

Fundamentación

“El sistema de sexo-género es un sistema de escritura. El cuerpo es un texto socialmente construido, un archivo orgánico de la historia de la humanidad como historia de la producción-reproducción sexual, en la que ciertos códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros son sistemáticamente eliminados o tachados”

Paul B. Preciado.

¡Volvamos a nacer pero esta vez sea por el culo!

Mercurio Mutante es una invocación performática de un nuevo nacimiento, en donde tomando como base el Manifiesto Contrasexual de Paul B. Preciado, los cuerpos que escribimos este espectáculo nos situamos por fuera de las oposiciones hombre/mujer, masculino/femenino y nos reconocemos como cuerpos hablantes renunciando al contrato social que conocemos por Naturaleza.

Entendiendo a la historia de la humanidad como historia de las tecnologías, la naturaleza humana no es otra cosa que una negociación permanente de las fronteras entre lo humano y lo animal, cuerpo y máquina, órgano y plástico. En la sociedad actual, en todo el sistema cultural y político que la sostiene, la naturaleza se nos presenta como el sentido común, lo natural aparece como sostén a lo que no puede ni debe ser cambiado por qué se necesita que así sea. Partiendo de la premisa de que nada es natural o dicho de otro modo, la idea de naturaleza como algo estable, impoluto e inamovible es falsa. Podríamos decir que lo natural es el perpetuo movimiento, el constante cambio, la mutación. Desde esta idea de naturaleza se escribe y se construye “Mercurio Mutante proceso performático”.

Considerando a la arquitectura corporal como una construcción política buscaremos dinamitar los pilares que la sostienen, exhibiendo corporalidades que a través de procesos tecnológicos rompan las barreras entre lo orgánico y lo artificial mutando a nuevas naturalezas, nuevos planetas, nuevos procesos. Trabajaremos en la relación promiscua entre la tecnología y los cuerpos. ¿De qué modos la tecnología se hace cuerpo?.

Esta exhibición se da dentro de la construcción de un cuerpo ciborg o cuerpo sistema que no es posible sin la participación de otros cuerpos, todos los cuerpos. Buscamos romper los paradigmas de un espectador hetero-normado, entiendace a performer = activo, espectador = pasivo, y terminar con esta binariedad del suceso teatral/performático. Para lograrlo, planteamos estrategias de la puesta en escena donde el espectador forme parte activa del suceso.

El espíritu del proyecto es la mutación, para eso pensamos la escenografía, el vestuario, lo sonoro, la luz y el espacio como prótesis que en el proceso de Mercurio Mutante terminan de dar forma al ciborg. La idea de proceso que construye nuestra obra, se hace visible en estos conceptos de la puesta en escena, como el proceso evolutivo de un ser que nace, habita la materialidad, construye tecnología, la hace carne y se autodefine en relación a los otros.

Desarrollo del proyecto

El proyecto se encuentra actualmente en proceso de investigación, producción, difusión y gestión de recursos económicos. Tuvimos un primer encuentro con el público el día 14/03/2020, previo a que se desatara la pandemia. Desde entonces estuvimos trabajando en las materialidades, conceptos y herramientas elegidas, sumando al proceso las impresiones y vivencias que nos fueron devolviendo los espectadores del primer encuentro. También hubo momentos de formación de ideas y conceptos a través de la lectura, observación e investigación de autores y otros artistas que trabajan temáticas similares a la elegida para este proyecto.

Pensamos la producción de la obra en su totalidad como la incorporación de los materiales que pueden ser o no orgánicos, a través de la idea de “prótesis” como lo que se suma o agrega a lo “natural” de la estructura corporal de los intérpretes. Para ello, profundizamos en la construcción de cinco estructuras protésicas que vamos investigando en la interacción con las mismas, tanto sea en la intimidad del ensayo o junto al público. Las estructuras protésicas son:

La **prótesis/espacial** que nos contiene es Micelio, casa/galpón del que buscamos apropiarnos completamente, interviniendo sus 550 mts cuadrados. La obra a través de sus acciones se desarrolla a través de la espacialidad que la contiene, hasta volverse parte de la estructura edilicia.

Las **prótesis/escenográficas** estarán distribuidas en el espacio en donde acontecen las diferentes intervenciones a veces simultáneas y otras de manera secuencial. De este modo, buscamos romper con la idea de espectador pasivo, para que los cuerpos observadores se trasladen por el espacio y elijan qué y cómo quieren ver. Trabajaremos en los diferentes niveles y alturas del espacio donde se desarrolla la obra, utilizando materiales como metal, nylon, film, látex, resignificando objetos cotidianos con el fin de generar extrañamiento (andamio, carro de supermercado, bidet con harina). La técnica de sonido e iluminación se encuentra emplazada en el espacio escénico, ya que también forma parte activa del encuentro.

