

Formación universitaria con metodologías inspiradas en la performance: *la experimentación-creación con artes y la performance-investigación**

<https://doi.org/10.22395/csye.v12n23a4>

Edilberto Hernández González

Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia

edilberto.hernandez@usbmed.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-6274-4078>

RESUMEN

En este artículo, se exploran las metodologías inspiradas en la performance, específicamente la performance-investigación y la experimentación-creación con artes. El análisis se basará en una práctica formativa que se vincula con las actividades del proyecto de investigación titulado: "Aportes metodológicos de la performance investigación a los estudios socio-antropológicos sobre los cuerpos". En tal sentido, hemos abordado teórica y epistemológicamente algunas claves de fundamentales de las metodologías mencionadas, centrándonos en la sistematización de una práctica de formación investigativa en el marco de la línea de investigación "Estudios culturales y lenguajes contemporáneos". Destacamos en esta práctica de formación la potencia pedagógica de la experimentación con materialidades tanto en el aula como en otros contextos sociales. Esto nos ha permitido fomentar procesos de escritura, la creación de artefactos artísticos y la composición colectiva de una acción performática. Estas metodologías de enfoque performativo nos instan a abrirnos a la potencia afectiva de las materialidades y a desplegar pliegues perceptivos más sutiles y sensibles.

Palabras clave: performance-investigación; experimentación-creación; materialidades; artefacto-cuerpo; percepción delicada.

Cómo citar: Hernández González, E. (2023). Formación universitaria con metodologías inspiradas en la performance: la *experimentación-creación con artes* y la *performance-investigación*. *Ciencias Sociales y Educación*, 12(23), 77-90. <https://doi.org/10.22395/csye.v12n23a4>

Recibido: 21 de junio de 2022.

Aprobado: 2 de septiembre de 2022.

University Education with Performance-Inspired Methodologies: Experimentation-Creation with Arts and Performance-Research

ABSTRACT

In this article, we approach performance-inspired methodologies, such as performance-research and experimentation-creation with arts, based on the analysis of training practice in articulation with the activities of the research project methodological contributions of performance research to socio-anthropological studies on bodies. In this sense, we have located theoretically and epistemologically some keys of the previously mentioned methodologies, systematizing a research-training practice of the research-line: Cultural Studies and Contemporary Languages, highlighting in this training practice, the pedagogical power of experimentation with materialities in the classroom and in other social spaces, which allowed us to encourage writing processes, the creation of artistic artifacts, and the collective composition of performative action. These performative methodologies pose the need to open ourselves to the affecting power of materialities and inaugurate more delicate perceptual folds.

Keywords: performance-research; experimentation-creation; materialities; artifact-body; delicate perception.

Formação universitária com metodologias inspiradas na performance: a experimentação-criação com artes e a performance-investigação

RESUMO

Neste artigo, exploramos as metodologias inspiradas na performance, especificamente a performance-investigação e a experimentação-criação com artes. A análise será baseada em uma prática formativa vinculada às atividades do projeto de pesquisa intitulado "Contribuições metodológicas da investigação de performance para os estudos socioantropológicos sobre os corpos". Nesse sentido, abordamos teórica e epistemologicamente algumas chaves fundamentais das metodologias mencionadas, com foco na sistematização de uma prática de formação em pesquisa no contexto da linha de pesquisa "Estudos culturais e linguagens contemporâneas". Destacamos nesta prática de formação o potencial pedagógico da experimentação com materialidades, tanto na sala de aula como em outros contextos sociais. Isso nos permitiu promover processos de escrita, a criação de artefatos artísticos e a composição coletiva de uma ação performática. Essas metodologias com foco performativo nos instigam a nos abrir para o potencial afetivo das materialidades e a desdobrar dobras perceptivas mais sutis e sensíveis.

Palavras-chave: performance-investigação; experimentação-criação; materialidades; artefato-corpo; percepção delicada.

Introducción

El presente trabajo¹ se inscribe en el contexto del plan de investigación del proyecto “Aportes metodológicos de la performance investigación a los estudios socio-antropológicos sobre los cuerpos”², el cual investiga “los vínculos entre corporalidad y conocimiento, con el propósito de examinar sus implicancias epistemológicas y políticas en la investigación antropológica, la divulgación científica y la formación universitaria, principalmente en el campo de los estudios sobre el cuerpo” (Citro, S. V. y Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance, 2017a, p. 3). En consonancia con ello, en este texto quisimos, de manera particular, documentar y analizar una experiencia de formación universitaria en la cual fueron puestas en juego metodologías inspiradas en la performance, como lo son la performance-investigación y la experimentación-creación con artes.

