

DISCURSIVIDAD POLIFÓNICA DEL CUERPO

KARLA MARIANA SOTO MARTÍNEZ
Universidad Autónoma del Estado de México
karlamarianasoto@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.36677/eot.voi19.25308>

Qué es el cuerpo, sino un diálogo polifónico de los diversos ritmos melódicos de sus órganos, células, neuronas y movimientos que se organizan, traducen y sintetizan para su funcionamiento sensible, orgánico y cognitivo-perceptivo.

“La epistemología de las entrañas” considera este diálogo polifónico orgánico como un eje principal de estudio y potencia desde una mirada interdisciplinar, investiga, articula y visibiliza las potencias cognitivas que la constituyen. Es decir, aquellas que habitan en las células, fluidos, órganos, entrañas, músculos y huesos, que han llegado a ser invisibilizados, prohibidos y desestimados por el conocimiento científico. Impidiendo así su desarrollo y estudio.

Desacuerpándonos de nuestra propia experiencia sensible del ser cuerpo, modificando no solo nuestros procesos cognitivo-perceptivos, sino también un distanciamiento con nosotras mismas, con la otredad y con nuestro entorno. Investiga, articula y visibiliza las potencias cognitivas que la constituyen. Es decir, aquellas que habitan en las células, fluidos, órganos, entrañas, músculos y huesos, que han llegado a ser invisibilizados, prohibidos y desestimados por el conocimiento científico. Impidiendo así su desarrollo y estudio.

En esta epistemología se investiga de forma volumétrica, su *psique*, su conocimiento filosófico desde el cuerpo en potencia de Baruch Spinoza, la epistemología del observador propuesta por el constructivismo radical y su capacidad biológica traducida a un entorno social y pedagógico alterno propuesto por el neurofilósofo de Humberto Maturana, metaforizado en la corporeidad, su energía, su funcionamiento orgánico, su conciencia,

su imaginación y su movimiento desde el Qigon, el Body Mind Centering, la experiencia somática, el método Stanislavski y la técnica Humprey-Limon.

Asimismo, este estudio polifónico se visibilizó desde distintas disciplinas para intentar darle un medio que exprese la fugacidad del cuerpo y sus potencias desde la imagen, el sonido y la coreografía.

DISCURSIVIDAD VISUAL: “VISIBILIZAR LA ENTRAÑA”

Si bien el cuerpo y sus entrañas continúan siendo un enigma, este estudio interdisciplinar se articula a partir del desplazamiento metafórico del método musical; “la fuga” —del latín *fugere* que significa huir—, la cual es entendida como una textura polifónica generada por el diálogo simultáneo de distintas voces, con la misma jerarquía e independencia rítmica y melódica, en relación con la voz firme o sujeto y al contrapunto o contra sujeto que evalúa sus relaciones con el fin de conseguir un equilibrio armónico.

En este desplazamiento conceptual al sonido, la voz firme —del latín *cantus firmus*— o sujeto será el “Cuerpo en potencia”, propuesto por el filósofo Baruch Spinoza, que se desplaza a una propuesta visual, a través de la cual se desarrolló una imagen, por cada voz que dialogó con el cuerpo en potencia.

Este proyecto, generado en colaboración con el fotógrafo Raúl Hernández Jurado, se centró en dar una imagen a cada voz, trasladando el sonido a la imagen, sugiriendo una representación visual de cada voz y visibilizando las cualidades tonales, rítmicas y conceptuales de cada disciplina en la imagen generada a partir de la intervención fotográfica digital.

1. *Voz ostinato* —del italiano obstinado— del cuerpo a través de la neurociencia. *Voz ostinato del cuerpo*

En la música, la voz ostinato es aquella que se repite constantemente en una melodía o frase rítmica durante una composición. Yo relaciono esta voz con la neurociencia porque ahí es donde yacen las repeticiones rítmicas, las funciones neuronales y sus frecuencias —alfa, beta, gamma, etcétera— o ritmos, de forma constante. En diálogo con el ritmo orgánico —como lo son el ritmo cardíaco, respiratorio e intestinal—, que se estudiarán en esta investigación desde sus potencias observadas a través de las neurociencias, el *Qigong*, el *Body mind centering*, la anatomía vivencial, el sonido y la plástica. Esto con el objetivo de proponer a aquellas que potencialicen la cognición en la didáctica corporal que se plantea.

