

Dossier Teatro: investigación y docencia

**La BIOinstalación como herramienta estratégica
para la enseñanza de la actuación.**

Tatiana Sobrado Lorenzo
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
tatiana.sobrado@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0002-0907-2196>

Recepción: 9 de octubre de 2020

Aprobación: 21 de enero de 2021

Resumen: La creación artística conlleva procesos de autoconocimiento. Las y los artistas escénicos son creadores. Somos cuerpos, soma, personas con historia, voluntad y Voz, vertidos en nuestro arte. De ahí que los procesos de formación de las y los intérpretes escénicos se potencien con la inclusión de estrategias didácticas que estimulen el conocimiento de sí mismos. De esa manera, se fortalece el desarrollo del futuro artista como sujeto creador con voz, esta entendida como el conjunto de deseos, inquietudes, necesidades, ideas, sueños y temores, que conforman la singularidad de cada persona. La BIOinstalación como experiencia somática busca poner en evidencia esa voz y abrir paso a su configuración, fortalecimiento, desarrollo y expresión. El presente artículo hace referencia a la implementación y desarrollo de la BIOinstalación en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica desde 2014, su impacto y reflexiones derivadas.

Palabras clave: bioinstalación; cuerpo; actriz; actor; proceso creativo

Bio-Installation: a strategic tool for teaching acting

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Dossier Teatro: investigación y docencia

Abstract: Artistic creation involves self-knowledge processes. We, the stage artists, create with all our being. We are bodies, soma, people with stories, will and *Voice*, poured into our art. Therefore, the learning process of performing artists gets enhanced with the inclusion of didactic strategies that stimulate self-knowledge. Thus, the development of the future artist as a creative subject with a *Voice* is strengthened, with this *Voice* understood as the set of desires, concerns, needs, ideas, dreams and fears, which make up the uniqueness of each subject. The BIO-installation as a somatic experience seeks to highlight that *Voice* and open the way for configuration, strengthening, development and expression. This article refers to the implementation and development of the BIO-installation at the School of Dramatic Arts of the University of Costa Rica since 2014, its impact and derived reflections.

Keywords: bio-installation; body; actor; actress; creative process

Introducción

La BIOinstalación es un ejercicio de creación personal, basado en la instalación artística como punto de partida y la conceptualización de la actriz y del actor como sujeto creador. Es decir, una persona con una *Voz*, entendida como el conjunto de deseos, inquietudes, necesidades, ideas, sueños y temores, que conforman la singularidad de cada sujeto y que necesita ser escuchada. La primera vez que implementé la BIOinstalación fue en 2011 y luego nuevamente en 2015, en la Maestría de Estudios Transdisciplinarios para la Sostenibilidad, en la Universidad Veracruzana (Xalapa, México). Después de eso la he implementado en la Escuela Nacional de Arte Teatral, de México (2018) y en cursos de Filosofía del Arte de la Universidad de Costa Rica (UCR), en coordinación con el profesor Dr. Pablo Hernández (2017). Sin embargo, es en la Escuela de Artes Dramáticas (EAD) donde he podido desarrollar y profundizar acerca de sus alcances.

A lo largo de mi experiencia docente en la EAD, he observado en el estudiantado cierta dificultad para la expresión de sus puntos de vista y, en general, de sus ideas. El plan de estudios les ofrece en cuarto año, sobre todo en los talleres, la posibilidad de plantear inquietudes personales para la exploración. Sin embargo, la libertad ofrecida frecuentemente genera inseguridad y confusión. Esa situación se agrava cuando llegan al quinto año y tienen ante sí el reto de un proyecto de graduación. Ciertamente, una revisión del plan de estudios vigente, sugiere que una

Dossier Teatro: investigación y docencia

de las causas de esta situación radica en la malla curricular. Si bien es cierto que la EAD se encuentra en proceso de revisión y, esperamos, reestructuración del plan de estudios, no debemos esperar, es posible y necesario, implementar estrategias que contrarresten las carencias del plan de estudios vigente.

La BIOinstalación surge en ese contexto y su implementación ha tenido los siguientes objetivos: (1) contribuir al proceso de autoconocimiento de las personas estudiantes, (2) proporcionarles una experiencia de creación libre y personal y (3) ampliar la perspectiva en relación al campo de acción de las actrices y los actores, y así trascender la idea de personaje como único objetivo.

BIO + instalación

BIO

El término BIOinstalación, es una combinación de la preposición *bio* (vida) e instalación artística. A partir de la aparición del bioarte (Díaz-Obregón, 2015) han aparecido en el mundo artístico múltiples términos con el prefijo *bio*. Una búsqueda rápida en internet nos muestra muchos otros términos en combinación con bio, por ejemplo: bioescultura arbórea¹; biodanza²; biomúsica³; biocanto⁴; biopoesía⁵; biovideo⁶. Además, el biodrama⁷ y la bioinstalación, instalaciones artísticas que incluyen presencia de vida, frecuentemente incorporando tecnología.

¹ A modo de disculpa con la naturaleza, propone hacer esculturas de caras, saliendo de árboles podados. Ver en <http://thiagolosant.blogspot.com/p/bio-escultura-arborea.html>

² La biodanza “se propone restaurar en el ser humano el vínculo originario con la especie como totalidad biológica y con el universo como totalidad cósmica” (Toro, 2008, p. 27)

³ Según Cazenave la biomúsica “focaliza sónicamente una determinada vibración del cuerpo, y la utiliza posteriormente para armonizar los procesos inadecuados, de la propia música hacia la biosíntesis humana” (1996, p.54)

⁴ “...método interdisciplinario para el desarrollo de la voz mediante diferentes técnicas basadas en la organicidad del cuerpo y la emoción.” Ver en <http://www.biocanto.com.ar/>

⁵ Movimiento artístico que defiende la vida, uno de sus exponentes, Eduardo Kac, se vale de la tecnología y conocimientos de la biología para crear textos. Ver en <https://www.ekac.org/biopoesia.br.html>

⁶ Se denomina así a videos personales, videos biográficos, videos de los primeros minutos de nacido, esto últimos con un carácter más comercial.

⁷ Desarrollado por la argentina Vivi Tellas, reúne biografía con teatro y se asocia con teatro documental. Ver en <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/5487/4923>

Dossier Teatro: investigación y docencia

4

En medio de la diversidad de las prácticas mencionadas, se identifican dos elementos en común, la vida (bio) y su reconocimiento/fortalecimiento en función del restablecimiento de un equilibrio o armonía.

En cuanto a la bioinstalación, no se encontró ninguna investigación teórica al respecto, pero sí referencias a obras que se caracterizan por contener material orgánico, muchas veces seres vivos, como peces, plantas, tejidos, entre otros. Tal es el caso de *Bio-instalación, una exposición colectiva* (2018), realizada por el grupo multidisciplinario colombiano, Experimental Aleph, en Medellín, en donde analizaron diferentes microorganismos presentes en el agua y mediante un dispositivo sencillo proyectaron sus movimientos, sobre estructuras triangulares, con música de fondo. Su propósito era acercar al público a temáticas científicas a través del arte.⁸

Otro ejemplo es la bioinstalación *Micropraxiscopio* del colectivo de arquitectos y científicos, Micra, presentada en 2015 en el Centro Cultural de la Ciencia de Buenos Aires. El público asistente podía observar, a través de un microscopio, imágenes y

...tejidos del cuerpo humano en movimiento. Al mismo tiempo, estas imágenes eran digitalizadas y proyectadas sobre los ventanales del Centro Cultural para que otras personas pudieran vivir, en tiempo real, la misma experiencia de quien estaba observando a través del microscopio. (Dergarabedian, 2 diciembre, 2015)

Por su radicalidad, destaca la instalación biológica, *Metzina* (2014) del artista y performer Marcel-lí Antúnez Roca, quien construyó un cuerpo de carne, en un sarcófago de vidrio que permite la entrada de oxígeno y por ende el proceso de la putrefacción, que además está siendo filmado, para al final descubrir que debajo del mismo hay un poema. En la descripción de su experiencia ante la obra, el teórico del arte, Pere Salabert, la llama “bioinstalación” (2009, p. 485).

