios sustanciales? ¿Cuáles son los discursos de los actores en relación a la performance artística del carnaval de Humahuaca?

Para dar respuesta a dichos interrogantes nos planteamos como objetivo general, comprender las prácticas de reproducción, transmisión y transformación que operan sobre performers y espectadores durante el consumo de una performance artística relacionada con el Carnaval de Humahuaca; realizada en un contexto espacio-temporal diferente como es la ciudad de Córdoba. Para ello fue necesario desarrollar un ejercicio de “traducción” de este hecho artístico-cultural.

Como “mediadoras” en ese proceso, nuestro desafío fue reapropiarnos de esta expresión cultural tradicional, interpretarla, traducirla y transformarla en una nueva expresión performática para poder observar qué sucedía al llevarlo a cabo en un contexto temporal, geopolítico y

¹La mirada antropológica de Víctor Turner afirma que las culturas se expresan más completamente en sus performances rituales y teatrales, y que gracias a ellas adquieren conciencia de sí mismas. Richard Schechner retoma lo que Turner plantea, y abre camino a una nueva disciplina hibridando el teatro con la antropología. De esta forma dio origen a una profundización en el abordaje de la cultura desde un marco teatral. Esto es lo que hoy conocemos bajo el concepto de performance cultural, y se utiliza para referirse a todas aquellas conductas y ritos presentes en la sociedad que pueden ser estudiados como performance. SCHECHNER (2000:16)

sociocultural diferente. Esto implicó poner a prueba una de las características de la Performance: su carácter de “comunicador/a”.²

El proceso de trabajo comprendió diferentes etapas que tuvieron como propósito guiar la investigación y la puesta en escena. En primer lugar realizamos una investigación de carácter exploratorio y descriptivo mediante el relevamiento y registro de las celebraciones enmarcadas en el Carnaval. Este trabajo de campo se realizó durante los años 2012 y 2013 en la provincia de Jujuy, y el registro etnográfico obtenido fue el disparador principal para el desarrollo del espectáculo performático.

Como mencionamos anteriormente, “Desentierro del Diablo” fue concebido como un espectáculo que tuviera como premisa promover a través de un espacio lúdico un encuentro de culturas, presumiendo que al producirse un intercambio de saberes era posible la construcción de nuevos relatos acerca del carnaval.

Es por eso que durante el espectáculo, realizamos una observación participante y registro audiovisual de las experiencias que los espectadores atravesaron durante el evento performático, con el fin de analizar dichos datos obtenidos en torno a las prácticas de consumo de espectadores de esta performance con el fin de dar cuenta de su experiencia.

Queremos compartir en los próximos párrafos, algunas reflexiones que pudimos hacer a partir de los relatos obtenidos.

El espectáculo planteado presentó cuatro espacios de acción los cuales describiremos brevemente: El primer sector llamado “Se da la Vacuna” era el lugar donde los espectadores participantes eran recibidos por los miembros de la “Comparsa Los Hibri-2” quienes les daban la bienvenida con una “vacuna³”, un souvenir y un programa de mano que mencionaba las actividades de la jornada. De este modo se daba inicio formal al acontecimiento. El siguiente sector “Fusilamiento” invitaba a los participantes a fusilarse mediante una competencia para ver quiénera capaz de beber mayor cantidad de tragos. Después de esta bienvenida los invitados ingresaban al sector denominado “Preparación”. Estaba marcado por el ingreso a la parte interior del recinto en donde los participantes con su “kit carnaval” jugaron en un pequeño pasillo, arrojándose talco y papel picado, quedando lookeados a la altura de las circunstancias

² “La performance es un tipo de conducta comunicativa que forma parte de, o es contigua con ceremonias rituales más formales, reuniones públicas y otros varios medios de intercambiar información, mercancías y costumbres”. (Schechner 2000:14)

³ Vaso de bebida alcohólica fuerte que se le da a los invitados en la puerta del lugar a modo de bienvenida.