Su visibilización se inspiró en los patrones rítmicos visuales del comportamiento de los sistemas complejos autoorganizados, en especial en el brillo de las luciérnagas al que hace referencia la neurocientífica Nazareth Castellanos, cuando habla de la semejanza de

la emisión rítmica de estas luces con la del ritmo —comportamiento neuronal que llega a observar en los laboratorios—.

Por esto, se utilizan diferentes fuentes lumínicas con distintas intensidades, así como tonalidades y vibraciones que, en diálogo con el lenguaje fotográfico, a través de los barridos y la composición visual digital del fotógrafo Raúl Hernández Jurado, permite observar, al mismo tiempo, el diálogo polifónico. Además, aporta también la temporalidad, pues visibiliza las huellas del movimiento como si pudiera ser observada, de manera simultánea, la complejidad del diálogo lumínico y rítmico.¹

Imagen 1. *Ostinato neuronal simple*.

¹ Las imágenes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, pertenecen a la Colección “Visibilizar la entraña”. Discursividad visual y fotografía de Raúl Hernández; concepto y performance de Karla Soto. Metepec, Estado de México, México, 2023.

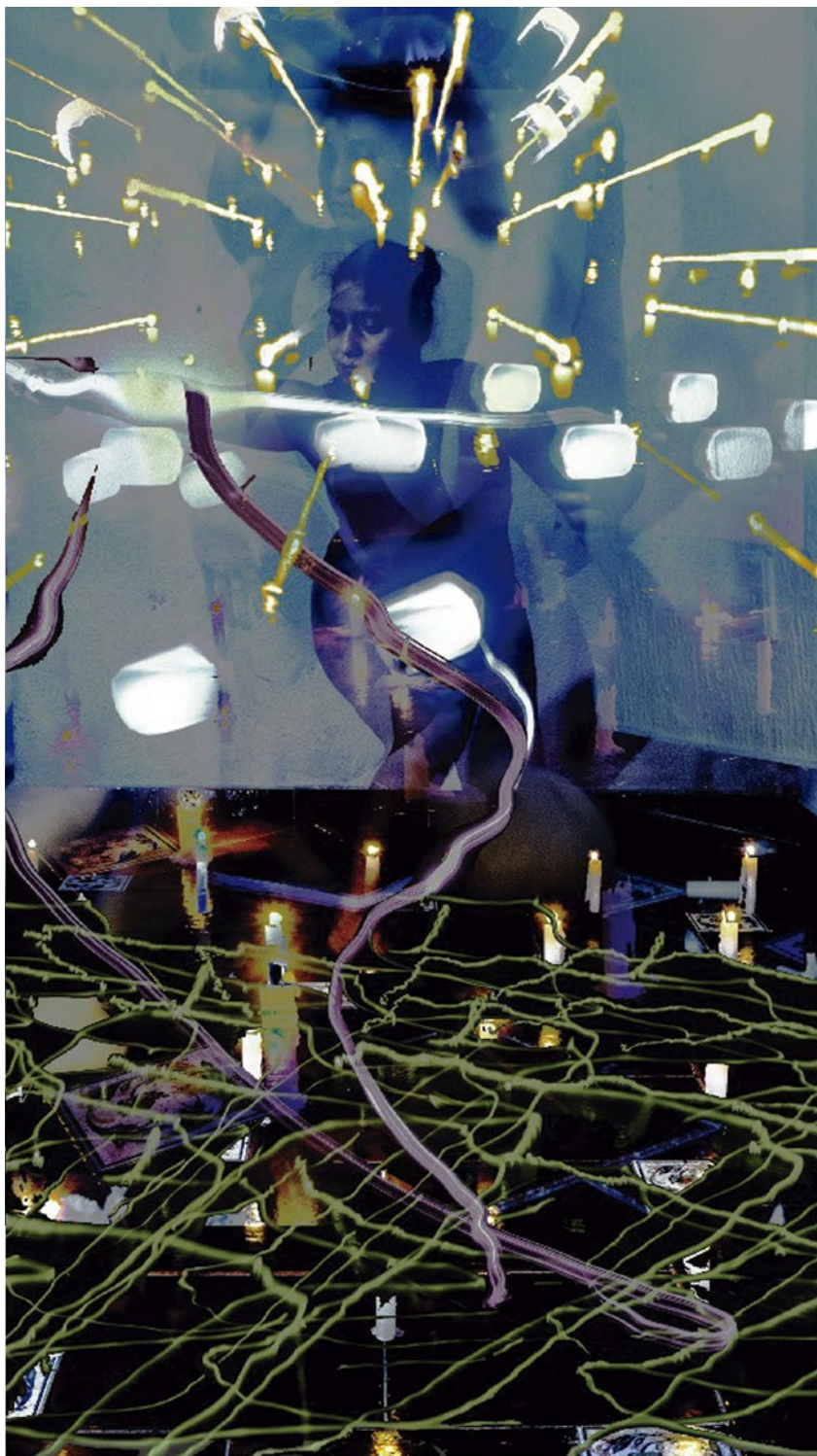

Imagen 2. *Ostinato neuronal fugado.*

2. Voz bajo continuo —*ostinato-grave*— del cuerpo a través del psicoanálisis

En el psicoanálisis, el cuerpo es un misterio, algo a lo que no se puede acceder, que desaparece y se escapa, que huye —como lo que significa también la palabra “fuga”—, que está en constante huida. Para su visibilización relacioné al mismo con el sistema respiratorio debido a que cumple con estas mismas características —fugaces e incapturables— a través del humo —que también cumplen la función de cubrir y hacer borrosa la realidad generando un misterio en la imagen por su oscuridad y neblina—. Esta inaccesibilidad propia del humo, la relacioné con lo inconsciente y los sueños.

Luciano Lutereau, en su libro *Nadie* sabe lo que puede un cuerpo, recupera la frase del filósofo, Baruch Spinoza, quien, contrario al cartesianismo, da importancia al cuerpo y a sus pasiones —al igual que en esta investigación—. Este estudia al cuerpo desde este marco filosófico, tratando de identificar las potencias de este desde las diversas disciplinas, previamente mencionadas, para generar un diálogo interdisciplinar que repiense, integre y produzca otros posibles accesos al cuerpo.

En cuanto al sonido, un bajo continuo es un sonido que se presenta constantemente y en tonalidades bajas, al igual que el inconsciente psíquico que se encuentra bajo la piel.

