

SALLY BANES Y ANDRÉ LEPECKI (EDS)

*The Senses in Performance**

Nueva York: Routledge, 2007.

por Jennifer McColl Crozier
Universidad Mayor, Santiago, Chile
fer.mccoll@gmail.com

¿Qué es «performance»? ¿Dónde tiene lugar? ¿Quiénes son los que participan en ella? No hace mucho tiempo atrás se intentaba resolver estas cuestiones, pero hoy tales respuestas ortodoxas no logran ser satisfactorias, son engañosas y limitadoras.

Richard Schechner¹

The Senses in Performance aparece dentro del contexto de los estudios de *performance* (*performance studies*) como una antología de carácter pionero en su impulso por analizar críticamente el rol o papel de los sentidos humanos en el acto de la *performance*, mostrando cómo las experimentaciones en torno al gusto, el tacto, el olfato, la audición, el equilibrio y la visión, en las tradiciones occidentales y no-occidentales, siguen siendo una de las operaciones más productivas para la crítica, la teoría, el arte, la creación performática y las intervenciones.

Situados en el límite de los estudios de *performance*, podemos decir que éstos nos dejaron abierto el camino para poder abordar y entender la complejidad que existe en el interior de la diversidad de actos que se consideran como *performance*. Con las reflexiones y análisis realizados por R. Schechner, B. Kirshenblatt-Gimblett, M. Carlson, J. Butler, D.

* *Los Sentidos en la Performance*.

¹ Richard Schechner, Editor de la serie TDR, fundador del departamento de Estudios sobre *performance* (*Performance Studies*) de la Universidad de Nueva York.

Taylor, entre muchos otros, hemos podido desprender una serie de estudios rigurosos que abarcan desde el ritual, el teatro, el drama o la danza; desde la arquitectura interactiva, hasta los *happenings*, las acciones de arte e incluso las óperas históricas.

Esta antología reúne diecisiete ensayos originales que van conformando una escena diversa, enfrentando los desafíos metodológicos, históricos, teóricos y prácticos, que sirven de base tanto para el investigador especializado, como para el artista interesado en el estudio específico de la influencia de los sentidos humanos en todos los ámbitos de la *performance*.

En esta edición de ensayos, Sally Banes y André Lepecki abordan una amplia variedad de áreas que llegan a ponerse en tensión, desde algún punto, con la producción de *performance* occidental y no-occidental, ampliando las formas de estudio, complejizando los posibles análisis sobre el papel que juegan los sentidos en ésta, revelándonos, por ejemplo, que la visión es el único sentido que ha sido investigado en profundidad en su relación con la *performance*, la vida y la producción de arte.

Es justamente aquí donde recae la importancia de abordar este movimiento creciente, para comenzar a examinar los demás sentidos y sus posibles analogías con el arte de la *performance*, entendiendo que el cuerpo es un fenómeno altamente complejo, inserto en una red cambiante e inabarcable de sensaciones, percepciones y experiencias. *The Senses in Performance* nos entrega la promesa de explorar la participación de la imaginación y la experiencia sensorial propias de toda *performance*, poniendo al cuerpo como eje de toda esta escena, complejizando el estudio analítico de las nociones que le rodean, abarcando un nuevo campo crítico para el estudio del cuerpo y los sentidos.

En la introducción de este libro se mezcla el estudio de los sentidos, algunos preceptos generales sobre arte y vida, y ejemplos específicos que se agrupan u ordenan, a lo largo del libro, bajo cuatro aspectos generales: teoría y práctica, aspectos históricos, prácticas contemporáneas y estudio de casos específicos.

Es preciso evidenciar que cada texto incluido en esta compilación tiene por idea principal poner de manifiesto al cuerpo en el espacio propio de la *performance* como una invención de la percepción sensorial. Con esto quiero decir que a lo largo de los diferentes ensayos que componen este volumen se logra enfrentar diversas tendencias culturales contingentes que estudian las teorías sobre la fragmentación de la experiencia (modernismo, minimalismo, fenomenología), para luego hacer caso omiso de ellas y así poder instalar al cuerpo performático como un estatuto aparte, diferenciado en las posibilidades de análisis que éste implica.

La necesidad discursiva de que estas reflexiones e investigaciones se pongan en marcha a partir de los (nuevos) estudios sobre danza, aparece desde la idea de tomar en cuenta el desarrollo de las nuevas investigaciones kinéticas, en conjunto con los múltiples cruces culturales que es posible establecer desde una disciplina abierta. La tentadora y anhelada posibilidad de una teoría política de los sentidos como señal de un futuro potencial, como la apertura de un nuevo y vasto campo de estudio. «No podemos hablar sólo de una ejecución de los sentidos, sino también de un poder performativo de los sentidos»

(Banes y Lepecki, 2007: 3) donde los cuerpos en la *performance* están inmersos en una constante evolución de las experiencias sensoriales, sin embargo, este proceso sólo ha recibido una atención superficial por parte de los estudios de *performance*.

Es ineludible revisar en este punto a Foucault, como una de las primeras ideas expuestas en la introducción de este texto: «La construcción de la resistencia, para Foucault, proviene de las más diversas formas de reinventarse, no solo subjetivamente, sino que en busca de un proyecto corporal completamente nuevo» (2007:1).

