

ARTE Y GÉNERO

"VIO-GRAFÍAS SILENTES" (PERFORMANCE) UNA MIRADA DESDE LA SEMIÓTICA TENSIVA

María Rosa Figari

Universidad Nacional de las Artes

mariarosafigari@yahoo.com.ar

María Alcira Serna

Universidad Nacional de las Artes

alciraserna@gmail.com

Resumen

Nuestra ponencia tiene por objeto analizar una producción de cruce de lenguajes, “Vio-grafías Silentes” Performance, una creación colectiva que se enmarca dentro grupo de Teatralidades del Centro de Investigación y Producción Cultura Arte y Género, de la UNA, al cual pertenecemos. Esta producción fue la primera que abordó el grupo y tiene como finalidad propiciar la reflexión visibilizando las violencias sutiles en los ámbitos: familiar, laboral y público. Este trabajo se va a enmarcar desde la teoría semiótica tensiva. La *performance*, concebida desde la idea de cruce de lenguajes, trabaja desde lo corporal, lo verbal y lo visual. Pensamos que no se puede separar ninguno de los lenguajes que la constituyen ya que de ser así esta obra desaparecería, como explicita Graciela Marotta *la obra que nos ocupa, el confín que plantea las diferencias, “es un límite que como tal puede volverse elástico, y si lo hace, sin quebrarse, porque si se quebrara, sería un exceso que provocaría la desaparición de la obra”*. (Marotta, *Bases para la conceptualización de la obra en cruce*, 2013, pág. 6)

Es nuestro deseo despertar conciencias y poder ayudar a desentrañar estas situaciones, en el sentido de poder colaborar a hacer visibles lo que está tapado e invisibilizado.

Arte, Violencia de género, Semiótica, Performance

Nuestra ponencia tiene por objeto analizar una producción de cruce de lenguajes, la cual surge como expresión del grupo de Teatralidades¹ del Centro de Investigación y Producción Cultura Arte y Género, de la UNA, al cual pertenecemos. La obra elegida es “Vio-grafías Silentes” *Performance*, <https://www.youtube.com/watch?v=dVS1PCqelEI>, producto de una creación colectiva. Esta producción es la primera que abordó el grupo y tiene como finalidad propiciar la reflexión visibilizando las violencias sutiles en los ámbitos: familiar, laboral y público. Este trabajo se va a enmarcar desde la teoría semiótica desde la perspectiva de la semiótica tensiva con el fin de analizar esta obra desde la visión con la intención de sumar posibilidades reflexivas a la problemática abordada así como también a la obra, desde nuestra experiencia tanto como artistas como investigadoras. Para realizar dicho análisis y por ser una creación propia también se incluirán datos del proceso creativo que se consideran importantes para el análisis que se pretende efectuar.

La Semiótica tensiva en términos de Pietroforte viene a dar cuenta de una problemática propia: la dimensión continua del sentido, no pretende afirmar o negar sino examinar procesos continuos. La define como

... “Semiótica de las pasiones, tensiva, discursiva y cuantas más estén por venir (...) Básicamente se sustituyen las operaciones de afirmación y negación del cuadrado semiótico por inflexiones tónicas y la noción de los términos simples en la generación de sentido es repensada en términos complejos”... (Pietroforte, 2011, Pág 1)

Pietroforte se basa en Jacques Fontanille y Claude Zilberber²,

1 El Grupo de Teatralidades está conformado por María Marta Hovhannessian, Alcira Serna y Alberto Leonelli.

2 Fontanille, J; Zilberberg, C fueron quienes han desarrollado la semiótica tensiva, y escriben *Tensión y significación* (2001) donde plantean esta visión. Es una corriente que se está desarrollando también en Brasil por medio de las traduc-

quienes crean esta corriente semiótica y usan los conceptos de intensidad y extensión para formular la articulación de dos ejes regulados por las relaciones de tonicidad que varían a átono a tónico. Generándose así dos modos de relación entre los ellos:

- Curva de tensión inversa: Uno crece y el otro disminuye.
- Curva de tensión conversa: Ambos crecen y disminuyen juntos.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Uno de los paradigmas dentro de los cuales se enmarca la *performance* es la ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la cual en su Artículo 4, expresa: “*se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón*”.