Con respecto a la primera de estas metodologías, podemos decir que los vínculos iniciales entre la performance y la investigación se sitúan en los trabajos de la investigadora argentina Silvia Citro en la década de los noventa (Citro, 1997). Estas indagaciones se consolidaron posteriormente como una metodología transdisciplinaria en el contexto del Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. En el artículo “Cuerpos significantes. Nuevas travesías dialécticas” (Citro, 2014), se plasmaron los primeros trazos de estas investigaciones y, como resultado de investigaciones y debates en diversos contextos latinoamericanos, la performance-investigación se definió como un conjunto de:

Prácticas investigativas y pedagógicas que son especialmente diseñadas para integrar las dimensiones sensoriales, afectivas y cognitivas de la experiencia, a través de la exploración de la diversidad de gestos, movimientos, sonoridades y palabras de los que son capaces nuestros cuerpos, buscando propiciar nuevos procesos de indagación, creación y divulgación del conocimiento. (Citro, 2017b, p. 5)

Según Silvia Citro y Manuela Rodríguez (2020), estas prácticas investigativas y pedagógicas tuvieron inicialmente un carácter más o menos experimental e intuitivo. Sin embargo, a medida que se fueron sistematizando, se identificaron tres modalidades distintas en ellas:

1) Aquellas que apelan al impacto senso-perceptivo y afectivo de lo que denominaremos materialidades afectantes, no habituales para el espacio del aula;

¹ Expreso mi gratitud a la Doctora Silvia Citro y al Equipo de antropología del cuerpo y la performance, por la acogida fraterna y el acompañamiento académico durante la estancia posdoctoral en el marco del programa de posdoctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. También a la Doctora Adil Podhajcer, por su disposición a conversar y discutir algunas de las ideas presentes en este artículo.

² Proyecto de Investigación financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Programación científica 2017.

2) Las que, invitan al ejercicio de una memoria encarnada y una reflexión analítica sobre las propias experiencias vividas y genealogías;

3) Las que incitan a elaborar ensayos performáticos colectivos del imaginar-desear, que ponen en escena posibles transformaciones de nuestras prácticas socioculturales. (p. 35)

En nuestra experiencia de participación en una práctica investigativa y pedagógica en la Universidad Nacional de Rosario, pudimos observar que estas tres modalidades se manifiestan claramente durante el desarrollo de una sesión³. En dicha sesión se abordan conceptos y dispositivos étnicos-culturales que revelaron la presencia del racismo en las interacciones cotidianas. En esta sesión, los y las asistentes participamos de una danza ritual, intercalada con referencias sociohistóricas del borramiento intencional de las poblaciones afro en Argentina. Asimismo, evocábamos experiencias vividas de racismo en la cotidianidad y, posteriormente, ensayamos reconfiguraciones de estas. En la Universidad de Buenos Aires, Argentina, percibimos un trascurrir similar en algunas sesiones de trabajo en el aula⁴, pero los “ensayos performáticos colectivos del imaginar-desear” aparecían claramente intensificados en los trabajos de final de curso de las y los estudiantes.

Ahora bien, la “experimentación-creación con artes” hace referencia al modo de proceder que, desde mediados del 2016, la línea de investigación en Estudios culturales y lenguajes contemporáneos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, hemos venido construyendo. Estos desarrollos teóricos y epistemológicos tuvieron como punto de partida el proyecto de investigación “Cartografías de una educación (otras), investigación educativa”, en la cual centramos la atención en esos (otros), modos de entender la formación, la producción de los cuerpos y el despliegue de las subjetividades en espacios no escolares. Entre los productos derivados de esta investigación, podemos destacar la invención del método que denominamos Paisajear, con el cual realizamos una serie de cartografías –paisajes existenciales– en una planta de producción en la que se diseñan, imprimen y se encuadernan materiales para la enseñanza escolar. En este estudio también pudimos establecer, entre otras cosas, que:

Los afectos realizan diversidad de movimientos, unos que envuelven los cuerpos sobre sí mismos; otros que envuelven grupos que comparten alguna intimidad, por ejemplo, vínculos familiares, amistades forjadas por diez o más años en la planta

³ Esta actividad formativa hacía parte de la asignatura: Problemas Antropológicos Contemporáneos, de la Licenciatura en Antropología de Universidad Nacional de Rosario; orientada por la doctora en antropología e investigadora del Conicet, Manuela Rodríguez.

