

Periferia de las artes y del pensamiento de una escena híbrida brasileña

Daniel Santos Costa

El presente texto es una tentativa de generar, desde una perspectiva de margen, una discusión “profana” respecto de las artes escénicas latinoamericanas, concretamente las brasileñas. ¿Quién es el sujeto que profana? ¿Desde dónde habla? ¿Cuál es su discurso? ¿Cómo habla del mundo a través de su producción artística? Estas preguntas son, por más retóricas que parezcan, puntos de partida para la posible (des)organización epistemológica que busco provocar. Con estas interrogantes desarrollo una investigación del proceso creativo como producción de conocimiento.

A lo largo de mi carrera, me debatí innumerables veces con el orden del pensamiento dominante que impera en el ambiente académico. Proveniente de una clase social baja, nacido en el estado de Minas Gerais, Brasil, residente de una zona rural durante gran parte de la infancia y adolescencia, participante de la *Folías de Reyes*¹ e integrante del Movimiento de Lucha de los Sin Tierra (MST, por sus siglas en portugués), traigo en el cuerpo experiencias que pasan, me tocan y producen reverberaciones. Estas características desentonaban con la formación cultural de las alumnas del curso de danza que inicié en 2006 en la Universidad Estatal de Campinas (São Paulo, Brasil). Otro factor que contribuyó a mi posición marginal en esa formación fue el hecho de que fui el único varón que ingresó en aquel año escolar.

Yo no había recibido una educación tecnológica y rígida, por lo que alcé vuelos formativos con la idea específica de un cuerpo en proceso. Busqué, en este trayecto, estrategias para recorrer un camino posible hacia mí mismo, hacia la identidad y las memorias personales. Indago en la autobiografía para el ejercicio de una actitud reflexiva que tome en consideración el valor de las condiciones subjetivas del conocimiento como puerta para nuevos cuestionamientos científicos.

¹ La *Folia de Reyes* es una celebración popular de origen portugués que fue llevada a Brasil durante la época colonial. Se realiza en fechas navideñas, y combina elementos de folclore local y religiosidad popular (N. del ed).

Observo mi autobiografía con la idea de identidad y los cambios según las nociones de Stuart Hall, de acuerdo con el pensamiento moderno acerca del sujeto y la identidad. Trabajo con la visión del *sujeto (des)centrado*, que sugiere que sería mejor hablar de ‘identificación’ en vez de ‘identidad’, porque la primera implica un entendimiento del proceso en curso, lo cual corrobora mi idea de un cuerpo en proceso. Así, articulo este ‘Yo’ marginal con la propuesta de desarticular estabilidades y posibilitar el surgimiento de nuevas identidades abiertas, contradictorias, plurales y fragmentadas, que caracterizan al sujeto posmoderno, en quien la identidad se ha vuelto una especie de ‘fiesta móvil’: descentrada, dislocada, híbrida, de una complejidad dialéctica.

Entonces, resuelvo profanar mis experiencias para discutir a través del cuerpo mi política, mi modo de existir, de pensar. Me aproximo desde la periferia del pensamiento dominante en donde, además, me localizo geográficamente. Veo el mundo como soy, en la perspectiva del cuerpo-espacio y en la percepción que estas experiencias agregadas pueden pronunciar. Entretanto, soy sujeto dialogístico, me vislumbro a mí mismo en una posibilidad para lo híbrido. Percibo el mundo en analogía con las impresiones de la cultura popular, no sólo de aquella volcada en las espectacularidades, sino también en el movimiento popular-periférico. Estos se mantienen en la fricción entre arte/vida de modo menos binario y se encuentran en un movimiento mucho más dinámico que las miradas anegadas de teorías extranjeras que tanto nos apetecen como sociedad pos-colonial.

Lejos de las ideas de visiones y de discursos nacionalistas estancados, reorganizo formas espectaculares de la cultura popular brasileña en su praxis, en el dinamismo de la creación artística. Observar, por ejemplo, los festejos de las *Folías de Reyes* insertadas dentro del contexto urbano en la ciudad de Campinas, demuestra aptitud para un acceso del margen al centro. Inserta dentro de un contexto urbano, la manifestación torna híbridas sus acciones rituales en un espacio-tiempo dislocado de su característica intrínseca —que sería lo rural—, que está en constante movimiento, a diferencia de un sentido común que entiende a las tradiciones populares con un carácter de pureza cultural y la relación con el pasado como un lugar distante.

Me localizo en un entre-lugar y en este lugar simbólico se procesan diversas vías de elaboración discursiva, motivadas por los propios discursos que lo cohabitan. Cuerpo-sujeto marginal, artista, investigador, me ubico al margen de algunos imperativos de la sociedad capitalista que busca per-

tenecer a la cultura tradicional y a la cultura de masas urbana. Oriundo del universo de las *Folias de Reyes* de Minas Gerais y de Goiás, aliado al universo mítico y ritualista vivido en campamentos de los Sin Tierra, soy alguien que reside en la periferia del espacio urbano contemporáneo, y tomo el cuerpo como un lugar de experiencia en el que confluyen todos estos lugares para amalgama de mi posición político-artística.