para transitar al siguiente espacio. El sector “Tronomojón” estaba precedido por Lapachamama⁴. Allí se realizaron ofrendas en forma de comida, bebida, cantos, rezos y bailes. Todo con el objetivo de pedir el permiso correspondiente para dejar salir al diablo. Éste salió a escena captando la atención gracias a su silbato intermitente, y guió a todos al sector “Desentierro”. En este otro espacio exterior, se encontraban otros diablos aguardando la aparición de los participantes para desenterrar todos juntos muñecos de diablitos escondidos en la tierra y seguir festejando que el carnaval había sido desenterrado. En ese momento se marcaba el final de la performance.

Creemos que todos los criterios compositivos que integraron esta puesta en escena, fueron recibidos y decodificados por los participantes, quienes fueron capaces de relacionar los elementos escenográficos y referenciarlos visualmente al paisaje “original” de la celebración.

Los asistentes experimentaron a lo largo del recorrido olores propios de la celebración, como la pólvora, la albahaca y el incienso y las hierbas aromáticas. Desde lo sonoro el espectador tomó conciencia de la presencia de un dj, el cual con su creación transformaba sonidos, que de todos modos se podían percibir como andinos. Esta sensación carnalera finalmente se afirmó con la presencia de una banda que ejecutó música tradicional folklórica. A través de la comida y la bebida se estimuló el paladar, permitiendo probar diferentes sabores, y la experimentación del sentido del tacto, estimulado mediante las diversas texturas ofrecidas (talco, papel picado, semillas, tierra). Por todo esto afirmamos que la misma resultó muy pregnante a nivel sensorial.

Con respecto al espacio de acción, pudimos observar como realmente se experimentó una transformación del espacio académico universitario, ya que a los pocos minutos de dar inicio formal al evento, los participantes se apropiaron del lugar y lo vivieron como un verdadero ámbito de fiesta. Creemos que además del contexto dado por los elementos escenográficos, otros factores colaboraron en esta transformación. Debido a las permisividades que se presentaban como características de esta puesta, como la libre ingesta de alcohol, el libre tránsito por todos los espacios, la relación de “igualdad” entre performers y espectadores; se pudo experimentar una liberación en cuanto a roles, haciendo constantemente borrosos los límites de la representación. Esto fue muy positivo ya que consideramos que esta característica observada generalmente en la celebración del carnaval, es fundamental para lograr el clima festivo y el disfrute de los participantes.

⁴Performer que encarnaba a la Pachamama.

Consideramos que el análisis de los discursos de los participantes fue esencial para dar cuenta de las prácticas de consumo puestas en funcionamiento durante la performance. Como hace referencia Jorge Dubatti (2007) el espectador llega hasta el lugar donde se desarrolla el acontecimiento, entra y vive en él. Y para dar prueba de lo que sucedió durante el acontecimiento teatral el participante describió lo que aconteció en el espacio y tiempo de la realidad inmediata. Esto se hizo mediante entrevistas semi-estructuradas realizadas post festum por el presidente de la comparsa a ocho participantes seleccionados de manera azarosa; y nueve testimonios escritos a posteriori por performers y personas que asistieron a la celebración. Sumado a esto, y para nuestra sorpresa, algunas voluntariamente se ofrecieron para realizar una devolución acerca de su experiencia.

Finalmente para cerrar, nos parece necesario hacer visible los relatos respecto a lo percibido globalmente en cuanto a la experiencia de formar parte de un carnaval en la Ciudad Universitaria. Consideramos fundamental hacerlo de esta forma porque sin la memoria de los que allí estuvimos presentes, no sería posible dar cuenta de la experiencia de esta performance, ya que su misma naturaleza proclama que una vez sucedida no existe más, y dejamos de tener acceso a la materialidad viva del espectáculo. Por más de que se la repita una y mil veces, la performance jamás volverá a ser igual.