⁴ Las actividades a las que nos referimos hacían parte del Seminario de Antropología del cuerpo y la performance, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, coordinado por la doctora en antropología e investigadora del Conicet, Silvia Citro.

y, un tercer movimiento de afecto que envuelve los cuerpos y las máquinas en una especie de expansión simbiótica. (Hernández et al., 2020, p. 14)

Estos flujos de afectos continúan siendo un referente importante tanto en la planeación de las prácticas formativas de experimentación-creación como en la etapa de análisis de investigaciones posteriores. Comprendimos que los afectos se entrelazan formando redes en múltiples niveles.

Ahora bien, los acercamientos que se vinieron propiciando desde el 2018, entre nuestra línea de investigación, el Equipo de Antropología del cuerpo y la performance de la Universidad de Buenos Aires y la Red de investigación de y desde los cuerpos, dejaron entrever intereses comunes en torno de la performance, las materialidades y la experimentación-creación, en tanto ejes de las prácticas pedagógicas, la investigación y la creación artística. Dichos acercamientos también impulsaron a nivel de Colombia el trabajo colaborativo de la Red nacional de estudios sobre cuerpo: El Giro Corporal.

Estas articulaciones nos han permitido desplegar las dimensiones conceptuales y metodológicas de la “experimentación-creación con artes”. Nuestras producciones, como *Ascensos y pendulaciones* (2019), *Gotear* (2020) y *Respirando* (2021)⁵, evidencian la fuerza de estas articulaciones. Del mismo modo, las reflexiones epistemológicas en torno de los cuerpos se han visto fortalecidas. Los artículos “De la porosidad y otras expansiones de los cuerpos (Zapata y Hernández, 2019) y “Cuerpos-plástico: modos de habitar el espacio público” (Zapata et al., 2021) recogen parte de las construcciones epistémicas que hemos estado desarrollando.

Este proceso de profundización teórica y epistemológica de nuestra línea de investigación ha tenido un impacto significativo en la difusión de los conocimientos generados a través de nuestra experiencia de investigación, tanto en los niveles de formación de posgrado (maestría y doctorado) como en nuestras propias investigaciones. Sin embargo, aún enfrentamos dificultades en la acreditación de productos de investigación como instalaciones artísticas, acciones teatrales, performances, entre otros, en los campos educativos y académicos. Estos obstáculos representan un desafío complejo para aquellos de nosotros que realizamos investigación-creación.

Todo esto nos plantea la necesidad de profundizar cada vez en torno a preguntas como: ¿cómo hacemos lo que hacemos?, ¿de qué manera procedemos en nuestras búsquedas?, ¿qué nos acerca o distancia de otros lenguajes para

⁵ *Ascensos y pendulaciones* (2019) comprendió una instalación colectiva y una performance desarrollada en el Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquia. *Gotear* (2020) es un videoarte. *Respirando* (2021) es una acción artística desarrollada en el Parque de la Resistencia, en el marco del Paro nacional de abril, mayo y junio del 2021.

comunicar el conocimiento construido en una investigación-creación? Estos interrogantes nos han permitido trazar nuevos mapas en torno de la experimentación-creación con artes, que abarcan la diversidad de maneras posibles de vivir la experiencia de investigar y el acompañamiento a las actividades formativas.

Así pues, dentro de la línea de investigación en Estudios culturales y lenguajes contemporáneos, abordamos la experimentación-creación con artes desde dos perspectivas complementarias: una de orden conceptual y otra relacionada con nuestro enfoque metodológico. En relación con el primer aspecto, la experimentación-creación se refiere a la multiplicidad de interacciones que se generan entre distintas materialidades cuando un investigador o investigadora se expone de manera intencionada a esta experiencia. Es fundamental tener presente que en un mundo compuesto por materialidades que afectan contentamente (Ingold, 2013), es necesario crear condiciones que intensifiquen estas interacciones en el proceso de experimentación-creación.

La preparación de estas condiciones constituye el pliegue al que denominamos “modo de proceder”. Este enfoque difiere de una planificación convencional que se enfoca en acciones, objetivos y resultados. En cambio, el modo de proceder se concibe como una materialidad en sí misma, lo que implica que, desde el momento de su concepción, empieza a generar interacciones. Sin embargo, es trazado inicialmente de manera provisional, como líneas punteadas o en borrador, permitiendo así reflexionar y constituir a medida que se va desarrollando.

