

Reseña del libro **Estrategias de poder en el cuerpo del actor-bailarín**, de **María José Sesma**

Luego de una primera edición europea publicada en 2019, en 2022 la editorial Rosarina CR ediciones, reedita para el público local este ensayo de María José Sesma que analiza la preparación realizada por los actores-bailarines para poder abordar la escena. Compartimos a continuación, a modo de reseña, el prólogo de Aldo Rubén Pricco.

Para muchos de quienes pretendemos ejercer no solo la disciplina teatral sino de reflexionar sobre ella, resulta notable el hiato y la tensión abierta entre la producción propiamente dicha y las especulaciones investigativas. La academia y sus instituciones (la universidad en primer lugar) vienen trabajando últimamente para acercar ambas dimensiones y visualizar de qué manera pueden una a otra prestarse un servicio y poder pensar un camino menos contradictorio entre la *episteme* y la *poiésis*. Si bien se trata de dos instancias de índole diversa, es una suerte que haya gente remando en aguas difíciles e intente –con una sólida preparación y una singular pasión– atar cabos, formular atajos, proponer túneles en los que es posible acercarse a comprender las razones del universo de la emoción, de las lógicas de la creación, de las estructuras de la creatividad. Es afortunado, entonces, que María José Sesma, incansable actriz e investigadora de nuestra ciudad, que conduce con talento e inteligencia una tradicional y casi centenaria institución educativa de danza y arte escénica, haya decidido dar a luz este libro que nos llena de preguntas y de inquietudes, como corresponde a toda publicación dispuesta a dar amable y tenaz batalla contra la oscuridad.

Hace ya un tiempo que las artes performáticas vienen reclamando y construyendo un estatuto propio de esas disciplinas

en el intento de emanciparse del peso excesivo de las especulaciones sociológicas, antropológicas, semióticas y otras que han prestado sus campos y puntos de vista para abordar un

fenómeno complejo. En ese sentido, y en la inevitable hibridez epistemológica que aquella empresa implica, este trabajo recurre a diversas fuentes que se proponen dar cuenta de las tensiones entre subjetividad y conocimiento, entre experiencia y saber científico y entre individuo y esfera pública. En eso consiste indagar y publicar, en hacer partícipes a los demás, en divulgar y democratizar el saber. Y eso, nobleza obliga, se agradece.

En aquella brecha, por un lado, han sido los artistas, quienes suelen ejercer una reticencia a ser interpelados e indagados académicamente (en el teatro de Argentina hasta puede advertirse un cierto orgullo por permanecer “oscuros” y resistentes a eventuales explicaciones y/o interpretaciones de su disciplina), quienes se resisten; por otro, la academia, tantas veces en la creencia ciega en la razón y desapropiándose del cuerpo, en sentido de totalidad de experiencia, para dejar asentada la primacía de la *ratio*, aun sabiendo que hay “algo” que las indagaciones y escrituras no revelan del todo.

Si el cuerpo “sin cabeza” y la cabeza “sin cuerpo” no han terminado de dirimir su disputa, trabajos como el de Sesma se empecinan en afianzar territorios de solidaridad y complementación

entre ambos excesos para ahondar y ampliar –de manera lúcida y astuta– el repertorio de preguntas acerca de la naturaleza y política del poder, del cuerpo y de las técnicas que habilitan esa comunión tan compleja entre quienes actúan y quienes de manera activa y participativa procesan y experimentan desde su rol de espectadores.

Para llevar a cabo su itinerario, Sesma se vale de diversas nociones instrumentales que van desde las categorías de cuerpo, presencia escénica, preexpresividad y entrenamiento hasta las de teatralidad y performance, en las que intuye apropiadamente la isotopía de la captura de los sentidos de los espectadores como componente nuclear de las artes conviviales en las que el actor-bailarín ejerce su presencia, seducción y poder. Cabe consignar, por ende, que esta publicación no escatima esfuerzos en intentar reunir en puntos de convergencia la antropología teatral, la teoría teatral, la filosofía general y la del teatro para estar en condiciones de acechar un objeto de estudio construido desde una conjetura fenomenológica en la que se advierte la considerable relevancia del “gobierno de sí” que todo cuerpo escénico requiere.

Un necesario recorrido histórico sobre las consideraciones, representaciones y reflexiones sobre el cuerpo humano oficia de punto de partida panorámico a los fines de proponer una corporeidad constituida por una organicidad en la que confluyen no solo los condicionamientos fisiológicos, culturales y antropológicos sino también las circunstancias del movimiento, la semiosis, la emoción y la empatía con los eventuales espectadores. En ese sentido, desde Aristóteles, Cicerón y Spinoza, pasando por epicúreos y hedonistas, las hipótesis recurren a los presupuestos, especulaciones y propuestas de Merleau-Ponty, Delsarte, Laban, Weber, Meyerhold, Decroux, Stanislavski, Artaud y, más cercanamente, de Grotowski, Barba, Tambutti, Valenzuela, Brook y Argüello Pitt.

