

NADIE SABE LO QUE UN CUERPO PUEDE HACER HABITANDO GRIETAS¹

POR LAURA RÍOS²

Hoy apelo a mi derecho a no ser clara, a contradecirme y a balbucear.

En mi práctica artística he utilizado las metodologías y aproximaciones somáticas para explorar y potenciar los saberes del cuerpo humano. Esta práctica me ha llevado a expandir las posibilidades de la coreografía hacia formatos híbridos semia-biertos, distanciados de la hegemonía determinada por espacios teatrales tradicionales, y a desafiar las convenciones de lo que, tanto el artista como el espectador, se espera que hagan en relación con la escena.

A partir de esta expansión, atiendo y me conecto de una forma orgánica con el mundo contemporáneo que se expresa de forma híbrida y configura realidades y relaciones complejas. Mi trabajo, en este sentido, propicia experiencias a partir de configuraciones que la filósofa y bailarina Marie Bardet (2021) llama “borrosas, no oculo-centristas, no frontales y no focales” (p. 45), y, en las cuales, la vista se coloca en horizontalidad con los demás sentidos.

Mis obras construyen experiencias a partir de integrar **el sentido del tacto, del olfato, de la propiocepción e interocepción** tanto en los performers como en los espectadores para articular una escena silenciosa que promueve la escucha profunda, amplifica la percepción y altera el espacio-tiempo apelando a una escena más cercana al ritual y la ofrenda que a un espacio de representación.

Así, después de 25 años de necia práctica artística, en resonancia con una ola de creación existente desde hace 50 años en la escena internacional, he concebido a la coreografía como una práctica expandida que sucede en formatos semiabiertos, en donde la obra es un dispositivo relacional que prioriza la percepción y la experiencia háptica entre los bailarines y el público y se completa en el momento del encuentro. Lo mismo he hecho partituras virtuales que talleres performáticos, coreografía expandida, videoperformance, coreocinema o videodanza. En resumen: he hecho lo que me ha dado la gana.

Descubro haciendo, acompañada y/o inspirada en voces como la de la coreógrafa posmoderna Deborah Hay (2000) y sus preguntas imposibles; de Mary O’Donell Fulkerson, de quien recibí de su mano su libro *Release, 7 zonas de comprensión del cuerpo al espíritu provenientes de la práctica de danza* (s./f.); de mi maestra y mentora Nancy Topf, coreógrafa y bailarina, pionera del release, quien participó en el primer encuentro de Improvisación de Contacto organizado por Steve Paxton, quien amorosamente me enseñó que menos es más, que el soporte de un gran cambio reside en lo sutil y me dio el regalo de habitar mi cuerpo para desde ahí dialogar con el entorno, con cuerpos humanos y no humanos en igualdad de circunstancias. Descubro alentada también por la socióloga, historiadora boliviana Silvia Cusicanqui, cuyo discurso reveló mi herida colonial y quien afirma “la mano sabe” (el cuerpo sabe, diría yo); por filósofo nigeriano Bayo Akomolafe (2017), que con la noción *cuerpos en proceso* refresca aquella frase de Mabel Todd (1937/2017): “tú nada sostienes, todo está en movimiento”. Bayo renueva además la noción de Mary Fulkerson (1937/2017): “es normal no saber”, invitándome a hacer un altar de la incertidumbre y a celebrar los gestos sutiles. Así mismo, investigo al hacer estimulada por más voces, como la de la académica y pensadora Vanessa Machado de Oliveira Andreotti, autora del libro *Hospicing Modernity: Facing Humanity’s Wrongs and the Implications for Social Activism* (2021), quien me invita a hacer composta con la mierda que hemos producido; por la escritora Donna Haraway, quien nos invita a quedarnos con el problema de la catástrofe ambiental a la que ha llegado el capitalismo extremo: “Nada está conectado a todo, todo está conectado a algo” (2019, p. 61); por Lynn Margulis (1967), bióloga anti darwinista quien registra una forma de reproducción de las bacterias distinta a la que se conocía, las cuales desde sus formas infinitas se reproducen en cooperación y no en competencia, planteando el concepto de simbiosis: “vida produce más vida”. Del mismo modo, resueno con la manera en que Nazareth Castellanos (2022) se aproxima a la neurociencia, desde lo que sí funciona y no desde la patología.

He tenido de aliados al azar, a la incertidumbre y a la imaginación proveniente de la quietud:

Quando permanezco despierta y quieta por un periodo de tiempo, las jornadas imaginativas van lejos. Normalmente tememos el paso del tiempo. Tenemos miedo de envejecer. Queremos hacer lo máximo en cada minuto. Pero cuando nos damos cuenta de que el tiempo que pasa

¹ Ponencia de la mesa de diálogo “Transgresoras de la escena” en el 8 Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas UANL 2024.

