

Universidad Nacional de Villa María

Maestría en Investigación a través de la Práctica Artística

Plan de Trabajo - Proyecto de Tesis

Juan Rolón, DNI 18.907.572

Febrero 2026

1. Título / Subtítulo

Reposo Vivo. Exploración de acciones durante la quietud de mi personaje de estatua viviente

2. Justificación del tema/objeto de indagación

Discusión sobre los conceptos de pertinencia, relevancia y originalidad aplicados a los materiales y tema acotados; formulación del problema. Planteo de conjeturas/hipótesis de trabajo.

En la quietud de mi personaje de estatua viviente percibo mucho movimiento en mi interior, una vibración que en ocasiones aparenta ser conducida y en otras escapa a mis capacidades de manipulación. A través de un exhaustivo proceso de meta-observación, me propongo la realización de una exploración de operaciones durante el reposo, en la representación de este acontecimiento teatral.

Incorporando técnicas de respiración, meditación y autoconocimiento, un dispositivo de medición de signos vitales y una cámara en mi vestuario, me planteo relacionar conceptos propios de la Filosofía de la Praxis, del reposo en escena y de teorías de la creatividad para indagar acerca de la capacidad expresiva durante la quietud y la conexión con un espectador espontáneo. Es la obra escénica la que me invita a examinar la presencia existente más allá, o más profundamente dentro, de la propia existencia. Entonces me pregunto: ¿qué hago cuando estoy quieto en la escena?

Desmenuzar, describir e identificar los procedimientos que realizo para desarrollar el movimiento interior en mi cuerpo podría ser un camino para allanar interrogantes acerca de la ficción de la quietud. En un estado de consciencia muy diferente al cotidiano de la calle, en contacto con mi Ser parece dar pie a un intercambio energético que deja huellas en el espectador.

3. Objetivos

Explorar las acciones durante la quietud de mi personaje de estatua viviente, y su posible influencia sobre el comportamiento del espectador.

Objetivos específicos

1. Caracterizar al Reposo Vivo en la práctica de mi personaje de estatua viviente.
2. Reconocer los procedimientos utilizados en la representación de mi personaje.
3. Examinar la injerencia de estas operaciones sobre los síntomas vitales de mi cuerpo y sobre el comportamiento del espectador.

4. Statement artístico

- a. Estatua Viviente
- b. Meta-observación
- c. Reposo
- d. Quietud
- e. Teatro

5. Estado del arte

Referencias teórico-conceptuales

a. Filosofía de la Praxis

Este trabajo se constituye a partir de la *Filosofía de la Praxis* planteada por Jorge Dubatti, que reconoce al teatro como una fuente legítima y rigurosa de producción de conocimiento. Dubatti sostiene que las Ciencias del Teatro (o Teatrología) no buscan convertir el arte en una ciencia, sino producir un discurso científico fundamentado sobre la práctica artística. Esta perspectiva valora el "saber del acontecimiento", donde la experiencia empírica y territorializada del teatro a menudo refuta teorías abstractas de autoridades académicas, impulsando así una investigación artística decolonial que otorga entidad a lo que sucede en los escenarios singulares.

El autor define al pensamiento teatral como el conocimiento generado desde, para y sobre la praxis, distinguiendo entre el pensamiento implícito (inscrito en la obra y su poética) y el explícito (manifestado en diarios de trabajo, bitácoras, artículos, manifiestos, etcétera). Para estructurar este campo,

identifica cuatro sujetos de investigación fundamentales: el artista-investigador, el investigador-artista, el investigador participativo y la asociación colaboradora entre artistas y no-artistas. Enfatiza que el artista es un intelectual específico que posee un saber de oficio insustituible, capaz de producir una literatura teórica que los académicos no-artistas no podrían generar por sí solos.

b. Estatua viviente

Como antecedente teórico referido a la estatua viviente recurro a las definiciones comprendidas en los capítulos “La liminalidad en el lenguaje de la Estatua Viviente” y “El reposo en escena: la muerte viva. En ellos se define a esta práctica como un acontecimiento teatral mediante el cual se interpreta la quietud como un hecho ficcional, distinguiendo al convivio, la poíesis y la expectación como sus partes compositivas.

En este estado de reposo, el intérprete transita una metamorfosis cíclica entre la vida y la muerte, entre la presencia y la ausencia, convirtiendo el silencio y la inmovilidad en recursos primarios de percepción escénica que interpelan directamente al espectador en los espacios urbanos.

