

EN EL CLARO DEL ARTE

Dedicado a **productos investigativos**, donde el proceso documental, reflexivo, investigativo y creativo resuelva problemas planteados en, para y desde el arte, contribuyendo al avance significativo de la disciplina.



Espacios y tiempos de la escena performática ¿Una nueva dimensión?

Spaces and times of the performance scene. A new dimension?

Resumen:

El espacio y el tiempo, dos dimensiones de las expresiones artísticas de las cuales, destaca la creación y esta, como elemento divergente del mundo cotidiano y rutinario. Dos elementos virtuales, en la escena, que difieren entre sí, entre otros, entre todos los involucrados. El espacio y el tiempo, son las dimensiones donde la performatividad del artista incrementa las acciones que involucran a un espectador ansioso que puede convertirse en un co – creador.

Abstract:

Space and time, two dimensions of artistic expressions of which creation stands out and this, as a divergent element of the everyday and routine world. Two virtual elements, in the scene, that differ from each other, among others, among all those involved. Space and time are the dimensions where the artist's performativity increases actions that involve an eager spectator who can become a co-creator.

URL u ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2935-6348>

Fecha de Recibido: 20 de noviembre de 2020
Fecha de Revisado: 29 de noviembre de 2020
Fecha de Aprobación: 15 de diciembre de 2020

Palabras clave: Espacio, tiempo, performático

Keywords: Space, time, performative



Freddys René Pérez



renepz19@gmail.com



Universidad de Los Andes



La Joya, Mérida, Venezuela

En el universo físico y sensible, el espacio se compone de tres dimensiones desde una perspectiva primaria y tradicional, pero a partir de estas dimensiones y de acuerdo a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, se expone un cuarto elemento denominado **espacio - tiempo**, lo cual como concepto se mantiene indisoluble, constituyendo la también llamada cuarta dimensión. Aunque esta revisión solo se plantea de manera general, esta visión sobre el **espacio - tiempo**, tiene el interés de dilucidar elementos vinculantes del espacio y del tiempo, entre las manifestaciones artísticas escénicas y performáticas.

El **espacio**, puede ser entendido como el lugar donde se encuentran o habitan los objetos y, como se relacionan entre ellos; además de ser, donde ocurren los eventos, esto desde un punto de vista de las ciencias, como la física. Entonces, el **espacio**, "es la condición de posibilidad de los fenómenos, es una representación única del espacio, lo que sirve de base a todos los conceptos que tenemos del espacio, es una intuición a priori y no un concepto", según Pacheco, Adolfo, (1999, p. 7).

Por otro lado, el **tiempo**, se puede definir como una magnitud física, con la que se puede medir la separación o distancia de los acontecimientos, respecto a un observador, quien las ordena en secuencias, y esto define lo que conocemos como pasado, presente

y futuro, también se puede explicar en palabras de que el tiempo es,

[...]la duración de las cosas sometidas a cambio, por lo que permite medir su variación. De aquí, que posibilita ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un presente y un futuro; expresando el orden de mutación de los fenómenos. En física clásica, el tiempo es una variable que hay que añadir al espacio, para poder situar con precisión cualquier objeto y su movimiento. Eso está de acuerdo con la concepción del filósofo alemán Immanuel Kant, que establece el espacio y el tiempo como necesarios para cualquiera experiencia humana (p.4).

Ahora bien, una vez definido el espacio, como la condición de posibilidad de los fenómenos y el tiempo, como la duración de las cosas sometidas a cambio (Figura 1), evidenciarlo en las manifestaciones artísticas en general, es un complejo desvelar. La pintura, por ejemplo, se presenta como un lugar virtual, donde el espacio y el tiempo, está representado en dos dimensiones, nos recuerda la realidad, pero su realidad es independiente, no es imitativa, entonces es una verdadera creación, sucediendo así mismo con la escultura

y la arquitectura, que incluyen la dimensión del volumen, en esa realidad independiente y creada. Otras expresiones, desde el arte contemporáneo, con la convicción de la subversión de lo más tradicional, la instalación, emerge, invade, involucra y provoca una ilusión del espacio – tiempo, como efímero y movable (Ávila, Marjorie, 2007), un espacio y tiempo que provoca delirios al espectador participante, tratando de unir su experiencia de vida, con este nuevo mundo creado del volumen en esa realidad independiente y creada.