Imagen 3. *Bajo continuo histórico simple.*

Imagen 4. *Bajo continuo psíquico.*

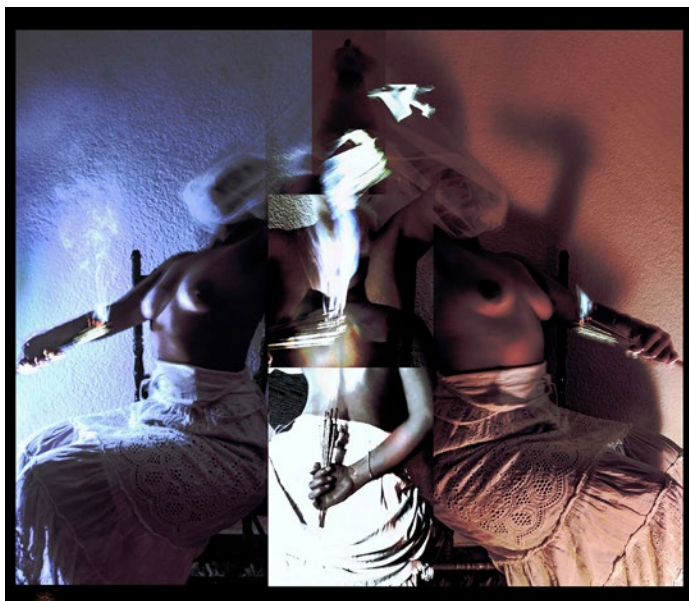

Imagen 5. *Bajo continuo psíquico fugado.*

Imagen 6. *Bajo continuo histérico fugado.*

3. Voz contrapuntística o contrasujeto del cuerpo a través de la cognición y el constructivismo radical

Para la visibilización de esta voz me centré en representar la cognición enactiva, que se encuentra expandida en el cuerpo y el espacio, planteada por Maturana y Varela. A su vez, el uso de la técnica del congelamiento fotográfico como contrapunto a la velocidad neuronal, se representó a través de los barridos fotográficos, esto debido a que, dentro de la epistemología de las entrañas, busca un tiempo propio, paciente y presente que otorgue más importancia al proceso que a los resultados. Para así proveer una experiencia personal, un descubrimiento y un aprendizaje polisémico e interactivo tanto con el otro como con el espacio, potencializando una atención activa y sensible.

El contrapunto en sonido es el diálogo con una melodía que contrasta, se opone o desestabiliza la voz firme. Planteando de esta manera, la epistemología de las entrañas puede ser vista como un contrapunto a la epistemología convencional.