Extractos de los relatos escritos por algunos participantes:

-“Por esa tarde todos los presentes participamos de este ritual...de esta ceremonia. Se recrearon y se vivieron los principales momentos con el significado y respeto q se merece, sumado también el descontrol que se va generando. Es así no se le pueden encontrar muchas explicaciones, pasa y pasa....y pasa fuerte... Recordando nuestros orígenes, la Pacha, el Inti, los sonidos, la música, los colores, los aromas....nuestra tierra. Fue muy emocionante y me emocio ahora que lo escribo. Me siento muy agradecida por haber formado parte de este momento mágico y nuestro.” (Andrea-performer).

- “Linda performance que abre preguntas sobre la naturaleza, el arte, las fiestas populares, las migraciones, el teatro, las representaciones y la universidad. Un teatro divertido, festivo, nómada y difuso. Como me gusta.” (Jimena-participante/ asesora)

- “De lo que recuerdo (después de 20 shots no tengo la memoria tan clara!) me gusto mucho, la onda que pusieron fue lo más! Me gusto no saber lo que iba a pasar tener las sorpresitas como los que bailaron dentro del teatrino o los diablos después afuera fue genial! El chaval que tenía la micro (el presidente) puso también mucha onda!! Salía del laburo y me desconecto totalmente jajajaa! Gracias hicieron algo que muy bueno y cuando te veía hacer el pantalon de la coti no me esperaba a trajes así! Buen trabajo chicas! Quiero ir maaaaal al carnaval de jujuy” (Mario - participante fusilado)

- “Además por su cuenta el alcohol recolectado a lo largo de la jornada estaba haciendo su efecto colateral en mi cuerpo que se sentía alegre, acompañado, liberado; entonces en un lapso, ya adentro del teatrino, tuve la necesidad de ir al camarín a cambiarme, a ponerme mi traje de diablo y salir; a pesar de no ser el momento pertinente. Y así fue que salí nomas... que me entregue a la celebración a través de ese personaje de diablo, que se conectó con los demás con la tierra y con el mismo. Una jornada educativa muy feliz y que sin dudas se quiere repetir.” (Carlota-performer)

- “La ceremonia de carnaval es para la sociedad jujeña una ceremonia trascendental que cada vez cobra mayor masividad e importancia para la mayoría de los grupos sociales, considero que representar en una performance dicha ceremonia tiene un alto grado de complejidad. El carnaval jujeño dura varios días y tiene una fuerte emotividad para quienes participan, lograr eso en los asistentes o participantes de la performance ha sido tal vez el principal desafío. He visto claramente que en el escaso tiempo que llevo la performance la gente adquirió ese grado de emotividad casi tan cercano al verdadero carnaval y eso sin duda es un logro.

Además de lo emotivo que despertó sensaciones he podido ver que se ha puesto énfasis en dos aspectos centrales: uno las adoraciones a la pachamama y otro la búsqueda de la figura del diablo, en estas dos centralidades se pudo ver no solo la participación de los que estaban en la performance sino también una curiosidad por acceder al significado.” (Daniel - participante)

- “Muy buena producción, vestuario, escenario...(pequeños detalles que lograron cautivar a la gente), poder revivir y transmitir nuestra cultura por medio de su tesis.. fue algo muy llegador y

llenador....se me pianto un lagrimon por así decir...(a lo jujeño o tuvo compamachoo!!),en cuanto a la organización hubiese estado lindo realmente darle de comer a la pachamama(por ser el mes de la mamapacha ,ofrendando a la madre tierra, asi como tambien diferenciar lo que fue el desentierro del carnaval por una parte y la pacha por otra parte., nosotros que conocemos dicha cultura y la valoramos un montón respetamos estos rituales viniendo de un pueblo muy tradicionalista, encantado de nuestras culturas (se cruzaron ideas ... pareciera que los dos festejos hubiese sido lo mismo). a todo esto rescato un montonnnn!! su esfuerzo y por sobre todo su equipo de tesis... pudieron llegar a transmitir el espíritu del jujeño..(reír disfrutar y remarcar a todos nuestras creencias.. creo yo que la gente se fue muy contenta)...” (Cristian G. - participante/caporal)

- “Fue un momento clave para mí. Se sienta en su altar, rodeada de piedras, frutas, hojas, cigarrillos, vino, serpentinas y no se cuántas más que pienso, “todas le son pocas...” Una presencia muy fuerte y me doy vuelta, porque quiero ver todas las miradas, no me quiero perder de nada, y veo rostros relajados, comprometidos y algunos como de ilusión, no se qué palabra usar y si esa es la correcta, quizás después la encuentre...

