

DISONANCIA SOCIAL / MATTIN

Escucha atentamente.

El público es tu instrumento, tócalo para entender de qué modo estamos prácticamente instrumentalizadxs en general.

Prepara a la audiencia con conceptos, preguntas y movimientos como una forma de explorar la disonancia que existe entre el narcisismo individual que promueve el capitalismo y nuestra capacidad social; entre cómo nos concebimos como individuos libres con agencia y la forma en que estamos socialmente determinadxs por las relaciones capitalistas, la tecnología y la ideología.

Reflexiona sobre la relación yo/nosotrxs mientras defines la disonancia social.

Ayuda a que surja el sujeto colectivo.

CONTRA LA CORRIENTE: NOTAS PARA LXS INTÉRPRETES

Al interpretar la partitura de *Disonancia social*, lxs intérpretes le mueven el piso a la audiencia, generándoles inseguridad respecto del lugar donde están y dificultándoles el proceso de reorientarse. En medio de esta «actuación», todo parece ser una lucha. Nada es fácil. Esta dificultad enfoca a lxs participantes en cada detalle de lo que sucede en la sala. El paso del tiempo se hace incómodo. La noción de performatividad se vuelve muy evidente en *Disonancia social* porque cada movimiento tiene un significado y puede contribuir al flujo del tiempo, ya sea alisándolo o interrumpiéndolo. Los dispositivos sugeridos a continuación sirven para hacer que el paso del tiempo se vuelva áspero, inestable y discontinuo.

Cuando nos sentimos cómodxs, generamos una especie de ambiente acogedor basado en denominadores comunes, en el consenso. El consenso alcanzado de esta manera es una forma blanda que funciona para prohibir el autocuestionamiento. Para contrarrestar esto, lxs intérpretes utilizan la improvisación y varios recursos específicos para deshacer los elementos acogedores y generar constantemente la sensación de que las cosas podrían ser de otra manera.

Hay una invitación a participar; pero es una invitación parcial en el sentido de que todxs lxs intérpretes tienen conocimiento previo de lo que ha pasado antes, durante el concierto.

Hay otro factor, conectado con este, que aleja a lxs intérpretes de la audiencia, y tiene que ver con la confianza que ganan a través del proceso. Esta confianza comienza a verse reflejada en el ritmo, su capacidad para percibir lo que sucede y actuar con rapidez. Después de más de un mes de interpretar la partitura, algunas cosas quedaron claras: la importancia de hacer explícita la situación para que el público pueda elegir quedarse o irse, el hecho de que la disposición de la audiencia a interactuar y la

forma en la que quiere que se la toque depende de la confianza en lxs intérpretes, y la posibilidad de que las cosas se abran una vez que se rompe el consenso sobre lo que «se supone» que está sucediendo.

Algunos estereotipos aparecen constantemente, como la idea de que formar un círculo es un comienzo necesario para el sujeto colectivo, o la forma en que las personas seguras de sí mismas suelen estar dispuestas a hablar, pero su lenguaje corporal revela de dónde proviene esa confianza (ya están acostumbradas a ser vistas y manejarse en público, lo que también tiene que ver con su grado de educación o de desarrollo intelectual).

El punto es profundizar realmente en lo desconocido, en el extrañamiento, mientras reflexionamos sobre nuestro modo de concebirnos a nosotrxs mismxs. En oposición a Brecht, en *Disonancia social* no hay otra trama que nosotrxs mismxs.

Debido a que tanto el fondo como el primer plano son inestables, cualquier elemento puede volverse central. El ambiente debe estar preparado para que suceda cualquier imprevisto como parte de la improvisación, sin necesidad de caer en provocaciones innecesarias.

Después está la transparencia del lenguaje corporal: es sorprendente cuánto puedes leer a las personas por la forma en que se visten y se mueven en el espacio. Sentarse, por ejemplo, es como generar tu propia fortaleza. Si dejas que la gente se siente, es como si los dejaras ser ellxs mismxs y les dieras tranquilidad. Como intérprete de *Disonancia social*, no quieres tranquilizarlxs, quieres que se confundan, que se revelen sin presentarse, sin fingir ni tomar posición. La materialidad del público, de sus decisiones, de su consentimiento con lo que ocurre, produce una fragilidad que le deja espacio para respirar a una serie de elementos que normalmente no se perciben; la forma «curatorial» que tenemos de presentarnos, el modo en como se constru-