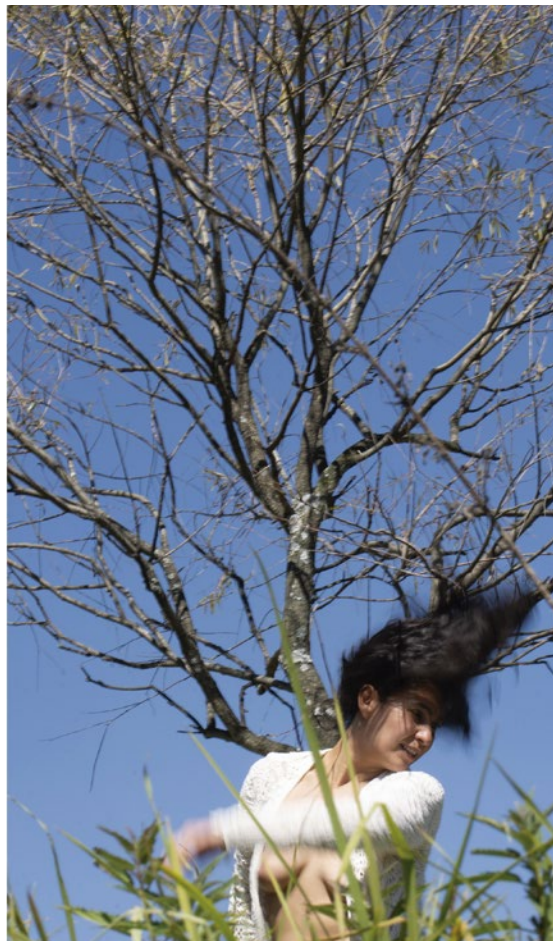

Imagen 7. *Contrapunto cognitivo simple.*

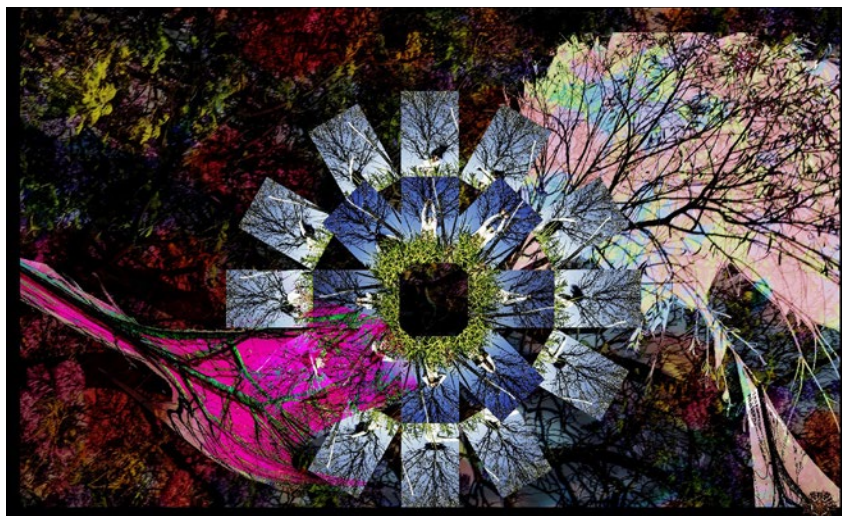

Imagen 8. *Contrapunto cognitivo fugado.*

4. Voz ornamentada del cuerpo a través de las técnicas somáticas y posmodernas de la danza

Para la visibilización de las técnicas somáticas y posmodernas me centré en el elemento del agua debido a que, por dentro, somos en gran parte agua y, por lo tanto, nuestros fluidos están vinculados con el movimiento orgánico y músculo-esquelético. La voz ornamentada, en el sonido, es la voz que sobresale o que visibiliza, de manera más clara, los momentos melódicos importantes y combinados. Por esto, también se buscaron imágenes saturadas y llamativas que pudieran expresar los rasgos fundamentales de las técnicas somáticas y dancísticas.