Los ejemplos anteriores nos permiten establecer la diferencia entre bioinstalación y BIOinstalación. En el primer caso se trata de materia orgánica (vida) instalada por una voluntad ajena a esta, sea que se trate de un sujeto o un colectivo. Una voluntad, siguiendo un deseo, construye un dispositivo e instala en éste la vida.

⁸ El grupo Experimental Aleph presenta la bioinstalación desarrollada junto con el grupo Biohacking. Ver en <https://www.youtube.com/watch?v=Bvk876PI-n0>

Dossier Teatro: investigación y docencia

Mientras que en la BIoinstalación es la misma vida que construye y se instala a sí misma.

Instalación artística

La instalación es una manifestación artística surgida en los años 70 a partir de la pintura y como resultado del cambio de pensamiento que se da con el paso de la modernidad a la postmodernidad y que da lugar a la aparición tanto de la instalación como de otras artes análogas, como el *happening*, el arte *performance*, el *body art*, el *povera art*, entre otros.

En comparación con otras, se le considera como una manifestación artística joven, cuyas reglas de construcción aún no se conocen (Kabakov, 2014, p. 18) y es difícil de definir, incluso para los mismos creadores. Como afirmara Kabakov (2014), artista de origen ruso con una larga trayectoria en la creación de instalaciones, “No puedo dar una respuesta exhaustiva a la pregunta: ¿Qué es una instalación? En esencia, yo no lo sé, aunque he estado involucrado con ella con gran entusiasmo y pasión durante muchos años”. (p. 10)

Asumiendo la indefinición como una de sus características más aceptadas, parto de la instalación como una manifestación artística en la que mediante interacciones entre objetos materiales e inmateriales, en un contexto espacial específico con el que establece relaciones específicas, se crean metáforas y experiencias, siendo el espectador un elemento clave para su existencia activa. Si bien proviene de la pintura, dentro de ella conviven muchas otras disciplinas: arquitectura, escultura, arte *performance*, teatro, literatura, música, danza y frecuentemente también hace uso de diversas tecnologías.

Esa mezcla la convierte en una manifestación híbrida y flexible, en la que se puede encontrar elementos del *happening*, el *body art*, *action painting*, *art environment*, *acción art* y muchas otras posibilidades, no siempre clasificables. Desde el punto de vista formal es imposible capturar la instalación. Es tal su diversidad que las clasificaciones resultan difíciles. La dificultad proviene del hecho de que “se rige por parámetros de diferente naturaleza: la intuición, los sentimientos, lo intangible, lo imperceptible y lo indefinible” (Díaz-Obregón, 2003, p. 122). En su construcción se utiliza diversos tipos de materiales y frecuentemente se introducen objetos de lo cotidiano. Y si bien algunos consideran de dudosa utilidad clasificarla, han surgido algunos intentos, por ejemplo, a partir del espacio utilizado (Kabakov, 2014). Así mismo han aparecido términos para diferenciarlas a partir de sus

Dossier Teatro: investigación y docencia

6

componentes, por ejemplo, la video instalación, la instalación sonora y, entre otras, la bioinstalación.

Por sus vínculos con el arte conceptual y el arte procesual, un aspecto fundamental de la instalación son la idea y el concepto. En esa perspectiva y dado su carácter efímero, todos los “documentos del proceso” (diseños, fotos, proyectos, videos, maquetas, anotaciones, entre otros) de creación de la instalación, adquieren un papel fundamental. (Salles, 2011, p. 26) Se les considera parte de la obra y, para algunos, son la obra misma. (Díaz-Obregón, 2003)

Por sus características, la instalación tiene el potencial de convertirse en un medio educativo en diversos contextos. Su flexibilidad, el carácter multidimensional y contextual, así como la capacidad para valerse de materiales, objetos y espacios diversos la hace un excelente recurso tanto en el campo de la educación artística como en otros contextos, por ejemplo, los museos. Tal es el caso de la actividad *De la mano* (con instalación construida por Javier Abad), de 2015 en el Museo Reina Sofía⁹. Al igual que los eventos puestos en marcha en el Museo de Estocolmo a partir de la experiencia desarrollada en 1969 por el grupo alemán Keks¹⁰. (Díaz-Obregón, 2003)

En el ámbito de la educación formal (preescolar, primaria, secundaria y superior), se registran experiencias desarrolladas, entre otros, por el artista y educador, Javier Abad. Su potencial educativo ha sido aprovechado para el aprendizaje de contenidos no artísticos, por ejemplo, las matemáticas¹¹ o para estimular el juego pre-simbólico y simbólico con niños en edad preescolar.¹²

⁹ Descripción de la actividad *De la mano*, en el museo Reina Sofia en <https://www.museoreinasofia.es/actividades/mano>

¹⁰ Para más información sobre las actividades del grupo Keks ver documentos en [https://kopaed.de/dateien/KEKS_Anhang_1_\(1-9\).pdf](https://kopaed.de/dateien/KEKS_Anhang_1_(1-9).pdf)

¹¹ Para información más detallada se sugiere el artículo de Alsina, A. y León, N. (2016). *Acciones matemáticas de 0 a 3 años a partir de instalaciones artísticas*. Ver en <https://revistas.um.es/educatio/article/view/263801>

¹² Al respecto puede consultarse el artículo de Rubio Gorrochategui, L. y Riaño Galán, M. (2019) *Arti i Educación: Instal .laciones a l'aula d'infantil* . Ver en <https://revistes.ub.edu/index.php/RIDU/article/view/RIDU2019.11.5>

Dossier Teatro: investigación y docencia

La instalación también ha sido utilizada en la educación superior tanto con estudiantes de arte —por ejemplo, en la escuela de Bellas Artes de la Universidad Europea de Madrid y en la Universidad de Arte de Berlín¹³— como con futuros educadores artísticos, tal cual lo desarrolla Alfredo Palacios, en la asignatura Educación artística y su Didáctica, Centro Universitario Cardenal Cisneros.¹⁴

Artistas, educadores e investigadores reconocen importantes valores educativos en la instalación artística, tanto en el proceso que lleva a su construcción como en la experiencia directa con esta. En su investigación sobre los valores educativos de la instalación, Díaz-Obregón (2003) identifica, entre otros, su potencial para la estimulación sensorial y perceptiva; su contribución al desarrollo del intelecto; su aporte en la revitalización de procesos educativos mediante lo lúdico; su capacidad para abordar contenidos diversos así como para la integración del conocimiento mediante las prácticas interdisciplinarias y su potencial para el desarrollo de una mirada crítica hacia el mundo circundante.

