

Dónde está el Performer?

Cuando el Tronco del Performer y su Núcleo Generador comienzan a tomar forma, a tener identidad, a funcionar activamente a través de una estructura, aparecen imágenes mentales, sentimientos, emociones: a veces producidas desde las formas de los movimientos, a veces producidas desde los propios deseos, modificando la forma del movimiento. Las imágenes llegan solas, algunas no son ni siquiera imágenes concretas con nombre y apellido, a las que sin ser necesario pero quizás buscando, se podría dar un nombre. Este es el momento donde generalmente se activa una especie de balbuceo, una especie de lenguaje que llamo *Preconceptual*.

Mi experiencia dice que algunas personas inician este balbuceo naturalmente y a otras hay que ayudarlas a que este salga cuando aparece un indicio del mismo.

Cuando el cuerpo está limpio y organizado, el sistema nervioso y muscular están en forma, desinhibidos, es cuando será posible arribar a la manifestación de la expresión de un lenguaje. Basta cerrar el puño de una mano para hacer reaccionar a todo el cuerpo desde el Núcleo Generador. El Núcleo Generador acciona o reacciona al estímulo, manda clorofila a todas partes inervando el movimiento y proyectándolo, haciendo que cualquier cosa que se haga contenga una intención. Cuando cierro el puño, hay ya un deseo vocal implícito: la necesidad de expresión sonora.

Núcleo Generador y Sistema Vocal trabajan juntos.

Estimulando esta *Voz Preconceptual* con los resonadores y viceversa, se comienza a encontrar lo que considero la *Voz del Performer*.

Es una voz que funciona en absoluta interacción con el Núcleo Generador. Es potente y con proyección, con la justa tensión y la posibilidad de concretar una Acción Sonora.

Son necesarios el control diafragmático, el control de la presión del aire, y el accionar de la musculatura. Yoga, abdominales, fuerza de brazos y una buena tonificación física en general contribuirá plenamente en la preparación y el mantenimiento del sistema.

Los grupos de sonidos articulados como palabras, o articulados como grupos de sonidos musicales, se sienten como una Acción dentro del Tronco, en la zona interna del tronco, ubicada longitudinalmente entre la línea del alba y la espina dorsal, desde los genitales hasta por encima del diafragma. Toda la musculatura funciona sosteniendo, dando forma a cada situación sonora. Es un accionar por dentro. Es como si la Acción que se produce dentro del Tronco sosteniendo el resultado sonoro tuviera la misma forma por dentro del Tronco que el resultado sonoro. Se producen Acciones completas por dentro cuando la Acción es completa en el sonido y viceversa.

Un sonido o grupo de sonidos (sean palabras o música) se manifiestan conformando una Secuencia a través de una onda que no podemos ni ver ni tocar, que se mueve en el espacio, puede ser localizada pero nadie sabe adónde va. La onda sonora necesita ponerse en Acción

a partir del Núcleo Generador en el Tronco del Performer, para volverse una real portadora de información: información inervada, información expresiva.

Nuestro trabajo requiere de un permanente desafío. Cada movimiento, cada sonido necesitan carga de información, un Núcleo Generador activo que calienta y da forma a la Secuencia de Movimiento Corporal y a la Secuencia de Movimiento Sonoro.

Núcleo Generador significa inervación de todo lo que se manifiesta. Piernas, pies, manos, brazos, sonidos, son una extensión de lo que sucede dentro del Tronco del Performer. Tempo, ritmo, gestos, pasos, calidades musculares están inervadas.

Puedo cantar y bailar al mismo tiempo y en algún momento hacer la danza más reducida en el cuerpo y en otro momento hacerla salir nuevamente mientras canto o dejo de cantar. La danza o el canto no mueren cuando los reduzco, sólo los absorbo, los escondo manteniéndolos vivos en el Tronco y los muestro cuando quiero, juntos o por separado. Todo esto considerando también a todos los elementos constitutivos de ese canto o esa danza. De esta forma el cuerpo será un contenedor de información latente lista a manifestarse cuando lo deseo.

Mientras digo un texto lleno de intenciones, mantengo un pulso por dentro que puedo hacer salir de repente a través de un pié, una mano, un codo; o el pulso se queda en el pié mientras le pongo al texto una melodía. El pulso vuelve al Tronco, mientras la melodía mantiene una danza que podrá aparecer en los pies.

No quiero tener tres disciplinas por separado, danza, teatro, música, quiero hacer una de las tres, apostando a reunificarlas a partir de los elementos que le son comunes, algo más completo y esencial: un Cuerpo Performático.

Conservo en mi memoria sobre la India a aquellos contadores de historias en donde durante el relato van integrando música a los textos, ritmos. Danzan mientras cantan, se vuelven actores. Así son aquellos trovadores que van de villa en villa haciendo una performance con un texto que, seguramente, aprendieron oralmente. Estos trovadores manejan en mayor o menor medida una Gran Secuencia que dura toda una presentación en donde la Gran Secuencia se va transformando de acuerdo a la necesidad. Esto es material de mucho valor cuando se lo proyecta desde un cuerpo formado.

Las diferentes dimensiones de la Gran Secuencia trabajadas desde el Tronco de Performer permiten manifestarse a partir de convertir una canción en una danza, una danza en un texto, la secuencia reducida con el acento en brazos y manos en una oradora, un texto en una canción y todas las combinaciones posibles.

La Secuencia Física en todas sus formas manifestándose conjuntamente con las componentes del Tronco, y la reducción y absorción de la misma, servirán de estímulo al Núcleo Generador.

La Secuencia Física, una estructura a través de la cual el Núcleo Generador se puede manifestar, sea esta una Secuencia Física o una Secuencia de Sonidos.

Sería importante realizar trabajos que aumenten la circulación en los plexos nerviosos, que aumente la capacidad respiratoria y la controle, que abran el cuerpo y lo ordene, que creen

disciplina y sostenga la concentración, que nos relacionen con el espacio, otros de estímulo directo al Tronco y Espina Dorsal. Es importante estudiar las acciones que contribuyen a crear diferentes tipos de resistencias musculares, los resonadores como estímulo directo al Sistema Vocal y plexos nerviosos, el uso de la imaginación corporizada.

El resultado y resolución de mi trabajo dicen: hay un ente que trasciende a cada disciplina en particular, que capta los elementos esenciales comunes a todas las disciplinas performáticas especializadas, algo así como una Célula Madre para volverlos una disciplina en sí misma.

A aquel cuerpo que tenga despierta esta Célula Madre llamo yo Performer.

Es una figura transdisciplinaria, considerando a las materias que hoy resultan especializadas, es una vuelta al origen.

No significa interacción entre las disciplinas como lo es la interdisciplina, es una síntesis de todas ellas conformada en un corazón común desde donde se iniciaron, desde donde se especializaron, para bien por los detalles, pero para mal si pierden de vista el corazón del cual partieron. La Célula Madre debiera estar presente en cada disciplina o puede volverse una disciplina en sí misma.

Un Performer es aquel que tiene un Tronco con su Núcleo Generador y Sistema Sonoro activos. Núcleo Generador significa inervación y expresión sonora en puerta.

Performer puede ser cualquiera que se lo proponga, basta encontrar el canal adecuado para hacer que el Núcleo Generador se active y se mantenga vivo, lo cual implica una gran disciplina cotidiana.

Fragmento inédito libro:

El Performer, un diamante latente. Diario de viaje. Una experiencia transcultural y transdisciplinaria. Bs.As. mayo 2009.

Editorial Dunken, 2011

ISBN 978-987-02-5466-9