Siguiendo con otras manifestaciones como las artes escénicas, que se desarrollan de manera discursiva, son el teatro y la danza, las que se manifiestan “necesariamente en un espacio determinado por su propio texto, escrito en el primero, coreográfico en la segunda” (Ávila, Marjorie, p. 11). Sin embargo, en el contexto actual y contemporáneo, el espacio, como lugar separado de los actores y bailarines, en el teatro y la danza, pierden importancia y la representación deja de ser, emparentándose con las propuestas de las Artes performativas “cuyo espacio tiempo es más bien de orden efímero, al igual que el de la instalación” (Ávila, Marjorie, p. 12). Estas artes contemporáneas, generan un espacio, que no separa la realidad del común con la escena, las une en un todo, para la equidad en la creación de la situación artística - estética, crea el espacio, para que la percepción sea activa, entre los involucrados, invitados o no invitados, crea el momento, para la convergencia de los tiempos pasado y presente que devoran a cada minuto el futuro.

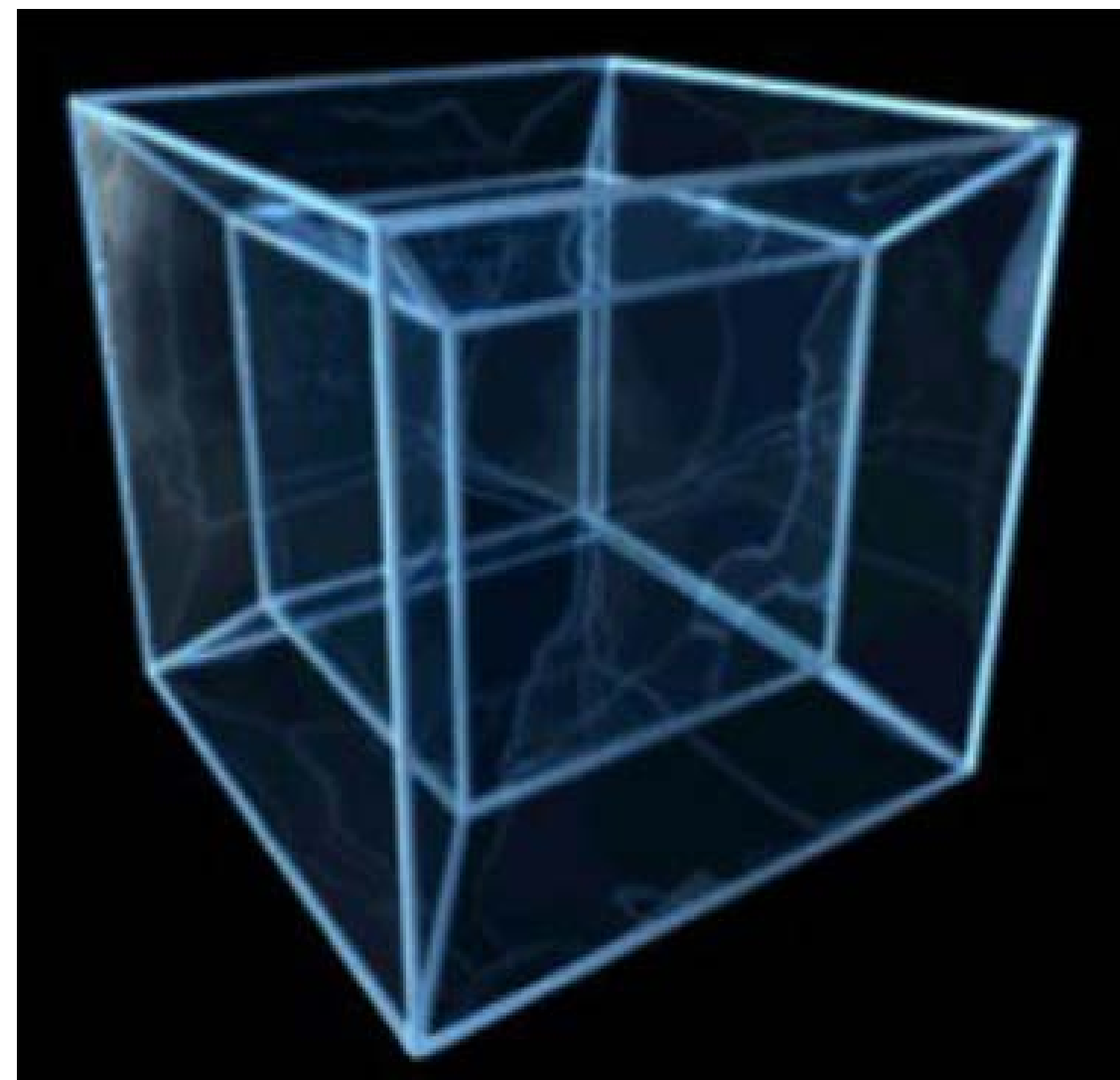


Figura 1. Rodríguez, A. (2002). Proyección de Hiper cubo en rotación

En la Danza

La danza, como manifestación artística, es la expresión del movimiento a través del cuerpo, este es objeto y sujeto, el o los cuerpos se presentan y representan ideas y conceptos de diversa índole, entre gestos y sentires para los espectadores. "La danza es un arte espacio-temporal-energético inseparable de los movimientos del cuerpo humano. El tiempo de la danza consiste en la duración de los diferentes pasos, formas, pausas y su momento de transición y relación entre unos y otros". (Alarcón, Mónica, 2015, p. 145). El movimiento del cuerpo, como fenómeno, genera las posibilidades de tránsito y transformación que la visión del observante delimita por momentos, por escenas, por cuadros y registra en su memoria de maneras particulares.

Pero **¿qué sucede con las expresiones de danza o de movimiento que incluyen las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para la conexión con otros co-creadores y espectadores?**

