

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

¡Me rindo! Escritos al oído: diálogos de creación

I give up! Written in the ear: creation dialogues

Evelyn Biecher

Universidad Nacional de Colombia
adm.pitouch@gmail.com

Jaidy Díaz

Universidad Nacional de Colombia
jadiazba@unal.edu.co

Recibido 08/09/2020 Revisado 18/12/2020

Aceptado 18/12/2020 Publicado 30/12/2020

Resumen:

Este artículo propone algunos asuntos para repensar los bordes disciplinares del teatro y las artes visuales, ofreciendo una experiencia que congrega ambas disciplinas compartiendo sus fuerzas y potencias. Esta apertura a las artes visuales como lenguaje esencial en la creación dramática o viceversa, se cimienta en el diálogo transdisciplinar de pensamiento y creación de Evelyn Biecher, Directora teatral, dramaturga y actriz de la Societé Pitouch Company de Estrasburgo, Francia (2008) y Jaidy Díaz, artista plástica colombiana, directora del grupo de investigación y creación artística Pensar Sonido (2009). Proponemos una metodología de creación desde un umbral entre el teatro y las artes plásticas, que funciona como un campo expandido en donde es posible reconocer lenguajes separados de su deber ser disciplinar, artístico, activando de distintas maneras los lenguajes, su tradición y formas de utilización.

Sugerencias para citar este artículo,

Biecher, Evelyn; Díaz, Jaidy (2020). ¡Me rindo! Escritos al oído. Afluir (Monográfico extraordinario II), págs. 245-257, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

BIECHER, EVELYN; DÍAZ, JAIDY (2020) ¡Me rindo! Escritos al oído. Afluir (Monográfico extraordinario II), diciembre 2020, pp. 245-257, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Abstract:

This article proposes some issues to rethink the disciplinary edges of theater and visual arts, offering an experience that brings together both disciplines sharing their strengths and potencies. This opening to visual arts as an essential language in dramatic creation or vice versa, is based on the transdisciplinary dialogue of thought and creation between Evelyn Biecher, theater director, playwright and actress of the Société Pitouch Company in Strasbourg, France (2008) and Jaidy Díaz, Colombian visual artist, director of the research and artistic creation group Pensar Sonido (2009). We propose a methodology of creation from a threshold between the theater and the visual arts, which works as an expanded field where it is possible to recognize languages separated from their duty to be disciplinary, artistic, activating in different ways the languages, their tradition and forms of use.

Résumé:

Cet article propose quelques pistes pour repenser les frontières disciplinaires du théâtre et des arts visuels, en proposant une expérience qui réunit les deux disciplines partageant leurs forces et leurs pouvoirs. Cette ouverture aux arts visuels comme langage essentiel dans la création dramatique ou inversement, s'appuie sur le dialogue transdisciplinaire de la pensée et de la création d'Evelyn Biecher, directrice de théâtre, dramaturge et actrice de la compagnie Société Pitouch de Strasbourg, France (2008) et de Jaidy Diaz, plasticienne colombienne, directrice du groupe de recherche et de création Pensar Sonido (2009). Nous proposons une méthodologie de création à partir d'un seuil entre le théâtre et les arts plastiques, qui fonctionne comme un champ élargi où il est possible de reconnaître des langages séparés de leur devoir disciplinaire et artistique, en activant les langages, leur tradition et leurs formes d'utilisation de différentes manières.

