
Notas sobre Disciplina y Media en el Arte Escénico

por: Gabriel Arteaga

Doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Docente de Universidad Internacional, Cuernavaca, México. Contacto: gabrielartehaga@gmail.com

Resumen

Este ensayo explora la relación entre la intermedialidad en las artes escénicas, según la desarrolla Chiel Kattenbelt, y el análisis de las disciplinas de danza, música y tecnología. Propone que el arte se conceptualiza en dos fases: la creación y producción (donde participan las disciplinas artísticas) y la representación o "media". Argumenta que, si las disciplinas se manifiestan en los medios, analizar estos últimos permite entender cómo se relacionan las disciplinas.

El texto se divide en tres partes. Primero, "Arte y Media" analiza los tipos de medios (multimedia, intermedia, transmedia) como expresiones del arte, basándose en Kattenbelt. Segundo, "Arte y Disciplinas" aborda la creación escénica a través de la multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Finalmente, "Disciplinas y Medias" compara el análisis de medios de Kattenbelt con una propuesta de análisis de las relaciones entre disciplinas. Se sugiere que la multimedialidad se asemeja a la multidisciplina, la intermedialidad a la interdisciplina y transdisciplina, y la transmedialidad alude a la transdisciplina al borrar fronteras disciplinares. El ensayo concluye que el análisis de las relaciones entre medios puede ayudar a entender la construcción de obras escénicas y los procesos interdisciplinarios.

Palabras Clave: Intermedialidad, Artes Escénicas, Media, Disciplina.

Resume

This essay explores the relationship between intermediality in the performing arts, as developed by Chiel Kattenbelt, and the analysis of the disciplines of dance, music, and technology. It proposes that art is conceptualized in two phases: creation and production (where artistic disciplines participate) and representation or "media." It argues that if disciplines are manifested in the media,

analyzing the latter allows for an understanding of how the disciplines relate to each other.

The text is divided into three parts. First, "Art and Media" analyzes the types of media (multimedia, intermedia, transmedia) as expressions of art, based on Kattenbelt. Second, "Art and Disciplines" addresses stage creation through multidisciplinary, interdisciplinarity, and transdisciplinarity. Finally, "Disciplines and Media" compares Kattenbelt's media analysis with a proposed analysis of the relationships between disciplines. It is suggested that multimediality resembles multidisciplinary, intermediality resembles interdisciplinarity and transdisciplinarity, and transmediality alludes to transdisciplinarity by blurring disciplinary boundaries. The essay concludes that analyzing the relationships between media can help understand the construction of stage works and interdisciplinary processes.

Keywords: Intermediality; Performing Arts; media; discipline

I. Arte y Media.

Chiel Kattenbelt en el artículo *Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships* (Kattenbelt, 2008) manifiesta una idea muy sugerente en cuanto a que dice que Arte y Media significan lo mismo. (p. 21.). Esta idea la tomamos como punto de partida debido que, si bien el autor no define arte y media, podríamos suponer que arte sería una expresión humana de ideas, sentimientos y emociones que se presenta en los media. Esta media o producto, el autor lo analiza en obras escénicas representadas en el teatro.

El autor menciona (pp. 20-21) que las obras escénicas pueden darse en diferentes grados de relaciones entre medios, entre las cuales están la Multimedialidad, esto es, la concurrencia de varios medios en un solo media; como por ejemplo en una computadora; por otra parte, en la intermedialidad habla de co-relaciones mutas entre medios, donde estos se encuentran en el mismo nivel, que quiere decir que una media no predomina sobre la otra; y finalmente, la transmedialidad, la cual refiere a la transferencia de un medio a otro medio, esto es, un cambio de medio a otro, como por ejemplo la adaptación de una obra teatral a una película.

II. Arte y Disciplina.

Como mencionamos anteriormente al decir que el arte es la expresión y por lo tanto identificada con el medio, supongo que el autor expone solo una parte del proceso, es decir, el relacionado con la puesta en escena. Sin embargo, es necesario pensar en la importancia del proceso anterior, y que refiere a la creación y producción de una obra escénica, las cuales son elaboradas a través de herramientas y técnicas de disciplinas artísticas.

En este sentido, la disciplina artística podría definirse con el conjunto de saberes regidos por un paradigma, donde se aplican técnicas específicas en una obra artística (Duque 2006). En este sentido, la multidisciplina sería el conjunto de disciplinas involucradas en la creación artística, pero sin relación directa entre ellas; en la interdisciplina existe un grado de coordinación entre disciplinas a

partir de un concepto o disciplina superior; y, por último, la transdisciplina donde hay coordinación entre todos los niveles.