Revelar o desvelar la identidad a través del cuerpo, y recrear en este recorrido, permite, dentro de un contexto más amplio, percibir la actuación de un cuerpo-sujeto a partir de su condición de entrecruzamiento, impulsando acciones inter y transdisciplinarias de la investigación en las artes de la escena. En esta instancia de lo no nombrado, marcado por lo impermanente, deseo estar en estas encrucijadas, en 'entrelugares', cuestionando en la acción los modos de ser categóricos que transforman la obra artística en producto de mercado o que son dominados por los discursos dominantes.

En este sentido, establezco una relación con el pensamiento del profesor Boaventura de Sousa Santos (2010), de la Universidad de Coimbra, Portugal, sobre las epistemologías del sur y del norte. Hay saberes hegemónicos dominantes y necesitamos atender epistemologías alternativas que rompan paradigmas y le den privilegios a nuevos modos de hacer. Este autor critica la epistemología positivista como paradigma dominante en las ciencias y propone la existencia de una crisis dentro de esta perspectiva epistemológica, acompañada, sin embargo, por el surgimiento de un nuevo paradigma.

Las epistemologías del sur no son necesariamente geográficas, su sentido consiste en percibir el discurso dominante y el discurso dominado por el capitalismo, por la sociedad patriarcal y por el colonialismo. La sociedad presenta al sujeto una multiplicidad compleja de voces que dictan órdenes, reglas, modelos, patrones, conceptos e ideas. A partir del camino de la inter y/o de la transdisciplinarietà será posible una reorganización de ese sujeto. Así, las interdisciplinarietàes crean nuevas realidades, ya que nacen de la proposición de nuevos objetivos, de nuevos métodos, cuya tónica principal es la supresión del monólogo vacío y la instauración de dialogismos, rasgos evidentes en el proceso de mi obra *¿Oh, de casa? ¿Oh, de afuera!, o la historia del hombre que le pidió una Folia a la Pombagira Gitana*,² dirigida por Grácia Navarro.

² Espectáculo híbrido que se mueve entre la danza y el teatro se estrenó el 5 de febrero de 2014 a la Universidad Estatal de Campinas (UNICAMP), Campinas, São Paulo, Brasil. Para más información, consultar www.dancadaniel.blogspot.com.

◦ Daniel Costa en *El payaso espantapájaros* (2014). Campinas (São Paulo).
Fotos de Tiago Bassani.

Atiendo entonces al tejido del proceso de las obras mencionadas, en donde proyecté el mundo a partir de fragmentos de mi autobiografía, surgidos de tensiones entre los lenguajes escénicos de la danza y del teatro, de lenguajes visuales como el vestuario, el ambiente y la iluminación, y del lenguaje musical en sonidos del cuerpo, intervenciones musicales editadas y en vivo a partir del diálogo con la tradición oral brasileña.

De lo individual a lo colectivo, percibí que el ejercicio de la alteridad es un elemento esencial en la construcción o pensamiento sobre la identidad. Durante el proceso fui integrante del Grupo Pindorama, un espacio de investigación escénica (coordinado por la profesora Dra. Gracia María Navarro) que busca llevar las espectacularidades de la cultura brasileña a la producción teatral contemporánea. Las experiencias que se vivieron allí influyeron en la propuesta de dramaturgia y en el posicionamiento político-artístico de mi obra artística.

El proceso desembocó en obras que cuentan con un lenguaje híbrido que dialoga con manifestaciones de la cultura nacional y matrices culturales dispares, algo típico, por cierto, del ser “brasileño”, como se puede apreciar en las tradiciones de la *Umbanda* y las celebraciones de *Folías de Reyes*.

Umbanda,³ además de formar parte de la génesis del personaje central de la obra mencionada, posee un lenguaje que influye en la obra de modo estructural. La dinámica de incorporación y des-incorporación, característica de la llegada y partida de una entidad en el cuerpo de un hijo de santo, es recreada en la obra, demarcando el cambio de personajes que se desdobl原因 del personaje central en la conducción de la acción narrativa.

³ *Umbanda* es una religión esotérica surgida en Brasil a principios del siglo pasado, en la que confluyen elementos africanos, indígenas y europeos (N. del ed.).