Palabras Clave: *Creación artística, metodologías de investigación y creación, imagen sonora, visualidades, teatro posmoderno*

Key words: *Art creation, research and creation methodologies, sound image, visibility, postmodern theatre*

Mots-clés: *Création artistique, méthodologies de recherche et de création, image sonore, visualités, théâtre post-modern*

Sugerencias para citar este artículo,

Biecher, Evelyn; Díaz, Jaidy (2020). ¡Me rindo! Escritos al oído. Afluir (Monográfico extraordinario II), págs. 245-257, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

BIECHER, EVELYN; DÍAZ, JAIDY (2020) ¡ Me rindo! Escritos al oído. Afluir (Monográfico extraordinario II), diciembre 2020, pp. 245-257, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

¡Me rindo! Escritos al oído

«El arte no es algo que haga una sola persona, sino un proceso puesto en movimiento por muchos»

Con esta frase de John Cage introducimos nuestro encuentro vital entre las artes plásticas y visuales, y el teatro. Jaidy Díaz (COL), artista plástica y Evelyn Biecher (FRA), dramaturga, directora de la Societé Pitouch Company y actriz, han compartido el espacio de sus investigaciones y producciones artísticas, a veces en colectivo, a veces de modo individual desde hace algunos años. El resultado es un ecosistema de creación e investigación inédito y poroso en dónde convergen las disciplinas TRANS/pasándolas, debatiendo sobre las técnicas y propiciando la construcción de sentido más que la narrativa.

Cuestionando las rutas propias a la naturaleza de las artes plásticas y el lenguaje teatral, proponemos la experimentación de imágenes, espacios y poéticas, y el laboratorio de espacios, audiencias, dramaturgias y la presencia del cuerpo. En sentido estricto, nuestras obras habitan un lugar liminal difícil de catalogar, pues deambulan entre los conceptos expandidos de ambas disciplinas, a las que interpelamos de una manera profundamente crítica *su deber ser*. Un borroso marco podría ser dibujado en las corrientes de las artes plásticas expandidas o el teatro posmoderno o pos dramático para su estudio.

Millones de seres viviendo juntos en soledad, en sus tres versiones, *Antígona: otra vez tengo ganas de pegarle a alguien*, *Pentesilea* y *Fragmentos 3*, son algunas de las obras producidas bajo esta lógica, obras que responden a nuestro interés por asuntos contemporáneos de la sociedad: la migración, el cambio climático, la sobreproducción y el consumo, entre algunos. Fenómenos que activan la actualización del mito en nuestra sociedad contemporánea. Nuestro ejercicio privilegia lo vivo como acontecimiento (plástico y escénico); participa de las corporalidades, performatividades y teatralidades que vinculan no solo el campo del teatro sino las expresiones sociales, adopta formas y atmosferas variadas en la literatura, el video, el sonido y las artes plásticas; y se debate en la realización plástica atendiendo a sus desafíos estéticos y éticos.

El fin de las jerarquías artísticas en escena: Interpretación/escenografía/ puesta en escena

El interprete:

En el trabajo de la Societé Pitouch Company, bajo mi dirección, no es el actor el que está en el centro de la obra, sino, la persona misma, lo que a eso yo le llamo “el interprete”, estos parecen los mismos, pero no lo son.

- El intérprete es alguien que traduce/expresa y “dice” la idea (*el texto*) de alguien (*autor*) sin cambiar de personalidad, comprendiendo, viviendo sinceramente cuando lo dice.
- El actor es alguien que “actúa” la idea (*el texto*) de alguien (*autor*) pero al decirlo, cambia de personalidad (*se disfraza de alguien*), según como él estima que es la personalidad del personaje, lo dice, cambiando la verdadera personalidad del autor-texto.

El actor protagonista, cumplía roles de personajes universales de todo tipo; mientras que los interpretes, utilizan sus propios recursos humanos, son ellos mismos, el foco de la interpretación está en la *sinceridad del interprete*.

Es una búsqueda de lo inmediato, en tiempo real, búsqueda de la emoción real del momento vivido por el interprete. Mientras que el actor siempre se preocupó de bien inventar las emociones que supuestamente siente el personaje, nosotros simplemente vivimos lo que realmente se siente al decir el texto.

La búsqueda de la sinceridad /verdad se vuelve una urgencia, viviendo cada instante como si fuese el ultimo, el tiempo real se convierte en un momento, y nuestro tiempo se convierte en una sucesión de instantes, la sucesión de los instantes creados, crea el futuro y el pasado, el ahora, se vuelve un todo. No hay principio ni fin, todo “es”.

