

MÓIN-MÓIN

REVISTA DE ESTUDOS SOBRE TEATRO DE FORMAS ANIMADAS: EXPERIÊNCIAS DE FORMAÇÃO NO CIBERESPAÇO E PROCESSOS CRIATIVOS EM ISOLAMENTO SOCIAL
Florianópolis, v. 1, n. 24, p. 207 - 225, ago. 2021
E - ISSN: 2595.0347

¿Vivimos una simulación? Las formas animadas entre lo presencial y lo virtual

Cesar Luis Ramirez Mautone

Tormenta de Lagartos. (Salinas, Uruguay)

María Belén Rodríguez Assandri

Tormenta de Lagartos. (Salinas, Uruguay)

Figura 1 –Trabajo con las materias, Octubre 2020. Fotografía realizada por Daiana Mendez

DOI: <http://dx.doi.org/10.5965/2595034701242021207>

¿Vivimos una simulación? Las formas animadas entre lo presencial y lo virtual¹

Cesar Luis Ramirez Mautone²
María Belén Rodríguez Assandri³

Resumen: El artículo plantea la experiencia de Tormenta de Lagartos, en relación a la creación de su último espectáculo *La Chupósfera*, que navegó del estado previo a la emergencia sanitaria transitando el espacio virtual, el aislamiento, la relación con las restricciones y cómo llegamos a la actualidad. Se formulan preguntas y reflexiones, además de compartir nuestro teatro de muñecos, máscaras y formas animadas y nuestro método de escritura y registro a través de las llamadas: "bitácoras".

Palavras-chave: Máscaras; Bitácoras; Aislamiento; Reflexión; Muñecos.

Are we living in a simulation? The animated forms between the face-to-face and the virtual

Abstract: The article presents the experience of Tormenta de Lagartos, in relation to the creation of its latest show *La Chupósfera*, which navigated the state prior to the health emergency, traveling through virtual space, isolation, relationship with restrictions and how we got to the present. Questions and reflections are formulated, in addition to sharing our theater of dolls, masks and animated shapes and our method of writing and recording through the so-called "logbook" (Bitácoras)

Keywords: Masks; Logbook; Isolation; Reflection; Dolls.

---

¹ Data de submissão do artigo: 27/05/2021 | Data de aprovação do artigo: 27/06/2021.

² É egresso da Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD), ministra aulas de teatro na escola secundária estatal e oficinas de teatro de animação no município de Salinas.

E-mail: tormentadelagartos@gmail.com | Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-6482-4776>

³ É professora de Filosofia, egressa do Instituto de Profesores Artigas (IPA). Cursou estudos na Escuela Uruguaya de Mimo y Pantomima. Na atualidade lidera a companhia de teatro de formas animadas e máscaras: Tormenta de Lagartos. E-mail: tormentadelagartos@gmail.com | Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3986-2711>

Como artistas durante 10 años nuestra compañía se compuso de dos personas. En 2019 motivados por nuestra experiencia en el Festival FESTIA de Canoas Brasil organizado por el grupo TIA⁴, surgió la necesidad y la posibilidad de sumar a más integrantes en la creación de un nuevo espectáculo.

En 2020 y durante la crisis sanitaria, se nos planteó el desafío como artistas de continuar con nuestros procesos de ensayo y como docentes el poder desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje, manteniendo el contacto con nuestros pares y estudiantes, a través de la virtualidad, en medio del contexto de aislamiento parcial. En nuestro país (Uruguay), esa situación no permaneció durante todo el 2020, ya que al llegar a septiembre, las medidas restrictivas tomadas por el gobierno se flexibilizaron, aunque la situación general ya no era la misma que en 2019. Los entornos virtuales fueron algunas de las respuestas para continuar con nuestras reuniones y estudios de mesa durante la construcción de nuestro nuevo espectáculo: *La Chupósfera*.

En el área educativa como docentes de Filosofía y de Teatro en la secundaria estatal, fuimos partícipes del vertiginoso pasaje a plataformas digitales, que al día de hoy, ponen de manifiesto las carencias técnicas, derivadas de las diferentes posibilidades de conectividad, el equipamiento y las diversas realidades. Las que conllevan a los diferentes y muy distintos abordajes de la experiencia educativa mediatizada y presencial (educación híbrida)⁵. Así como también a los debates permanentes hasta el día de hoy sobre la exigencia, el nivel, la forma de evaluar, el dilema de las “cámaras apagadas” en las videoconferencias, la privacidad y la sobreexposición.