Es aquí donde el proyecto denominado **Virtual Dance Lab (VDL)** (Figura 2 y 3), aparece para presentar un espacio de convergencia virtual, para la construcción y exploración del movimiento y sus conceptos a través, de la pantalla y de la interacción con la misma. Se abre entonces, la posibilidad de los fenómenos en espacios y tiempos de cada artista, es decir en un espacio - tiempo disímil, en un país y una hora diferente, pero el que todos se han conectado, y así vivir la experiencia artística – estética - creativa. Este laboratorio virtual:

surge como posibilidad de conexión y respuesta creativa a la situación global generada por el COVID-19. Es un laboratorio para la investigación, el diálogo, la reflexión y la producción de contenidos digitales a través de una comunidad internacional en línea que utiliza el cuerpo, la emoción, la imaginación, el sonido, la palabra, la tecnología y las redes sociales como medios de expresión artística y transformación (Marín, Zenaida [@zenamarin]. (01, Mayo, 2020))



Figura 2. Marín, Zenaída [@zenamarin]. (28, abril, 2020). Virtual dance Lab.

Figura 3. Marín, Zenaída [@zenamarin]. (03, mayo, 2020). Virtual dance Lab.



Con motivo de la recuperación de la memoria, sobre la celebración del **día de la danza** a nivel internacional, nace este laboratorio en abril del 2020, donde todos nos encontrábamos confinados debido a la pandemia, sin embargo, solo fue una excusa para mantener relaciones y vinculaciones en la creación a partir del cuerpo, develar ante la cámara, un espacio íntimo, pero distantes unos de otros, apoyados en una musicalización, cada cuerpo repone y expone su proximidad ante lo digital. Entre los meses de abril y diciembre de 2020 y entre marzo y junio del 2021, queda registrado en el espacio virtual, la interacción de los bailarines venezolanos como Zenaida Marín, Eric Urriola, entre otros.

Cabe destacar que en el **Laboratorio Virtual de Danza**, en julio de 2020 (Figura 4 y 5), con una musicalización de tambores venezolanos, en diferentes plataformas digitales, se muestra al mundo, un video sobre el registro de la interacción entre bailarines, con motivo de la celebración de San Juan. El video, está protagonizado por cuerpos encuadrados en diferentes pantallas, que aparecen aleatoriamente, juntas e individuales. Comenzando