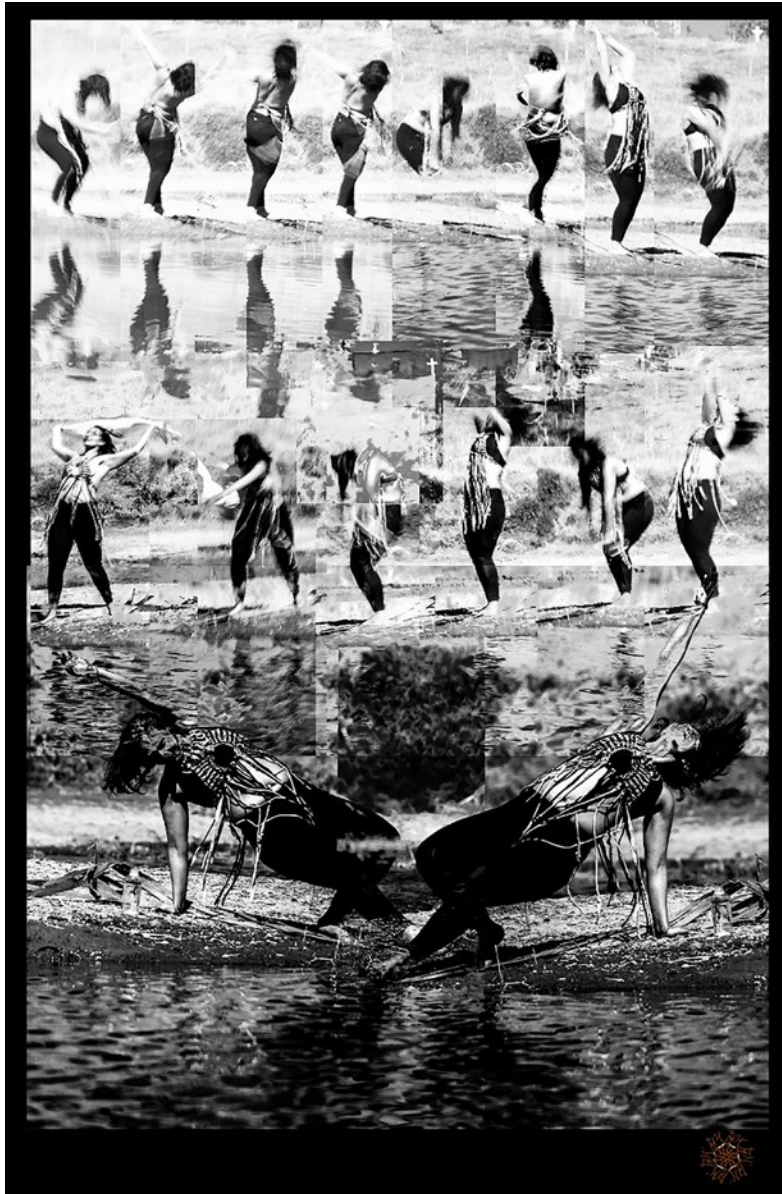

Imagen 9. Voz ornamentada somática fugada.

DISCURSIVIDAD SONORA: *POLIFONÍA ORGÁNICA*

Surgió a través de que el compositor Barush Fernández sonorizara los ritmos orgánicos del sistema nervioso, circulatorio, respiratorio y el digestivo. A través de una composición sonora, mediante *live coding*, se generó una estrategia didáctica creativa que permite una identificación más inconsciente y sensitiva que racional. Cuando dicha estrategia sucede en tiempo real, permite un diálogo vivo con lo que se está desarrollando durante la práctica.²