En este mismo sentido fuimos convocados a la 4° edición de los Diálogos Cénicos, en edición virtual, realizados por el Laboratorio Escola de Arte Popular con sede en Canoas / Brasil⁶. Allí realizamos el Workshop: “Humano-Máscara” los días 24 y 26/11/2020. A través de la plataforma digital de videoconferencias

---

⁴ Festival de Artes Escénicas organizado por el grupo TIA, en su 9na edición, realizado en 2019, ciudad de Canoas, Brasil. <https://www.instagram.com/tiateatro/?hl=es>

⁵ Educación Híbrida en el sentido que desarrolla Juan Ignacio Pozo

⁶ Laboratorio Escola de Arte Popular. <https://www.instagram.com/laboratorioescola/?hl=es>

Zoom, compartimos un taller de construcción y juegos con máscaras. Como experiencia de clases a distancia, fue algo nuevo para nosotros, la necesidad de aprender y de encontrarnos trascendió idiomas, niveles de tecnología y distancias físicas. Agilizó encuentros que de manera presencial llevarían más tiempo. Pero este taller nos interpela hasta el día de hoy, en las problemáticas acerca de actividades puramente prácticas que debemos realizar a través de una pantalla. ¿Cómo dejar fluir las indicaciones espontáneas?, lo que sienten los cuerpos, las dudas y el encuentro con el otro, todo ello intervenido por temporalidades variadas, por fallas en la conexión, respuestas tardías y detenimiento en la recepción de imagen, ese delay de segundos, o minutos, o permanente que generan una ruptura en la comunicación.

La experiencia nos demostró, que habiendo voluntad de intercambio, se vencen las barreras. Sin embargo, hacer un taller de elaboración de máscaras por internet tiene sus limitaciones: el contacto con las materias requiere mayor presencialidad, la percepción queda reducida al marco de la pantalla, algo así como una fotografía que se mueve y suena, es como mirar solo a través de una ventana. Pero falta ese 3D propio de la realidad, esa periferia que podemos ocupar en el espacio real alrededor de los objetos. La temporalidad cambia, se siente la necesidad de manejar otros tiempos, más concretos que en la presencialidad.

El hacer talleres de uso de la máscara trabajando con el cuerpo tiene la complejidad de la exposición frente a muchas variables: ¿Quién me está viendo del otro lado? ¿Me está prestando atención o está gestionando otras pantallas a la vez? ¿Qué grado de concentración se tiene a cada momento? ¿Con qué calidad está llegando? ¿Llega mi transmisión en directo? A veces se tilda o se cuelga la imagen, o se desfasa el audio, nuevamente cada usuario vive la temporalidad de maneras diferentes y ahí un hecho se vuelve algo fractal, poniendo en peligro la correcta recepción de una idea, un concepto y de allí el intercambio también tiende a tambalear y muchas veces se opta por callar o no mostrar.

Cuando todo lo técnico está resuelto, son muchas las ventajas que este formato puede ofrecer al teatro de formas animadas (TFA). La proximidad e incluso la posibilidad de inmersión en materias como una tela, una gasa, una maqueta, a niveles que en lo presencial son casi imposibles, generan otros mundos impredecibles. Tales como, la combinación de la transmisión en vivo con material pre-elaborado, las experiencias colaborativas y transmediáticas, que amplían el territorio de la escena y muchas otras que pueden derivar de la hibridización entre nuevas tecnologías y la herencia de la práctica artesanal con objetos palpables, como parte de un teatro de formas animadas más documental⁷.

Metodología puesta en juego

Como artistas, desarrollamos una forma de trabajo basada en juegos corporales y música. Para alimentar el espectro creativo, intercambiamos material de referencia, debatimos, recorremos lugares, conocemos personas y todos aquellos elementos que alimentan lo que queremos mostrar. Antes del 2020 para las diversas obras que hicimos, estas vivencias fueron y son registradas en lo que llamamos: “bitácoras”, son registros llevados al papel, bloc de notas en celular, u hojas sueltas, tomados de las experiencias de vida, durante el proceso creativo de la obra: observación, anécdotas, ideas a seguir, frases destacadas de referencias bibliográficas y también frases extraídas de la cotidianeidad, grabaciones de audio que luego son desgrabadas. En general éstas, no sólo narran lo vivido, sino que lo hacen, además, de forma simbólica y poética. En este contexto de aislamiento, estas bitácoras tuvieron que tomar otros insumos, pero funcionaron como motivación para los nuevos integrantes de la compañía y ayudó a la construcción de las escenas, del guión, material para la difusión, para la realización de muñecos, máscaras y espacio escenotécnico de *La Chupósfera*.

