

TERRITORIALIDADES

Pedro Cayota

Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental (Labtee, FIC-Udelar).

Resumen

Territorialidades explora distintas experiencias humanas en diferentes territorios desde una perspectiva artística.

El núcleo central de Territorialidades son las *canciones-documentales*, método de composición entre la música, el audiovisual, la etnografía, la poesía y el teatro.

Este proyecto se sumerge en diversos universos humanos, aproximándose a las subjetividades de las personas retratadas con el fin de dar cuenta de la multiplicidad de vivencias que suceden paralelamente en distintos territorios.

Palabras clave: Territorialidades, Canción - Documental, obra viva, universos.

¿Qué camino hacés cuando volvés a tu casa?

*Freud intentó abordar los fenómenos de multitud
desde el punto de vista del inconsciente,
pero no vio claro, no veía que
el propio inconsciente era
fundamentalmente una multitud.*

Deleuze y Guattari

Mil Mesetas.

Desde esta pregunta podemos deconstruir conceptualmente el abordaje teórico-práctico-metodológico de esta exploración artística. Es un disparador que nos sirve para investigar artísticamente y aproximarnos a varios conceptos desarrollados por Eduardo Álvarez Pedrosian en

“Etnografías de la subjetividad” y “El afuera en el adentro”, obras fundamentales para la construcción de *Territorialidades*.

Con esta pregunta y su diversidad de respuestas, es una manera que he encontrado artísticamente de esbozar de forma superficial varios conceptos trabajados desde el Laboratorio Transdisciplinario de Etnografía Experimental - UdelaR. A partir de lo que me responde la gente entrevistada, ponemos en evidencia varias prácticas culturales - por ejemplo la relación del uruguayo con la muerte - los trayectos de movilidad de las personas dentro de la ciudad - lógica industrial, la búsqueda de desplazamientos de la forma “más rápida y segura posible” - y conflictos extracontinentales - visualizamos y problematizamos sobre cómo interviene la política de guerra del Estado Israelí en las veredas de Montevideo -

Algunas respuestas:

<https://www.youtube.com/watch?v=yON8w15lWg8>

<https://www.youtube.com/watch?v=kbuV4ClfPy4>

Si cambiás

<https://www.youtube.com/watch?v=LOi2auKb5Sc>

Esta canción es la columna vertebral, funciona como la cuchara que revuelve todo el resto. Debido a cambiar mi camino al volver a casa, es que me he cruzado con los personajes protagonistas de *Territorialidades*. Siempre gracias a la contingencia la elección del personaje a ser filmado, nunca desde la virtualidad de las ideas. Me cruzo y me detengo, intuición guía, la emoción genera sensaciones físicas, sé que si no eternizo esa historia, no estaré tranquilo. La boca de mi estómago sabe el universo mágico que esta exploración me deparará, le gano a la pereza - rutina industrial -, me acerco y pregunto:

- Hola, disculpá, ¿De dónde sos?
- Hey! Sorry?
- Ahhh, ok, yo speak in english, Where are you from?
- Oh! Yes! Malí, Africa.

Y de ahí comienza el tobogán, inmersión al infinito del Universo del otro. Solo escucho. A veces pregunto, generalmente desde la inocencia y el sentir. Me dejo guiar.

“Esa apertura al afuera en tanto puro caos genera - nos dice Bataille - una repulsión que nos exige volver luego a la instancia interna, al ámbito de interioridad donde ese mismo caos es reconducido a una composición.”

Etnografías de la subjetividad. Eduardo Álvarez Pedrosian. pág. 56.

Luego en casa, atravesado por la experiencia del encuentro, comienza la composición.

Desde esa apertura al caos del otro, es que voy construyendo cada *canción - documental*. Estas son el ADN que desarrollamos en las presentaciones en vivo.

Esa sensación que me genera el caos de historias de vida conviviendo al mismo tiempo, es el que intento de compartir en las presentaciones en vivo. Voy ensamblando los trayectos de vida, para conectar con la diversidad de personajes presentados en la obra: visualizamos sus emociones, pensamientos, sus formas de habitar con la intención de vernos reflejados, reconociendo nuestra multiplicidad que compone nuestra subjetividad.

*Experimentar lo propio como radicalmente ajeno y lo ajeno como radicalmente propio, (...)
llevando el asombro hacia la extrañeza.*

Etnografías de la subjetividad, Eduardo Álvarez Pedrosian. pág. 23.

El audiovisual, la música, el teatro, son lenguajes utilizados para explorar ese caos, herramientas para construir puentes invisibles.

Puentes hacia nosotros mismos.

Esto es una obra viva, es un proceso. Cada presentación muta, hay cosas nuevas, otras que caen. Es un encuentro con el otro, un aproximarse a distintas subjetividades. La idea central es entender que el humano es un universo tan infinito como las galaxias.

Nuevos caminos para volver a casa, nuevos caminos para componer.

El núcleo duro de este proyecto son las *canciones - documentales*, método de composición entre el lenguaje documental y la música - más precisamente el género de la canción -. Estos productos audiovisuales hacen énfasis en la retroalimentación de ambos lenguajes, se aleja lo máximo posible del formato del *video-clip*, en el cual el audiovisual se crea a partir de una canción ya existente.

El proceso de creación de cada *canción - documental* me ha llevado años de trabajo, ya que además de crear musicalmente - con mucha influencia del TUMP y sus creadores - y filmar observacionalmente con el método desarrollado por Mario Handler, empleo también la etnografía para aproximarme lo máximo posible a la subjetividad y entorno del personaje protagonista, buscando conscientemente contar con otros insumos y herramientas a la hora de crear. Este diálogo entre ciencias humanas y arte me ha llevado por nuevas rutas de creación.