Es cierto que, en términos metodológicos, un proceso de experimentación-creación se proyecta a través de diversos momentos, pero esto no configura necesariamente una secuencia procesual, ya que los procesos de creación recorren caminos indeterminados y, a veces, solo hasta dar un paso es posible dibujar el siguiente, retornar o bien parar, cuando el final puede ser anticipado. En este sentido, la experimentación-creación con artes tiende a la indisciplina, puesto que no es un proceso controlado desde un determinado lugar de poder; al contrario, esta se va produciendo a partir de nuestras aperturas corporales a las propias afecciones y a las del mundo que nos rodea, aperturas que implican un hacer junto a otras materialidades.

La experimentación no es equivalente a un trabajo de campo, es decir, a un momento específico en el cual los investigadores y las investigadoras experimentan; de hecho, el uso reiterado del término “experimentación” (evitando otros como experimento, experimental o experimentar) busca nombrar la acción misma de investigar, esto es, ese acontecimiento fugaz en el interior de un movimiento envolvente que tiene lugar entre materialidades que se afectan mutuamente. Si bien la experimentación-creación podría definirse teórica y procedimentalmente como método de la investigación, previo a un trabajo de campo o un momento

particular de una actividad formativa, no podría reducirse a ello. En el contexto de nuestra línea de investigación, por ejemplo, la “experimentación-creación con artes” tiene que ver con una potencia que nos convoca a “experimentarnos” en la investigación y en las prácticas formativas.

Es importante señalar que la “experimentación-creación con artes”, en tanto metodología que orienta nuestras prácticas, está anclada a los desarrollos investigativos de la línea de investigación en Estudios culturales y lenguajes contemporáneos. De modo que los resultados de los proyectos de investigación van permitiendo expandir, reconsiderar e incorporar nuevas comprensiones teóricas-epistemológicas. Es así como el proyecto Investigar-crear: una epistemología rizomática de los procesos de creación en artes⁶, nos ha impulsado a comprender la multiplicidad de movimientos que se hacen presente en la experiencia de creación colaborativa.

Una práctica investigativa y pedagógica de inspiración performativa

A continuación, describimos una práctica investigativa y pedagógica desarrollada con estudiantes de doctorado en el marco de un seminario de formación en el campo de los estudios culturales y los lenguajes contemporáneos.

Esta práctica comprendió un taller en tres sesiones⁷, la primera de ellas se denominó “Un paseo por uno(a) mismo(a)” y consistió en una “experimentación-creación” en la que se contaba con dos piezas de carne de cerdo⁸ y varios cuchillos, materialidades que estaban dispuestas sobre una mesa en la sala de clases de la universidad. La invitación a las y los participantes de la experimentación se realizó en una sala contigua, allí se les pidió que se dispusieran al encuentro con cierta materialidad y que registraran los detalles de este. Una vez que el grupo entró en la sala, sus primeras impresiones fueron de desconcierto frente a las piezas de carne dispuestas sobre la mesa; pasada esa primera impresión, quienes ya tenían alguna experiencia con las artes contemporáneas, tímidamente entran en contacto con esta materialidad.

⁶ Investigación adelantada en cooperación interinstitucional entre el grupo: Intersecciones digitales de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, y, el grupo: Estudios Interdisciplinarios sobre Educación (ESINED), de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, 2020-2022.

⁷ Este taller se realizó con estudiantes de la línea en Estudios culturales y lenguajes contemporáneos del Doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia, durante el primer semestre de 2020.

⁸ La elección de la carne como materialidad para la experimentación se debe a la asociación de esta con el concepto de “carne”, mencionada por Merleau-Ponty, inicialmente, en *Fenomenología de la percepción* (1994) y, que posteriormente, en *Lo visible y lo invisible*, (2010), la desarrollará de manera compleja e interesante. Ahora bien, escogimos “carne de cerdo” debido a que existen reportes científicos en el sentido de que la secuencia genética de este animal guarda un 90 % de similitud con la secuencia genética humana (Groenen et al., 2012).

Los dos profesores, que acompañamos el taller, animamos el contacto, creamos intimidad con las piezas de carne y la experiencia empezó a cobrar fuerza. Observamos levantamiento de capas de carne, deshuesamientos y extracción de filamentos. El cuchillo agencia un desenvolvimiento que deja ver otra cosa. La carne se ha transformado en cuerpo seductor, por ejemplo, una participante realizó un juego de seducción con uno de los participantes, la carne es un tercero que va de ella a él. En otra esquina de la mesa, la carne se hizo guante protector, por ejemplo, la mano de una de las participantes se fue transformado en una mano protésica y sus dedos cobraron extensiones insólitas. Uno de los participantes comentó, posteriormente, que la humedad de la carne le había paralizado el cuerpo y que quizás esa fue su manera de hacerse presente ante lo que estaba aconteciendo. Nos detenemos ante los matices de intensidad que posee la inmovilidad, el frío que atraviesa los cuerpos y el olor plomizo de la sangre taladrando los poros. En el ambiente de aquella sala, una y otra vez, resonó la pregunta: ¿qué energías circulan entre la carne que somos y la carne dispuesta en la sala? A esta altura, convine decir que acciones similares están presentes en la “performace-investigación”, en particular, la atención prestada al impacto de las materialidades afectantes, a su capacidad de provocar lo inesperado esperado, especialmente en un contexto formativo. Sin embargo, aquí notamos que el desconcierto puede devenir experiencia de creación.