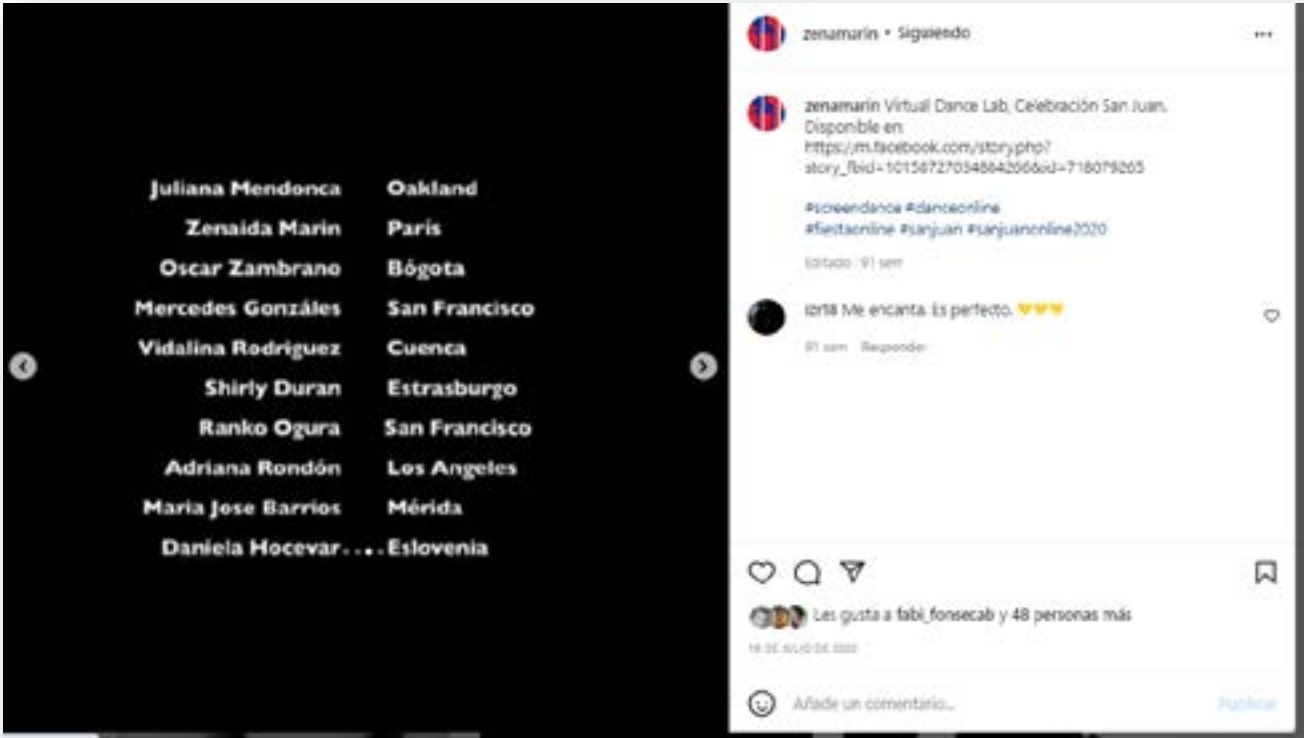
el video aparecen unos velones encendidos, en actitud de ofrenda, con flores, agua y frutas. Luego, los cuerpos al son de los tambores, se mueven, sobre todo en círculos, cada bailarín en un espacio individual, va acelerando sus movimientos hasta relajarlos y al finalizar aparece la imagen de un altar que cierra el video. Se puede dilucidar a través del video, que la interacción virtual, a través de la cámara incide en la disposición de cada cuerpo disgregado en espacios diferentes del mundo, pero que se unifican con el motivo del baile y la celebración, siendo un momento el que marca el encuentro.

La posibilidad de los fenómenos en el espacio, a pesar de la distancia real, existe en la interacción ante las cámaras, los cuerpos a través de lo audiovisual, crean un ritmo que se comunica entre cada bailarín, marcando los cambios. Es una danza donde la "improvisación es una forma de estar presente en el momento, y la conciencia de ti mismo al interior de aquel momento desafía y afina tu presencia en cada momento subsecuente" (Alarcón, Mónica, 2015, pp 127 y 128).



Figura 4. Marín, Zenaída [@zenamarin].
(16, julio, 2020). Virtual dance Lab.

Figura 5. Marín, Zenaída [@zenamarin].
(16, julio, 2020). Virtual dance Lab.