Es justamente esta palabra: resistencia, la que nos permitirá la exploración y luego la validación de los múltiples aspectos o interfaces que van apareciendo al interior de este volumen, que merecen una detención en cada cruce posible entre historia, lenguaje y cuerpo, para explotar en un sinfín de posibilidades, que desde el cuerpo y los sentidos se conectan con aspectos sociales, biológicos y sensorios, es decir, la producción (o creación) de la *performance*. Este proceso bio-político que hemos explicado ligeramente se deja ver en cada artículo inserto en esta recopilación, a través de la descripción y el análisis de aspectos somáticos, fisiológicos, sociológicos e imaginarios que rodean al cuerpo inserto en la *performance* (al cuerpo como generador de ésta).

Al recorrer este volumen nos damos cuenta de que los textos realizados por S. Banes, D. Cole y M. Fleisher, señalan cómo los sentidos, el poder político y el teatro se fusionan para ser transmitidos bajo un mismo código de percepción. Fleisher analiza el olfato al interior del teatro Simbolista, reflexionando en torno a la permeabilidad y la disolución de las atmósferas y fronteras. Banes, por su cuenta, se dedica al estudio o la identificación de los efectos olfativos, logrando mapear estos efectos a través de un recorrido histórico generado a partir de la historia del teatro y del ritual occidental, llegando a plantear que el diseño del aroma determina fuertemente los significados al interior de la *performance*, demandando así, el uso de nuevas herramientas analíticas para abordar el estudio teórico del teatro, la *performance* y las artes escénicas en general.

Kirshenblatt-Gimblett y Schaefer, desarrollan teorías en relación al espectador y las transformaciones a nivel de recepción y percepción en la *performance*. Kirshenblatt-Gimblett plantea la posibilidad de una nueva construcción del teatro como lugar de las experiencias, más allá de las potenciales miradas existentes, transformando los límites de los modos en que se asiste y se atiende a un espectáculo, tomando en cuenta las formas particulares en que las nuevas tecnologías transforman la representación, y por tanto la percepción «de» y «en» la *performance*. K. Schaefer, a su vez, presenta la idea de la economía en el consumo del teatro (o *performance*), donde una serie de cambios producen una sociedad del espectáculo en que la audiencia es transformada rápidamente en consumidores.

D. Hannah y R. Schechner, abordan ideas que podríamos relacionar con la estructura inmersa en el concepto de *performance*, desde distintos puntos de vista logran revisar la conformación de este espacio y las posibles relaciones al interior de él. Dorita Hannah nos enfrenta a la idea de una anatomía de los sentidos determinada por la arquitectura, dando pie a nuevas relaciones y experiencias sensoriales. Richard Schechner, en su ensayo, analiza específicamente la relación y conexión entre los sentidos y las emociones bajo

los conceptos de *rasa* en la India, tomando como ejemplos ciertos casos teóricos y su adaptación a trabajos prácticos y performativos.

Cobina Gillit y Deidre Sklar por su parte, desarrollan un análisis sobre el rol del tacto en los modelos transculturales, dando cabida a una discusión sobre las diversas tonalidades políticas insertas en estos aspectos.

Podemos desprender que la *performance*, como categoría teórica y como práctica, se ha expandido enormemente. En la actualidad comprende una gama de géneros que van desde arte a espectáculos populares, desde teatro, danza y música, hasta rituales religiosos y seculares, incluso el «desempeño en la vida cotidiana», o experimentos interculturales y más.

Ahora bien, si volvemos a plantear que esta antología se sitúa en el borde de un campo de estudio (me refiero a los estudios de *performance*), me parece interesante destacar, por una parte, la creación de múltiples redes de conocimiento, y por otra, las infinitas posibilidades históricas, sociológicas y políticas que se abren y que construyen áreas de interés cada vez más amplias y resistentes, donde pueden transitar libremente reflexiones que toman al cuerpo en relación con la *performance*, la danza, el teatro o el ritual, nutriéndose de los más diversos campos de estudio o del conocimiento.

Por último, sólo queda señalar que Sally Banes es reconocida como una experta en la escena actual de la danza, las nuevas tendencias y las continuas transformaciones en el arte, siendo valorada como una de las pocas personas capaces de sublimar y dar sentido a las nuevas generaciones y proyectos de bailarines y coreógrafos, mediante el estudio riguroso de las políticas del cuerpo, la teoría y las técnicas de la danza. Por otro lado, André Lepecki es curador, dramaturgo y escritor, valorado por sus estudios sobre comportamiento, teoría crítica, filosofía, danza y dramaturgia. Realiza sus investigaciones actuales centrado en la relación entre danza, filosofía y escultura.

Ambos editores han generado un proceso de discusión amplio, que aborda no sólo un campo cerrado sobre temáticas de interés particular, sino que ponen su preocupación en el cruce de las disciplinas, abriendo nuevos campos de discusión cada vez más afines a las realidades contemporáneas.

Recepción: marzo de 2008

Aceptación: abril de 2008