El texto/imagen

El texto como herramienta central deja paso a la imagen (video, escenografía, interpretes), la imagen se vuelve protagonista junto con el texto, el texto ya no está solo expresando un contenido, ahora se acompaña de imágenes, dando paso, a la emoción sobre el intelecto.

Ya no es una obra teatral, ahora es un obra-espectáculo, un *Post-Teatro*

En este nuevo marco, lo teatral deja paso a nuevos métodos de puestas en escenas.

El teatro fue el medio que estaba destinado a cuadrar a los actores.

La idea de fragmentos hace estallar al publico, sin limites de cuarta pared, el publico ya no existe ya que la idea de teatro ya no predomina en el espectáculo.

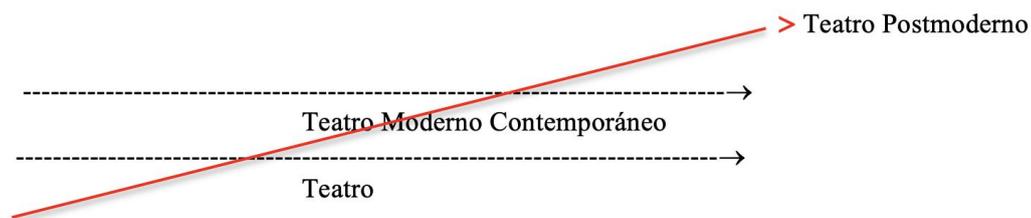
La pregunta que nace es: ¿y entonces a quien obedece el publico?, esta forma de obra, hace que el teatro desaparezca y esta teatralidad es transformada gracias a los accesorios, que se transforman en las nuevas herramientas visuales, al mismo nivel de importancia que el texto, las imágenes, el interprete.

El teatro = espectáculo postmoderno

El teatro posmoderno, es una serie de áreas artísticas juntas.

El interprete, el texto, el sonido, las imágenes visuales, las plásticas, las luces, el publico, todo está al mismo nivel de importancia.

Esta forma en la que he ido desarrollando no quiere acabar con el teatro tradicional, simplemente lo ha atravesado. No es acabar con el teatro tradicional, es simplemente otra forma de hacer una obra.

Una de las bases es que: nunca vamos a cambiar la imagen inconsciente que tiene la gente del “teatro”, pero eso si, podemos realizar pequeños cambios escénicos, en la forma de crear una obra, para no hacer un teatro tradicional.

Concentro mi la obra mas en el contenido que en el canal, no tenemos verdad absoluta, cada uno hace como quiere, no hay un bien o un mal, es mostrar una foto, sin juzgar, sin decir quien tiene razón o no, la apreciación del contenido del espectáculo dependerá de tus creencias y de tu entorno en el que vives.

En el espectáculo tenemos un hilo conductor, sabemos donde vamos como vamos, lo que se dice y cuando, pero al tener la libertad de vivir en tiempo real, sin falsos sentimientos, el espectáculo nunca será el mismo, conocemos las reglas la trama del principio a fin, pero nunca

ISSN: 2659-7721
<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

lo hacemos igual, pero llegando siempre al final del espectáculo “vivo” y eso es lo que crea la performance.

Ir mas allá del intelecto, vivir cada instante.

Conocemos las reglas, el contenido de principio a fin del espectáculo, pero nunca hacemos el mismo camino para llegar al fin, pero siempre llegamos al fin, nunca es igual, lo que crea la performance. No se hace a propósito, eso se hace solo.

El intérprete de hoy, nos muestra fragmentos de la sociedad actual en el teatro. Como decía Jean François Lyotard, filósofo francés: exponer la verdad oculta lo que esta detrás de las tendencias actuales.

La economía de hoy, religión de hoy, comida de hoy, relaciones humanas, etc. En lo cual ninguno de estos temas, nos llevan a la liberación del ser humano. Siguiendo este sentido de ver las cosas, nos ayuda a avanzar en la trama del espectáculo.

