

Dimensión orgánica

Individuo-colectivo

Usualmente nos encontramos en esta situación binómica dentro de la pedagogía, tanto dentro de los modelos de enseñanza pública establecidos, como en otros muchos ámbitos de la enseñanza generalizada (en los que se considera a la figura del profesor como individuo y a los alumnos como colectivo). Esta es una posición reactiva que nos muestra claramente una jerarquía de pensamiento y que desvela las figuras del maestro que emite y el grupo que recibe.

Desde el proyecto de investigación FaireCorps creemos que la relación entre individuo y colectivo se establece a partir del diálogo y el trabajo entre prácticas colectivas e individuales, dentro del grupo, habría que atender a la potencia de singularidades, tanto para reflexionar y dialogar con el grupo, como desde el grupo. Deberíamos trabajar en colectivo de manera experimental, cuestionando el propio grupo, para desarrollar nuestro posicionamiento a partir de una anarquía relacional. (donde todas las partes del colectivo amplifican sus potencias propias y amplifican a su vez el conjunto, sin relaciones de poder entre los diferentes miembros). Pensamos pues que eso transforma a cada una, por la necesidad de tener que despojarse un poco de sí mismas para habitar en realidades otras. Apreciamos la formación del conjunto a partir de diferentes modos, de diferentes personas, como una red.

La voluntad de romper las normas es necesaria si se quiere trabajar en el campo de la pedagogía, tanto a nivel teórico como práctico, ya que si el profesor también pertenece al grupo y juntos son capaces de cuestionarse su colectividad, los alumnos también adquirirán la posibilidad de adoptar una posición crítica y reflexiva ante el mundo que les rodea.

Nuestro comportamiento, nuestros gustos, nuestros gestos, el modo en que hablamos y el resto de actividades que realizamos de un modo automático y que, a veces, creemos propias y personales, están regidas por normas sociales. Incluso la subjetividad, que creemos tan personal es, en muchos casos, una construcción que nos viene impuesta. Teniendo esto en cuenta, proponemos una atención y una búsqueda de alternativas a los modos de actuar, una creatividad y una transgresión en los gestos más mínimos. Entendemos la subversión como una actitud creativa ante las cosas. Y del mismo modo, consideramos de gran interés la atención al momento presente, por considerarlo un motor de cambio individual y colectivo.

Este proyecto nace a partir de una investigación sobre cómo el cuerpo repercute en la pedagogía. En nuestro caso, las jerarquías se diluyen, suspenden y son variables.

El aula uni direccional se transforma en un laboratorio colectivo, donde cada alumno es también responsable y representante del grupo, potenciando así; el diálogo y la comunicación, que permiten a su vez el estudio amplificado desde la colectividad con singularidades.

No jerarquía

Apostamos por la anarquía relacional para alcanzar la posibilidad de que alejarnos de un modo de hacer y organizarse jerárquicamente. Nos queremos relacionar con el otro desde una posición anárquica, es decir, cuestionando y atajando la relación de poder, construyendo un diálogo donde no haya sujeto principal, es decir sin subordinación. Tanto el sentimiento de poder como el de sublimación es una supeditación a un pensamiento otro. Creemos pues que el camino para ello es trabajar la relación con lo otro, y no desde la obligación o la determinación. Cuanto más personal sea la contribución de una, más desarraigado de la actitud de la otra y por tanto menos jerárquico, más interesante. De este modo te alejas de la otra y creas tu propio lenguaje sin dominio, el objetivo pues se trataría; en el día a día de potenciar todas las diferencias, de abolir la sumisa adoración a la autoridad. La anarquía relacional se puede aplicar también a lo cotidiano porque la alteración de lo cotidiano afecta al ejercicio creativo, trastoca la comunicación con el entorno alejándose de la imposición.

La anarquía implica método y orden a pesar de que no se hayan unido estos conceptos a menudo. La anarquía también tiene que ver con el conocimiento y la creación de una estructura interna, con crear modos de ser, conocer las estructuras de dominio e investigar en las de la diferencia. Creemos también que existe una disciplina en la anarquía relacional aplicada a la pedagogía que tiene como objetivo: desvelar las estructuras del deber, de la cosificación y del dominio sobre lo externo.

La aplicación de nuevas pedagogías que reflexionen sobre la jerarquía, el diálogo o las formas de interacción que se adoptan dentro del propio grupo, posicionan en un primer lugar al estudio y la integración del cuerpo dentro de la enseñanza, el aprendizaje y desarrollo de los sentidos nos hace directamente más sensibles al colectivo y nuestro entorno, nos abre la posibilidad de construir desde el conjunto y a su vez, potenciar el aprendizaje individual desde una posición crítica. La conexión y el estudio del cuerpo potencia la capacidad del ser de obrar y pensar por sí mismo para y con su entorno.