Reconectando humanos

---

⁷ Aquí nos referimos al sentido de teatro de formas animadas documental, acuñado por Shaday Larios

La Inteligencia Artificial me dice que hay una red global: *La Chupósfera*, que nos afecta con criaturas llamadas los Chupópteros que se alimentan de nuestras energías de baja frecuencia. Me dice que soy una víctima, me dice que los Chupópteros son los malos, me dice que hay un cuerpo especializado y un conocimiento científico que me salvarán, me dice que confíe en eso, pero entonces: ¿qué decido yo en realidad?

El Chupóptero se alimenta y se retroalimenta, a través de la polarización, la “infoxicación” y la expansión de valores que atentan contra la dignidad humana. Lo que produce la contracción de solidaridades y empatías; el sentido de propiedad y abuso desenfrenado sobre las relaciones con todo aquello que nos rodea, sean cuerpos, objetos, animales, emociones, relaciones, territorios, naturaleza; llegando a niveles de depredación de la vida nunca antes pensados. Se alimenta en definitiva del hambre física y espiritual de cada uno de nosotros.

Cómo artistas y seres humanos a finales de 2019, tuvimos la necesidad de reinventar nuestros cuerpos, transformar esta humanidad, mutando, volviéndonos visibles, al menos unos pocos instantes, como seres gigantes, existencias representadas a toda escala. Anclamos el desafío de explorar otras dimensiones posibles, que interpelan nuestra subjetividad.

Resultó necesario, al menos para este colectivo, abrir una escucha atenta y meticulosa al mundo del reino animal, al de los insectos, al multicelular, bacteriano, a esos bichos microscópicos de mundos insondables, un regreso sincero y abierto a los mensajes que nos da la naturaleza hoy, aquí y ahora. ¿Es posible encontrar allí pistas desde donde transfigurarse? ¿Qué traslados en el espacio realizan? ¿Cómo se mueven? ¿Qué los moviliza? ¿Qué sonidos emiten? ¿Por qué? ¿Cómo nos reencontramos con lo que nos da vida desde nuestra técnica, desde nuestro mundo reinventado?

“Gigantes” previos a la crisis sanitaria

Y ¿Quiénes son esos otros seres? ¿Con cuántos convivimos? ¿Están simultáneamente en las diversas dimensiones? ¿Esos GIGANTES que “nos

mueven”, se alimentan y viven como parásitos de nuestros cuerpos? ¿Son ellos, somos nosotros o somos un todo?

Primer lugar de encuentro: Anfiteatro de Atlántida (finales del 2019)

Atlántida es un balneario ubicado en las costas del departamento de Canelones en Uruguay. En verano es una zona muy visitada por el turismo interno y del exterior, de variadas edades y estratos sociales (al menos hasta el 2019). En su rambla se ubica un gran escenario abierto al estilo griego de cara al mar, donde la gente asiste a aplaudir la puesta del sol. En este primer encuentro, durante el día entrenamos en zancos y máscaras. Practicamos con algunos instrumentos musicales y ensayos de vestuarios. Registramos las reacciones de los testigos allí presentes. Abordamos manipulación de muñecos. En días posteriores fuimos a la noche. Experimentamos con luces de linternas generando sombras en una tela móvil. En esos momentos la crisis sanitaria no se había desatado, por lo que aspiramos a que nuestro espectáculo fuera al aire libre con mucho público. Alternamos estos primeros encuentros con lecturas de “Rebelión en la granja” de Orwell.

Registro de impresiones o primeras bitácoras (Bitácora en vivo):

Poesía / Metáforas / Campo y ciudad / Tribu / Hambre física vs hambre espiritual / Sed del alma /

No acatar todo lo que te dicen / ¿Qué es el respeto, qué es ser adulto? / Niños controlados genéticamente.

