

Actas del III Encuentro Platense de Investigadores/as
sobre Cuerpo en las Artes Escénicas y Performáticas

Metaphorai: Un proceso de investigación-creación. Acercándonos al cuerpo que transita en Transmilenio.

Adriana Mabel Prieto

Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Facultad de Artes ASAB.

Maestría en Estudios Artísticos.

Resumen:

Esta ponencia comparte la metodología trabajada en la investigación-creación “El cuerpo que transita en Transmilenio: descripciones de corporeidad en la Bogotá de hoy”¹⁴, el cual describe el cuerpo que diariamente transita en el sistema de transporte masivo de Bogotá Colombia, de tipo BRT (Bus Rapid Transit en Inglés)¹⁵: Transmilenio. El estudio se centra en las vivencias cotidianas en este espacio, teniendo como base epistemológica y hermenéutica la corporeidad, el conocimiento sensible y la práctica artística. Este trabajo inició con un proceso investigativo a partir de la construcción de un diario de campo sobre las vivencias propias de la investigadora dentro de Transmilenio, la recolección de 10 microrelatos escritos por usuarios del sistema sobre sus vivencias en el mismo, igualmente material fotográfico y audiovisual. Teniendo como base el trabajo investigativo, se inició un proceso creativo involucrando 5 artistas escénicos como cocreadores. El proceso de montaje tuvo una duración de 3 meses, que a partir de premisas originadas en la primera etapa de la investigación, trabajo de mesa, los microrelatos recolectados (de usuarios y cocreadores), y las vivencias de los cocreadores aparecieron diversas improvisaciones sobre la prosaica del ST. De este trabajo investigativo-creativo, se generan unas categorías sobre el cuerpo que transita a partir del concepto de modernidad líquida de Zygmunt Bauman, y el

14 Trabajo de Grado para la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAB. Con el Apoyo del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la misma universidad. Bogotá, Colombia, 2013.

15 “Transmilenio se define como un sistema de transporte masivo urbano que opera en forma privada buses articulados de alta capacidad y circulan por carriles segregados exclusivos en corredores troncales, los cuales se integran a un sistema de rutas alimentadoras que cubren servicios circulares periféricos con buses de capacidad media.”(Chaparro, 2012:21)

concepto de Metamorfismo de Michel Serres, igualmente, un ejercicio de acciones escénicas llamado *Metaphorai*.

Conociendo desde la sensibilidad cotidiana

Registrar desde la escritura todo lo que el cuerpo puede sentir, desde lo perceptivo, lo afectivo y lo significativo, fue la primera etapa del trabajo. Recorrer las rutas por Transmilenio (Ahora lo llamaremos ST), entender cómo el cuerpo aunque pueda estar compacto por otros cuerpos, se extiende desde los sentidos, como una manera de resolver las vicisitudes del diario vivir y de cuidarse a sí mismo, era la constante del registro:

“Paso la avenida y salgo corriendo para alcanzar el alimentador. El pie izquierdo me duele por correr sin calentar. Pero logro alcanzar el alimentador. Todo normal y cotidiano: la gente sentada, hay sillas vacías. Estamos llegando casi a las horas valle, por esta razón el flujo de personas ha bajado. La gente es amable, dan el puesto a quien lo necesita, dan información, existe el ambiente de solidaridad. Cada persona está inmersa en sus pensamientos. Cuerpos relajados pero firmes, rostros neutros y cerrados a los otros. La paz rutinaria invade el lugar. El calor del sol toca mi rostro, observo el paisaje cotidiano de la calle: vehículos transitando por la autopista, personas caminando por la calle, ciclistas por la ciclovía.”¹⁶

Recolectar pequeñas historias sobre vivencias de otros usuarios, era encontrar el punto de vista de otro yo, pues somos la ciudadanía de una urbe amada y odiada a la vez, de esta manera, encontraba un yo distinto, capaz de enriquecer mi limitada mirada sobre estos cuerpos que se mueven frenéticamente dentro del ST:

“[...] es un sistema ágil cuando está en marcha; pero desafortunadamente para llegar a la taquilla y abordar te enfrentas a multitudes de gente. En ese instante sientes que estas en un cardumen y vas a donde te lleva, cuando estas dentro, lo lograste, por fin vas en camino a tu parada, ahí multiplicas sensaciones, olores de las demás gente y te sientes como sardina en lata. Cuando logras coger puesto la mejor sensación es cuando vas lejos y caes en las manos de Morfeo.”¹⁷

Tomar fotografías en el ST, era transgredir las reglas, pues no está autorizado,

16 Prieto, Adriana Mabel. Diario de campo 14 de enero de 2013.

17 Microrelato: Morfeo.

entonces, salían a flote las habilidades de actriz al ocultar la cámara debajo de la ropa, o disimular con la acción de jugar en el celular para que el otro no se sintiera agredido al ser fotografiado. El deseo de registrar al otro, no era para encontrar la mejor fotografía, sino registrar cómo se contempla el mundo, cómo se reflexiona sobre él y en qué medida lo que es obvio o cotidiano, a veces lo dejamos a un lado, y sin embargo, la vida cotidiana debe importarnos, pues estudiarla significa reconocerla, comprenderla y buscar alternativas para mejorarla.

Autores como Zygmunt Bauman y su concepto de “Modernidad Líquida”, y Michel Serres y su concepto de “Metamorfismo”, se convirtieron en las bases conceptuales, para describir las dinámicas del cuerpo en el ST. Entonces sin tenerlo claro, se puede decir que desde la intuición aparecieron categorías que desde la metáfora querían acercarse a la realidad y llevarla más allá.

A partir del concepto de “Modernidad Líquida”, concebida por Bauman como:

“‘Derretir los sólidos’ significaba, primordialmente, desprenderse de las obligaciones ‘irrelevantes’ que se interponían en el camino de un cálculo racional de los

efectos; tal como lo expresara Max Webber, liberar la iniciativa comercial de los grilletes de las obligaciones domésticas y de la densa trama de los deberes éticos; o, según Thomas Carlyle, de todos los vínculos que condicionan la reciprocidad humana y la mutua responsabilidad, conservar tan sólo el ‘nexo del dinero’. A la vez, esa clase de ‘disolución de los sólidos’ destrababa toda la compleja trama de las relaciones sociales, dejándola desnuda, desprotegida, desarmada y expuesta, incapaz de resistirse a las reglas del juego y a los criterios de racionalidad inspirados y moldeados por el comercio, y menos capaz aun de competir con ellos de manera efectiva”¹⁸

De este concepto, donde todo fluye y cambia, sin dejar nada establecido y donde el individuo debe entrar en ese juego para sobrevivir en la modernidad; surgieron las categorías de *Cuerpo Líquido*, *Gota*, *Torrente*, *Recipiente*, *Humedeciendo el Lugar* y *Cuerpo Liquidado*. Como formas de entender los procesos de circulación, fluidez, sujeción y resistencia del cuerpo dentro del ST:

“Este cuerpo sale de su casa hacia el trayecto que recorre todos los días, sabe que debe amoldarse a los espacios y circunstancias que encuentre en su camino. Toma la forma requerida, acelera y desacelera según lo que le exige el sistema, como el agua que pasa por los orificios y espacios inimaginables.”¹⁹

Ya desde el concepto de Metamorfismo, Serres plantea “que nosotros gesticulamos al infinito y hacemos muecas. Al volver de correr y de jugar al tenis, ahí está entonces ese otro, cirujano apasionado por los caballos; esta mañana entra en una escena de cólera y esta noche acariciará la cabeza de sus hijos...”²⁰, es decir, como la roca que cambia de forma sin cambiar su naturaleza química y física, así es el cuerpo, en constante cambio de acciones, sensaciones y gesticulaciones. A partir de este concepto, se desarrollaron las categorías de *la prolongación y el escape del cuerpo*, *el mirar al otro*, *mirarse a sí mismo*, *otras maneras de mirar*, y *la burbuja invisible*. Estas categorías, buscan describir algunas de las sensaciones, emociones y acciones de los cuerpos dentro del ST:

“¿Acaso en medio de la muchedumbre, cuando nos queda espacio apenas para respirar, no miramos el periódico o el libro que está leyendo el otro? ¿No observamos los rostros, los cuerpos, las vestimentas, las maneras de actuar, las conversaciones o

18 Bauman Zygmunt. (2004). *Modernidad Líquida*. Argentina: Fondo de Cultura Económica. p 10.

19 Prieto, Adriana Mabel. (2013) Trabajo de Grado: El cuerpo que transita en Transmilenio: Descripción de corporeidad en la Bogotá de hoy.