ye nuestra confianza, la aceptación y el rechazo de los estereotipos, y nuestra forma de posicionarnos con respecto a diferentes temas. Construyendo confianza, usando la confianza como material. La velocidad, cómo van las cosas, ser llevadx por un camino por otra persona. Una decisión que se tome al comienzo puede tener extrañas consecuencias más adelante; las personas sienten el espacio, generando diferentes formas de percepción, lo que está conectado al modo en como nos sentimos en un determinado espacio. Poner el énfasis en diferentes sentidos, pasar de uno a otro. Juego de zombis: unx hace que otrxs lx sigan: si todxs hacen lo mismo, es probable que la gente lxs siga. Por lo general, a la gente no le gusta sobresalir. Lxs intérpretes les dan roles a las personas, las personas los adoptan y hacen algo con ellos. Las personas se conocen muy rápido, por lo que se sienten cómodxs unx con otrx, pero después lxs intérpretes hacen un corte mediante una decisión o separación abrupta. Esto es lo que yo llamo «editar el espacio»: las personas tienen que reevaluar constantemente las condiciones en las que se encuentran y cómo se interrelacionan. Hay reglas, pero algunas no son visibles, unx sólo puede entenderlas si se atreve a desafiarlas.

Lxs intérpretes deben jugar con el peligro, el miedo y la disrupción como una forma de editar los flujos para que la proyección de unx mismx, de la forma en la cual unx se siente cómodo y cómo unx se perfila ante los demás, se vuelva visible. Como se describe a continuación, hemos desarrollado numerosos dispositivos para contrarrestar la autoexpresión.

Es muy difícil transponer las ideas teóricas directamente a la partitura, y unx tiene que mirar con mucho cuidado el hilo que se va desarrollando a través del tiempo para ver cosas que se repiten y retornan. Sin embargo, la interpretación de la partitura genera una confusión constructiva que interrumpe el flujo del modo en que generalmente actuamos de «nosotrxs mismxs»

o, al menos, tomamos conciencia de esta autorrepresentación y autocomprensión como una «actuación».

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PARA DOCUMENTA 14

Cuatro personas van a ejecutar una partitura basada en texto durante los 163 días de documenta 14. La actuación se transmitirá a través de la web y quedará documentada en archive.org. La partitura versa sobre cualidades genéricas o gestos en los que se juega la noción de instrumentalización frente a la de instrumento.

Lxs intérpretes utilizarán a la audiencia como instrumentos, de manera similar a como lxs músicxs en una sesión de improvisación libre tocan sus instrumentos de manera no convencional o «contra la corriente». De esta manera, el concierto espera exponer las cualidades normativas e instrumentales de nuestros comportamientos en el espacio de exhibición, pero también en la vida cotidiana (las cualidades porosas de esta partitura y la forma de interacción ciertamente servirán para socavar de modo constante la autonomía de la partitura y de la situación).

Para esta partitura se reapropiarán algunas estrategias de la música experimental, cambiando el énfasis de lo sonoro a lo social. Tomemos como ejemplo la noción de «piano preparado», por la cual los objetos se colocan dentro del piano como una forma de generar diferentes formas de resonancia y cualidades de percusión. Para *Disonancia social*, en cambio, lxs intérpretes prepararán a la audiencia no con objetos, sino con conceptos, preguntas y gestos.

Lxs intérpretes utilizarán algunas de estas técnicas o dispositivos como una forma de poner en marcha la situación. Los roles de lxs intérpretes y del público no son fijos y serán intercambiables, constituyendo una forma diferente de interacción basada en la improvisación en la que los roles no estarán bien definidos.

La separación física entre Atenas y Kassel, como parte de la actuación, será una forma de alienación y, por lo tanto, un elemento crucial en el proyecto. Cuando la exhibición tenga lugar en ambos sitios, dos de lxs intérpretes irán a Kassel y, desde allí, los dos lados seguirán interpretando la partitura e interactuando a través de la transmisión en vivo que se proyectará (Atenas en Kassel y Kassel en Atenas).

CONVOCATORIA PARA INTÉRPRETES

Documenta se fundó en la ciudad alemana de Kassel en la década de 1950 y, desde su debut en 1955, documenta (y la ciudad de Kassel en su conjunto) ha acogido a miles de artistas y profesionales de la cultura de todo el mundo. Consulte <http://www.documenta14.de/en/> para obtener más información.

Cada documenta es un esfuerzo único, y la característica definitoria de la documenta 14 será su doble estructura: la exposición tendrá lugar en dos ciudades al mismo tiempo, Atenas (donde documenta 14 se inaugurará en abril de 2017) y su hogar tradicional en Kassel (donde la exposición abrirá en junio de 2017). Dentro de esta estructura general, se abordará un pequeño número de temas y/o tópicos principales a través de obras de arte y proyectos artísticos.