Lo líquido como metáfora⁸, cada día algo distinto para un público impredecible y una realidad cambiante minuto a minuto. Mostrar las vibraciones de la materia: escucho el tronar del tambor como palpar del corazón de la tierra al paso de los zancos...voces nuestras invocadoras, sonajas, flautas de bambú, ocarinas y cuerdas como aguas que suenan. Buscando formas de amplificar

---

⁸ Aquí nos inspiramos en la metáfora propuesta por Zygmunt Bauman, que hace la analogía de lo físico a los vínculos humanos.

imágenes simbólicas / del video al gran espacio abierto⁹. Jugar con escalas, del gigante a lo pequeño. / Steampunk¹⁰/ La materia indócil de Larios¹¹/ El Biobjeto de Curci¹².

La demiurgia de Shulz¹³ Intervienen nuestro imaginario las propuestas de calle de “Oi nos aqui traveiz”¹⁴, “De pernas pro ar”¹⁵, “Santo Qolectivo”¹⁶, “Biuro Podrozy”¹⁷ y “Débora Hunt”¹⁸.

(Bitácora 17 de noviembre de 2019)

Hasta aquí un ejemplo condensado del contenido que se puede encontrar en nuestras bitácoras iniciales.

La pandemia y el confinamiento llevaron nuestras dinámicas de ensayos presenciales a un nivel virtual con nuestros compañeros de compañía.

Tener ya unos años de experiencia en las artes, nos ayudó a valorar lo positivo de una situación que por un lado recortó la comunicación en vivo, pero a su vez amplió las posibilidades de comunicación inmediata de ideas y materiales (dependiendo del manejo de medios, el contexto, la calidad de la conexión, servidores y soportes técnicos). Nos encontramos con ensayos multimedia, realizamos debates reflexivos sobre teatralidad, medios y herencia técnica de carácter analógico que es necesaria pero que presenta algunos límites con relación a la virtualidad y a la vez ventajas para resolver conflictos y tomar iniciativas.

---

⁹ Aquí nos referimos al arte de Jan Svankmajer, artista cinematográfico checo (1934), que muestra diversos trabajos con la materia en el audiovisual, de lo pequeño amplificado con el ojo de la cámara.

¹⁰ El reciclaje de objetos y materias determinó en nuestro trabajo una estética asociada al Steampunk : ambientación retrofuturista, tecnologías anacrónicas, vestimentas híbridas.

¹¹ Aquí nos basamos en la experiencia de la degradación de la materia, que la vuelve indócil, no podemos detener su propia “vitalidad”, por ejemplo la guata, el cartón, el papel, la pintura. Aceptando el sentido efímero de nuestras acciones. Shaday Larios, 2018, pág 15-17

¹² Biobjeto conformado por la relación explícita en la escena entre manipuladores, objetos, iluminación y sonido a la vista del público. Rafael Curci, 2020, pág 11

¹³ Nos inspiramos en dos elementos: el carácter de la brevedad existencial de nuestras creaciones y la preferencia por la baratija, el papel, “la pacotilla” en el sentido que expresa Bruno Schulz, 2011, pág 28

¹⁴ Oi nois aqui traveiz, <https://www.oinoisaquitraveiz.com.br/>

¹⁵ Grupo de Teatro de Pernas Pro, Ar <http://www.depernasproar.com.br/>

¹⁶ Santo Qolectivo, <https://www.instagram.com/santoqolectivo/>

¹⁷ Teatro Biuro Podrozy, <https://yourszene.com/companies/teatr-biuro-podrozy?locale=es>

¹⁸ Deborah Hunt, <https://hemisphericinstitute.org/es/hidv1-collections/itemlist/category/383-dhunt.html>

Figura 2 –Extraída de un ensayo virtual, abril de 2020. Tormenta de Lagartos

Bitácora virtual:

La plataforma de Videoconferencia Zoom apareció como una magia. Fue nuestro nuevo territorio de encuentro. Coordinamos encuentros realizados vía whatsapp, mediante audios y preparamos materiales de manera individual para tratar de traducir en acciones un nuevo concepto descubierto en los ensayos presenciales:

"Los Chupópteros".

“Una danza butoh, se transmite con visiones entrecortadas /movimientos en stop motion que la resignifican y nos sugieren nuevas reflexiones sobre los "chupópteros".

Paralelismo Renacimiento y actualidad / “nueva ciencia” en las sombras, fognazos de luz/ amanecer / atmósfera / cuerpo es parte de la sombra / sugestivo / ancestral / la gran mano vs el personaje chiquito / expresionismo alemán / generación de gravedad / claustrofobia con respecto a la expansión del ser / muñecos / figuras con piernas / bebé uterino influido por “la Chupósfera”.