En el Teatro

El Teatro como expresión, es la representación que ejecuta uno o varios individuos sobre una escena, emulando o no una realidad, para distanciarse y reflexionar sobre la misma, ante unos espectadores que observan la gestualidad de los actores y se dejan envolver por todas las acciones y parafernalia dispuesta. Ahora bien cuando se habla **de espacio y de tiempo** en el teatro, se diversifican los conceptos sobre los mismos, el espacio se ramifica en definiciones que involucran las ideas del dramaturgo, el actor y el espectador, pero en líneas generales el **espacio escénico,**

es el espacio concretamente perceptible por el público sobre el o los escenarios o, también fragmentos de escenarios de todas las escenografías imaginables, es aproximadamente aquello que entendemos como escenario teatral, el espacio escénico nos es dado por el espacio teatral ahora y aquí, gracias a unos actores cuyas evoluciones gestuales circunscriben este espacio escénico (Pavis, Patrick, 1998, p. 171).

Por otro lado, el **tiempo**, como concepto en el teatro, se diversifica entre el tiempo dramático, el tiempo vivido y el tiempo acontecido del espectáculo, es una visión tripartita que algunos autores comparten y nombran de diferentes maneras, como Patrick Pavis, habla de tiempo épico, tiempo dramático de la ficción y tiempo dramático del espectador y otro autor, como José García, las denomina tiempo de fábula, tiempo de la representación y tiempo del drama (García, José, 1989).

Las definiciones tradicionales del espacio y el tiempo en el teatro, se enfrentan a lo actual y deben acoplarse a las nuevas expresiones, siempre apoyadas en las nuevas tecnologías, como por ejemplo la obra de teatro El Aplauso va por Dentro (Figura 6 y 7), escrita por Mónica Montañés e interpretada por la actriz venezolana, Mimí Lazo, fue presentada el 08 de agosto del corriente, a las 4:30 pm, con un costo de 9 dólares, en vivo vía la plataforma zoom. (S/A (2020), La misma, pasó de ser una obra de teatro con un público

directamente presencial, a un público virtual, mediado por una pantalla de computadora, como intermediario del hecho teatral, siendo entonces una obra en streaming, o un teatrozoom, aludiendo a la plataforma utilizada, donde la obra, es representada para la cámara, el público no está in situ. **La virtualidad nos enfrenta a un espacio – tiempo diferente**, entonces encontramos que:

El Ciber-Espacio-Tiempo (CET) se debe comprender todo el espacio informático en su integridad, y puesto que es un espacio que tiene de lo natural (mundo cuántico) y de lo artificial (lenguaje matemático), ofrece la posibilidad de una verdadera interacción real-imaginario. Pero lo más importante, en mi opinión, es que ofrece un nuevo nivel de percepción para la interacción con lo digital. Uno puede descubrir un mundo completamente diferente al macro-físico por el hecho de que los signos circulan a la velocidad de la luz. (Adame, Domingo, 2012, p. 5).



Figura 6. Espacios Coworking Maracay (08.08.2020).
El Aplauso va por Dentro.

La percepción de la obra, es otra, tanto para los actores como para los espectadores, ya que la interacción directa ha dejado de existir, es por medio de las pantallas, los aplausos no son oídos por los actores, al final de la pieza, como en una sala en vivo, solo hay comentarios que se van reproduciendo por mensajerías, en algunos casos, en otros, para los actores, solo queda interactuar con las redes sociales luego de su presentación. El espacio se abre a otras posibilidades de expansión y el tiempo se transforma y se amplía o se detiene. Esto es lo que se planteó en Venezuela a mediados del 2020, con las iniciativas de los entes privados, como la Asociación Cultural Humboldt, el Trasncho Cultural, entre otros.



Figura 7. S/A (2020). Folleto de la obra El Aplauso va por Dentro.

La Escena Performática ¿Una nueva dimensión?

En el arte contemporáneo, “el performance art ha sido un medio que cambia violando los límites entre disciplinas y géneros, entre lo privado y lo público, entre el diario vivir y el arte sin seguir reglas” (Goldberg citado por Fischer Erika y Roselt, Jens, S/A, p. 118). Esta manifestación, se ha procurado subvertir cualquier expresión anterior, utilizando el cuerpo del artista y de los espectadores – participantes.