Disonancia social es una partitura de instrucciones para cuatro intérpretes para un concierto extendido que tendrá lugar durante el transcurso de documenta 14 tanto en Atenas como en Kassel. Sin embargo, el concierto cambiará el énfasis de lo sonoro a lo social.

Disonancia social explorará la discrepancia que existe entre el individualismo narcisista que promueve el capitalismo y nuestra capacidad social. Esta disonancia surge de la idea que tenemos de nosotrxs mismxs —como individuos libres con agencia— y del modo en que la ciencia, la política y la tecnología están

desmantelando la noción del yo como agente. La alienación y el extrañamiento son conceptos cruciales para revelar esta disonancia. Lxs intérpretes harán de la audiencia su instrumento como una forma de explorar de qué modo somos habitualmente explotadxs en las relaciones capitalistas, pero también, más concretamente, por las expectativas de lxs espectadores de la exposición. Para ello, lxs intérpretes utilizarán técnicas que se suelen utilizar en la música experimental como el «piano preparado», pero, en vez de preparar al público con objetos, utilizarán conceptos, preguntas y movimientos.

El concierto comenzará el 4 de abril en Atenas y luego, a partir del 10 de junio, seguirá en simultáneo en Kassel. Entre el 10 de junio y el 16 de julio el concierto se realizará tanto en Atenas como en Kassel (dos intérpretes en cada lugar).

Este concierto extendido se transmitirá en vivo por internet a través de una aplicación llamada Periscope y luego quedará documentado en YouTube y archive.org.

Estamos buscando intérpretes para ejecutar una partitura de instrucciones llamada *Disonancia social*, iniciada por Mattin, todos los días durante 163 días. Se le pedirá a cada intérprete que interprete a la audiencia como un instrumento, a través de preguntas y movimientos, y que participe en un proceso de pensamiento colectivo continuo. Este proyecto no se trata de tocar o actuar, sino que es una forma de explorar la disonancia social mencionada anteriormente. No es necesario tener conocimientos musicales.

Por lo tanto, buscamos personas para interpretar esta partitura que estén interesadas en las situaciones performativas, la política y la teoría.

Deberían estar interesadxs en investigar de qué modo se produce nuestra subjetividad bajo las relaciones capitalistas (y más específicamente el papel del arte en este proceso) y en explorar

la posibilidad de generar un tipo más social de subjetividad a través de medios racionales y performativos. Además de lo anterior, lxs candidatxs debe tener habilidades técnicas para manejar teléfonos móviles, proyectores y subir material a internet.

Si está interesadx, envíe una breve carta de motivación y CV a Eleni Riga <riga@documenta.de> y Carlota Gómez <gomez@documenta.de>.

Habrará un taller preparatorio entre el 20 y el 27 de marzo, se llevará a cabo en la Escuela de Música de Atenas y tendrá una duración de seis horas cada día.

Lxs intérpretes gozarán de la coautoría de esta pieza. Sin embargo, el material generado tendrá una nota Anti-Copyright, lo que significa que cualquiera podrá hacer lo que quiera con él.

SUGERENCIAS DE INICIO

Primeros movimientos

Hemos visto que es muy importante llegar a la audiencia desde el principio. Si se les permite sentirse cómodxs al principio, harán que el espacio sea suyo, lo que a menudo significa que normalicen la atmósfera, especialmente si se sientan. Por esta razón, es importante tener unos fuertes primeros movimientos que empujen a lxs intérpretes y al público a nuevas situaciones. Pídeles la billetera a lxs miembros de la audiencia. Revísales la billetera en público.

Filma partes específicas de sus cuerpos mientras proyectas la transmisión.

Elimina la distancia física: mira fijamente al público, mantente muy cerca de la persona, dale un beso o un apretón de manos firme.

Líder/Seguidorx: pon a las personas en parejas, entonces dile a unx «Eres unx seguidorx» y al otrx «Eres unx líder»; lx segui-

dorx está cegadx y necesita seguir a lx líder.

Pon en un círculo a todxs: pregúntales: ¿está interpretando un papel o cree que es realmente usted mismx?

Puesta en común de los sueños de todxs.

Comienza con una categorización simple (edad, sexo, trabajo...) y poco a poco vuélvete muy personal.

Pregúntales a todxs cuál creen que es el problema más urgente del mundo y luego pregúntales qué podemos hacer ahora al respecto.

Segundos movimientos

Vulnerabilidad: preguntar sobre pensamientos que generen zozobra.

Votar: detener la actuación, hacer música, cambiar la dirección...

Preguntar y separar a las personas según estén a favor o en contra de la revolución.