En estos capítulos, se profundiza en la técnica del reposo en escena, detallando un modelo de entrenamiento que incluye la meditación, el registro sensorial y la fragmentación del movimiento. Se propone que el silencio y la administración de la "luz interior" permiten al intérprete entrar en un estado de conciencia expandida que trasciende la mera representación física. De esta manera, se predispone a la aparición de experiencias extracorporales que generan una sensación de completitud con uno y con el entorno, permitiendo la revelación de la intuición en tiempo de escena.

c. Teorías de la creatividad artística

En el capítulo “Teorías sobre la creatividad” del libro titulado Estética, Elena Oliveras explora la tensión histórica entre la inspiración divina y el trabajo metódico como motores de la creación artística. En él, se refiere a la teoría platónica en la que el poeta no actúa por técnica sino como un “medium” poseído por una fuerza sobrenatural o una “locura divina”. En contraste, aborda la teoría irracionalista de Carl Jung, quien traslada lo divino hacia el

inconsciente, donde el artista es un vehículo de figuras que trascienden su voluntad individual.

Por otro lado, Oliveras presenta el polo racionalista de Edgar Allan Poe y Paul Valéry, quienes rechazan la noción de “intuición espontánea” sosteniendo que la creación es un proceso de programación lúcida y metódica, similar a la resolución de un problema matemático.

Finalmente, el documento introduce la teoría de la formatividad de Luigi Pareyson como una postura intermedia, proponiendo que el arte es un proceso donde el artista “crea el modo hacer, haciendo”, es decir, el autor va descubriendo la forma mientras la produce. En este diálogo, la “forma formante” guía al artista combinando la intención consciente con la libertad de invención.

6. Estado del canon

Referencias artísticas. Vincular el proceso creativo con el marco referencial artístico.

a. El sentido numinoso de la luz. Aproximaciones entre creación y experiencia visionaria

Esta investigación realizada desde la Universidad de Barcelona, trata acerca de cómo la luz puede convertirse en un poder misterioso y fascinador para quienes se dedican al arte. María Pilar Rivera va trazando una completa cartografía del proceso creador, en la que la trascendencia se evidencia como un fenómeno inherente a la condición humana, ya sea a través del chamanismo, de la mística, de la psicología transpersonal o del arte. Rivera combina su experiencia espiritual y artística con profundas indagaciones teóricas para construir una obra participativa, plural y transdisciplinar en la que se entrelazan estudios, relatos, testimonios y obras artísticas. Los testimonios de estas experiencias son un sismógrafo de los movimientos del espíritu, una radiografía del campo visionario y creativo, así como de sus tránsitos de lo visible a lo invisible y del invisible a lo nuevamente visible.

Este material sirve así como referencia artística clave, que constituye el principal antecedente para relacionar eventos metafísicos no-científicos en apariencia e incorporarlos desde la experiencia artística a su proceso de

investigación-creación. Plantea además, un formato de presentación relacionado con su búsqueda: las artes visuales presentes en la diagramación del documento.

b. Trayectorias efímeras

La investigación realizada por Carola Dreidemie desarrolla un proceso artístico que adopta herramientas informáticas de producción digital y datos desde un sistema biológico natural y dinámico vivo para concebir dibujos resultados de traducciones espacio temporales.

El proceso de este desarrollo involucra la recolección de datos de actividad de comunidades de insectos o sistemas dinámicos vivos y posiciona su fuente de entrada separada de la decisión intuitiva o racional, del artista y de las capacidades generativas aleatorias o no de la computadora, sosteniendo una tensión entre control y falta de control sobre el contenido.

Esta propuesta se convierte en una inspiración para mi proceso creativo, que propone registrar mi cuerpo y observar al espectador con recursos experimentales y una mirada artística. Se vincula, al mismo tiempo, con el formato de presentación del trabajo: un sitio web que permite el descubrimiento del proceso creativo y reconocer en el procedimiento su carácter científico-artístico-filosófico.

Estas dos investigaciones tienen en común la incorporación de un diálogo entre prácticas, desarrollando en esa transdisciplinariedad un relato con características propias que hace de cada indagación un proyecto único por la especificidad que construyen en sus propuestas.

7. Construcción teórica del objeto

Construcción del punto de vista teórico del artista

Reconocer al ejercicio de la estatua viviente como práctica propia, permite la incorporación de la Filosofía de la Praxis como concepto teórico que posibilita la exploración del acontecimiento teatral desde los saberes de la misma praxis. Da lugar a relacionar el pensamiento implícito producido en la obra y el pensamiento explícito originado en los diarios de trabajo, bitácoras, cartas. La incorporación del sujeto artista-investigador a la observación del objeto,

permite la producción de pensamiento desde la reflexión sobre los fenómenos artísticos.

Las definiciones de estatua viviente propuestas dan pie a estudiar a la práctica desde el punto de vista teatral, pudiendo desglosar la práctica en convivio, poésis y expectación para un análisis exhaustivo referido a la práctica escénica. Se constituye en la herramienta teórica fundamental para contener al espacio de reposo que se propone explorar, donde se especifica el concepto de conciencia expandida durante la representación.