Entre los aspectos apuntados por Díaz-Obregón (2003), interesa aquí destacar la interacción corporal y el carácter procesual que deviene del papel de la idea y el concepto en la instalación; la interacción corporal con los pares, con el espacio, los objetos y los materiales; la idea y el concepto, como operaciones que implican tanto el intelecto como la intuición. De esta manera la instalación como herramienta educativa no es nueva, como no lo es el recurrir al arte, en general, como medio para alcanzar objetivos no artísticos. En el contexto teatral, la utilización de múltiples y diversos lenguajes artísticos es parte de la práctica teatral tanto en contextos profesionales como educativos.

Contexto

El teatro costarricense está pasando por un proceso de transformación, tanto dentro de la academia (EAD/UCR y Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional) como fuera de esta. Desde hace poco más de 10 años, la escena nacional está dando muestras de buscar otros caminos, otros lenguajes, otras maneras de crear y producir. Constantemente aparecen y desaparecen grupos, muchas veces

¹³ En la investigación de Díaz-Obregón se encontrará la información detallada en las páginas pp. 278-280 y pp. 281-282.

¹⁴ Blog del profesor Alfredo Palacios, en el que comparte la experiencia realizada con sus estudiantes de Magisterio en Educación, en la construcción de instalaciones. Ver en <http://arteducationbox.blogspot.com/2012/05/la-instalacion-en-el-espacio-educativo.html>

Dossier Teatro: investigación y docencia

8

con producciones experimentales y con dramaturgia propia en formatos menores. Surgen espacios alternativos, generalmente pequeños, frecuentemente asociados a otra actividad (por ejemplo, bares, escuelas de música, espacio de exposiciones, salas de proyección y otros) y muchas veces de poca duración.

Cada vez son más usuales las producciones a partir de procesos de escritura escénica, así como las muestras abiertas de procesos en marcha. Al mismo tiempo, son cada vez más recurrentes los procesos creativos de carácter colaborativo e interdisciplinar. El interés por lo performático ha marcado no solo la escena sino la producción artística en general, tanto dentro como fuera de la academia. La escena se ha diversificado con otras expresiones, como el *stand up comedy* y el teatro musical. Los concursos de dramaturgia y los programas Jóvenes dirigiendo y Teatro del Sol de la EAD/UCR van perfilando nuevas/os dramaturgas/os. Todo esto en medio de un panorama nada halagüeño en cuanto a la ayuda estatal, pocos programas y escaso presupuesto.

En el ámbito de la formación teatral hay un cambio generacional entre el profesorado, cambios en los planes de estudio (La Escuela de Arte Escénico inaugura este año un nuevo plan de estudios, mientras que la EAD/UCR se encuentra en proceso de reestructuración). La EAD ha iniciado un proceso de reflexión acerca de la práctica docente y la investigación creación, incentivando proyectos de graduación enfocados hacia la validación del conocimiento producido en la praxis creativa. Todo lo anterior, estimulado por la facultad de Artes de la UCR que mediante las Jornadas en Docencia ha estado promoviendo una revisión y actualización de las metodologías de enseñanza en las artes.

Es necesario mencionar también las demandas estudiantiles por una mayor diversificación y una actualización del plan de estudios en relación a las exigencias del mercado laboral, sobre todo en las áreas de Producción y Gestión teatral y Teatro Aplicado.

En el caso de la EAD, el plan de estudios vigente se sustenta en el paradigma textocéntrico. Los cursos que permiten que el estudiantado tome decisiones y haga elecciones en relación a sus intereses creativos e investigativos se ubican en cuarto y quinto año. Es decir, solo después de tres años se le pregunta al estudiantado qué les interesa.

Dossier Teatro: investigación y docencia

La BIOinstalación como investigación-acción

Desde el punto de vista metodológico, la trayectoria de esta pesquisa ha sido similar a la de los procesos creativos, en los que la circulación entre la praxis y la investigación configuran el proceso como una dinámica recursiva en constante movimiento y transformación. En otras palabras, es el resultado de una necesidad docente. No partió de una planificación detallada y, sin embargo, poco a poco su puesta en marcha se ha enmarcado en una acción organizada, a partir de un problema detectado y guiada por objetivos vinculados.

La idea de la BIO, como le llaman las y los estudiantes, surgió a partir de la observación de una instalación artística de Hans-Peter Fedelmann en la XXX Bienal de Arte de Sao Paulo (2012). (A partir de aquí se usará el término BIO para referirse a la BIOinstalación, en concordancia con el lenguaje utilizado por el estudiantado y como una manera de agilizar la lectura.) La obra, consistía en urnas de vidrio, dentro de las cuales el artista había dispuesto carteras de mujeres, junto con los contenidos de las mismas. Al observar cada urna, percibí cómo todos los objetos juntos componían un sistema, al que solo le faltaba la dueña de los objetos. Ese fue el punto de partida.

Fig. 1 y 2. Fragmentos de instalación de Hans-Peter Fedelmann, XXX Bienal de Arte de Sao Paulo, 2012.

Dossier Teatro: investigación y docencia

10

Fotos: Tatiana Sobrado

Comencé a desarrollar la BIO, de manera sistemática a partir de 2014, con grupos de estudiantes relativamente estables durante un año cada vez. A partir de la observación, poco a poco, he ido haciendo ajustes e investigando sus insumos, por ejemplo, la instalación artística y su potencial pedagógico. Después de más de seis años de implementación, la investigación documental me ha permitido una mayor comprensión de los alcances de la BIO y, al mismo tiempo, conceptualizarla como un laboratorio.

La BIO como investigación tiene elementos que la acercan a la investigación acción educativa, en la modalidad crítica o emancipatoria (Colmenares y Piñero, 2008). Identifiqué un problema y comencé a implementar una estrategia educativa, en este caso la BIO. Su implementación ha estado acompañada de la producción de textos de las/los estudiantes protagonistas, de registros audiovisuales y por la visita de otras/os docentes y colegas artistas escénicos. La continuidad de su puesta en práctica, unida a la retroalimentación recibida, han colocado sobre la mesa cuestionamientos y, al mismo tiempo, han puesto en evidencia procesos y asuntos que no tenía previstos, generando la necesidad de indagar en fuentes teóricas que me permitieran comprender mejor lo que sucede en el aula con la BIO y ajustarla para mantener la coherencia de sus objetivos, para aprovechar y comprender mejor sus alcances y su potencial pedagógico y artístico.

La BIO, como acción investigativa, funciona en dos dimensiones. Por un lado, están las y los estudiantes, protagonistas de la BIO y por otro estoy yo, como docente facilitadora. La BIO es un laboratorio integral en el que las personas estudiantes investigan aspectos personales entrelazados con búsquedas escénicas y, en general, artísticas. Mientras que, en mi función de docente facilitadora,

Dossier Teatro: investigación y docencia

11

investigo el laboratorio en su potencial pedagógico y artístico. Nuestras investigaciones están imbricadas y, si bien ellos son los protagonistas, la BIO involucra a todas las personas presentes, Es decir “no hay distinción entre lo que se investiga, quién investiga y el proceso de investigación.” (Restrepo, 2005, p.159 en Colmenares y Piñero, 2008 p. 100). Todas y todos estamos envueltos en la experiencia, ésta nos envuelve, nos toca y, al mismo tiempo, construye los vínculos entre quienes las presenciamos y quienes las presentan. Las BIOs son las y los estudiantes, mi papel es el de facilitadora, testigo y público.