Las **prótesis/vestuario** surgen desde la desnudez, de la fricción entre la carne, el metal frío y el nylon. Ambos intérpretes nacen desnudos y mojados, de lo inerte y sin vida, en el camino desde dentro hacia afuera, de lo interno a lo exogámico, acudimos a un ritual de pasaje que nos permite construir nuestros vestuarios. Tomando el Hain de los Selk'nam, proyectamos dos trajes que simbolizan el salto tecnológico que supuso aplicar grasa sobre sus cuerpos para sobrevivir al frío extremo de Tierra del Fuego. Elegimos para su confección tela de neoprene, guata, leds, plástico, pintura, harina como elementos que sintetizan materialidades con el fin de proveernos un cuerpo contrasexual.

Las **prótesis/sonoras** serán compuestas a partir de ritmos y melodías en los cuales se utilizarán sonidos de la naturaleza junto a ruidos obtenidos en los distintos encuentros con el público como la chispa de un encendedor, el nylon estirándose o los globos explotando. Dichos registros, específicos de cada puesta en escena, serán compilados en una nueva pista transformada e intervenida, que se utilizara en las futuras presentaciones.

Las **prótesis/lumínicas** estarán conformadas por diversos dispositivos autónomos que se incorporan en el cuerpo de los intérpretes, en la escenografía y en el espacio generando ambientes singulares en relación a la aparición de cada cuerpo. En la primera presentación los elementos luminosos en escena fueron: teléfonos celulares, tubos led, televisores de tubo, encendedores. Las prótesis/lumínicas, junto a las anteriormente nombradas, refuerzan la idea de que cada encuentro de Mercurio Mutante con el público, es una experiencia única dado que los elementos técnicos no están fijos en la estructura que los contienen, sino que son móviles y dinámicos.

Dentro del desarrollo del proyecto encontramos la parte de gestión de los recursos económicos para realizarlo. **“Mercurio Mutante, proceso performático”** fue seleccionada por el jurado del **Plan Fomento. Industrias Creativas** como ganadora de dicha convocatoria. Los recursos obtenidos, serán destinados a la confección y construcción de vestuario lumínico para ambos intérpretes.

Cabe destacar que dentro del proceso de realización y práctica de la obra se utilizan recursos materiales que en muchos casos deben ser desechados completamente luego de los ensayos como comestibles e insumos, generando un gasto que se nos vuelve difícil de solventar. Consideramos que en caso de que se nos otorgue el “Estímulo para la producción de artistas rosarinos” podríamos avanzar en la producción abocando nuestra energía específicamente en lo artístico y creativo sin tener que ocuparnos de las dificultades económicas. Actualmente estamos trabajando en la construcción de las **prótesis/escenográficas** con las materialidades disponibles dentro de la estructura edilicia/ artística de Micelio. En caso de obtener el estímulo solicitado contaremos con mayor libertad de acción en la producción tanto en tiempo como en insumos.

Material audiovisual, gráfico y referentes de la obra

Adjuntamos link de una carpeta con imágenes, fotos y videos, la mayoría enviados por los espectadores presentes en la primera presentación, algunas de estas imágenes nos llegaron por las redes. También encontrarán flyers y fotos capturadas del proceso:

<https://drive.google.com/folderview?id=1Npg4hwAOwHhGNMQ7MEiOcNREfM-MNaSQ>

Dossier de la obra:

<https://drive.google.com/file/d/1gNVmR-GMzkSAOZXPpf0Sw5Ukk38C8fRy/view?usp=sharing>

Artistas/referentes:

Ana Mendieta
Rebecca Horn
Accionismo vienés
La Fura dels Baus
Técnicas de textiles andinos
Emilio García Webbi
Romeo Castellucci

Bibliografía:

Michel Foucault (2008) "Vigilar y castigar". Buenos Aires. Siglo XXI Editores.

Anne Chapman (2012) "Hain. Ceremonia de iniciación de los Selk'nam de Tierra del Fuego". Santiago. Pehuén.

Gene Sharp (2012) "De la dictadura a la democracia. Un sistema conceptual para la liberación." México D.F. Editorial Dharana

Eric Sadin (2017) "Humanidad Aumentada". Buenos Aires. Caja Negra

Bárbara Hang, Agustina Muñoz (2019) "El tiempo es lo único que tenemos". Buenos Aires. Caja Negra.

Paul B. Preciado (2019) "Manifiesto contrasexual". Buenos Aires. Anagrama.