Seguidamente, se propuso a las y los participantes realizar una composición conceptual basada en las impresiones, intuiciones y evocaciones surgidas durante la experimentación-creación con las piezas de carne. Entre los conceptos destacados se encuentran: la sospecha y sus gestos, transcreación, incorporar, ensamblar materialidades, entre otros. Una vez tuvieron esbozados sus conceptos, la práctica formativa siguió dos vías paralelas que ocasionalmente se entrelazaban. Por un lado, se enfocó en la composición y el desarrollo conceptual de la escritura⁹, mientras que, por otro lado, se buscó brindar oportunidades para que algunos de esos conceptos encontraran expresión material.

De manera que, para alentar el proceso propusimos realizar una estancia en una tienda de materiales para la construcción y productos del hogar, posibilitando con ello el encuentro con otras materialidades. De nuevo, esta experiencia requería disponer el cuerpo para que los conceptos en proceso de composición pudieran ahora devenir formas materiales. Allí ocurrieron cuestiones muy interesantes, entre ellas la acción performativa que se produjo en este establecimiento de consumo masivo. Por momentos, sus estrategias de mercado global se convertían en un laboratorio de creación: las maderas, las fibras orgánicas y sintéticas, los productos químicos, los objetos de uso cotidiano. Por un

⁹ Algunas de las producciones textuales desarrolladas por los participantes de esta práctica formativa, fueron publicados en la revista académica *Estesis* (2020), volumen 9.

momento abandonan los estantes de exhibición para jugar y acompañar las conversaciones creativas de las y los participantes del taller, a lo que en varios momentos se sumó la complicidad de los asesores de venta de la tienda. A raíz de este grato encuentro con las materialidades, evocábamos un texto de David Lapoujade (2018), en el cual el autor sostiene que “la madera, la roca, no son materias inertes, están recorridas de pliegues, de nervaduras, de nudos que constituyen su movimiento. El material es la materia que deviene espíritu” (p. 45). Al respecto de esta experiencia, la doctora Silvia Citro (comunicación personal, 8 de febrero de 2022) anota que explorar las materialidades afectantes de un espacio social específico, además de las afecciones de las materialidades sobre los cuerpos, también ocurre un cierto “exorcizamiento” de lo cotidiano y de los espacios que los constituyen.

Participantes y profesores salimos de la tienda con una carga de sensaciones, palabras, imágenes y pensamientos vinculados a las singularidades de los materiales. En particular, surgieron intuiciones sobre la expresión de los olores y su manera de revelar modos de presencia, así como su poder para provocar diálogos con otros momentos vitales de los cuerpos que ellos envuelven. Las experiencias vividas en ese espacio de tienda-laboratorio nos llevaron a preguntarnos acerca del lenguaje propio de las materialidades y las redes sensibles que conectan las unas a las otras.

La segunda sesión del taller se inició con la proyección del reportaje titulado *Máscaras misteriosas* (Deutsche Welle, 2019), el cual estaba dedicado a la artista noruega Magnhild Kennedy. Después de eso, compartimos impresiones sobre la obra de la artista y su proceso de investigación-creación. Alentados por el compartir, emprendimos la tarea de materializar las ideas que, hasta ese momento, cada participante había elaborado. Acordamos crear un artefacto-prótesis-corporal para esta nueva experimentación-creación y sugerimos a las y los participantes que estuvieran atentos a los saberes de la materialidad. En este sentido, buscamos que el artefacto que construimos construya a su vez, una manera de hacernos presentes en el mundo, como lo describe Erika Fischer-Lichte (2004): “hacer que con el cuerpo, o en el cuerpo, venga algo a presencia que solo existe en virtud de él” (p. 172).