En las páginas siguientes la ética de subjetivación de los actores-bailarines es descrita como indispensable para establecer tanto coincidencias en la voluntad psicofísica de los eje-

cutantes como en la credibilidad de los espectadores hacia el suceso de ficción. No resulta menor esta afirmación en un medio como el de los teatristas y bailarines, en los que para una gran porción de personas el mero hecho de “estar” en un escenario es suficiente para mantener la expectación del convivio, olvidando (y, a veces, no importándole a los ejecutores) que el placer del otro-receptor es producto del trabajo intenso y comprometido del agente escénico en pleno dominio de su instrumento-signo-materia somática.

Percibimos en Sesma una legítima preocupación por desentrañar los arcanos de la técnica corporal de los artífices de la escena y un intento organizado –sustentado en interpelar diversas fuentes (filosóficas, antropológicas, sociológicas, técnicas, etc.)– de aproximar sus reflexiones e hipótesis al campo tecnológico, es decir, a los criterios propios de una transposición a didácticas contingentes. Por consiguiente, puede decirse que este libro de María José Sesma se asoma con herramientas válidas a un conjunto de preguntas nutricias que nos dejan proyectando respuestas, pergeñando posibilidades, abriendo interrogantes acerca de qué le sucede a un cuerpo sometido a las condiciones de la escena, qué opciones técnicas devienen pertinentes para uno y otro punto de vista, qué caminos recorrer si pensamos en el “poder” de nuestras prácticas, tanto artísticas como pedagógicas.

Las hipótesis de que el “poder” del actor-bailarín radica en el dominio sistematizado de su cuerpo y de que la indispensable atracción que provoca el cuerpo de este (entrenado en técnicas extracotidianas) conforma el fundamento de su ontología lindan, por un lado, con las conjeturas de la retórica clásica y su “cuerpo elocuente” destinado a construir empatía y, por otro, con las formulaciones de la antropología teatral, ahora afianzada en las hipótesis de las neurociencias aplicadas al teatro de los últimos veinte años (Sofia; Mirabelli). Estas proximidades no hacen sino cimentar la creencia de que toda inspiración, todo talento, toda habilidad o destreza en el arte de actuar y bailar se asocia más directamente con el entrenamiento y el arduo trabajo del cuerpo-mente en unidad que en “haber nacido”, “ser inspirados” o “ser elegidos”.

En definitiva, este libro conforma una propuesta evidente de que es el trabajo la herramienta fundamental, y su ética resulta la postura desde la cual ejercer tanto el arte de actuar-bailar como el de su enseñanza-aprendizaje.

Este volumen es el resultado de la labor minuciosa de una artista-investigadora: esta categoría se refiere a aquella persona que indaga desde el interior de su práctica y en esa inmersión trata de dilucidar estructuras, procedimientos, criterios y lógicas. Así, la duda parte de la propia experiencia y se recurre a explicarla y compartirla por medio de la asistencia de postulados teóricos debidamente transitados y observados desde sus coincidencias medulares: como afirmaba Juan Samaja, saber no consiste en conocer cada porción del universo sino en tratar de entender sus relaciones, es decir, acceder a hipótesis confiables sobre la “política” del universo. Y de eso trata este nuevo trabajo de Sesma, de evitar relevar datos y

de sustraerse con énfasis de la frecuente incomodidad de no saber qué hacer con ellos; de tejer y enhebrar todo aquello que redunde en algunas coincidencias que aproximan las apreciaciones teóricas a pesar de las diferencias. Consideramos que ese objetivo ha sido logrado con creces.

Si toda problematización de nuestras prácticas –duda permanente mediante– afianza el terreno de la percepción, del conocimiento y del placer, este libro configura una efectiva y bienvenida mirada múltiple, dispuesta a acompañar autotransformaciones y, por ello, resulta una valiosa contribución al campo de los estudios de las artes escénicas que celebramos y esperamos recorra bibliotecas y ocupe los tiempos de aquellos lectores inquietos y estudiosos, preocupados por “ser con otros”, esta específica y magnífica condición que comparten la danza y el teatro.