María de los Ángeles Rosa en Baltasar Brum.

Lilián en su cuarto en una pensión de Montevideo.

“Abrirse a los universos de los otros, buscar y ser atravesado por mallas existentes en los mismos, determinaciones vigentes, líneas de fuga y formas radicales de creatividad en los

umbrales del desfondamiento de todas las configuraciones de valores y sentidos, es, como hemos visto, una actividad. La misma tiene como objeto la experimentación de otredades, sean escenarios y campos de experiencias más o menos instituidos, o los modos y procesos de subjetivación que se crean y recrean en subjetividades singulares.”

Etnografías de la subjetividad, Eduardo Álvarez Pedrosian. pág.192.

Lilián fue la primera *canción - documental*.

De lo que sentí e interpreté de su vida vomité una canción. La letra de la misma me indicó por dónde seguir filmando. Dos años antes había ido al sureste de China y de allí tenía filmada una misa budista que entraba en la tonalidad de la canción que estaba comenzando, atisbo. Así fui construyendo la primera *canción - documental*, además de estar creando un nuevo método de composición. Luego que grabé esta canción, fui de viaje a Guangzhou y me hice amigo de un guzhenista local. Le mostré esta creación artística - nos comunicamos con señas ya que él no habla inglés - y grabó unas melodías desde este instrumento milenario proveniente del país de origen de Lilián. Intenté recrear el paisaje sonoro que habita en mi imaginario sobre su entorno - incluí sonidos de sus ambientes, fragmentos de la ópera de Beijing, etc - buscando generar un universo propio del personaje interpretado y reconstruido a través de mi.

Jack, inmigrante clandestino proveniente de Malí.

Tanair, busca reconstruir su vida en Minas Gerais.

Un tiempo después viví en un trabajo, un hotel en las Termas del Arapey - en el norte de Uruguay - . Ahí conocí a María de los Ángeles Rosa, una jóven muy alegre proveniente de Baltasar Brum -

ubicado en el corazón del departamento de Artigas - .

Un día entró en la oficina y con mucha tristeza - raro verla así - me contó que estaba embarazada. Me contagió su angustia. Me dolía verla así. Agarré la guitarra y le empecé a improvisar una canción para alegrarla: “María... ¿Cómo te va?... tu risa, tan celestiaaal”. Ella comenzó a reírse, yo a crear una nueva *canción - documental*.

Sentí la tentación de continuar la canción, pero el método que venía desarrollando demandaba ir a filmarla en su entorno, para encontrar en su territorialidad caminos inimaginados para seguir construyendo esta obra.

Fue así que la acompañé a Bella Unión a registrar a su hijo, además de observar su cotidianeidad en Baltasar Brum durante varias semanas en distintas épocas y años. La sigo acompañando y filmando. Investigando sobre la historia de Baltasar Brum me encontré con el nombre de Alba Roballo. Compré todos sus libros de poesías. Filmé a María leyendo dos estrofas del poema *La leyenda de mi niño*, incluido en *Se levanta el sol* - 1948 -. De esta manera, parte de esta poesía recitada por María y musicalizada por el colectivo de músicos que componen este proyecto, es parte de su *canción - documental*.

Jack es inmigrante clandestino que escapó de una guerra civil en Malí. Me lo crucé debido a cambiar mi camino rutinario rumbo a la facultad. Lo vi sentado con un gorro de peñarol. Caminamos y me contó su historia. Filmé lo que me dejó, después tuvo miedo y me pidió que no lo filmara más, pero seguimos caminando, el hablando, yo componiendo. Exploré distintos ritmos provenientes de su territorio. La atmósfera de la canción es pura influencia de músicas originarias de Bamako. La letra de la canción cuenta su historia.

A Tanair lo conocí en Mariana, Minas Gerais. Fui con el fotógrafo y periodista Marcelo Aguilar a ver de primera mano el desastre - asesinato programado - generado por la minera Samarco. Además de generar audiovisuales para denunciar esta matanza ambiental y el abuso en las negociaciones de parte de la minera con los afectados, filmé a Tanair. Estaba en la calle y él se me acercó a charlar. Lo acompañé durante tres días en su día a día. Me contó su historia. El afuera en el adentro. Todo el desastre ambiental en este territorio era como ver una metáfora

materializada del conflicto interno de la subjetividad de Tanair.

Actualmente con el colectivo de Territorialidades nos encontramos mezclando las *canciones - documentales* grabadas de todos los personajes, preparando la próxima presentación en la Sala Hugo Balzo en abril y desarrollando la *canción- documental* de Walter Giannotti, un súper héroe reciclado que salva el mundo desde Giannattasio.

Súper Walter en acción en las márgenes de la Av. Giannattasio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez Pedrosian, E. (2011). *Etnografías de la subjetividad*, Montevideo, LICCOM - Udelar.
- Álvarez Pedrosian, E. (2011). *El afuera en el adentro*, Montevideo, LICCOM - Udelar.
- Deleuze, G. Guattari, F. (1988). *Mil Mesetas, capitalismo y esquizofrenia*, Valencia, Pre textos.
- Derrida, J. (1989). *Márgenes de la filosofía*, Madrid, Ediciones Cátedra.
- Handler, M, (2017). *El documental humano*, Montevideo, Universidad de la República.
- Roballo, A. (1948). *Se levanta el sol*, Montevideo.