En la tercera y última sesión del taller cada participante presentó su artefacto-cuerpo, acompañado de algunas de las reflexiones que fueron emergiendo en su proceso de creación. Finalizadas las presentaciones, los profesores formulamos la pregunta: ¿qué potencias despliega un artefacto-cuerpo? En el diálogo con las metodologías del equipo argentino, nos percatamos de que este artefacto-prótesis podría dar lugar a reflexiones en torno de la proyección del sí, del interés por la modificación corporal. Sin embargo, más allá de tal cuestión,

nuestro interés estaba centrado en la emergencia de los cuerpos que se producen en los intersticios del contacto con las materialidades. De manera que, las palabras e imágenes que fueron apareciendo nos posibilitaron la creación del siguiente texto performático:

Los cuerpos se ensamblan, entrecruzados y superpuestos.

Estremecimientos, padecimientos, náusea, repudio.

El movimiento es transgredido con palabra y sonidos.

Cuerpos hojas, cálidas, secas.

Recorremos formas, otras formas, nuestras formas.

Cada línea un pensamiento.

Flujos del mirar, del mirarnos. Somos artefactos. [Nombrar los artefactos con nuestros nombres en diferentes volúmenes]

[Silencio] Miradas metálicas con las manos y las yemas de los dedos.

Fuerzas que resisten.

Acordamos, entonces, que este texto, se convirtiera en el guion de una acción performática colectiva. Para llevarlo a cabo, contamos con la participación de una de las integrantes que tenía experiencia en danza contemporánea. Sus movimientos e improvisaciones facilitaron la entrada del grupo en la acción, permitiéndonos participar en esta experiencia que nos abre a nuevas corrientes de creación. Nos conectamos así con otras experiencias, como los “ensayos performáticos colectivos del imaginar-desear” (Citro y Rodríguez, 2020, p. 25), propuestos por el equipo argentino.

Al final del taller, nos sorprendieron las palabras en torno de la performatividad de los espacios y la sensibilidad del grupo de participantes. Estas palabras resaltaron la capacidad de unirnos como una sola entidad y las posibilidades que ofrecen las materialidades para envolver, desenvolver y dar vida a los cuerpos.

Contribuciones a partir de esta práctica investigativa y pedagógica

Las materialidades constituyen potencias simbólicas, relacionales y performativas. En su fluir, cobran cuerpo y adquieren modos singulares de aparecer. Estas materialidades surgen en medio de las tramas de relación, abiertas y afectantes. Por ejemplo, la silla escolar privilegia unos modos particulares de sentarnos y vincularnos a los otros, mientras que una computadora no solo nos ofrece nuevas formas de realizar tareas, sino que también nos permite presentarnos de manera

diferente ante los demás. Deleuze (2008), en su seminario dedicado a Spinoza, nos recuerda que “se definen las cosas por lo que pueden” (p. 75), una idea que conduce al territorio de la experimentación, donde nos ponemos a prueba y probar la potencia de las cosas.

En este sentido, las prácticas de formación investigativa acontecen en medio de tramas de relaciones con las materialidades, donde “intencionamos” su potencia sensible. Esta intencionalidad que podría asociarse a una potencia pedagógica en la que se producen afecciones y se agencian modos de relación con los otros. Ciertamente es que nuestras instituciones escolares desgastaron algunas materialidades, objetivándoles de tal manera que una silla, una pizarra o los cuadernos, se agotan en la función que se les ha asignado convencionalmente.

Lograr expandir la potencia sensible (pedagógica) de las materialidades es el propósito de la experimentación-creación con artes. De allí la importancia de traer al encuentro con las y los estudiantes materialidades inesperadas, de modo que ellas, provoquen nuevas trayectorias de relación. El encuentro con una materialidad inesperada nos plantea preguntas sobre lo que ellas pueden y lo que nosotras y nosotros podemos con ellas. ¿Qué hace una pieza de carne en un aula de clases? Lo inesperado hace que los saberes y los modos de relación con la materialidad se disloquen, pues resultaba extraña la presencia de una pieza de carne en una clase de ciencias sociales y humanidades, donde tradicionalmente se trabaja con ideas, abstractas y limpias. ¿Qué tiene por comunicarnos o más bien qué comunión puede agenciar en una clase de ciencias sociales y humanidades una pieza de carne, la elasticidad de sus cartílagos, la intensidad de sus olores?, ¿qué intimidades se producen en el encuentro con la carne?