Dimensión política

En un mundo globalizado, donde la desconexión con uno mismo se instaura desde la inmediatez de la tecnología, la saturación de imágenes y la sobreinformación. Desde la cosificación del cuerpo mediante imposiciones sistemáticas y relacionales, la utilidad de los objetos o nuestra propia rutina, es más importante que nunca que las escuelas y centros de enseñanza se adapten a la nueva situación, abriendo campos de conocimiento que potencien herramientas de reconexión y sensibilización con el mundo que nos rodea.

El estudio individual y colectivo del cuerpo, implica revisar el diálogo y preguntarse; de qué manera nos relacionamos? Y, qué podemos hacer para mejorarla?

Debido a que nuestro cuerpo contiene su propio lenguaje, y considerando la investigación del cuerpo y auto conocimiento como materia fundamental para ser más felices y adquirir herramientas que nos ayuden a adoptar una posición crítica ante las imposiciones, consideramos que la enseñanza que integra el estudio del cuerpo es capaz de aportar soluciones que potencien a la sensibilización del alumno, así como favorecer una posición empática y empoderadora del individuo respecto al colectivo y viceversa. El conocimiento y la investigación de nuestros sentidos a partir de la práctica y la consideración del cuerpo es una posición revolucionaria que nos hace, tanto descubrir el mundo en el que vivimos como abrir la posibilidad de afectarnos por el. El estudio del cuerpo como unidad de pensamiento nos conecta a una posición activa de la experiencia, nos permite adoptar una postura creativa ante la vida y nos aporta así, herramientas que potencien el la generación de conocimiento.

(Reconectar y decodificar, situarse aquí y ahora frente un mundo globalizado, es una posición revolucionaria que nos hace conscientes tanto de uno mismo, como del otro).

Taller **Fuera de centro; PerformanceArt - Lorena Izquierdo & Mario Montoya**

Fuera de centro es un laboratorio de creación y experimentación de herramientas para la acción. Dividido en tres módulos, abordaremos la creación interdisciplinar desde la relación con lo otro, el cuerpo y la energía, así como procesos de creación y desarrollo de ideas en diferentes combinaciones.

A diferencia de una compañía en la que encontramos la figura del director/a o coreógrafa/o en una posición de mayor responsabilidad y poder frente al grupo que ejecuta o recibe, el laboratorio propone un modo de trabajo colectivo, donde las voces individuales tienen cabida y conviven con la voluntad del grupo. Así, encontramos que todos somos los directores y los dirigidos, los que tenemos la idea y los que hacemos propia la idea del otro/a. Buscamos un trabajo coral que potencie la individualidad y el modo de hacer de cada una de las integrantes del colectivo y gestamos, desde la búsqueda de la idea hasta la puesta en escena final, una pieza que suma cada una de las partes y la multiplicación que esto supone.

Al final nadie sabe quién era realmente responsable de lo obtenido, el ego individual desaparece en la oscuridad, todos están contentos, todos tienen una satisfacción personal mayor que la de quién está solo. Una vez que se ha sentido esto, el proceso de la creación artística en colectivo, volver al viejo orden parece una regresión. La creación colectiva es un ejemplo del Proceso Autogestivo que tiene más valor para la comunidad y la investigación que un espectáculo.

Módulo de creación I Objeto/Cuerpo

El objeto, en su aparente insignificancia, contiene la capacidad de transformar el mundo conocido.

A partir de la descontextualización del objeto cotidiano, investigamos sobre nuestras cualidades expresivas, visuales y sonoras. Más que una práctica de lo espectacular, nos acercamos a la investigación performativa con una actitud íntima y con unos modos de hacer relacionados con la tradición filosófica oriental, posiciones que desde nuestro punto de vista, favorecen el desarrollo del arte de acción con una mayor consciencia y atención, aumentando la percepción del instante que estimula a considerar el cuerpo y el espacio como material artístico.

Desarrollaremos herramientas de creación alejadas de la narratividad, con la intención de descubrir nuevas formas de relacionarnos con aquello de nos rodea; partiremos de la no intención para movilizar los límites entre los diferentes materiales de la acción y nuestro propio cuerpo. Cuando una acción se desarrolla sin intencionalidad, y entendemos aquí que no hay un ejecutante ni un ejecutado, comienzan a desdibujarse los límites entre el cuerpo y el objeto.

Desde la poética de lo subversivo podemos obtener las herramientas necesarias para transformar la realidad, a menudo desde el gesto insignificante.

Descubrirse en otro mundo posible, en la relación con lo otro, abrir la percepción creativa a partir de la anarquía relacional y desarrollar la creación a partir de la empatía serán los ejes fundamentales del módulo formativo. Para la enseñanza desde la performance Art es importante crear espacios que nos ayuden a adoptar una posición disidente respecto a las imposiciones, concretamente nos referimos a aquellas que sujetan el uso normativo de los objetos y se oponen al valor de las sugerencias, a las fugas de significados, a lo sutil, lo absurdo y lo insignificante como medios expresivos.