III. Medias y Disciplinas.

Si partimos de la visualización de las 2 fases de una obra artística (producción y puesta en escena), podríamos comparar las características puntuales de una y otra para ver si el análisis que hace el autor de la media nos puede servir para trabajar el análisis de las relaciones entre las disciplinas de la música, la danza y la tecnología.

En cuanto a la definición de la multimedialidad, el autor resalta (p. 22) como principal característica se refiere a una combinación de diferentes medias en lugar de diferentes sistemas de signos en uno y el mismo objeto. Estrictamente hablando, esto significa que sólo el teatro puede ser adscrito como multimedial, el teatro es el único medio que puede incorporar otras medias sin dañar la especificidad de estos medios y su propia especificidad. En este sentido, cuando recordamos la multidisciplina como un conjunto de disciplinas sin relación directa, parece que la comparación con multimedia es pertinente al observar que ambos conceptos manejan significados parecidos y tienen una participación similar en el escenario a nivel de relaciones.

En cuanto a la Intermedialidad el autor (p.25), utiliza este concepto con respecto a co-relaciones entre las diferentes medias que da lugar a una redefinición de la media que están influyendo en los demás y que, a su vez, conduce a una renovada percepción. Así, intermedialidad asume un espacio -entre y dentro- del cual la mutua afectación entre medios tiene lugar, parece tener cierta relación con la idea de interdisciplina y quizás también con el de transdisciplina en el sentido de que esta última trata de una coordinación entre niveles que permiten una transformación entre disciplinas.

En cuanto a la transmedialidad el autor (p. 23) lo utiliza para referirse al cambio (transposición, traducción) de un medio a otro. Esta transferencia puede aplicarse a los contenidos (lo que es representado, la historia) o a la forma (en términos formalistas podríamos decir que los principios de construcción, procedimientos estilísticos y convenciones estéticas). Al nivel del contenido del

concepto se refiere en particular a los cambios de los medios que, convertido en ausentes, por ejemplo, la forma en que las características específicas de la fuente del medio se han perdido en el proceso de transposición; aquí cobra sentido la idea de la transdisciplina en cuanto borrar las fronteras disciplinarias, para dar origen a nuevas disciplinas.

Por último, se hace necesario presentar algunas referencias históricas que presenta el autor (p.26), del concepto de Intermedialidad de hoy, puede ser asociado con las composiciones *Bühnenkompositionen* (composiciones para escena) de Wassily Kandinsky (1912/1923) a diferencia de la obra de arte total de Richard Wagner (1850), ya que el esfuerzo de Wagner con sus dramas musicales va para una reunificación y reintegración de las artes bajo la primacía de la música. El ánimo de Wagner para la «obra de arte del futuro» de sus días era que para el espectador fuese sumergido en el mundo representado. Kandinsky por el contrario se esforzó con sus composiciones para el escenario teatral que podrían funcionar de nuevo como «un imán oculto» que haga que las diferentes artes se afecten entre sí. La interacción de las artes, como Kandinsky (en Bill, 1973: 125) lo imaginó, como «una dinámica de música, pintura y movimientos coreográficos». Me parece pertinente mencionar que en estos 2 paradigmas planteados por Wagner y por Kandinsky, veo en el primero una clara idea de lo que la interdisciplina es y en el segundo un esbozo de lo que podría ser la transdisciplina.

Conclusiones

Si la línea de pensamiento propuesta en este ensayo es correcta y la interpretación del artículo de Kattenbelt lo es también, podría aventurar un comienzo hacia un análisis de procesos interdisciplinarios a partir de la observación y análisis de las relaciones entre medias (intermedia y transmedia) para entender mejor la construcción de las obras escénicas.

Bibliografía

- Kattenbelt, Chiel. (2008) " Intermediality in Theatre and Performance: Definitions, Perceptions and Medial Relationships" en Cultura Lenguaje y Representacion. Revista de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I Volumen 6 - mayo 2008 dedicado a La Intermedialidad.
- Duque Hoyos, Recaredo (2000) "Disciplinarietà, Interdisciplinarietà y Transdisciplinarietà. Vínculos y límites", en Revista Semestre económico, número 7, pp. 141-151.