² Coreógrafa, performer, investigadora y docente.

es nuestro mejor aliado para un mayor entendimiento, el tiempo que pasamos en una quietud reflexiva es bienvenido más que temido. (Fulkerson, s.f.).

diría la coreógrafa, maestra y pionera del release Mary Fulkerson. La sabiduría del no hacer y su relación con la imaginación está en el cuerpo. En el proceso de la respiración, la exhalación, el descanso, dura más que la inhalación. Mabel Todd (1937/ 2017) dice que el 80% de nuestra energía se requiere para procesos vegetativos, y sólo 20% para actividades a la que a veces les dedicamos el 200%.

No hago espectáculos, investigo; no soy, sucedo. Me aproximo al escenario con preguntas, no con certezas, desde la vulnerabilidad y no desde la virtud. Me importa el proceso y también el producto, aunque me lleve 5 años “crear una obra”. Renuncio al relato del poderoso héroe prehistórico del que habla Úrsula Le Guin en *La teoría de la bolsa como transporte de la ficción* (1989), quien al salir de caza pone en riesgo su vida con su hermano Boob –a quien ve ser aplastado por la bestia, usa su flecha para matarla y regresa

salpicado de sangre arrastrando al mamut muerto—. Mi práctica artística no se caracteriza por la espectacularidad que acabo de describir, mi práctica es una celebración de gestos sutiles, resuena más con la práctica “aburrida” de la recolectora de semillas, cuyo relato no puede competir con el del héroe poderoso. La que sale a recolectar semillas con otras mujeres y niños, escuchando algún comentario gracioso del pequeño Ool y con ellxs, mira nadar salamandras en el río.

Termino con palabras de la periodista feminista argentina Luciana Peker . “Nosotras no nos sentimos fracasadas, pero, además, la verdad es que no hemos fracasado” (en Legrand y Demirdjian, 2020). No se trata de dar respuestas, diría mi abuela de los saberes del cuerpo, Bonnie Bainbridge Cohen (2008), sino de generar más preguntas. Vanessa Machado de Oliveira Andreotti (2021) dice: “Sospecha de la persona que tiene respuestas”.

Nosotras no tenemos la respuesta, pero ... shhh, es nuestro turno, nos toca ahora a nosotras equivocarnos de otras maneras.

Referencias

- Akomolafe, B. (2017). *These Wilds Beyond Our Fences: Letters to My Daughter on Humanity's Search for Home*. Ed. North Atlantic Books.
- Bainbridge Cohen, B. (2008). *Sensing, Feeling and Action: The Experiential Anatomy of Body-Mind Centering* (2 ed). Contact Editions.
- Bardet, M. (2021). Oscuminando: Miedos que arden y derecho a la opacidad. *Diferencia(s): Revista de teoría social contemporánea*, (13), 43-52. <https://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias/article/download/253/175>
- Castellanos, N. (2022). *Neurociencia del cuerpo: Cómo el organismo esculpe el cerebro*. Ed. Kairos.
- Fulkerson, M. O. (s./f.). *Release, 7 zonas de comprensión del cuerpo al espíritu provenientes de la práctica de danza*. Ed. Timeless Record.
- Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema*. Ed. Consonni.
- Hay, D. (2000). *My Body, The Buddhist*. Ed. Wesleyan University Press.
- Le Guin, U. K. (1989). The Carrier Bag Theory of FictionDancing. En *On the Edge of the Worlds: Thoughts on Word, Women, Places*. Ed. Grove Press.
- Legrand, D. y Demirdjian, S. (22 de febrero de 2020). Darío Sztajnszrajber y Luciana Peker proponen deconstruir el amor para “democratizar” los vínculos y el deseo. *La diaria feminismos*. <https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/2/dario-sztajnszrajber-y-luciana-peker-proponen-deconstruir-el-amor-para-democratizar-los-vinculos-y-el-deseo/>
- Machado de Oliveira, V.A. (2021). *Hospicing Modernity: Facing Humanity's Wrongs and the Implications for Social Activism*. Ed: North Atlantic Book.
- Margulys, L. (1967). Sobre el origen de las células mitosantes. *Journal of Theoretical Biology*, 14 (3), 225-274.
- Todd, M. E. (1937/2017). *The Thinking Body: A Study of the Balancing Forces of Dynamic Man*. Ed. Martino Fine Books.