Por qué y para qué la BIOinstalación

Si en la instalación artística hay una revalorización del espectador, en la BIOinstalación hay una revalorización de la actriz y del actor como un sujeto/creador; es decir, una persona que se sitúa en el centro de su proceso creativo, accionando y expresándose a partir de su singularidad. Una persona que construye una secuencia de gestos creativos a partir de sus necesidades e intereses. No se trata de la búsqueda de la originalidad, tampoco la negación de la carga cultural y familiar que hace parte de todo sujeto y sí de posibilitar la autoescucha de aquello que le moviliza y genera necesidad expresiva. (Sobrado, 2014)

Revalorizar a la actriz y el actor como sujeto creador, significa, en este caso, crear las condiciones para que se sitúe en el centro de su proceso creador, mientras se mantiene fiel a sí misma/o en medio de las dudas, las incertezas, los temores, el carácter falible de cada uno de sus gestos y las condiciones de producción, con un mundo de deseos, temores, ideas, preguntas, intuiciones, historias, experiencias, puntos de vista, conocimientos, entre otros, con todo el potencial para convertirse en materiales para la creación escénica. Un sujeto con Voz, que no se limita a ser intérprete de las ideas, deseos y necesidades de otras personas; capaz de instalarse, tomar el espacio y accionar sobre este y los objetos. En ese momento el sujeto acciona sobre sí mismo y, al mismo tiempo, sobre las personas que le rodean. Tiene la oportunidad de surgir y puede decidir si lo hace o no, cómo hacerlo y hasta dónde desea llegar.

Si la instalación artística “huye de la comercialización, abandona el estudio y se identifica con movimientos, ecologistas y anticapitalistas” (Díaz-Obregón, 2003, p. 119), la BIOinstalación regresa a lo medular. Es el resultado de la necesidad de visibilizar, de valorar, de fortalecer aquello sin lo cual el teatro no existe: la actriz y

Dossier Teatro: investigación y docencia

12

el actor. Más específicamente al ser humano-artista escénico, concebido como un sujeto/creador.

Principios, descripción y desarrollo.

Como experiencia somática, la BIOinstalación se basa en la libertad, la autonomía, la autogestión y el respeto por la integridad propia y colectiva. Así mismo, pese a su carácter individual, su realización y presentación se efectúa en colectivo, se convierte en una experiencia dual. Si bien una de sus características es su potencial para ser aplicado en contextos diversos, todo lo que se apuntará de aquí en adelante, se relaciona con la experiencia desarrollada en la EAD con estudiantes de los cursos Actuación 1 y 2 (entre los 18 y los 25 años, aproximadamente), con poca o ninguna experiencia práctica en relación al teatro y a la escena en general. De manera semejante a la instalación, la BIO se caracteriza por ser flexible, imprevisible, híbrida, libre y altamente desafiante, tanto para las personas participantes como para quien facilita su implementación. Si bien en un primer momento puede parecer una instalación artística que incluye a su creadora o creador, a lo largo de su desarrollo, poco a poco, se develan los alcances y complejidad de los procesos implicados en su elaboración.

La BIO implica una actitud autónoma y autogestionaria de sus participantes, quienes tomarán las decisiones en relación al qué y el cómo de sus propuestas. Puede realizarse una sola vez o como un proceso que se desarrolla a lo largo de un período prolongado, determinado por los objetivos, el contexto general y los resultados de su aplicación. Un proceso prolongado significa, en este caso, que a lo largo de un año cada estudiante construye y presenta varias BIO. Lo hace de manera espaciada, con un promedio de una al mes. Se realiza en el aula, nunca sobre un escenario, y en horario de clase. Las muestras son internas, en ningún momento se abren a un público general. Para ello el grupo se divide en dos subgrupos, de manera que cada estudiante pueda observar al menos la mitad de las BIO preparadas.

BIO 1: Mi mochila

El punto de partida es un ejercicio que se realiza en tres fases, siendo las dos primeras individuales. La primera consiste en sacar todo el contenido de sus carteras, mochilas o bolsas. De hecho, se llama *Mi mochila*, porque es lo que suele

Dossier Teatro: investigación y docencia

13

utilizar el estudiantado. Los objetos deben ser agrupados en categorías, que serán nombradas y definidas a partir de criterios libres y personales. Esto se realiza por escrito, a manera de listas de objetos, sin que exista ningún límite en relación a la cantidad de categorías o listas. En la segunda fase se invita al estudiantado a construir una instalación que involucre todos los objetos y al mismo tiempo se incluya a sí misma/o, poniendo especial cuidado en la ubicación espacial de los objetos en relación a su cuerpo y, al mismo tiempo, tomando decisiones acerca de su actitud corporal hacia estos. Los objetos pueden disponerse de manera visible o no, es decir, es posible decidir no mostrar o esconder algún(os) objeto(s). Esconder o no algo constituye una decisión más del ejercicio. Para la construcción puede valerse de todo lo que contiene el aula, desde la estructura arquitectónica, hasta algunos elementos del mobiliario.

Una vez construidas se realiza la muestra, es el inicio de la tercera fase, esta vez explícitamente colectiva. Para ello se divide el grupo de manera que una mitad vea las BIO de sus compañeros y luego al revés. Observan las construcciones, transitando entre ellas, a modo de exposición, acercándose para mirar detalles, si lo desean y en ocasiones inclusive para tocar algún objeto, leer algo, abrir una caja, dar una hojeada debajo de algo, etc. Una vez realizado el recorrido se invita a cada persona a compartir verbalmente su creación. Lo hacen sin salirse de su BIO y, en la medida de lo posible, sin destruirla. En ese compartir los creadores/constructores tienden a:

- explicar el “origen” y significado de los objetos: dónde lo adquirieron, quién se los dio, quién se los regaló, quién lo hizo, cuándo lo colocó en su mochila, entre otros;
- explicar la función de los objetos pues no siempre esa función es evidente: una cucharita cuya función era servir como encrespador de pestañas o la presencia de tres celulares, siendo el más barato destinado a los ladrones en caso de un asalto);
- reflexionar acerca de la acción de cargar objetos como tal y la necesidad del desapego en relación a lo material;
- expresar su relación con el teléfono celular, casi siempre considerada como una dependencia que quisieran vencer;
- explicar aspectos estéticos (diseño, disposición espacial, organización y construcción), generalmente a partir de tres tipos de criterios: de significado (afectos, función); estéticos, por ejemplo, la necesidad de lograr equilibrio o

Dossier Teatro: investigación y docencia

14

armonía cromática; e intuitivos, frecuentemente acompañados por el asombro frente a las asociaciones, vínculos y significados sugeridos.

Es usual que quienes observan hagan preguntas y/o comentarios llegando incluso a generarse breves diálogos con las/los creadores/constructores. Por último, las personas asistentes a la exposición escriben y entregan una *carta* a cada una de las personas que presenta su BIO. Las *cartas* constituyen devoluciones sensibles a modo de frases breves, asociaciones o incluso un dibujo.

BIO2: Mis raíces

Antes de esta BIO se facilita a los estudiantes un cuestionario de carácter privado, cuyas respuestas no deben ser entregadas a nadie. Este tiene como finalidad confrontar al estudiantado con aspectos de su historia de vida que ellos consideren como parte de sus *raíces*. En la fecha para la construcción y presentación, traen los objetos que consideren vinculados con algún aspecto trascendente de sus raíces, estos pueden ser los “originales” o los “sustitutos” que los simbolicen. A la hora de la construcción deciden cuáles de esos objetos utilizan y cuáles no. Una vez construidas las BIO, se siguen los mismos pasos que en la presentación anterior: observar, compartir verbalmente y la escritura y entrega de las cartas.