Pídeles que muestren sus cuentas de redes sociales, proyéctalas en la sala y haz que hablen colectivamente sobre la autopresentación de un miembro de la audiencia. Si Brecht importó las técnicas de montaje de la radio y el cine a su teatro épico, aquí montamos la sala importando la lógica de las redes sociales (agregándonos como amigxs, muy rápidamente, con sólo mirar o sobre la base de la información que das de ti mismx).

Pídeles a las personas que representen su idea de libertad.

Pregúntales: ¿estás bien ahora?

ENLACES

Transmisión en vivo de Periscope:

Atenas: <<http://www.periscope.tv/socialdissonanc>>

Kassel: <<http://www.periscope.tv/socialdissonan1>>

Canal de YouTube con toda la documentación:

<<https://youtube.com/channel/UCZN3mZD45YnZjD27prGoM-jw>>

La documentación también está disponible en archive.org: busque «Social Dissonance» para obtener enlaces directos.

DISPOSITIVOS

Forma agramatical de las oraciones: cambia la estructura gramatical de las oraciones.

Percepción amplificada: trata de estar lo más concentradx posible y siente la habitación.

Análisis de comportamientos: describe cómo se está comportando alguien o cómo se está comportando la audiencia.

Realismo antisocial: identifica la incapacidad de cambiar las convenciones sociales en el espacio de actuación con la incapacidad de cambiar la realidad en el sentido general.

Comportamiento de la audiencia: compórtate como si fueras un miembro de la audiencia.

Check In: expresa tus sentimientos en ese preciso momento.

Check Out: sintetiza y reflexiona sobre lo sucedido.

Gallina: cuando tengas miedo, empieza a comportarte como una gallina.

Coleccionar sujetos: luego discutirlos, luego dirigirlos hacia el punto específico.

Atrevidxs juntxs: desfundar colectivo.

Aseo emocional: vuelca todas tus miserias en público.

Expone los acentos: en relación con la clase, por ejemplo.

Expone los comportamientos de género estereotipados.

Fuerza el lapsus: intenta forzar un lapsus en tu discurso o en el discurso de otra persona.

«*Glitching Voice*»: discurso disfuncional.

Volverte locx: actúa de la manera que te resulte más anormal.

Volverte frágil: comparte profundas inseguridades y dudas.

Hic et Nunc/Eстетización: actúa ahora, no pienses, sólo hazlo, y luego reflexiona de inmediato.

Casa de seguridad: lugar donde las personas pueden acudir para sentirse cómodas; a partir de ahí también puedes usar un micrófono para confesarte de la manera más honesta posible.

Sampler humano: samplear y repetir cosas que se han dicho en el espacio.

Lamer las orejas: pregúntale a alguien si está bien lamerle la oreja y lámela si está de acuerdo.

Mapeo de convenciones sociales: decir explícitamente cuáles son las expectativas de las personas.

Articular la tensión: tratar de articular en lenguaje la tensión en la habitación y medirla.

Conferencia: cuando alguien, si se comporta como unx maestro o profesorx, comienza a repetir la palabra «conferencia» mientras aplaudes.

Not About You: cuando alguien intenta presumir, lxs intérpretes cantan «it's not about you».

Subjetividad de código abierto: revela lo que eres y cómo crees que estás construido de diferentes maneras.

Proyectar pensamientos: decir en voz alta lo que piensas que otras personas están pensando.

Intercambio de pronombres: cambia el pronombre cuando quieras decir algo (en lugar de yo, tú, etc.).

Informe: cuando alguien acerque su mano a tu oído, da un informe de cómo percibes la situación.

Espaciar el lenguaje a través del tiempo o a través de las personas: alguien comienza una oración y otras personas continúan colectivamente la(s) oración(es).

Espacio puntiagudo: organiza los muebles de formas poco convencionales.

Ardilla: cuando no sepas qué hacer; finge ser una ardilla.

Robo de privacidad: hazle preguntas en privado a un miembro de la audiencia y luego comparte las respuestas públicamente.

Parar el reloj: compórtate como una estatua congelada en el tiempo.

Todxs como unx: todo el grupo habla como si fuera una sola persona.

Parada lacaniana: cuando el ambiente es muy denso y llegamos al punto más interesante, paramos diez minutos.

Termómetro: mide la tensión, pregunta moviendo la cabeza rápidamente hacia arriba: mano izquierda 1-5 situaciones privadas, mano derecha 1-5 sala general, ambas manos 5, parada lacaniana.

Desfundar la situación: destroza estas convenciones sociales.

IMÁGENES DE DOCUMENTACIÓN EN VIDEO (ATENAS Y KASSEL)