Colección: ensayos fundamentales

Como un silbo escondido
Florencia Lo Celso

Tangata Rosarina
Roberto Retamoso

Los geranios mueren de noche
Amy Lagos

La misma noche
Mariana Vicos

Del cuaderno de Yael
Ketty Alejandrina Lis

El sagaz nombre de las frutas
Laura Inés Martínez Coronel

50 maneras de entrar al agua
Eugenia Ruffo

La edad del mar
Patricio Ruffo - Marcelo Catrís

La camiseta celeste
Jorge Irujo

ediciones

ediciones

Este volumen es el resultado de la labor minuciosa de una artista-investigadora: esta categoría se refiere a aquella persona que indaga desde el interior de su práctica, y en esa inmersión trata de dilucidar estructuras, procedimientos, criterios y lógicas. Así, la duda parte de la propia experiencia, y se recurre a explicarla y compartirla por medio de la asistencia de postulados teóricos debidamente transitados y observados desde sus coincidencias medulares: como afirmaba Jüan Sainaju, saber no consiste en conocer cada porción del universo, sino en tratar de entender sus relaciones, es decir, acceder a hipótesis confiables sobre la “política” del universo. Y de eso trata este nuevo trabajo de Sesma, de evitar relevar datos y de sustraerse con énfasis de la frecuente incomodidad de no saber qué hacer con ellos; de tejer y enhebrar todo aquello que redunde en algunas coincidencias que aproximan las apreciaciones teóricas a pesar de las diferencias. Consideramos que ese objetivo ha sido logrado con creces.

Aldo Pricco

MARÍA JOSÉ SESMA

ESTRATEGIAS DE PODER
EN EL CUERPO DEL
ACTOR-BAILARÍN

María José Sesma

Profesora Universitaria de Artes Escénicas (UNR). Profesora Superior Nacional de Expresión Corporal. Maestrada en Estudios Culturales (UNR). Posee estudios de Regisseur en el Teatro Colón (Bs. As.) y del Método Stanislavsky en Teatro de Cámara de Madrid-España. Es egresada de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico. Docente del Profesorado de Danzas Isabel Taboga. Actualmente, es Directora de la Escuela Municipal de Danza y Arte Escénico “Ernesto de Larrechea” de la ciudad de Rosario.

Actriz-bailarina. Autora de obras de teatro y piezas teatrales. Directora de teatro-danza. Investigadora-expositora. Escribe sobre cuerpo, movimiento, arte, poder. Se ha presentado en Universidades del país así como de España, México y Colombia brindando sus conocimientos.

ALDO RUBÉN PRICCO

Actor, director, docente e investigador teatral.

Posdoctorado en Teatro, por la Universidad Nacional de Rosario (2019) y Doctor en Humanidades y Artes, mención Literatura, por la misma Universidad (2011).

Profesor en Letras (1983) por la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. Director del Centro de Estudios Latinos y del Centro de Investigaciones Teatrales de esa Facultad, en la que también integra el plantel docente de la Licenciatura en Artes escénicas.

Se desempeña como Profesor en la Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Litoral (desde 2005) y en seminarios del “Doctorado en Artes, mención Teatro” de la Universidad Nacional de Córdoba. Asimismo, es docente de la Tecnicatura Superior en Teatro de la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario.

Ha dirigido y dirige Proyectos de Investigación colectivos y tesis de grado y posgrado vinculados temáticamente con el teatro, el teatro clásico y la filología. Ha publicado artículos en revistas especializadas y científicas de Argentina y del exterior y presentado ponencias y dictado conferencias en eventos académicos nacionales e internacionales.

Ha sido Presidente de la Asociación Argentina de Teatro Comparado y Vicepresidente de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral.

Es Director de la Colección “Actio. Teatro/Teoría/Escena” de la UNR Editora y se desempeña como Director editorial de la colección “Studia et nugae” del Centro de Estudios Latinos “Prof. Beatriz Rabaza” de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR.

Es director del Teatro de la Universidad, elenco oficial de la UNR.

MARIA JOSÉ SESMA

Directora, actriz y bailarina de teatro-danza de la ciudad de Rosario. Creadora e intérprete del personaje infantil Chipotita, de reconocimiento popular en la ciudad de Rosario.

Egresada de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico “Ernesto de Larrechea”, de Rosario; Profesora Universitaria en Artes Escénicas (Universidad Nacional de Rosario); Profesora Superior Nacional de Danzas: Expresión Corporal (ISPD) y Maestrada en Estudios Culturales (Universidad Nacional de Rosario). Además, estudió Regisseur en el Teatro Colón de Buenos Aires; el Método Stanislavsky en el Teatro de Cámara de Madrid, España; y Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario.

Actualmente, se desempeña como directora de la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico “Ernesto de Larrechea” de la ciudad de Rosario, Santa Fe. Es docente de Didáctica y Trayecto de la Práctica II, III y IV del Profesorado de Danzas Isabel Taboga y de Expresión psicofísica en la Escuela de Teatro Ambrosio Morante. Es miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO.

Autora de obras de Teatro y piezas teatrales. Investigadora y expositora. Escribe sobre cuerpo, movimiento, arte, poder y se presenta en Universidades del país y de España, México, Colombia, como invitada a participar en Congresos Internacionales.