Cabe señalar también que a partir de esta segunda BIO es conveniente estimular al estudiantado para que investiguen acerca de la instalación y, sobre todo, para que vean imágenes con todo tipo de ejemplos de estas. La idea es, mediante un “bombardeo” visual, estimular su creatividad en el uso del espacio, objetos y materiales.

BIO3: Movimiento/Acción

La tercera BIO constituye el punto de “despegue”, pues si las primeras dos se caracterizan por la inmovilidad, ahora se propone el desafío de introducir movimiento o acción. El movimiento o acción pueden ser muy amplios o “pequeños”: un dedo moviéndose, un pequeño movimiento con un pie, los ojos, el apagar una vela, etc. El segundo desafío consiste en enfocar la construcción, conscientemente,

Dossier Teatro: investigación y docencia

15

sobre algún asunto/tema/evento que surgió en el proceso de intentar responder el cuestionario “Mis raíces”.

La BIO3, así como las siguientes son precedidas por guías, que van modificándose siguiendo las inquietudes del grupo y, al mismo tiempo, aunque de manera indirecta, los contenidos de los cursos Actuación 1 y 2. Dichas pautas, entregadas al menos una semana antes de la construcción, pretenden ser un soporte para esclarecer las necesidades creativas, así como una guía para la posterior reflexión escrita del proceso denominada *texto/proceso*. Así mismo, se mantienen las cartas, pero se omite el compartir verbal, por considerar que la BIO, como pieza artística, puede hablar por sí sola, sin que esto signifique que deba ser “entendida”.

El texto/proceso

El texto/proceso consiste en una escritura elaborada a partir de las pautas previamente entregadas y tiene como finalidad contribuir al proceso de autoconocimiento y estimular la reflexión sobre el proceso de creación. Su único requisito es abordar cada uno de los ítems incluidos en las pautas, pero su escritura tiene un formato libre, aunque por la naturaleza del ejercicio se solicita el uso de la primera persona. Se sugiere que comiencen a elaborar dicho texto antes de la construcción, registrando el proceso, y lo terminen después de la presentación y recepción de las cartas. Es importante destacar que este escrito no es un anexo, es una parte esencial del proceso de la BIOinstalación. De hecho, la experiencia no se termina en el aula. El impacto de la BIO tiene resonancias que permanecen durante horas, a veces hasta días. El texto/proceso se constituye así en el acto de organización interna de dicha experiencia. La escritura en primera persona les coloca en el centro de su proceso, asumiéndose como sujetos que tienen inquietudes, fragilidades, historia, deseos, sueños, capacidad de elaboración y construcción de metáforas. Se ven como poseedores de un potencial creativo que muchas veces ignoraban y frecuentemente toman conciencia de intereses y habilidades artísticas hasta ese momento desconocidos.

Dossier Teatro: investigación y docencia

16

La BIO en la EAD: observaciones y revelaciones

La BIO genera mucha expectativa. Antes de cada muestra los estudiantes hacen muchas preguntas, dentro y fuera del aula. Al principio suelen ser del tipo: “¿Se puede...?” “¿Puedo...?”, pero conforme avanzan en el proceso comienzan a compartir reflexiones vinculadas más con su proceso personal en el camino de la BIO.

Cualquiera que se asome al aula al comenzar la construcción creará estar ante un caos. Hay muchos objetos por todo lado, estudiantes que entran y salen; generalmente se escucha música; por momentos hablan mucho y en otros momentos están en silencio, completamente absortos por la construcción; y muchas veces ayudándose entre pares. Como facilitadora del proceso suelo retirarme justo en ese inicio y, al regresar, el caos ha dado lugar a las BIO. Construcciones palpitantes, vibrantes, plenas de vida, en las que cada estudiante, como un sujeto/creador y como protagonista de su proceso de aprendizaje, expresa su mundo interior y se posiciona en relación a distintos asuntos.

La BIO es un evento profundamente movilizador. Genera movimiento “visible” como el traer, conseguir, construir y cargar toda clase de objetos; y movimiento “invisible”, lo que sucede fuera de la clase, como las conversaciones con amigos, con compañeros de apartamento, con psicólogos, con algún familiar cercano y, sobre todo, consigo mismas/os. Estas conversaciones las comparten ocasionalmente de manera verbal o las vierten en sus textos/proceso.

A pesar de la expectativa y, en general, la buena recepción que hasta ahora ha tenido el ejercicio, lo cierto es que algunos también han manifestado sentir ansiedad ante la llegada de la fecha de cada BIO. Luego de la primera manifestación explícita de ese tipo (en 2016), la participación en el ejercicio de la BIO pasó a ser libre. Después de eso, únicamente dos estudiantes han optado por no hacer el ejercicio.

De qué hablan las BIO

Si bien los asuntos tratados son diversos, se identifican algunos más recurrentes que otros; por ejemplo, son frecuentes los recorridos biográficos, acompañados de fotos, cartas, juguetes viejos y objetos asociados a la familia y los amigos, recorridos contruidos como una mirada a un pasado “feliz” o todo lo

Dossier Teatro: investigación y docencia

17

contrario. En ocasiones dichos recorridos pueden semejar rituales de agradecimiento o para lograr una ruptura con el pasado.

Con mucha frecuencia las BIO se ocupan de la marginación, la censura y el dolor experimentados como consecuencia de la orientación sexual. Igualmente son recurrentes aquellas, que de manera más o menos explícita, revelan historias de agresiones sexuales. En ambos casos suelen expresar mucho dolor y en ocasiones narran o sugieren intentos de suicidio o autoagresiones.

Los conflictos familiares, por ejemplo, los divorcios y abandonos, sobre todo por parte del padre, también están presentes. A veces expresan dolor y tienen forma de reclamo, y en otras oportunidades más bien adquieren un carácter de pregunta acerca de los porqués.

Los agradecimientos y despedidas también son recurrentes. Agradecimiento a la madre, la abuela, el abuelo, pero también a un amigo o amiga, personas que ocuparon un lugar especial en la vida.

El amor también es un tema, especialmente para las mujeres, que suelen reflexionar acerca del tipo de relación y muchas veces hasta identificar vínculos destructivos, relaciones tóxicas, parejas machistas y la necesidad de una ruptura con ese tipo de relaciones.

Desde el 2014 han aparecido temas relacionados con el cuerpo, específicamente la autoestima y la autoimagen frente al mandato social y mediático acerca del ideal de belleza y la identidad sexual. Al lado de estos, son frecuentes contenidos asociados a síntomas de depresión, de ansiedad e incomodidad con el hecho de tener que medicarse.

Pero no todo es “triste” o “dramático”, de hecho, algunos estudiantes optan por tratar temas dolorosos con humor. Por otro lado, los sueños, los deseos de superación (profesional y personal) y la satisfacción ante logros, también se perfilan como temas recurrentes.

La BIO tiende a ser una exposición personal, incluso cuando se evita hacerlo, como sucede con la aparición de temas “políticamente correctos”: las consecuencias de la guerra, la contaminación ambiental o el maltrato animal. La elección de estos temas suele ser una manera de evitar la auto exposición, como luego lo confirman los *textos/proceso*. Rara vez ese tipo de temáticas es producto de una necesidad expresiva real, lo que se percibe en el cómo, en la intensidad de la presencia, en el compromiso y más aún, en la voz, cuando recurren a la palabra.