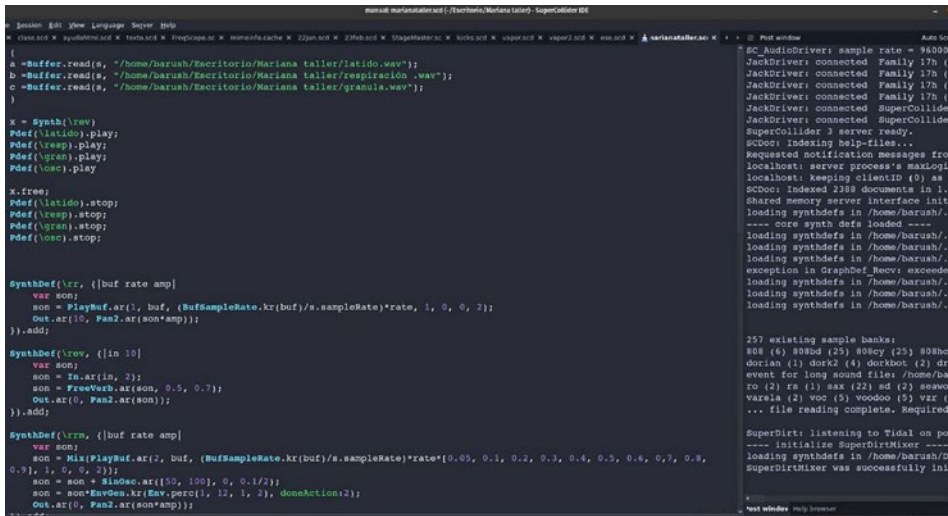

Imagen 10. *Polifonía Orgánica.*

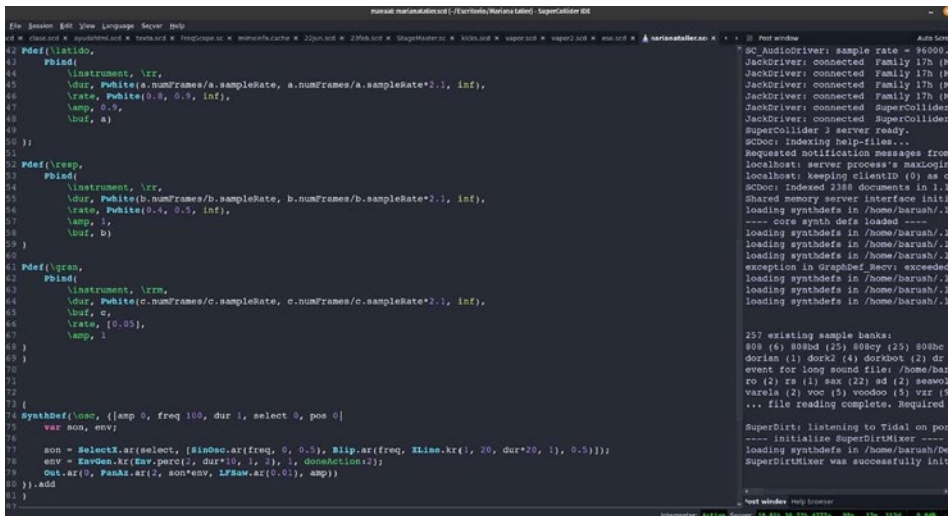

Imagen 11. *Polifonía Orgánica.*

- 2 Las imágenes 10 y 11 son capturas de pantalla del live coding de la Polifonía Orgánica, realizada por el compositor Barush Fernández Zamorano. <https://www.youtu.be/r4GaGNpdXtY>

DISCURSIVIDAD COREOGRÁFICA: "LUMINISCENCIA"