La obra se comenzó a construir desde este marco, junto con la revista de: Mabel Bianco y Florencia Aranda: *Vínculos silenciados. Violencia y VIH en las mujeres. Una mirada a la situación actual en Latinoamérica y el Caribe*. Ambos sirvieron como punto de partida para el desarrollo creativo y produjeron que se buscaran textos de distintas escritoras o personajes de la cultura nacional e internacional de los cuales surgieron los textos enunciados. (Ver anexo). Así como también el libro de Estrella de Diego *No soy yo*, de donde surge la idea de la fotografía como forma de cerrar cada historia. Se decidió que este recurso sería

ciones y problematizaciones de Luiz Tatit, Iva Carlos Lopes y Waldir Beividas.

utilizado en la performance total como una forma de mostrar una modificación o no de la situación elegida, según el ámbito abordado.

Como explicitamos anteriormente consideramos la *performance* como conjunto discursivo, y dentro de este discurso nos interesa destacar la visión de Marín al incorporar el título de la obra como marca indiciaria. Vio-grafías silentes, habla de Vio = vida = violencia = vió. Grafía se tomó de Estrella de Diego que en su libro separa foto-grafía y habla de fotografías performáticas. Silentes para poner de manifiesto aquello que se silencia, que está pero no se dice. En la performance analizada el título es una llave que nos abre el universo narrado.

ANÁLISIS TENSIVO

Nos concentraremos en este análisis en cada una de las tres partes que conforman la *performance* con el fin de realizar una exploración minuciosa de cada una de ellas para así poder realizar una reflexión sobre el sentido total del discurso artístico.

ESCENA 1: VIOLENCIA FAMILIAR

En la escena analizada se plantea justamente el quiebre del vínculo parental ya que el padre se propone como un abusador, el cual encuentra un par para llevar a cabo su acción que se convierte en “cómplice” indispensable: la madre. Ella sabe/conoce pero no se opone, por el contrario es la que “permite/propicia” que la relación se mantenga y perpetúe. Sabemos que en muchos casos esta violencia es “encubierta” y “permitida” en el ámbito familiar y es lo que nos ha interesado mostrar en la performance. Estableciéndose así un eje semántico: el deseo cuyos extremos son: abuso sexual (padre-madre), respeto por su cuerpo (hija).

En esta parte se establece un eje tensivo a través del lenguaje verbal y el corporal por medio de la acción, oponiéndose dos deseos: el de la hija y el del par abusador: padre-madre. Los deseos crecen juntos provocando una relación conversa.

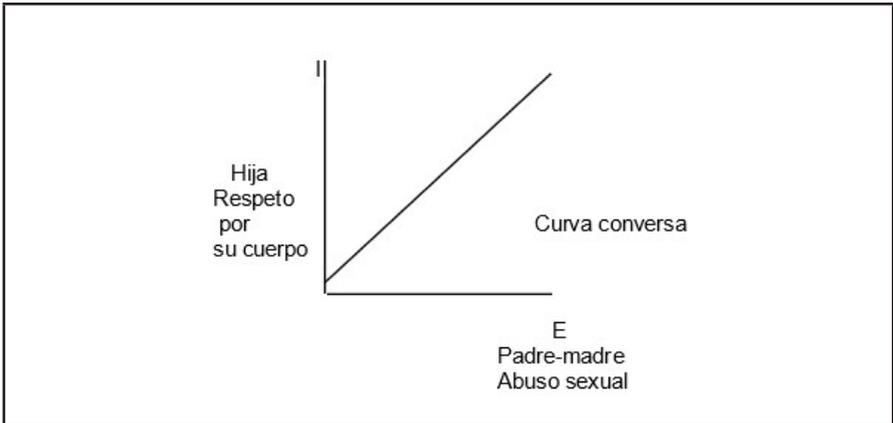

Imagen 01

La propuesta plantea un paso del tiempo a través de las fotografías (congelamiento de los personajes) las cuales no modifican el escenario planteado. Por tratarse de una performance donde existe desarrollo de la acción y a pesar de que esta oposición perdura a lo largo de toda la propuesta, en la secuencia de las fotos vence el deseo encarnado en la figura del padre por lo que la hija sigue siendo víctima de esta situación. Lo que produce que el eje del deseo realice una curva inversa