Dossier Teatro: investigación y docencia

18

Ahora bien en octubre del 2018, a raíz de un proyecto fiscal agresivo e impopular, se desató en Costa Rica una crisis sociopolítica de gran impacto que incluyó marchas y bloqueos de carreteras. La población universitaria, especialmente el estudiantado, tuvo una participación muy activa y un importante grupo de estudiantes de la EAD se comprometió de lleno en las acciones de protesta. Cada día, en tiempo récord, crearon *sketches* de teatro callejero que fueron presentando a lo largo de las marchas de hasta 3 o 4 horas, improvisando e interactuando, con manifestantes de múltiples sectores y transeúntes ocasionales. La corporalidad comprometida, la convicción, los lazos solidarios y cooperativos desarrollados entre el estudiantado, en un contexto de intensa polémica política, se reflejaron en algunas BIOinstalaciones creadas ese mismo mes. Esa fue la primera vez en la que lo político y lo personal se entrelazaron y aparecieron encarnados y explícitamente manifiestos.

Otro aspecto a destacar es el impacto de estudiantes extranjeros, quienes han enriquecido la BIO con temáticas como la migración, el servicio militar, la relación con las armas y la identidad cultural.

Es importante destacar que la elección del asunto a tratar es libre. Algunas personas optan por cambiar de asunto de una BIO a otra, en ocasiones intentando esclarecer lo que desean abordar, por qué y para qué. Otros deciden darle continuidad, a lo largo de varias BIO, a una inquietud o necesidad expresiva muy concreta y clara; como sucedió con Marco Rodríguez (2014), Elena Zelaya (2014), Steven Garita (2015-16), Valery Richmond (2015) y Adolfo Gómez Blois (2015), quienes se centraron a lo largo de un semestre o un año en un único asunto, desarrollando, poco a poco, sus ideas, en algunos casos logrando, incluso, sugerir la búsqueda de un lenguaje estético.

El espacio y los objetos

Las propuestas espaciales y plásticas de las BIO suelen ser muy diversas. Algunas no pasan de ser diseños “bidimensionales” (objetos dispuestos en el suelo y el cuerpo casi siempre acostado o eventualmente sentado); otras son más bien “tridimensionales” (con objetos y/o estructuras verticales, al igual que el cuerpo); frecuentemente aparecen las circulares (bi o tridimensionales), a modo de mandalas; también es frecuente la “cueva” (construcciones bajo alguna mesa o gradas, casi siempre con poca luz). Estas formas suelen irse diversificando, conforme van introduciendo otros elementos escénicos, por ejemplo: luces (focos,

Dossier Teatro: investigación y docencia

19

lámparas domésticas, candelas), proyección de video, música, audios con voz previamente grabada, estructuras diversas (muebles, pedazos de escenografías, cajas, construcciones propias), telas, mecates y otros objetos colgantes, entre los que han aparecido implementos de circo aéreo (telas y aros o liras).

En relación a los objetos utilizados, se observa con mucha frecuencia la presencia del teléfono celular (para poner música, para hacer fotos y/o video, incluso para llamar a alguien); así mismo, fotos de sí mismos, de la familia y de otras personas importantes; objetos personales (recuerdos, cartas, diarios, juguetes viejos, alguna prenda de vestir, algún libro especial); también es frecuente el uso del espejo. Recurrente también es la incorporación de agua, de fuego, hojas de árbol y de tierra, sobre todo en relación con sus cuerpos. Además, con la finalidad de establecer vínculos y asociaciones, se valen de hilos y toda clase de cuerdas.

Los recursos escénicos suelen usarse intuitivamente, por lo que un observador desconocedor de los objetivos de la BIO podría, eventualmente, considerar el uso de éstos como ingenuo, poco eficiente, desaprovechado, ambiguo y hasta equivocado. Sin embargo, es necesario recordar que el curso no es de escenografía, ni sobre instalación artística y mucho menos sobre diseño espacial.

Cuerpos intervenidos

Una de las tendencias observadas es el cuerpo *intervenido* y la desnudez total o parcial. Aparecen cuerpos pintados, con pinturas, carbón o arcilla; amarrados a un elemento del espacio o en sí mismos; elevados, sobre vigas, en telas o liras; encerrados, suspendidos o envueltos con plástico, papel o tela; escondidos en bolsas, en cajas o en trajes que cubren incluso el rostro; escindidos, mitad hombre, mitad mujer. En ocasiones los cuerpos son utilizados como soporte para proyectar video o para escribir y/o dibujar. La palabra sobre el cuerpo pretende visibilizar eventos, denunciar maltratos o, por el contrario, fortalecer la autoestima. La potencia de estos cuerpos radica en la decisión, en el gesto auto infringido y en el carácter performático del mismo. No representan cuerpos intervenidos, se exponen a sí mismos. No representan el cuerpo de otro, se presentan a sí mismos.

También se han presentado propuestas más lúdicas, con un tono más dispuesto hacia el placer y la alegría, con cuerpos danzando, mojándose, revolcándose entre frutas o tierra, pintándose o arrojándose agua frente al público. Este tipo de propuestas suelen aparecer en la segunda parte del año, generalmente

Dossier Teatro: investigación y docencia

20

después de haber transitado por asuntos dolorosos, tristes o “serios”. Así mismo, es frecuente que tiendan a involucrar a otras personas, cuando no a todo el grupo.

A lo largo de estos cinco años las BIO nos han impactado a todos, estudiantes y facilitadora, dejándonos muchas veces sin palabras, con un nudo en la garganta, con la emoción a flor de piel e incluso algunas lágrimas. Hemos sido testigos de propuestas creativas sorprendentes, pero también de revelaciones personales intensas, delicadas e impactantes. Desde una perspectiva somática, la BIO nos ha revelado:

Cuerpos que quieren gritar
Cuerpos que gritan
Cuerpos que no sabían que tienen Voz
Cuerpos que no habían escuchado su “mudez”
Cuerpos heridos
y
Cuerpos plenos de cantos y danzas

Dossier Teatro: investigación y docencia

21

Fig. 3. BIOinstalación de Giuls Sánchez Masís (2017)

Foto: Tatiana Sobrado

Dossier Teatro: investigación y docencia

Fig. 4. BIOinstalación de Karen Esquivel (2016)

Dossier Teatro: investigación y docencia

Fig. 5. BIOinstalación de Cristina Villalobos (2017)

23

Dossier Teatro: investigación y docencia

Fig. 6. BIOinstalación de Marco Rodríguez (2014)

24

Fotos: Tatiana Sobrado

Estar/hacer/ser en la BIO

Las BIOS son híbridos difíciles de definir, sin embargo, después de cinco años he podido identificar ciertas tendencias, por ejemplo: las BIOS “catárticas”, sobre todo al inicio del año, las intensamente autorreferenciales, “cerradas”, imposibles de entender y las “ingenuas”, semejantes a una exposición escolar, tanto por su disposición espacial y elección de objetos, como por la presencia y accionar de quien la presenta. Conforme transcurre el año aparecen con más frecuencia aquellas que tienden hacia la *performance*, muchas veces con elementos similares al *body art*. Algunas personas construyen y accionan dentro de su BIO a modo de ritual, de manera semejante al acto psicomágico (Jodorowski, 2004). Muy ocasionalmente aparece alguna con un lenguaje teatral, sobre todo en cuanto al estar y accionar, optando por la cuarta pared, *como si* estuvieran solas/os. Mientras, otras personas optan por colocarse frente al público de manera directa, sin intermediarios, mirando directamente, exponiéndose explícitamente, compartiendo vivencias o interpelando al público, acentuando así lo performático. En relación al

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.universidadcostarica.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Dossier Teatro: investigación y docencia

25

uso de la voz (mediante el habla o el canto), algunas personas recurren a esta con facilidad, mientras que otras necesitan ser estimulados para eso.