Así también, las teorías de la creatividad propuestas por Oliveras entregan una posible clasificación según la tipología de los procedimientos que se llevan a cabo durante el reposo. Estas propuestas ven al artista como transmisor de la divinidad, como un ejecutor con rigor de sus herramientas o de constructor de una “forma formante” durante el hacer. Se plantea así un recorrido clave, que sirve de punto de partida para la investigación del hacer durante la quietud de la estatua viviente.

Bajo la confluencia de estos tres planteamientos pretendo constituir conjeturas que acerquen a dilucidar la pregunta de investigación, con un enfoque teatral-específico-creativo de la práctica. Teorías que guían la exploración de la meta-observación del reposo en la representación de mi personaje de estatua viviente.

8. Diseño metodológico

Siguiendo la propuesta de la Filosofía de la Praxis, que plantea al pensamiento teatral implícito y explícito, propongo un plan de meta-observación de la representación de un personaje de estatua viviente propio. Se compone de un esquema que admite la vinculación de herramientas teóricas, procedimientos específicos de la práctica, fundamentos de autoconocimiento y respiración, además de dispositivos tecnológicos para la elaboración de una exploración rigurosa, sistemática, crítica, fundamentada y sensible, según se expresa en la teoría de producción de conocimiento propuesta.

El diseño de procedimientos para la ejecución de la investigación describe un plan que incluye:

a. Planificación del proceso

La organización de las ideas a llevar a cabo posibilita la anticipación a posibles dificultades y estructurar acciones para alcanzar estos objetivos, dan lugar a una mejor adaptación a los imprevistos y un mejor claridad para la toma de decisiones estratégicas durante el proceso. La elaboración de este documento se constituye como paso inicial en el diseño, previendo una constante re-planificación en base al camino recorrido, al mismo tiempo que la elaboración de metas en el camino de la exploración permite la elaboración de un camino a seguir.

b. Reunión de teoría y herramientas

La teoría propuesta estructura las herramientas a utilizar durante la observación de la quietud. A su vez, el Vedanta Advaita y la Respiración Holotrópica serán los ejes que permitirán desarrollar la exploración durante el reposo.

c. Diseño, realización y montaje de un personaje de estatua viviente

Un personaje con características de escultura fija, relacionada con un universo del autoconocimiento, permitirá un mejor acercamiento al reposo, además de la aplicación de herramientas meditativas y de respiración. La composición de la puesta en escena debe contemplar la realización de un pedestal que permita permanecer en la posición de sentado, con un vestuario holgado.

d. Incorporación, prueba y puesta a punto de un dispositivo de medición de signos vitales

Un reloj que mide los signos vitales: ritmo cardíaco, tensión arterial, temperatura corporal, glucosa en sangre, ácido úrico y grasa en la sangre, será la herramienta para obtener datos del cuerpo desde el reposo. Encontrar los mecanismos para la lectura digital y la alteración de estos valores fuera de escena, permitirá dar referencias del estado corporal en el tiempo de representación del personaje.

e. Exploración de ejercicios de respiración y herramientas de meditación

Los ejercicios de respiración serán integrados desde diversas fuentes, probándose con prioridad:

- La respiración Holotrópica propuesta por Stanislav Grof, que busca alcanzar estados no ordinarios de consciencia.

- Herramientas de autoconocimiento planteadas por el Vedanta Advaita, que pretende el acercamiento a la conciencia del cuerpo, del pensamiento y del entorno a partir del registro de la consciencia.

f. Integración de una cámara con micrófono al vestuario

Un dispositivo que cuente con cámara y micrófono será incrustado al vestuario del personaje, permitiendo observar el comportamiento de los espectadores desde el punto de vista del intérprete. Este punto propone desarrollar el registro de cada una de las salidas para su posterior reproducción y análisis.

g. Sistematización de registros de salida

La realización de un mapa de procedimientos para las salidas permitirá constituir un plan a tener en cuenta en la realización de una interpretación en calle. Se compone de un listado de actividades previas para tener listo el personaje y disponible para una representación del personaje en espacios urbanos.

h. Constitución de bitácora de proceso

En cada uno de los pasos mencionados se elabora un cuaderno de anotaciones o bitácora de proceso que reúne los apuntes y comentarios realizados a lo largo del desarrollo de la investigación.

i. Ejecución de salidas

Una vez concretados los puntos previos en su totalidad, las salidas pueden realizarse, ajustando la sistematización en cada salida para adaptarse con mejor precisión al recorrido.

j. Observación y lectura de materiales obtenidos

Después de al menos 3 salidas, preferible entre 5 y 7, se procede a la observación y lectura de los materiales obtenidos. Se incluirán los registros de signos vitales, registros audiovisuales, las anotaciones realizadas.

k. Realización de un material audiovisual de 45 minutos que documente el proceso

El material audiovisual permitirá la observación de la realización del proceso poniendo en pantalla los signos vitales correspondientes a cada toma, pudiendo cruzar la información y realizar observaciones sobre el comportamiento del cuerpo y del espectador.

l. Carga y documentación del proceso

Se procede a transcribir y reunir en formato digital los apuntes, registros obtenidos y anotaciones realizadas durante el proceso.

m. Elaboración de conclusiones.