El buda que quiere meditar. Máscaras y títeres en improvisado estudio de televisión, humor, el primer plano de las máscaras, tensión entre esos personajes y sus chupópteros.

Finalmente la tan ansiada pregunta: si volvemos a la “normalidad”, ¿cómo traducimos esta experiencia al “en vivo”?” (Bitácora: “desembarco virtual de los 6 lagartos orientales” 19 de abril de 2020).

Alquimia de materias y objetos

2020 fue un tiempo de encierro. De reencuentro con el taller, las herramientas, las materias y el tiempo necesario para ver y descubrir lo que esconde el mundo de las cosas. La creación de las criaturas de “la Chupósfera”, no compone en sí una objetualidad evocadora, es y al mismo tiempo no es el resultado de operaciones de reciclaje, tampoco son manufacturas de expresión pulida o estandarizada. Son más bien el resultado de una acción alquímica meditada. Sus formas definen otras formas, un viejo y averiado farol chino de papel reluce y nos observa como un gran ojo de Chupóptero. Las calidades se combinan en función de la degradación permanente a la que nos somete esta tormenta de arena a quien comúnmente llamamos: el tiempo.

Entonces el viejo farol es reparado con papel de diario y cola vinílica. Este ojo desarrolla una columna vertebral de manguera y a lo largo de esa espina se abrazan anillas de plástico de bidones de agua de 6 litros. El Ojo con cola ahora está envuelto en un tul de piel transparente que tiene su agujijón final de caño corrugado y la magia vital de una buena pintura acrílica.

Combinamos elementos que formaron parte de otros, los despojamos de su función principal, estaban condenados a la basura por su condición de resto, de fragmento, pero que aún presentan toda la potencia de su dureza, forma, color y textura. En la búsqueda de la liviandad de los objetos comenzamos a confiar en el papel, en las telas más livianas, investigamos el nylon de los embalajes. La recomposición de objetos en este caso funciona por adición, una adición no acumulativa, adicionar lo necesario, para generar magia. Papel y tela, eso es todo en *La Chupósfera*, materias sometidas a su transformación una y

otra vez, hasta alcanzar la forma de este momento e iniciar su viaje a una nueva mutación.

El viaje de las máscaras en *La Chupósfera*

A inserção de citações, no artigo, em língua não portuguesa ou espanhola, deve aparecer no corpo do texto em português e em nota de rodapé o texto na língua original, acrescido do nome do tradutor. Una máscara es papel de diario y cola vinílica, pero también es barro sobre madera, es un dibujo en 3 dimensiones, es un gesto grabado en el tiempo, una expresión fija de un amigo que nos acompaña por un momento. Luego de unos 3 meses de trabajo virtual, que lo potenciamos con investigaciones en materias y texturas llevadas a la corporalidad, dado que quienes escribimos este artículo convivimos, pudimos llevar a cabo estas investigaciones para luego retomar los encuentros presenciales con compañeros y colaboradores. Esta vivencia virtual nos transformó y de un trabajo que fue inicialmente de zancos y juegos con máscaras preexistentes (Viejo Pepe, Gualberto dientes verdes, Ojos Saltones, Narigona) derivamos en juegos con máscaras de práctica, elaboradas inicialmente en papel de periódico y cola vinílica, con expresiones grotescas inspiradas en las máscaras desarrolladas por Alfredo Iriarte¹⁹, estas máscaras muestran emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la rabia, la desconfianza, la sorpresa.

---

¹⁹ Alfredo Iriarte, uruguayo residente en Argentina, reconocido fabricante de máscaras.
<https://www.instagram.com/mascarasiriarte/?hl=es>