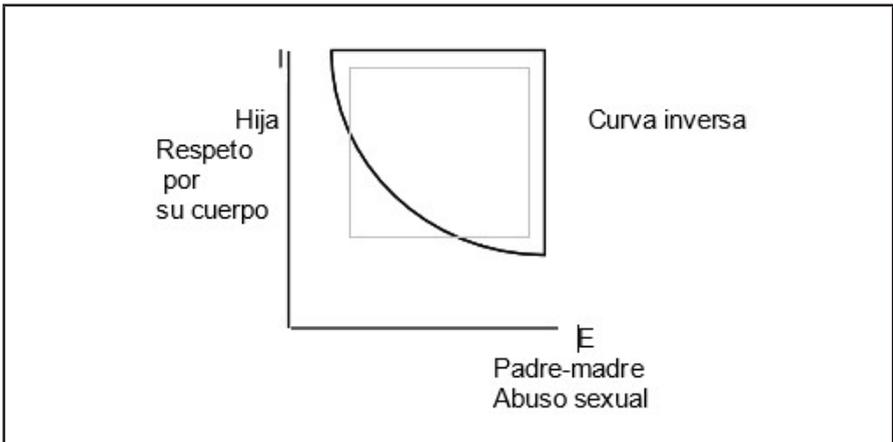

Imagen 02

En el plano del contenido encontramos con el par: ocultamiento – libertad, complicidad vs protección. En el plano de la expresión: recto vs curvo. Conformando con estos semisimbolismos una tensión irreconciliable en el discurso creado.

ESCENA 2: VIOLENCIA LABORAL

La escena dos plantea el tema de la violencia en el ámbito de lo laboral. Aquí una Jefa-mujer es quien ejerce su violencia con su “empleada” marcándole sus errores en el trabajo, reprendiéndola a través de miradas y gestos y estableciendo una clara diferencia con el empleado-hombre que ante la misma falta (llegada tarde) la disculpa.

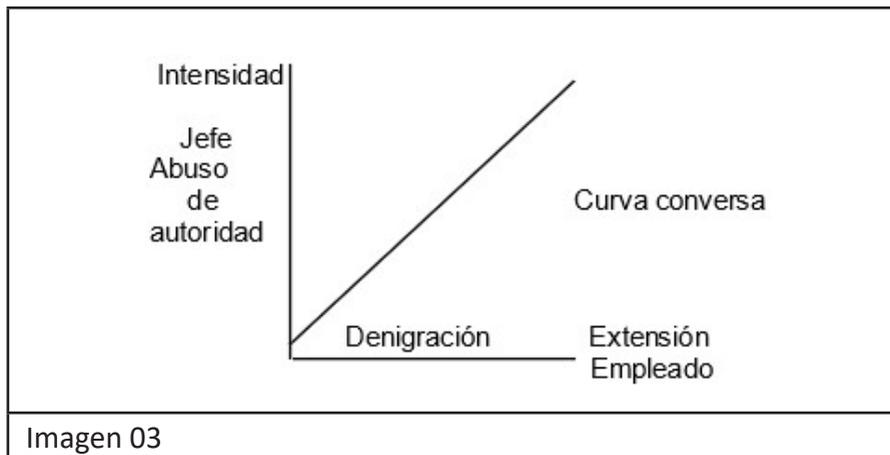
La foto que acontece como cierre del festejo de fin de año (utilizando nuevamente el recurso de congelamiento de la acción) modifica los roles presentados en la primer parte de la escena. De nuevo marca el paso del tiempo, tiempo que ha invertido los roles de poder, el jefe pasa a ser el empleado-hombre, la jefa es rebajada a una tarea ordinaria y la empleada víctima de violencia laboral en la parte anterior seduce al jefe. La acción marca la relación entre ellos de pérdida de los personajes en los laberintos de cristal, los cuales según Mabel Burin,

...”muchas mujeres perciben sus itinerarios laborales como un laberinto de cristal, como un espacio con varios puntos de entrada y de salida. La imagen de cristal se debe a que sus paredes serían transparentes porque a través de ellas pueden ver otras mujeres que también circulan por el laberinto buscando variados caminos para seguir avanzando (...) El laberinto de cristal pone el acento en las trayectorias que se van haciendo, más que en una búsqueda de un punto definitivo de llegada. En estas marchas y contramarchas, hemos encontrado dos modalidades de reacción. Por una parte, el sentimiento de confusión, la persistencia de estados

de perplejidad e interrogantes al estilo de “¿cómo me fui perdiendo en todos los caminos que emprendí?”.
(Burin, Art Página 12 2-06-2011)

Para la creación se ha tomado la idea de laberinto de cristal pero no ejercido entre el mismo sexo sino intergénero. En esta situación planteada los personajes se encuentran perdidos, confusos por las competencias que establecen entre ellos y la situación de violencia que ejerce el jefe/a. El cambio de jefe en la oficina, no modifica la situación, manteniéndose la violencia por parte de la autoridad aliándose en ambos casos con uno de los empleados.