En el taller con las y los estudiantes de la línea en Estudios culturales y lenguajes contemporáneos, percibimos una comunión entre el cuerpo y la materialidad. En este encuentro íntimo, surgían otras potencias que iban más allá de un simple desplazamiento subjetivo, donde ciertos gestos corporales e imaginativos fueran desplazados hacia la materialidad. Lo que presenciamos fue una manera de componer en el encuentro en medio del reconocimiento de las mutuas presencias. En aquella experiencia, la materialidad del mundo estaba para nosotras y nosotros, en la misma medida que estábamos para ella. Al contener los saberes y creencias, las materialidades expanden su singularidad, revelando texturas, olores, sabores. Esta expansión hace que las capas de apariencias sean cada vez más tenues y den paso a potencias subyacentes. Esta intimidad experimentada con la carne prepara los cuerpos, (nuestros cuerpos), para desplegar formas de acogida mucho más “delicadas”, esto es, dejarse llevar, pues en ese viaje, los cuerpos se auto preservan y se entregan. Merleau-Ponty (2010) en *Lo visible y lo invisible*, describe bellamente estas posibilidades de comunión con la carne del mundo:

Lo visible no puede así llenarme y ocuparme, sino porque yo, que lo veo, no lo veo desde el fondo de la nada sino desde el medio de él mismo, yo, el vidente, también soy visible. Lo que hace el peso, la consistencia, la carne de cada color, de cada sonido, de cada textura táctil, del presente y del mundo, es que quien los aprehende se siente emerger de ellos por una especie de enroscamiento o de repetición, fundamentalmente homogéneo a ellos, es que es lo sensible mismo viniendo a sí, y que recíprocamente lo sensible es para mí como su doble o una extensión de su carne. (p. 106)

Acontecemos, pues, en la materialidad del mundo y poco a poco vamos desligándonos de aquella racionalidad que nos condujo a pensarnos como “entidades” sustraídas de la “carne del mundo” (Merleau-Ponty, 2010). Hoy nos preguntamos ¿cómo ocurrió tal cosa?, si las materialidades nos envuelven de tal manera que no hay otra forma de existencia. Tal sustracción de nosotras y nosotros del universo material es una especie de ensoñación, ya que estamos atravesados de tal manera que cada una de nuestras fibras es una abertura gigante que nos entrelazan al mundo. En *La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura*, Emanuele Coccia (2017) va mostrando a través de diversos fenómenos esa entrañable relación de todo lo existente. Así, dice el autor que: “Inspirar es hacer venir el mundo a nosotros –el mundo está en nosotros– y expirar es proyectarse en el mundo que estamos” (p. 71). En este sentido, las prácticas de inspiración performativa tratan de envolver los cuerpos con el cuerpo mismo del mundo, de allí que en estar presentes sea tan importante.

A este respecto Silvia Citro, propone la video performance *Transmutaciones del ser en el mundo* (Antropología del Cuerpo UBA, 2018) para hacer presente esta comunión corporal de los cuerpos. En el registro de aquella experiencia visual se dice: “el espesor del cuerpo, lejos de rivalizar con el mundo, es por el contrario el único medio que tengo para ir hasta el corazón de las cosas, convirtiéndome en mundo, transmutando entre los seres, deviniendo una misma carne”.

En este universo de materialidades interconectadas nos encontramos, lo que implica la continuidad de una “malla de líneas entrelazadas de crecimiento y movimiento” (Ingold, 2010, p. 2). De modo que, trabajar con materialidades en las prácticas rituales, investigativas y pedagógicas no es otra cosa que ocuparnos de su presencia, estar atentas y atentos a sus flujos sensibles y captar los sentidos que nos proponen.

A modo de conclusiones

Las materialidades configuran la expresión singular del mundo. Por lo tanto, cada una de ellas es el mundo y devienen a nuestra cotidianidad en forma de objetos o artefactos vinculados a los sentidos construidos socialmente. Sin embargo, esos destinos otorgados no agotan su fuerza sensible, ya que un artefacto tiene

sus usos, pero en tanto materialidad su potencia no conoce límites. A veces solo es necesario sacarlos de su red de significación.

De suerte que, configurar una práctica investigativa y pedagógica tendrá que ver con la búsqueda de otros lugares para las materialidades y para nosotras y nosotros mismos. Unos que estén fuera de lo habitual, de esos modos de pensar que suponen tener el control sobre el universo material. A este respecto, la doctora Silvia Citro (Comunicación personal, 8 de febrero de 2022), comenta que existe una sutil diferencia entre la acción con la carne y la visita posterior a la tienda de productos para el hogar. La primera es claramente una experimentación artística; mientras que en la segunda hay atisbos de investigación etnográfica o puede abrir a un proceso de preguntas, sospechas, sobre esos usos y espacio, y conducir a unas siempre relativas y provisorias respuestas. De allí que el desafío de nuestras metodologías implique seguir indagando esa articulación con un proceso de investigación, que no solo se pregunta, sino que también conduce a algunas respuestas y produce otros saberes.