En medio de esa diversidad e hibridismo, lo que destaca es la presencia. Las BIO no son representaciones, no se enmarcan dentro de lo representacional y rara vez sucede que alguien intente representar. Las personas estudiantes están tan comprometidas con lo que hacen, con lo que quieren, con sus motivaciones, con cada uno de los objetos y el cómo los distribuyen, que la única manera de estar ahí es estando presentes.

Las motivaciones y el compromiso con éstas les colocan en presente y a pesar del "miedo", de los nervios, desean estar ahí como sí mismos. Están en primera persona, lo que potencia su presencia y al mismo tiempo les atemoriza pues no pueden "escondarse" detrás de un texto, un personaje o una marcación. Cada movimiento, cada palabra y cada objeto son ellas y ellos mismos, presentes, frente al público, efectuando acciones en las que se revelan, se exponen, se desnudan.

El texto/proceso

Si bien, en algunos casos los textos/proceso evidencian dificultades para la expresión escrita de las ideas y, en otros, el deseo de "cumplir" con un requisito y "ganar" un porcentaje de la nota final del curso, la mayoría de estos escritos revelan la importancia que la BIO adquiere en su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, algunos admiten que el asunto abordado no les era realmente relevante y se expresan poco satisfechos por ello. En otros casos, luego de varias BIOs, presentan un texto/proceso en el que admiten que todas sus propuestas anteriores no eran más que la búsqueda de aquello que realmente deseaban compartir. Es frecuente, a su vez, que compartan asuntos muy personales, si bien no suelen hacerlo de modo totalmente explícito, ciertamente se toman el tiempo para escribir preguntas, deseos, necesidades, búsquedas, miedos, sueños, entre otros. Algunas personas incluso entregan largos escritos, que evidencian un compromiso personal, no solo por su contenido, sino también por el tiempo dedicado.

El texto/proceso tiende también a revelar la fuerza de la determinación, la voluntad y el empoderamiento sobre el propio proceso. Así una persona que puede verse intensamente afectada durante la presentación de su BIO, en algunos casos incluso permitiéndose realizar lo que podría parecer una catarsis pública; y posteriormente es capaz de escribir con plena consciencia acerca de su deseo y cómo intenta realizarlo. Esos escritos les retratan como dueñas y dueños de sus

Dossier Teatro: investigación y docencia

26

procesos. Revelan su decisión tanto sobre el asunto abordado, así como sobre el deseo de exponerse y hasta dónde se permitirán excavar.

El texto/proceso recoge el carácter inacabado (Salles, 2011) de la obra de arte. La BIO no termina en la presentación. Su impacto continúa resonando en sus creadores y es en el acto de la escritura donde logran organizar la experiencia, reflexionar sobre esta y proyectarse a futuro, tanto en relación a los asuntos tratados como a otras formas creativas de abordarlos. El texto/proceso se configura, así, como un primerísimo ejercicio de investigación creación.

Reflexiones finales

La indefinición y el hibridismo son posiblemente las cualidades más destacadas de la BIOinstalación. Conforme se desarrolla el proceso, las formas que adquiere el ejercicio generalmente se alejan de la instalación para aproximarse a toda clase de híbridos en los que pueden identificarse elementos del *body art*, del *solo performance*, del acto psicomágico, de una escena teatral, del *action art*, el *happening*, de catarsis públicas, de pseudo testimonios, de exposiciones escolares y de lo aún innombrable. En la mayoría de esos casos, estos elementos han sido incluidos intuitivamente y, muy posiblemente, alimentados por el vasto acervo visual que caracteriza a la generación de los *millennials*.¹⁵

La flexibilidad de la propuesta es un terreno fértil en función de los objetivos que fundamentan la implementación de este ejercicio. Las propuestas del estudiantado, sus comentarios, sus escritos y, sobre todo, los procesos de empoderamiento observados, sugieren que la BIOinstalación constituye una estrategia didáctica poderosa en el proceso de formación de las futuras actrices y actores, capaces de crear e investigar. El éxito de esta propuesta ha radicado en los siguientes elementos clave:

- El término BIOinstalación no alude a nada teatral, por ende, no hace referencia a un tipo de teatro, de actuación. Ese detalle parece evitar, o al

¹⁵ Por su flexibilidad la BIOinstalación puede ser implementada con diversas poblaciones y con finalidades distintas. Como ya lo ha hecho Mariela Richmond en procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el diseño escenográfico (Richmond, 2019). Personalmente también la he aplicado, como estrategia de soporte para la construcción del personaje en la obra *Caramelo* (2018) (Dir. Natalia Mariño, dramaturgia colectiva). <https://semanariouniversidad.com/cultura/teatro-universitario-atisbar-la-prostitucion-con-la-obra-caramelo/>

Dossier Teatro: investigación y docencia

27

menos atenuar, el posible deseo de accionar de una manera determinada por clasificaciones, de tratar de “parecerse a”. Esto, en el contexto de estudiantes iniciantes, proporciona cierta “sinceridad” y evita la tendencia a una actuación rígida, estereotipada, en el que lo que suele primar es el deseo de “mostrar” las emociones. El término “*bioinstalación*” funciona como un disparador para la exploración de posibilidades (soluciones escénicas, guiones, metáforas, escritura, interacción con el público) sin prejuicios acerca de qué se supone que es lo correcto y, por el contrario, genera una disposición para probar, explorar y arriesgarse.

- Los objetos son insumos para la creación y, al mismo tiempo, mediadores para la puesta en marcha de dicho proceso. El objeto (cotidiano o no) cumple una función determinante; es el mediador entre la persona estudiante, como sujeto creador, y las personas espectadoras. Más aún, el objeto constituye un mediador tanto para que este profundice su mundo interno como para expresarlo ante otros. La manipulación del objeto y de los materiales constituyen la organización y materialización de las ideas. Es en esa operación que la persona “traduce” poéticamente su mundo interno, sus preguntas, sus ideas, etc.
- La corporalidad activa, en un sentido multidimensional, convierte el acto de construcción de la BIOinstalación en un proceso introspectivo abierto. Mientras la persona estudiante organiza, selecciona, deshecha, manipula y construye su BIO, se construye a sí mismo/a. El proceso de construcción *visible* es, al mismo tiempo, un proceso de construcción de lo *invisible*. Es una experiencia mandálica: el sujeto como el centro del mandala que construye y que, al mismo tiempo, es él mismo. Es una experiencia de totalidad: todo se conecta con todo y la linealidad no es un límite.
- Lo autobiográfico, como posible fuente para la creación, constituye un territorio atractivo, seductor y al mismo tiempo temido. Contribuye al proceso de revalorización y aceptación de sí, asumiendo su historia personal como parte innegable de su persona, pero también genera ansiedad, dudas, temor y resistencias frente a la posibilidad de abordar eventos personales, sobre todo de carácter traumático o doloroso.
- La autonomía, la autogestión y la libertad son esenciales en este ejercicio. El estudiantado es libre para elegir qué asunto quiere abordar en su BIO, cómo lo desea hacer, si desea o no darle continuidad al/los asunto/s tratado/s y,

Dossier Teatro: investigación y docencia

muy importante, es libre de decidir qué tanto desea exponerse. Pero también es responsable de sus propuestas y debe autogestionar el proceso creativo de cada BIO.