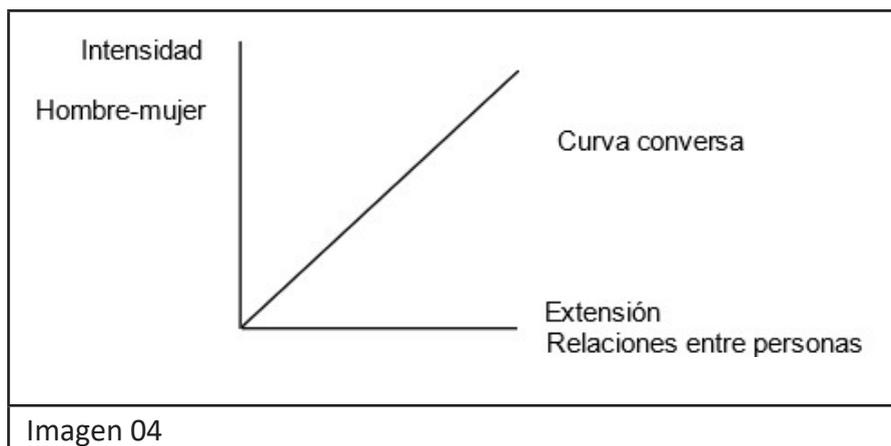
En esta escena se establece un eje tensivo entre autoridad – empleado donde se produce una curva de tensión conversiva ya que ante el abuso de autoridad por parte del jefe, ejerciendo violencia hacia el empleado genera una denigración que crece en ambos ejes de manera pareja.

En esta escena nos encontramos en el plano del contenido con el par: abuso de autoridad – denigración. En el plano de la expresión: recto vs fluido, oprimidos vs opresores. Conformando con estos semi-simbolismos una tensión entre ambos pares que acompaña el discurso presentado.

ESCENA 3: VIOLENCIA SOCIAL

La escena tres nos habla de la violencia en el plano de lo social, pero a diferencia de las otras dos escenas, en ésta última se decidió presentarla como instancia superadora. Se abordó la temática de las minorías sexuales y es aquí donde se presenta la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo. Esta visión, positiva de la situación se enmarca en el contexto en el cual estamos transitando las relaciones entre las personas, donde en nuestro país con la sanción de la reforma de la ley de Matrimonio Civil, en la cual se incluyó el matrimonio igualitario, el 15 de julio de 2010. La escena se desarrolla en el espacio público, abierto: una plaza, a diferencia de los otros dos (casa-oficina). Donde en un ambiguo “juego” entre un hombre y una mujer aparece la pareja de ésta última para irse juntas, sin conflictos ni enfrentamientos. Si bien, es claro que no toda la sociedad puede aceptar las relaciones entre personas del mismo sexo consideramos que es en este ámbito donde esta violencia se ha superado a través de la legitimación del matrimonio y la adopción. Desde la perspectiva de análisis planteada encontramos que los ejes presentados son

produciéndose una curva converso ya que al igual que en la escena dos ambas crecen de manera pareja.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Haciendo un poco de historia, la semiótica en sus comienzos parte de la visión binaria heredada de la “tradición occidental”, que se constituye en la dupla: emisor-receptor. A lo largo de su desarrollo como disciplina se ha ido modificando para hoy hablar desde la teoría de la referencia, la cual incluye una triple relación³. Desde esta mirada todos los semiólogos contemporáneos comparten un mismo punto de vista que toma a la interacción comunicativa del artista –emisor- a través de su obra y su recepción, teniendo en cuenta al contexto, la cultura, las competencias de ambos, etc. Hasta tal punto que hemos realizado un análisis desde una teoría que contempla la dimensión continua del sentido, dejando atrás las dicotomías.

Textos base para la creación:

Profesiones para mujeres.

Virginia Woolf.

Mi querida, eres tan joven... Sé simpática, suave, halágalos, míentele, usa todas las artes y los artilugios de nuestro sexo. No permitas que nadie se dé cuenta que tienes un pensamiento propio.

Había un estante de mármol en el comedor donde se ponían los platos. Cuando era muy pequeña, mi hermanastro me subió allí y cuando me tuvo sentada empezó a explorar mi cuerpo. Recuerdo sentir su mano por debajo de mi ropa, yendo firme y directamente hacia abajo. Recuerdo como deseaba que se detuviera, cómo me ponía tiesa y me retorció mientras su mano llegaba a mis partes íntimas. Pero no se detuvo. Su mano me exploraba toda. Recuerdo sentirme ofendida, enojada, ¿cuál es la palabra para un sentimiento tan callado y confuso?