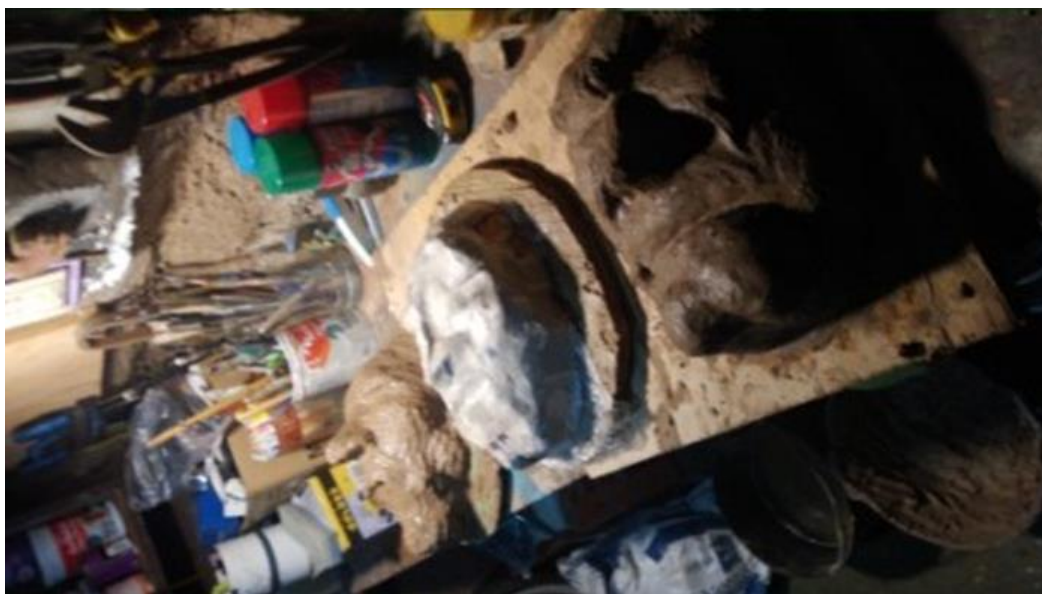

Figura 3 –Ensayo presencial con máscaras de práctica, Setiembre del 2020. Realizada por Tormenta de Lagartos

Los juegos realizados con estas máscaras, propiciaron la construcción de las máscaras definitivas, que constituyen mayor definición de personaje con un gesto fijo, basadas en dibujos de estilo cómic realizados por Leandro Moura²⁰, hechas con un mismo material de elaboración pero con el agregado de un casco completo para la cabeza, detalles en la terminación como pelucas, que le dan más definición a los personajes. Inicialmente fueron máscaras blancas y luego las pintamos con colores asociados a la emoción propia de cada personaje. Esto nos significó un aprendizaje por ensayo y error, así como la aceptación de que hay elementos que hay que abandonar.

---

²⁰ Leandro Moura, uruguayo, dibujante de comics.
https://pmb.parlamento.gub.uy/pmb/opac_css/index.php?lvl=categ_see&id=127235

Figura 4 –Proceso de elaboración de máscaras, taller de Tormenta de Lagartos, Setiembre de 2020. Realizada por Tormenta de Lagartos.

Fortalecimos máscaras de animales y generamos sombras sobre pantallas móviles al aire libre. Profundizamos estudios de sombras y generamos dos siluetas de cartón de nuestros perfiles. Diseñamos bocetos del circuito de acción de los Chupópteros, storyboard, la cadena de situaciones.

El muñeco “Budita”, estaba enmascarado con una mini máscara de ira roja.

Hacemos danzas previas al encuentro virtual con máscaras de animales, la cabra y el gallo son los protagonistas. Adoptamos actitudes animalizadas y antropomórficas. Cabra y gallo derivan en la construcción de nuevas máscaras: Marlene. Empleada que decide oír su llamado interior y renunciar. Pol, que vive esclavizado por las obligaciones del sistema e intenta reproducirlas e imponerlas a la fuerza. La escena de la ira está cada vez más cerca.

Creamos nuevas pantomimas que derivaron en la escena de la glotonería y la escena de la ignorancia. Estas pantomimas funcionaron como bocetos corporales, para generar escenas de máscaras y títeres planos. Mientras tanto del cielo (altillo) bajan 5 máscaras expresivas pedagógicas para iniciar juegos con el telón y todo el equipo: la penosa / el loco / la sonriente / el enojado / el pillo.

La alquimia sucede. Ingredientes: las mencionadas máscaras expresivas más los bocetos de estilo cómic de cada estado adoptado (ira, desconfianza, avaricia, enamoramiento, tristeza), las teorías sobre el universo de la Chupósfera y la realidad, los juegos de improvisación, la música, las coreografías, el ritual de presentación de su estado larvario, el ajuste y el contexto pandémico adecuado, se integraron perfectamente. Animaron al colectivo en el momento más difícil y nos dieron el valor de sacarlas a pasear ante la sorpresa agradecida de las personas (pocas) que nos vieron en la plaza.