En este sentido, propuestas metodológicas inspiradas en la performance, como la “performance-investigación” y la “experimentación-creación con artes”, nos plantean modos de proceder en los que se hace necesario abrirnos al caudal sensible de las materialidades del mundo e inaugurar una percepción más delicada, capaz de sentir y ensayar, pero también dejarnos sentir y ser percibidos por la carne del mundo.

Referencias

- Antropología del Cuerpo UBA. (2018). *Transmutaciones del ser en el mundo* [video]. Vimeo. <https://vimeo.com/268161499>
- Citro, S. (1997). *Cuerpos festivo-rituales: Aportes para una discusión teórica y metodológica* [ponencia]. V Congreso Argentino de Antropología Social, Universidad de La Plata, La Plata, Argentina.
- Citro, S. (2014). Cuerpos significantes. Nuevas travesías dialécticas. *Corpo Grafías. Estudios críticos de y desde los cuerpos*, 1(1), 10-40. <https://doi.org/10.14483/cp.v1i1.8414>
- Citro, S. V. y Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance. (2017a). *Aportes metodológicos de la performance-investigación a los estudios socio-antropológicos sobre los cuerpos*. Secretaría de Ciencia y Técnica. Universidad de Buenos Aires.
- Citro, S. (2017b). *Corporalidades, procesos de subjetivación y nuevas metodologías etnográficas* [ponencia]. Reunión de Antropología del Mercosur. Posadas, Misiones, Argentina.
- Citro, S. V. y Rodríguez, M. (2020). Materialidades afectantes, memorias reflexivas y ensayos performáticos. Movilización de saberes encarnados en la universidad. *Ciencias Sociales y Educación*, 9(17), 23-56. <https://doi.org/10.22395/csye.v9n17a2>
- Coccia, E. (2017). *La vida de las plantas. Una metafísica de la mixtura*. Miño y Dávila Editores.
- Deleuze, G. (2008). *En medio de Spinoza*. Editorial Cactus.

- Deutsche Welle. (2019). *Máscaras misteriosas* [video]. DW. <https://www.dw.com/es/m%C3%A1scaras-misteriosas/video-51667700>
- Fischer-Lichte, E. (2004). *Estética de lo performativo*. Abada Editores.
- Groenen, M. A. M., Archibald, A., Uenishi, H., Tuggle, C. K., Taekuchi, Y., Rothschild, M. F., Rogel-Gaillard, C., Park, C., Milan, D., Megens, H. J., Li, S., Larkin, D. M., Kim, H., Frantz, L. A. F., Caccamo, M., Ahn, H., Aken, B. L., Anselmo, A., Anthon, C., Auvil, L., Badaoui, B., Beattie, C. W., Bendixen, C., Berman, D., ... Schook, L. B. (2012). Analyses of pig genomes provide insight into porcine demography and Evolution. *Nature*, 491, 393-398. <https://doi.org/10.1038/nature11622>
- Hernández, E., Ospina, T. y Vásquez, L. (2020). Paisajear: un método cartográfico para ir tras las educaciones (otras) que se producen en una planta de producción. *Saberes y prácticas. Revista de Filosofía y Educación*, 5(1), 1-16. <https://bit.ly/2TuJtd8>
- Hernández, E. (2020). *Gotear Videoarte* [video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=B8vU_WhW6MY
- Ingold, T. (2010). Bringing Things to Life: Creative Entanglements in a World of Materials. *Realities Working Papers*, (15). <https://bit.ly/3iOT6Kg>
- Ingold, T. (2013). Los Materiales contra la materialidad. *Papeles de Trabajo*, 7(11), 19-39.
- Lapoujade, D. (2018). *Las existencias menores*. Editorial Cactus.
- Merleau-Ponty, M. (1994) *Fenomenología de la percepción*. Editorial Planeta.
- Merleau-Ponty, M. (2010). *Lo visible y lo invisible*. Editorial Nueva Visión.
- Revista Etesis. (2020). Volumen 9. Núm. 9.
- Zapata, M. y Hernández, E. (2019). De la porosidad y otras expansiones de los cuerpos. *Ciencias Sociales y Educación*, 8(16), 43-56. <https://doi.org/10.22395/csye.v8n16a3>
- Zapata, M., Hernández, E. y Muñoz-Córdoba, J. (2021). Cuerpos-plástico: modos de habitar el espacio público. *Encuentros*, 19(02). 131-142. <http://ojs.uac.edu.co/index.php/encuentros/article/view/2593>