Ejercicios:

- GongShow es un ejercicio que propone el artista Robert Filliou y que consiste en elegir un material y durante treinta segundos interactuar con él buscando un modo inusual de hacerlo, teniendo en cuenta la consciencia del espacio y del tiempo. Proponemos un acercamiento a la idea desde el deseo y la intuición que implica la abertura a un mundo nuevo. No nos dejamos llevar por la lógica utilitaria al accionar con el objeto y proponemos otro tipo de relaciones con él, como las que experimentan los dadaístas con el ready-made, con la particularidad que en el arte de acción el objeto se integra dentro de la performance. Las ideas pueden surgir de la acción o desde la idea puede surgir la acción, pero lo importante en cualquier caso es que los elementos se estimulan recíprocamente sin jerarquía.

(Es un ejercicio con foco en la creación y generación tanto de ideas como de pensamiento, desarrollado por el artista Robert Filliou y aplicado ampliamente durante las clases del profesor Bartolomé Ferrando en la universidad de Valencia).

> Ejercicio: hay un objeto en el centro del espacio que enmarcan los participantes en círculo, la intervención es libre, cada uno sale a relacionarse con el material propuesto de manera libre, una, cinco o ninguna vez. Cada intervención tiene una duración máxima de 30's y dará paso a la siguiente intervención o a un solo de material en el espacio.

La duración global del ejercicio es de 1h 30m aproximadamente y antes de comenzar de da la siguiente indicación:

- Relacionarnos como si fuese la primera vez que vemos este objeto.
- > Gong de gong; con la misma estructura que el ejercicio anterior, en su segundo paso, trabajamos también a partir de las ideas ya seleccionadas por el grupo anteriormente. (Aquí se desarrollan en colectividad ideas individuales).

Módulo de creación II Creación de Ideas y sintaxis.

Proceso de creación común sin autoría de ideas, crearemos un espacio de experimentación donde los participantes podrán adquirir y aplicar conocimientos compositivos en el desarrollo de obras performativas, así como propiciar una creación de ida y vuelta, que va desde la colectividad al desarrollo de una práctica personal.

Crearemos a partir de la idea de transformación, con el fin de liberar las costumbres que nos anulan cada día y desarrollando un nuevo cuerpo que devuelva la potencia al individuo. Cuando tenemos la potencia amplificada podemos resistir a las costumbres sociales y desarrollar una posición disidente ante las imposiciones. La potencia la entendemos de manera Spinoziana, es decir, como las cualidades que nos conforman como personas únicas que desarrolladas y amplificadas nos ayudan a alcanzar la felicidad y una actitud creativa en nuestro modo de relacionarnos.

Sobre el tiempo:

El instante: Situarse aquí y ahora es una de las posiciones más significativas en la práctica de la acción, pero también es una de las herramientas más necesarias para la vida, ya que potencia la conexión con lo otro y nos sumerge en un diálogo consciente con nuestro entorno más cercano. Tener en cuenta y percibir aquello que sucede, con apertura y sin prejuicios, potencia la actitud formal y creativa del acto, invitando a relacionarnos con las formas que nos rodean de un modo subversivo, en este caso; el tiempo. Desde la composición a tiempo real ampliamente practicada por la música de improvisación libre, adoptamos herramientas que nos permitan tomar una posición activo-perceptiva de nuestro entorno, nos reconectaremos al mundo potenciando la empatía y a nuestro propio cuerpo como material artístico, que investiga sus cualidades y se construye mediante la relación y el diálogo.

Hemos trabajado sobre el tiempo y herramientas de composición desde el ahora
Comenzamos con hand to hand ; una propuesta de percepción de tiempo y movimiento, desarrollada por el bailarín y coreógrafo español; Javier Martín.

> Ejercicio: con una mano extendida y la otra cerrada, tenemos que intentar invertir el gesto de una mano a la otra utilizando la totalidad de un tiempo determinado (unos minutos).

Objetivo: propiciar la percepción de un tiempo personal en relación a un tiempo global, cambiar la experiencia de nuestro propio cuerpo a partir de diferentes tiempos, adoptar una posición activa y creativa ante la propia experiencia.

Posteriormente hemos desarrollado acciones a partir de la obra Tango del video artista Rybczyński, con repeticiones de acciones-flashes en el espacio, incorporando el desarrollo de la acción en colectivo. <https://www.youtube.com/watch?v=lo8O8lYDzIU&t=345s>

> Ejercicio; los participantes eligen un lugar en los márgenes del espacio acordado, 2 de manera individual y cuando cada uno quiere, traza un recorrido en el espacio para llegar a otro punto dentro de los márgenes del espacio acordado, 3 una vez llegados al punto n2 realizamos una accionflash, un movimiento, un sonido o una acción involuntaria que aparece de manera intuitiva. 4 volver al punto de origen y repetir el recorrido cuántas veces uno quiera, atendiendo a las diferentes sincronicidades, ritmos y formaciones en el espacio.

Objetivos: percepción del tiempo personal en relación a un tiempo colectivo, percepción de un tiempo circular frente a uno lineal, fomentar la creación colectiva desde las potencias individuales e introducción a la composición a tiempo real desde el cuerpo.