A continuación un texto poético motivado por la experiencia de portar una máscara:

Máscara
¿Para qué usar una?...

Tapar
Esconder
Encubrir
Yo me escondo
Y en ese esconder
Me expreso
Digo
¿Qué digo?

El ojo del que mira
Está activo
Aunque yo me cubra
Me tape
Me esconda

¿Quién mira...?
Capta
Opina,

Cree,
Decide,
¿Qué es eso que se presenta?
En ese presente
Está
Dice.
Algo

¿Decimos qué? ¿Qué dice lo que hacemos? ¿Qué queremos decir? ¿Para quién? ¿Cómo lo decimos? ¿Por qué decimos esto? ¿Para qué? ¿Sólo es para escapar? ¿Es solo entretenimiento?

Figura 5 – Salida a la plaza, noviembre del 2020. Realizada por Daiana Méndez

Sobre la experiencia de intervenir una plaza, con nuestras máscaras puestas, en ese día en particular, un sábado de tarde, la plaza estaba prácticamente vacía por la situación sanitaria, solo tres personas mayores, y un niño que observaba tras las rejas de su casa. También circulaban personas desde los autos y caminando a lo lejos, algunos aplaudían, otros miraban con gesto reprimido de aprobación. Lo que nos llamó la atención, es que nadie se

detuvo ni se acercó a ver lo que las máscaras estaban realizando. La intervención duró una hora y recorrimos todo el espacio de la plaza.

En *La Chupósfera*, las máscaras no solo esconden la verdadera identidad del portador, también irradian una expresión fija: tristeza, ira, amor, obsesión, desconfianza. Cada actitud que el cuerpo de los portadores adopte, re significa la máscara, su sentido, su mensaje para quien la percibe.

El tiempo de exposición también es una variable que fija o lava el acto de comunicación. En *La Chupósfera* los humanos son representados, con aquello a lo cual llegan a identificarse. Soy iracundo, soy amorosa, soy glotona, soy un forro, soy un enfermo, soy, soy, soy.

Pero ¿qué soy? Soy un estado en permanente cambio, soy todo lo dicho y mucho más.

Todo me afecta y afecto al todo. Sólo cuando tomo el control de la situación y no juego ningún papel es que no necesito usar ninguna máscara. Ese es el mensaje de este juego escénico.

Con Tormenta de Lagartos, apostamos al cese de protagonismos de personalidades, divismos y egos. Nos sumergimos en la oscuridad de los espacios, detrás de los focos, dentro de los muñecos, bajo máscaras, tras los telones. Pero no nos engañemos. Esto no es más que otra ilusión, una ilusión escénica. Siempre tenemos una idea de lo que expresamos, de que lo que expresamos se percibe de una manera, y la verdad es que hay tantas percepciones como personas hay en el público. Lo que creemos emitir, lo que creemos que se recibe, lo que sucede y lo que no y hasta el concepto mismo de realidad, todo eso es parte de la misma ilusión. La Inteligencia Artificial me dice que hay una red global: la Chupósfera, que nos afecta con Chupópteros que se alimentan de nuestras energías de baja frecuencia. Me dice que soy una víctima, me dice que los Chupópteros son los malos, me dice que hay un cuerpo especializado y un conocimiento que me salvarán, me dice que confíe en eso, pero entonces: ¿Qué decido yo en realidad?

Otro de los desafíos que nos planteó el aislamiento fue que uno de los personajes, el de la Inteligencia Artificial, inicialmente iba a ser una actriz, pero

la distancia y las medidas de confinamiento llevaron a que el personaje deviniera en títere, sombra y su voz en off.

El miedo permanente a que llamaran a la policía por el hecho de juntarnos a ensayar en nuestro patio trasero era un miedo constante, algo a tener en cuenta siempre, fue imposible lograr otro espacio para ensayar, todo era adverso. La suelta de máscaras todo el tiempo fue desafiada por la realidad mediática, en las pantallas se veía como las fuerzas policiales desaglomeraban actividades, como cuerda de tambores, *freestyle* y fiestas clandestinas multitudinarias. Todo este contexto tuvo una pausa hacia noviembre de 2020 cuando las restricciones se flexibilizaron. En ese momento, como grupo, tuvimos la necesidad de realizar un estreno en vivo en nuestro propio patio y para una cantidad de público limitada.