Con el camino recorrido, se realiza el desarrollo de las reflexiones, teniendo en cuenta el proceso transitado, el material obtenido y los apuntes realizados.

9. Factibilidad

Técnica, económica, institucional.

Para cada uno de los elementos se propone un plan de factibilidad a partir de la consecución de los puntos citados a continuación:

a. Técnica

Se requiere la realización de:

- Pedestal
 - Que permita estar sentado y en altura.
 - Que tenga portabilidad en peso y tamaño
 - Que permita la incorporación del vestuario en sí misma para su traslado.
- Vestuario
 - Que sea holgado y liviano en peso al vestir
 - Que tenga portabilidad en peso y tamaño
 - Que incorpore la cámara en el pecho o en la cabeza.
- Dispositivo lector de signos vitales
 - Que sea portátil y con batería.
- Cámara con micrófono
 - Incorporación al vestuario
 - Que tenga batería con al menos 2 horas de duración

b. Económica

El valor estimado de la inversión se calcula en:

Pedestal: \$300.000

Vestuario: \$200.000

Reloj: \$150.000

Cámara: \$100.000

c. Institucional

Las salidas en calle se realizan según indagaciones previas acerca de los permisos necesarios de intervención de espacios urbanos. Se trabajará únicamente en espacios que cuenten con la autorización municipal requerida.

Las características de factibilidad de los elementos técnicos, económicos e institucionales proponen la viabilidad del proyecto, al confirmar una investigación posible. Obtener los materiales planteados, una financiación realizable y permisos institucionales viables, hacen de la indagación, un camino posible.

10. Calendario

Incluye los tiempos de la producción de obra, tiempos de la sistematización del proceso, y los tiempos de escritura.

Febrero

- Confirmación de la planificación del proceso.
- Confirmación de las herramientas teóricas
- Elaboración de bitácora

Marzo

- Diseño de personaje de estatua viviente
- Elaboración de Pedestal
- Confección de vestuario
- Exploración de ejercicios de respiración
- Elaboración de bitácora

Abril

- Puesta a punto del reloj
- Puesta a punto de la cámara
- Exploración de herramientas de meditación
- Elaboración de bitácora

Mayo-Junio

- Sistematización de registros de salida
- Elaboración de bitácora
- Ejecución de salidas

Julio

- Observación de materiales obtenidos
- Realización de material audiovisual
- Carga y documentación del proceso
- Elaboración de conclusiones

11. Referencias bibliográficas

- Banegas, M. I. (2021). *Comienzo del juego. El arte de las estatuas vivientes*. Ediciones Independientes del Altillio.
- Beati, M. C. (2015). *El ABC de la meditación*. Ediciones Kier.
- Cándarle, J. (2016). *Cuaderno para alcanzar la quietud*. Ediciones B.
- Dienstmann, G. (2019). *Meditación práctica*. Gaia Ediciones.
- Dubatti, J. (Ed.). (2019). *Poéticas de liminalidad en el teatro II*. Fondo Editorial ENSAD.
- Dubatti, J. (Ed.). (2020). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral*. Fondo Editorial ENSAD.
- Dubatti, J. (Ed.). (2023). *Artistas-investigadoras/es y producción de conocimiento desde la escena. Una filosofía de la praxis teatral. Tomo IV*. Fondo Editorial ENSAD.
- Han, B. (2023). *Vida contemplativa*. 2ª ed. Taurus.
- Ianantuoni, S. (2007). *Visualización creativa*. Editorial Albatros.
- Jimenez Solana, J. (2015). *Libro completo de Reiki*. Gaia Ediciones.
- Grof, S. (1993). *La mente holotrópica*. Editorial Kairós.
- Myss, C. (2006). *Anatomía del espíritu*. Ediciones B.
- Myss, C. (2012). *Desafiar la gravedad*. Ediciones B.
- Olivera, M. (2019). *Los secretos de la quietud: la estatua viviente, una teatralidad liminal*. Editorial de la Universidad Nacional del Sur.
- Tse, L. (2014). *El Tao para todos*. Editorial Longseller.
- Sasaki, F. (2017). *Goodbye things*. Roca Editorial de Libros, S.L.

12. Referencias artísticas

- Albornoz, Julieta (Unquillo, Córdoba)
- Banegas, María Inés (Olavarría, Buenos Aires)
- Eicke, John (Berlín, Alemania)
- Mañueco, Silvina (Gral. Roca, Río Negro)
- Monzón, Carlos († Tigre, Buenos Aires)