Folías de Reyes trae la vida personal del autor de la obra escénica, fusionando con afecto el binomio vida/arte que señala la investigación emprendida. En la *Folía...* está el lugar de la reunión mítica del autor con sus antepasados ancestrales y próximos. A estas manifestaciones se les tomó como elementos de la cultura brasileña y adquieren el estatus de 'material'. Estos materiales se friccionaron en el territorio conceptual y experimental de la 'encrucijada', espacio relacional primordial de lo nuevo, del mestizaje y de lo liminal. De esta fricción surgió una dramaturgia de ficción, comprometida con la percepción estética y con el juego escénico, limitada a un punto de vista entre la multiplicidad de posibilidades que estos materiales suscitan.

Las tradiciones de *Umbanda* y *Folías de Reyes* son observadas en su entramado urbano para un diálogo que incide sobre el espacio de la ciudad y las reverberaciones de estos contactos en los paisajes del cuerpo en escena. Antagónicas, presentan, con todo, rasgos de un sincretismo típico de formación brasileña, en el que distintas de las nociones de lo popular y lo tradicional se encuentran en un movimiento incesante para la manutención de sus *performances*-rituales dentro del espacio urbano.

En esta perspectiva, refuerzo la apropiación de la auto-etnografía de la experiencia personal para descentralizar el lugar discursivo y disciplinario en donde los temas dominantes sobre la identidad son colonizados de modo estratégico y se reconoce la interioridad en un acto de comunidad y alteridad. En este proceso, por analogía, puedo ayudar a darle voz a comunidades y procesos marginados en donde, en el recorte de las experiencias personales, podamos reclamar de modo menos sumiso, quizás subversivo, nuestra producción de conocimiento, muchas veces vista a través de un vidrio empañado.

Me proyecto en este lugar. Lanzo miradas sobre mí mismo, como cuerpo-sujeto de mi danza y de las propias experiencias, a través del abordaje de un cuerpo propio. Un cuerpo que danza encarnado en su contexto histórico y social, explorando la multi-vocalización y la polisemia, entendiendo el cuerpo como proceso (en) creación no segmentado entre la 'carne del mundo' y la 'carne del hombre', una realidad mutante para nuestra lógica aristotélica occidental.

Los aspectos mencionados más arriba corroboran la idea de un pluralismo epistemológico que permite ensanchar perspectivas y asumir ex-

perencias como praxis, abriendo puentes para los saberes despreciados, marginados y estigmatizados por una visión teórica legitimadora de todas las formas de expresión.

Este pensamiento busca otras epistemologías del sur, como plantea De Sousa Santos, lo que me estimula a pensar en otras formas posibles de conocimiento descolonizador. Reafirmo, de este modo, la posición de Verónica Fabrini, artista de la escena brasileña, acerca de la urgencia del reconocimiento del saber sensible como ‘episteme’. Fabrini propone la idea de una posible *escena del sur* y recurre a De Sousa Santos para estructurar su pensamiento acerca de esta visión.⁴

¿Cuáles serían estos saberes invisibles por la hegemonía y qué tendrían que ver con el teatro? Yo diría que son los saberes que nacen de la apertura a los afectos (el constante dejarse afectar) y que son, por lo tanto, un modo de estar en el mundo, enraizado en la totalidad compleja del cuerpo. Un cuerpo que, en primera instancia, es naturaleza, pero una naturaleza sensible, encarnada.

Los brasileños somos resultado del sincretismo, lo que nos puede impulsar a una búsqueda de alternativas híbridas, sintetizando elementos de todas las raíces interculturales e inter-textuales. El reconocimiento de lo híbrido y el conocimiento sensible puntualizan nuestra praxis. Necesitamos una nueva producción cultural intrigante y paradójica, armoniosa en su diálogo con las diferencias.

Es el momento de excavar en este ‘entre lugar’ las grietas entre los conceptos, visualizar lo híbrido y marcar el discurso de la diferencia que ha de ser punto de partida, un acto transgresor, una condición marginal. En mi caso particular como creador, intento materializar estas ideas con una escena híbrida que ejerce la fricción de una danza-teatro brasileña en la que mi cuerpo es mi casa. A partir de la sonoridad y de la poética de las metáforas y analogías de estos espacios-casa (la casa como metáfora de la memoria), desarrollo una narrativa de auto-ficción, aproximando el yo al mundo, lo local a lo global entre tantas posibilidades de aproximaciones e híbridos. Mi cuerpo-casa es mi punto de vista en el mundo y una de las imaginables posibilidades de ser brasileño.

⁴ Ver el texto de Verónica Fabrini en www.boacompanhia.art.br/bons-companheiros/veronica-fabrini.

◉ Daniel Costa en escena (2014). Campinas (São Paulo). Fotos de Tiago Bassani.

Bibliografía

Santos, Boaventura de Sousa. 2010. *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Editora Cortez.

Hall, Stuart. 2006. *A identidade na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A editora.

Fabrini, Verônica. 2013. “Sul da cena, sul do Saber”. *Moringa: artes do espetáculo* [en línea] 4.1 (enero-junio). 11-25. Recuperado el 11 de enero de 2015 de: <http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/moringa/article/view/16121>.