- Lo individual/colectivo configuran la experiencia de la BIO. Aunque en un primer momento parece una experiencia netamente individual, poco a poco, la BIO revela su dimensión colectiva. Las personas son protagonistas y testigos en un proceso difícil, desafiante y movilizador. En ese camino crean una red afectiva y solidaria, en un proceso de aprendizaje colectivo.
- La escritura no es un anexo de la BIO. Los ítems que deben ser desarrollados en el texto/proceso pretenden contribuir al registro parcial del proceso, así como a una breve reflexión sobre la creación de la BIO. Si bien el texto/proceso no es el equivalente a la escritura espontánea de las bitácoras o cuadernos de trabajo, tan comunes entre los artistas, sí cumple una función similar y el uso de la primera persona la acentúa. El texto/proceso registra en primera persona intereses, deseos, necesidades, búsquedas, preguntas, incluye decisiones estéticas y una reflexión sobre el proceso de construcción, presentación y recepción, aproximándose así a una “escritura de sí” (Foucault, 1992), que más allá de ser un registro del yo, “constituye al propio sujeto, performa la noción de sujeto” (Klinger, 2012, p. 22)

Estos elementos permiten que la BIOinstalación opere como un proceso de laboratorio artístico, en el que cada presentación constituye una muestra momentánea de una trayectoria artística en ciernes. Este laboratorio permite la exploración y experimentación en relación al uso del espacio, los objetos, los materiales y la luz; hace factible tanto la exploración con micro estructuras dramáticas, así como con distintos modos del hacer/estar/ser escénico, que inciden la interacción con el público.

Simultáneamente, la BIO se abre como un potencial laboratorio del sí, en el que mediante operaciones concretas (diseño, construcción y presentación) es factible realizar acciones internas, por ejemplo: el auto cuestionamiento, la revaloración, la reflexión, la asimilación, la toma de decisiones, el establecimiento de asociaciones, la reorganización de experiencias, entre otras, que contribuyen al proceso de autoconocimiento, necesario para todo ser humano.

Dossier Teatro: investigación y docencia

29

Adendum en tiempos de pandemia

La pandemia de la COVID-19 ha imposibilitado cualquier presencialidad en las artes escénicas y la EAD no ha sido la excepción. En medio de las múltiples y apresuradas adaptaciones y ajustes que ha tenido que realizar el profesorado de los cursos prácticos, consideré necesario mantener algún ejercicio con objetivos similares a los de la BIO. Siguiendo los mismos principios y objetivos, propuse en el segundo semestre el Biovideo. Los resultados fueron sorprendentes, al igual que ha sucedido con la BIO, los textos/proceso y los videos elaborados, se caracterizaron por la creatividad, por un dominio significativo de la edición audiovisual, por la reflexión y la capacidad para la sistematización de un proceso creativo. Adicionalmente, reflejaron mucha entrega y gran compromiso, pero no solo con la tarea, sino sobre todo consigo mismas y consigo mismos.

La BIOinstalación y el BIOvideo¹⁶ revelaron personas con Voz, deseosas de ser escuchadas, capaces de organizar sus ideas y, pese a no dominar aún ninguna técnica escénica o individual, construir micro dramaturgias; experimentar con propuestas espaciales; aprender a editar videos o desarrollar aún más sus conocimientos al respecto; elaborar escritos reflexivos, en ocasiones acompañados de breves creaciones literarias; experimentar diversos modos de interacción con el espacio, los objetos y el público; emprender, de manera autogestionada, micro proyectos artísticos y realizar el ejercicio de la sistematización de sus procesos creativos.

La investigación acción educativa tiene entre sus finalidades la transformación. Al implementar estos ejercicios no pretendía mejorar mi propia práctica docente; sin embargo, al mirar en retrospectiva, percibo la BIO y el BIOvideo como actos de confianza, como estrategias para abrir puertas y posibilitar el desarrollo integral de los futuros profesionales de las artes escénicas y, aunque ese no fue mi propósito, se me ha movido el piso y eso me encanta.

¹⁶ Seguidamente se ofrecen dos ejemplos de BIOvideos elaborados en el segundo semestre de 2020. El primero es del estudiante Sediel Solera Chaves, el segundo de la estudiante Marianne Vargas Porras:

https://www.youtube.com/watch?v=h-7cqDP_rPE&feature=youtu.be
<https://www.youtube.com/watch?v=BDrtEJH4Ec&feature=youtu.be>

Dossier Teatro: investigación y docencia

Referencias

- Cazenave, G. (1996). *Música para una nueva era. Musicoterapia*. Buenos Aires: Kier.
- Colmenares E., A. y Piñero M., M. (2008). La investigación acción. Una herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación de realidades y prácticas socio-educativas. *Laurus, Revista de Educación*, 14(27), 96-114. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/761/76111892006.pdf>
- Dergarabedian, A. (2015). Arte y humor científico en el Centro Cultural de la Ciencia. Recuperado de <https://blog.portinos.com/novedades/ciencia/arte-y-humor-cientifico-en-el-centro-cultural-de-la-ciencia>
- Díaz-Obregón, R. (2003). *Arte contemporáneo y educación artística: los valores potencialmente educativos de la instalación*. (Tesis de Doctorado en Didáctica de la Expresión Plástica) Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de <https://eprints.ucm.es/7259/>
- Díaz-Obregón, R. (2015). *Bioarte: arte y vida en la era de la tecnología*. España: Akal.
- Foucault, M. (1992). *O que é um autor?* Lisboa: Passagens. Recuperado de <https://casadohiphopdeportofeliz.files.wordpress.com/2015/10/foucault-michel-a-escrita-de-si.pdf>
- Jodorowski, A. (2004). *Psicomagia*. Madrid: Siruela. Recuperado de https://www.academia.edu/30295837/ALEJANDRO_JODOROWSKY_PSI_COMAGIA_Ediciones_Siruela
- Kabakov, I. (2014). *Sobre la instalación total*. México: COCOM. Recuperado de https://monoskop.org/File:Kabakov_Ilia_Sobre_la_instalacion_total_2014.pdf
- Klinger, Diana Irene. (2012). *Escritas de si, escritas do outro. O retorno do autor e a virada etnográfica*. Rio de Janeiro: 7 Letras.
- Richmond V., P. (2019). *Envolvente experiencial del proceso de enseñanza-aprendizaje sobre diseño escenográfico*. (Tesis de Maestría en Artes con Énfasis en Artes Escénicas, Universidad de Costa Rica). Recuperado de <http://www.kerwa.ucr.ac.cr/handle/10669/80681>

Dossier Teatro: investigación y docencia

31

- Salabert Solé, P. (2009). *El cuerpo es el sueño de la razón y la inspiración de una serpiente enfurecida. Marcellí Antúnez: cara y contracara*. España: Cendeac
- Salles, C. (2011). *Gesto inacabado: processo de criação artística*. São Paulo: Intermeios.
- Sobrado, T. (2014). *Voz no corpo gritante. Os desafios do processo solo de ator*. (Tesis de Doctorado, Escuela de Comunicaciones y Artes, Universidad de Sao Paulo) Recuperado de <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27155/tde-05112014-103209/pt-br.php>
- Toro, R. (2008). *Biodanza*. Chile: Cuarto Propio