Estudio sobre los sistemas complejos autoorganizados, realizado con los alumnos de la licenciatura en Danza de la Escuela de Artes Escénicas de la UAEMéx en diciembre de 2023.

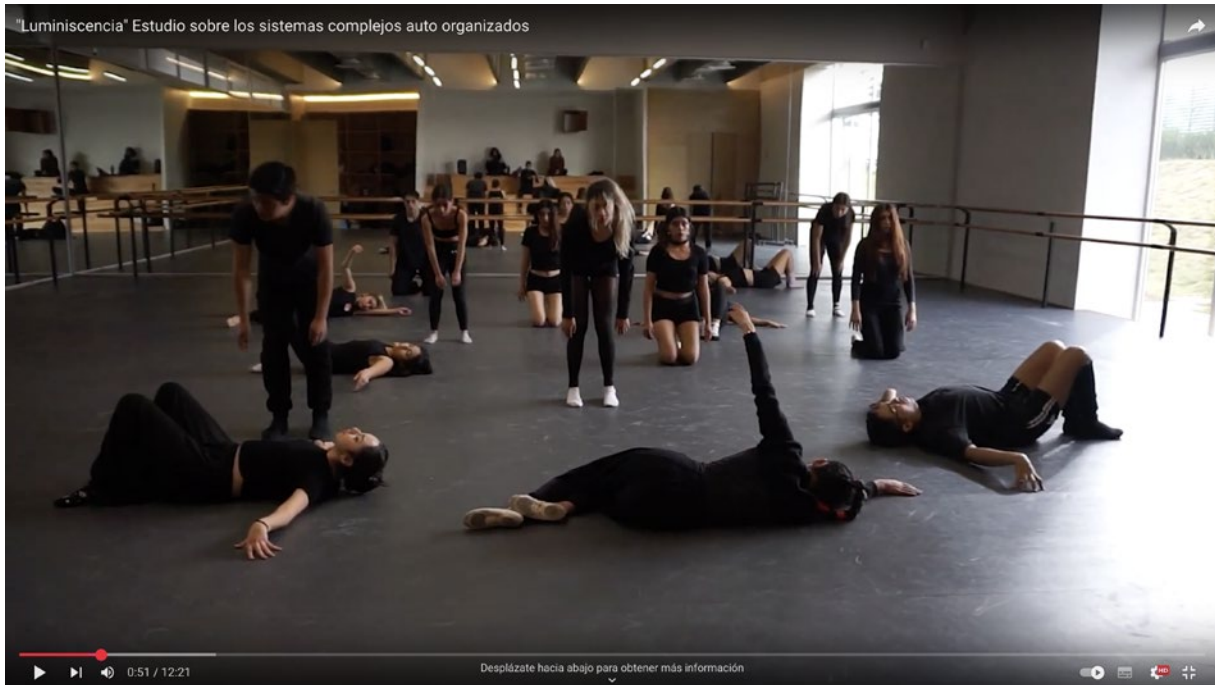

Imagen 12. *Luminiscencia*. Obra coreográfica [captura de pantalla]. Mariana Soto. <https://www.youtube.com/watch?v=VDaLx4UakfY>