3 Cada autor la denominará de manera diferente. Por ejemplo, Peirse hablará de primeridad, secundidad y terceridad, Benveniste se referirá al yo-tu-el, Lacan a lo real, lo imaginario y lo simbólico, así como Marín al explicar la importancia e interrelación de los códigos se referirá a referencia, experiencia y sentido.

¿Por qué he olvidado tantas cosas que deben haber sido más memorables que las que recuerdo? ¿Por qué recuerdo el enjambre de abejas en el jardín, yendo a la playa y olvidé completamente haber sido arrojada desnuda por mi padre en el mar?

Extraídos de un ensayo de 1940

Alfonsina Storni

si él llama nuevamente por teléfono

le dices que no insista, que he salido...

Juana Manso

Cada uno es lo que es y no lo que debiera ser

Estela de Carlotto

“En mi diccionario, el “no puedo” no existe. Existe “no quiero”

Victoria Ocampo

Mi única ambición es llegar

a escribir un día, más o menos bien, más o menos

mal, pero como una mujer.

Creo que, desde hace siglos, toda conversación

entre el hombre y la mujer [...] empieza por un "no

me interrumpas" de parte del hombre. Hasta ahora

el monólogo parece haber sido la manera predilecta

de expresión adoptada por él. [...] Durante siglos,

habiéndose dado cuenta cabal de que la razón del

más fuerte es siempre la mejor (por más que no

debiera serlo), la mujer se ha resignado a repetir,

por lo común, migajas del monólogo masculino

disimulando a veces entre ellas algo de su cosecha.

BIBLIOGRAFÍA

- Barthes, Roland: (2003) La imaginación del signo. En: *Ensayos críticos*. Seix Barral, Buenos Aires. Págs. 285 a 292.
- Bianco, Mabel y Aranda, Florencia (2009) *Vínculos silenciados. Violencia y VIH en las mujeres. Una mirada a la situación actual en Latinoamérica y el Caribe*. Altuna Impresores, Primera edición, Octubre, Buenos Aires, Argentina.
- Burin, Mabel. 2012a. 07/06/2013 “El techo de cristal, aún en los cielos”, en: <http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/sub-notas/169304-53957-2011-06-02.html/> 7-6-2014
- _____ 2012b. Jóvenes, trabajo y género. Itinerarios laborales, laberintos de cristal y construcción de subjetividades" en: http://www.crim.unam.mx/drupal/crimArchivos/Colec_Dig/2012/Lucero_Jimenez/7_Mabel_Burin.pdf Pág: 209 a 237
- _____ 02/06/2011. “Laberintos de cristal”, en:
- <http://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/sub-notas/169304-53957-2011-06-02.html/> 7-6-2014
- _____ 2011. “Laberintos de cristal: las mentoras” en: <http://www.mujeresycia.com/?x=nota/45160/1/laberintos-de-cristal-las-mentoras/> 7-6-2014
- _____ 2008, “Las “fronteras de cristal” en La carrera laboral de las mujeres. Género, subjetividad y globalización” en: *Anuario de Psicología*. Facultat de Psicologia Universitat de Barcelona. 2008, vol. 39, nº 1, 75-86 <http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/99355/159762/>
- Carlón, Mario, 1994 *Imagen de arte/imagen de información*. Atuel, Buenos Aires.
- De Diego, Estrella, 2011 *No soy yo. Autobiografía, performance y los nuevos espectadores*. Madrid: Ediciones Siruela

- Ducrot, O. Todorov, T: *Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje*. Siglo Veintiuno Argentina Editores, s.a.
- Hovhannessian, María Marta; Leonelli, Alberto; Serna, Alcira. 2013 *Vio-grafías Silentes. Performance*. Grupo Dragones y Serpientes, perteneciente al Centro de Investigación y Producción Cultural, Arte y Género, UNA, Dto. de Artes Visuales. Dramaturgistas: María Rosa Figari, Laura Sacchetti. Presentado por primera vez en el 1er Festival Nacional de Teatro sobre Violencia de Género 28 de noviembre al 1 de diciembre. <https://www.youtube.com/watch?v=dVS1PCqeIEI>
- Marotta, Graciela 2013 <http://es.scribd.com/doc/130624586/Graciela-Marotta-Bases-para-la-conceptualizacion-de-la-obra-en-cruce/01/05/2014>
- Marotta, Graciela 2010 *El libro del libro de artista*. Buenos Aires: Ediciones Borrromeo.
- Pietroforte, Antonio Vicente: (2011) *Análise do texto visual. A construção da imagem*. Editora Contexto, Sao Paulo.
- *Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales de 2009 Pub. L N° 26485 (11-3-2009)* Honorable Congreso de la Nación Argentina.