20 Serres, Michel. (2011). *Variaciones sobre el cuerpo*. Argentina: Fondo de cultura económica. p 63.

las charlas por teléfono de aquellos desconocidos con los que compartimos el espacio público del ST? Focalizamos constantemente nuestra atención hacia aquello que nos interesa, y esta focalización de las experiencias sensibles genera el sentido de lo cotidiano de la propia existencia.”²¹

Una creación sobre la estesis del cuerpo que transita

Iniciar un montaje, implica vivir diferentes emociones: miedo, incertidumbre, alegría, expectativa y más aún en un proceso creativo que no parte de un texto establecido, sino de vivencias de la vida cotidiana, en este caso las vividas en el ST. Vivencias efímeras, instantáneas y mecánicas, pero al mismo tiempo, frágiles, inacabadas, y en constante transformación.

Así, empezaron a surgir improvisaciones anecdóticas sobre momentos vividos, leídos o escuchados por lo cocreadores: una mujer que se le enreda la manga del saco en el bus, un hombre que siente en su rodilla las nalgas de una mujer desconocida, un joven que por estar viendo su celular dejó pasar la ruta vacía y luego debe tomar una ruta llena, donde su cuerpo queda compactado y pegado a las puertas del bus, entre otros.

Luego, el tema de las siguientes improvisaciones surgió después de un trabajo de

21 Ídem.

mesa, donde se encontró que en los primeros ejercicios presentados, el tema más reiterativo era los encuentros y desencuentros. Entonces, aparecieron improvisaciones donde el cuerpo era sujetado por la máquina al convertirse en un engranaje más de la misma, surgiendo los movimientos robotizados, mecánicos y repetitivos. Las aceleraciones y desaceleraciones del mundo moderno, y la apatía e indiferencia entre los ciudadanos de un mismo territorio.

En el tercer grupo de improvisaciones, la premisa que se plantea es qué significa habitar y transitar en la vida de cada uno de los cocreadores. Desarrollándose escenas donde aparecen los recuerdos, las marcas, huellas o escrituras en la piel, la influencia del tiempo y el espacio en el cuerpo, el desplazamiento y el asentamiento a partir de los deseos y necesidades, el condicionamiento y la sujeción que viven los cuerpos en estos tiempos modernos.

Ya en las últimas improvisaciones, con el asesoramiento de una maestra en arte danzario, se exploró desde el movimiento puro, algunas de las categorías construidas en esta investigación, específicamente, *Cuerpo líquido, Gota, Torrente*.

Metaphorai: acciones escénicas basadas en la sensibilidad de la vida cotidiana en el ST

De las improvisaciones desarrolladas, algunas se escogieron tal como aparecieron en su primer momento, otras se guardaron como insumo de aprendizaje, y las restantes se transformaron según las necesidades del montaje. La obra tiene como protagonista el cuerpo, sus sensaciones, emociones y acciones que vivencia en el ST. Cada una de las escenas o acciones, aparecen sin tener una dramaturgia lineal, sin embargo, en las escenas, a partir de la analogía y la metáfora se habla sobre la inserción del cuerpo al sistema de transporte, la construcción de las rutas en el cuerpo, la lucha cuerpo a cuerpo por un espacio, los encuentros efímeros entre los cuerpos, y el sumergimiento del cuerpo individual en un cuerpo social inmerso en la circulación productiva.