Se sienta y se sonríe, nos mira, todos la miramos... Y desde ese momento a otro en que alguien me toma la mano para hacer un tren gigante no recuerdo qué pasó. Como si lo hubiera olvidado. Sé que estábamos bailando, después de que ingresaron los caporales con sus cascabeles y vestidos cortos... Y la Pacha ahí, todo el tiempo, como acompañando... Su festejo, nuestro festejo.

En el baile pasa algo: parece que todos fuéramos amigos desde hace años, voy de la mano de alguien que lleva su acullico firme y me sonríe, cuando me habla también tiene tonadita norteña y me hace sentir cómoda... “Tengo que ir a uno allá” pensé. Tengo que ir.

Una banda que suena y todos corean las canciones, le ofrendamos a la Pacha, que toma vino, fuma y come frutas mientras todos bailamos... Me acerco y me mira a los ojos, fue un momento muy intenso. La rocío con papel picado y le doy vino de un vaso, me toma la mano mientras le llevo el vaso a la boca y los ojos se me ponen como cataratas y ella se da cuenta y sonríe, maternal. Estoy emocionada y no me importa, es un momento mágico que nunca viví y que quiero compartir con toda la gente que quiero y no está acá... Eso me pasó. ¿Cómo les explico lo que sentí si no están acá? Tienen que vivirlo.

Acomodo unas hojitas y empiezo a coquear, es la primera vez que lo hago en mi vida. La coca está fresquita y tiene un sabor que me va acompañando. Estoy contenta y la gente también.”

Lucila M. (participante)

-“Sentí que esta vez, por fin, conocía a la pachamama. La vi y luego pensé así es como ella agradece y bendice a su pueblo que llega a postrarse y ofrecer y pedir bendiciones. Una vez desenterrado el diablo de carnaval entran con su picardía con sus castigos y penitencias para los que no cantan y bailan”. (Dora L. - participante)

-“En lo personal, en el momento de mi entrada me relajé como nunca me lo hubiera imaginado. En mis ensayos traté de combinar mis palabras con diferentes movimientos y desplazamientos por el espacio para intentar hacer lo más genuino mi mensaje y que así la gente lo pueda entender. Sin embargo, por lo q recuerdo sólo reproduje dos de mis acciones ensayadas jaja pero sucedió, como dije antes, algo inesperado, mi conexión, relajación y entrega total a la Pacha.”
(Monica S. - performer)

Transcripción de entrevistas realizadas a participantes inmediatamente posteriores a la celebración:

Entrevista n°1:

Presidente: -Vamos ahora a tomar algunos registros de esta experiencia que fue el día de la Pachamama. Vamos por acá. En medio de todo el lío, vamos a preguntarles acá...(a entrevistado)

Una experiencia? Algo de lo que puede ser visto en el día de la Pachamama?

Entrevistado:- No, realmente una experiencia enriquecedora en todo el ser, por cómo se une la gente. Se une y se hacen uno solo. Uno solo para la tierra. Para la tierra que nos da la vida, y gracias a la tierra que nos da la vida.

Entrevista n° 2:

Presidente: - Algo que tengas para decirnos sobre esta experiencia del día de la Pachamama?

Entrevistado: -Una belleza. Un amor. Una mezcla de amor y belleza. Divino, que es lo más importante.

Entrevista n° 3:

Presidente: - Alguna experiencia? Algo para contar sobre este día de la Pachamama?