Conclusión

El actor se vuelve co creador.

En el teatro la historia la hacen los actores y no un personaje.

Cada elemento luz, sonido, video, plástico, movimiento o accesorio utilizado en el escenario, tiene su propio sentido, son palabras: es el texto. Sin olvidar al público que al estar en movimiento: saltando, opinando, desplazándose, bailando, se vuelve un público activo publico-creador, éste también hace parte de la historia, es un accesorio mas del espectáculo. Es un coro griego con derecho a ser independiente del corifeo. Aquí el corifeo sería el interprete que los guía con la luz, el sonido, los accesorios.

Un público activo y no pasivo sentado en las butacas, como lo es el teatro tradicional, que le da todo para que no piense ya que le crea toda la historia que le está mostrando en el escenario. El público activo aquí, al participar dentro de la obra y al observar, crea una distanciamiento suficiente, para pensar por el mismo, llegando a su propia opinión del contenido.

• **ENLACE A VIDEO CONGRESO CIVARTES:** <https://vimeo.com/433699061>

• **ENLACE A VIDEOS DE LOS ESPECTACULOS:**

- [Antígona, otra vez tengo ganas de pegarle a alguien](#)

- [Frag#3](#)

- [Millones de seres viviendo juntos en soledad \(#1, #2 y #3\)](#)

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Fotos de los espectáculos

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Millones de seres viviendo juntos en soledad , 2019

Fuente : <http://www.pitouch.fr/millones-de-seres-3.html>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Millones de seres viviendo juntos en soledad , 2019

Fuente : <http://www.pitouch.fr/millones-de-seres-3.html>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Millones de seres viviendo juntos en soledad , 2019

Fuente : <http://www.pitouch.fr/millones-de-seres-3.html>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Antigona, otra vez tengo ganas de pegarle a alguien, 2018

Fuente : <http://www.pitouch.fr/antigona-encore-une-fois-j-ai-envie-de-taper-quelqu-un.html>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Antígona, otra vez tengo ganas de pegarle a alguien, 2018

Fuente : <http://www.pitouch.fr/antigona-encore-une-fois-j-ai-envie-de-taper-quelqu-un.html>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Antígona, otra vez tengo ganas de pegarle a alguien, 2018

Fuente : <http://www.pitouch.fr/antigona-encore-une-fois-j-ai-envie-de-taper-quelqu-un.html>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Frag#3 Fuente : <http://www.pitouch.fr/frag-3-photos-video.html>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Frag#3 Fuente : <http://www.pitouch.fr/frag-3-photos-video.html>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Autor : Evelyn Biecher

Espectaculo : Frag#3

Fuente : <http://www.pitouch.fr/frag-3-photos-video.html>

<http://www.afluir.es/index.php/afluir>

www.afluir.es

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.48>

Referencias

Antígona de Sofocles Madrid, Edimat, 2002. ISBN 84-9764-007-1.

David Bourbonnaud, « André Antoine, diffuseur et traducteur ? » in Protée (« Les formes culturelles de la communication »), volume 30, numéro 1, printemps 2002

Henry David Thoreau, La Désobéissance civile, Paris, Mille et une Nuits, 2000 (ISBN 978-2-84205-062-7 <https://doi.org/10.7202/006693ar>)

Jaidy Diaz B. www.jaidydiaz.co

Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de minuit, 1979, (ISBN 978-2-7073-0276-2)

Le dialogisme dans le théâtre moderne et postmoderne Marvin Carlson Dans Études théâtrales 2004/2-3 (N° 31-32), <https://doi.org/10.3917/etth.031.0108>

Richard Kostelanetz, "John Cage, promotor de la conciencia revolucionaria", en Usar revolución cultural ? Buenos Aires, 1972, Rodolfo Alonso Editor.

Société Pitouch Company www.societepitouch.com