La obra se le denominó *Metaphorai*, gracias a un párrafo escrito por de Michel de Certeau:

“En la Atenas de hoy día, los transportes colectivos se llaman *metaphorai*. Para ir al trabajo o regresar a la casa, se toma una "metáfora", un autobús o un tren. Los relatos podrían llevar también este bello nombre: cada día, atraviesan y organizan

lugares; los seleccionan y los reúnen al mismo tiempo; hacen con ellos frases e itinerarios. Son recorridos de espacios.”²²

Más que los medios de transporte sean metáforas, el cuerpo quiere ser una metáfora, quiere ir más allá de sus realidades concretas. Por esto se adapta a las circunstancias ciudadanas, es flexible y resuelve cada una de las vivencias que experimenta en el tránsito. Se desplaza, se mueve, va de A a B, para cumplir los requerimientos de un cuerpo productivo, armonizado y sincronizado con el discurso moderno²³.

Esta obra se presentó en dos lugares de la ciudad, el primero en una plazoleta adyacente a una estación del ST, y la otra presentación en el espacio donde se realizó todo el proceso de creación: una bodega adecuada como espacio de ensayo.

Por último como lo plantea Eugenio Barba, “el teatro tiene una doble vida: vive en el presente de los espectáculos y en el pasado que vuelve a través de los libros.”²⁴ Por esta razón, esta investigación-creación, termina esta etapa con un trabajo escrito que busca plasmar los encuentros explorados en el campo, la imaginación desarrollada en la creación, y la reflexión que se basa en la sensibilidad cotidiana y la sensibilidad artística:

“II

Gota: Siento el trazo frío sobre mi piel. Dos líneas que recorren mis brazos y llegan hasta mi ombligo. Tres manos que me escriben círculos vacíos, círculos llenos en medio de las dos líneas. Recorro cada línea, lleno y vacío cada círculo. Me impregnan, solo siento y me observo. Cambié. La ruta está marcada, estoy atento, todos mis músculos están dispuestos a recorrer la ruta las veces que sea necesario.

Torrente: Construimos la ruta en su piel. Su cuerpo escrito, escribe en nuestras pieles, nuestros trazos recorren las líneas y los puntos de su cuerpo. Velozmente las líneas se proyectan en el espacio, mientras nos detenemos en cada estación. Dibujar el círculo nos lleva al punto de inicio, pero no el de regreso, llenarlo es detenerse en el espacio y el tiempo como si nos profundizáramos en él. Ese cuerpo está ahí, no lo podemos borrar, su espacio es único, como nuestro espacio también lo es. Estamos

22 De Certeau, Michel. (2000). *La Invención de lo Cotidiano*. 1 Artes de hacer. México: Cultura Libre. p 127.

23 Pedraza, Zandra. (2005). *Cuerpo y Movimiento: sobre la reconciliación de la condición corpórea de la vida*. En Naranjo, Sandra y otros. (Comps), "Cuerpo-Movimiento: perspectivas". (pp 85-95). Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario.

24 Barba, Eugenio. (2007) *Obras escogidas*. Volumen II. La Habana: Ediciones Alarcos. Biblioteca de Clásicos. p 262.

dispuestos a recorrerlo y a recorrerlos.

*Tránsito: circuito, mecánico, neutro. Pero efímero.*²⁵

BIBLIOGRAFÍA

- Bauman Zygmunt. (2004). *Modernidad Líquida*. Argentina: Fondo de Cultura Económica.
- Barba, Eugenio. (2007) *Obras escogidas. Volumen II*. La Habana: Ediciones Alarcos. Biblioteca de Clásicos
- De Certeau, Michel. (2000). *La Invención de lo Cotidiano. I Artes de hacer*. México: Cultura Libre.
- Chaparro, Irma. (2002). *Evaluación del impacto socioeconómico del transporte urbano en la ciudad de Bogotá. El caso del sistema de transporte masivo, Transmilenio*. CEPAL, Serie Recursos Naturales e infraestructura. Publicación de las Naciones Unidas. 77p.

25 Prieto, Adriana Mabel. (2013) *Cuerpo-texto*, obra *Metaphorai*.

- Pedraza, Zandra. (2005). “Cuerpo y Movimiento: sobre la reconciliación de la condición corpórea de la vida”. En Naranjo, Sandra y otros. (Comps), *Cuerpo-Movimiento: perspectivas* (pp 85-95). Bogotá: Centro Editorial Universidad del Rosario.
- Serres, Michel. (2011). *Variaciones sobre el cuerpo*. Argentina: Fondo de cultura económica. 146p.