De acuerdo a lo expresado, los ejemplos mencionados anteriormente como el Laboratorio Virtual de Danza y la Obra de teatro “La Casa de Barro” pueden determinarse como expresiones performáticas, ya que violan los límites entre algunas disciplinas artísticas, pero a través de lo audiovisual, no son expresiones tradicionales de danza o teatro, ya que se amplían sus posibilidades artísticas – estéticas, en la danza los cuerpos que interactúan se encuentran separadas por largas distancias, entre sí. En el teatro, los actores se encuentran igualmente distantes de los espectadores, el espacio virtual es el que se añade, ya no es un espacio esencialmente esculpido por el cuerpo de los actores. Y, los tiempos de la danza y el teatro, solo se articulan a partir de las pantallas, que reproduce los momentos, acontecimientos y movimientos de los cuerpos. Entonces,

todas las manifestaciones artísticas, principalmente en las contemporáneas, puede darse una simultaneidad de espacio y de tiempo, cuando en el mismo texto (entendamos texto, no solo el escrito, puesto que todo artefacto puede ser leído) conviven dos o más tiempos y espacios. De esa manera, el arte nos permite recuperar tiempos y espacios de otras épocas diferentes a la nuestra. Se logra de esa manera un encuentro entre el pasado y el presente, en un planteamiento explicado por la física como lo único existente, pero que, en nuestra mente, solo podemos comprender mediante el arte, al igual que cuando nos transportamos al futuro. (Ávila, Marjorie, 2007, p. 14).

La escena performática contemporánea, posee un discurso performativo ya que utiliza la teatralidad para generar las acciones, es en el espacio – tiempo presente que existe el arte, pero por medio de convergencia de todo lo experimentado física y mentalmente entre artistas y co - creadores.

Referencias Bibliográficas

- Adame, Domingo (2012). ¿Teatro vivo, Teatro Virtual o Transteatro? Una mirada desde la Transdisciplinariedad. *Apuntes de Teatro. N° 135*. Pp 5 - 12. <https://ojs.uc.cl/index.php/RAT/article/view/31847>
- Alarcón, Mónica (2015). La espacialidad del tiempo: temporalidad y corporalidad en danza. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. N° 106*. Pp 113 - 147. <http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie/article/view/2542/3068>
- Ávila, Marjorie, (2007). El espacio y el tiempo en las artes. *Revista Escena. 30 (61)*. Pp 07 - 16. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=561158764002>
- Fischer – Lischte Erika y Roselt, Jens, (S/A) La Atracción del Instante. Puesta en Escena. Performance, Performativo y Performatividad. III *Ensayos de Investigación*. Pp. 115- 125. <https://ojs.uc.cl/index.php/RAT/article/download/56807/46199/163393>
- Flores, Eduardo (2006). Materia, espacio y tiempo. *Revista cultural Lotería. N° 466*. <http://up-rid.up.ac.pa/1435/1/MATERIA%20ESPACIO%20y%20TIEMPO.pdf>
- García, José (1989). *Tiempos del teatro y tiempos en el teatro*. SAFER. Repografía. Madrid. https://digital.csic.es/bitstream/10261/44819/1/1989_Tiempos%20del%20teatro%20y%20tiempo%20en%20el%20teatro.pdf

Referencias Bibliográficas

Marín, Zenaida [@zenamarin]. (01, Mayo, 2020). Virtual dance Lab (VDL). [video]. Instagram. <https://www.instagram.com/p/BvPK0cBB77/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg==>

Pacheco, Adolfo. (1999) Conceptos de espacio y tiempo en la física. Tecné, episteme y didaxis: *Revista de la Facultad de Ciencia y Tecnología*. N° 6, pp 46 – 54. <https://studylib.es/doc/7362097/conceptos-de-espacio-y-tiempo-en-la-f%C3%ADsica-adolfo>

Pavis, Patrick (1998). *Diccionario del Teatro*. <https://marisabelcontreras.files.wordpress.com/2015/03/diccionario-del-teatro.pdf>

Como citar este artículo:

Perez, F. Espacios y tiempos de la escena performática ¿Una nueva dimensión? *La A de Arte, Vol. 3 Número especial, 2020-2023*, pp 24-38 Recuperado de erevistas.saber.ula.ve/laAdearte



Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0. Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se utiliza una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial que permite a otros compartir el trabajo con el reconocimiento de la autoría y la publicación inicial en esta revista, sin propósitos comerciales.

Esta versión digital de la revista **La A de Arte**, se realizó cumpliendo con los criterios y lineamientos establecidos para la edición electrónica en los años 2020-2023.

Publicada en el Repositorio Institucional SaberULA.

Universidad de Los Andes – Venezuela.

www.saber.ula.ve

info@saber.ula.ve