La sensación de que sería la primera y última vez quedó contrastada con la realidad de otras funciones que llegaron en este 2021, de la mano de personas organizadas en colectivos alternativos conscientes, con quienes nos encontramos tanto en redes sociales como en el “boca a boca”. Y así esta obra nacida del encuentro de lenguajes y tecnologías sigue su camino.

En estas últimas presentaciones seguimos preguntándonos sobre los espacios y los formatos para presentarla y también sentimos que estamos en un momento de crisis en cuanto a la relación espectador y acontecimiento escénico.

A modo de conclusión:

El uso de las nuevas tecnologías ayudó a mantener viva la llama creativa de nuestra compañía. Nos mantenemos comunicados en un ida y vuelta constante de ideas y desarrollo de las mismas. A su vez nos enfrentamos con posibilidades técnicas poco explotadas en épocas de presencialidad y limitaciones técnicas derivadas de la calidad de los servidores, equipos, conectividad o simplemente la falta de práctica en su uso. Tuvimos que desarrollar varias estrategias para hacer accesible los contenidos y poder compartirlos con todo el equipo de trabajo. Aún sentimos, a través de la práctica y de la presentación de 7 funciones presenciales este año (2021), que nuestra

actividad es más valorada en lo presencial, lo virtual es una herramienta más. Si nuestra área fuera exclusivamente audiovisual sería otra forma de expresión no arte escénica o teatro.

Ciertamente hemos vivido como una imposición todo este nuevo estado de cosas y sus desafíos. El primer desafío y más importante es el de no perder el vínculo con el resto de los seres humanos. Se pueden transmitir muchos datos pero el hecho de compartir, de convivir en donde el mismo aire vibra, no se puede generar de la misma forma. El otro desafío, es que creamos nuestra obra con la sensación de miedo sobre nuestras cabezas y corazones, por primera vez en nuestra historia como Tormenta de Lagartos.

El tercer desafío es la incertidumbre permanente hasta el día de hoy. Esta se convirtió en una especie de segunda naturaleza. Podemos planificar, coordinar y organizar una obra, sus ensayos y producción, fechas y lugares en donde presentarla, pero desde que estamos en pandemia, vivimos con la posibilidad de que cada día puede venirse todo abajo. Eso a su vez lo tomamos como un elemento que nos impulsa aún más a continuar. Después de todo, somos una compañía que siempre ha encontrado su espacio de juego en los bordes y márgenes del circuito establecido, nómades que construyen su escenario en donde sentimos que se necesita. Algo a destacar es que nosotros, como compañía, no vivimos exclusivamente de la actividad artística. Por lo tanto las limitaciones pandémicas nos afectaron más que nada en lo referente a lo creativo y no en lo vinculado a los recursos para vivir. Esta realidad nos dio más margen para continuar con nuestras acciones.

El ciberespacio es un gran complemento para el desarrollo del arte de la animación. Es discutible si logra transmitir los mismos efectos o emociones que su versión presencial. Si el futuro de la escena, ya no es transmitir emociones corresponderá a otra categoría de expresión humana, híbrida, ciber humana o cyborg. En lo que nos toca, sentimos que estamos en la etapa histórica que corresponde a un lugar entre lo presencial y lo virtual. Estamos en el “entre”, en una crisis. Pero: ¿en qué momento el arte no ha estado en crisis?...

Figura 6 – Salida a la plaza, noviembre del 2020. Realizada por Daiana Méndez

Referências

BAUMAN, Zygmunt. **La Modernidad Líquida**. México: Editorial Fondo de Cultura Económica, 2003. Primera Edición en Español.

CURCI, Rafael. **Biobjetos en escena**. Buenos Aires: Tridente Libros, 2020.

LARIOS, Shaday. **Los objetos vivos. Escenarios de la materia indócil**. México: Editorial Paso de Gato, 2018.

POZO, Juan Ignacio. **Hacia una enseñanza híbrida: ¿ayudan realmente las tecnologías a mejorar la enseñanza y el aprendizaje?** Disponible en: <http://repositorio.cfe.edu.uy/handle/123456789/1315>. Consultado en: 15 jun. 2021

SCHULZ, Bruno. **Tratado de los maniqués o segundo libro del génesis**. España: Maldoror autores, 2011, traducción al español.