Entrevistada:- Este día es como si mi hermana estuviese penetrándome en el cuerpo. Mi hermana no tiene pito, pero mi hermana...

Presidente: -Y?

Entrevistada:- Y...bueno...viva Jujuy la concha de su madre! La concha de su madre!

Entrevista n° 4:

Presidente: -Alguna cosa que tenga para decirnos sobre este día de la Pachamama?

Entrevistado:-La verdad, un espectáculo. Nunca había disfrutado así un día de la Pachamama, y eso que vivo en Jujuy y ahí se festeja la Pachamama. Así que una alegría poder estar acá, por supuesto mi hija es parte de todo esto, así que estoy muy contento.

Entrevista n° 5:

Presidente: -Algo que tengas para decir sobre este día de la Pachamama?

Entrevistada:- Estoy muy contenta, gracias a la pacha y a toda la gente que esta acá.

Entrevistada 2: - Gracias a la gente, y al amor (risas)

Entrevista n° 6:

Presidente: -Algo que tengas para decir sobre este día?

Entrevistada:- Muy intenso, dos palabras.

Presidente:-Otra palabrita más?

Entrevistada:- (silencio)...Volver a pasar por el alma, ciertos recuerdos.

Entrevista n° 7:

Presidente:-Vamos a agarrar, una de las tesistas, sobre este día de la Pachamama.

Entrevistada:- Hola si, ehh, tengo para decir al respecto que la gente con la que me he encontrado ha estado muy contenta. Ehh, los performers han encontrado muy desorientados con respecto a la partitura de acciones que tenían, porque ha sido bastante modificada. Pero el objetivo ha sido cumplido. Hemos performado. Hemos plasmado la esencia del carnaval. Hemos hecho un ritual.

Hemos logrado que la gente se mancomune frente a un fin común, así que yo creo que me merezco un diez. (Risas)

Entrevista n° 8:

Presidente:-Vamos a agarrar a otra de las tesistas

Entrevistada:-Hola...

Presidente:-... que se está recibiendo hoy día...

Transeúnte: Vamos Beibel!

Presidente:-...vamos a decir algo sobre el día de la Pachamama.

Entrevistada:-Bueno la verdad que estoy muy feliz por todo, porque todos ehh se prendieron, bailaron, hicieron las ofrendas a la pacha. Vino gente de todos lados y eso es lo importante, que hayan disfrutado todos, y estoy muy feliz de que hayan estado ustedes también, gracias.

Bibliografía:

-Bajtín, Mijail (1987). La cultura popular en la edad media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais. Madrid: Alianza Editorial. p. 1-58.

-Cruz, Enrique N (ed.) (2010). Carnavales, Fiestas y Ferias. En el mundo Andino de la Argentina. Salta/Jujuy, Argentina: Purmamarka Ediciones.

-Dubatti, Jorge (2007). Filosofía del teatro 1. Convivio, experiencia, subjetividad. Buenos Aires: Atuel.

-Goldberg, Roselee (1996). Performance Art. Barcelona: Destino.

-Pavis, Patrice (2000). El análisis de los espectáculos. Barcelona: Paidós, p.26

-Ranciere, Jacques (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.

-Schechner, Richard (2000). Performance. Teoría y prácticas interculturales. Buenos Aires: Libros del rojas.

-Taylor, Diana y Fuentes, Marcela (edits.) (2011). Estudios avanzados de performance. México: Fondo de Cultura Económica.

-Taylor Diana (2007). "Hacia una definición del performance". Revista Teatro CELCIT, n°30, p.1-4

-Turner, Victor (1982). From ritual to theatre: the human seriousness of play. University of Michigan. PerformingArtsJournalPublications.

-Vázquez Sulueta, Sixto (1984). Historias del Carnaval Humahuaqueño. Jujuy: Museo Folklórico Regional Humahuaca.

-Vázquez Sulueta, Sixto (1988). Humahuacamanta (Desde Humahuaca). Jujuy: Museo Folklórico Regional Huamahuaca.