

Homenaje a la Memoria de Merysol León

Art Parade en Berlín

Esther Morales*

En este número de la revista Investigación hemos querido rendirle homenaje a la profesora Merysol León. Esta publicación dedicada a difundir la investigación universitaria, es el ámbito perfecto para hablar de una profesional integral, quien se dedicó por más de quince años a repensar la tríada académica: docencia, investigación y extensión, sin perder de vista su vocación de artista

Merysol fue una “maestra”, en el amplio sentido de la palabra, de ilimitada creatividad a la hora de concebir el proceso enseñanza-aprendizaje. Como artista, hizo partícipe a la comunidad universitaria y emeritense junto al grupo Danza T, de un sin número de “acciones artísticas”. También creó el Grupo de Investigación Acciones de Formación, con el objetivo de evaluar los alcances de la práctica docente y reformular constantemente el sentido de la misma.

En los primeros años de su vida inicia estudios en la Escuela de Ballet de la Universidad de Los Andes, bajo la dirección de Ana María Reina. Durante la adolescencia experimenta con la técnica de Martha Graham, de la mano de la profesora Zulay Caminos. Abandona el ballet clásico e inicia estudios universitarios; además incursiona en el mundo de la actuación y dirección teatral. En 1980 culmina la Licenciatura en Historia del Arte, y es favorecida con una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho para continuar estudios de cuarto nivel en París. En la capital francesa entra en contacto con el bailarín y maestro japonés Hideyuki Yano, quien la acepta como alumna e inicia en la Université Paris X Nanterre, el Doctorado de 3er ciclo en Ciencias de la Educación: Mención Arte. Regresa a Mérida en 1987 e ingresa como Profesora de la ULA, en el Departamento de Historia del Arte. En 1988 registra el grupo Danza T, cuyo objetivo era desarrollar una forma de expresión que integraba la danza, el teatro, la música y la plástica, con el propósito de “intervenir” algunos espacios de la ciudad, a través del arte accional. Por otra parte, concebía la docencia como una investigación-acción.

¿Pero qué significaba para esta artista docente el término acción en los dos ámbitos que abarcó en vida: la docencia y la creación artística? La única manera de ser fieles a los planteamientos de la docente, investigadora y -sobre todo- artista que fue Merysol, es indagar en sus escritos acerca de las acciones pedagógicas y artísticas que llevó a cabo en su dilatada e intensa vida académica.

El Nacimiento

De la Investigación Acción al Grupo de Investigación Acciones de Formación

En una primera etapa Merysol concibió la investigación acción “como un movimiento de larga trayectoria que incluye nuevos modos de evaluación y que hace del profesor un investigador de su propia práctica” (León, 2003). La reflexión trajo consigo dos vivencias; la primera: Trabajararte “un pequeño evento que mostraba los resultados de esta experiencia, el evento se amplió y contó con la participación de otros docentes y tuvo una duración

de cinco semestres” (León, 2003) y la segunda: Taller Arte “más reducida menos complicada, esta experiencia de un semestre nos reafirma la necesidad de un cambio constante en nuestros modos de conducirnos pedagógicamente. De estas experiencias, concluyo que se producía un desfase entre la actividad clase y la actividad de producción del objeto artístico” (León, 2003). Convencida de que “la clase” como instrumento tradicional de enseñanza, entraba en contradicción con la actividad innovadora que se desarrollaba en paralelo, decide introducir el proyecto Acciones de Formación a través del Arte, en el CDCHT. Con este auspicio se propone “activar la clase, introducir pequeñas acciones que hagan del curso un taller que alterne la teoría y la práctica, plantear una experiencia con parámetros más

precisos, con una intencionalidad más clara” (León, 2003). Como resultado produce durante cuatro semestres, objetos, videos, conferencias y espectáculos accionales.

A pesar de los resultados Merysol evalúa las experiencias y se plantea una serie de interrogantes, para concluir que era necesario integrar “el proceso de la producción a la actividad clase, ampliando la producción a otros ámbitos” (León, 2003). De esta manera los estudiantes se transforman en participantes investigadores, generando en el aula publicaciones en forma de catálogo guía “cuyos contenidos inician un estudio de la arquitectura religiosa y civil merideña dirigido al ciudadano y al turista”. Al término de estas experiencias Merysol entra en otra etapa, la última, y crea el Grupo de Investigación Acciones de Formación (GIAF) con un proyecto que denomina: La simulación y el efecto de implicación en el espacio académico, también financiado por el CDCHT. De esta forma, junto a las profesoras Ondina Rodríguez, Carmen Barrera, Esther Morales e Irlanda Chalbaud, intenta “una acción que pretende dinamizar la situación clase, máximo ritual de la práctica universitaria articulándola a una práctica constante, a una invitación a leer la ciudad y situarla en la vasta historia del arte” (León, 2003).

El Baño Ritual

Cronología de acciones e intervenciones de Merysol León y el grupo Danza T

2004	La Trampa
1988	Bailarina Sentada
	Melindre o como si todo fuera posible
	Trilogía de Intervenciones Urbanas
	A Vuelo de Pájaro
	Kwaltaya lo que envuelve
	De Copas a Pasos con Sopa
	Amarillo y Negro o la explicación completa de la intención del autor
1989	Soñando con Grecia y Almuerzo sobre Granito
	ImaginaT
1990	2° Trilogía de Intervenciones Urbanas
	Comercial T o Amarte en la Tierra
	Girls Seduction Boys
	Retrodanza T o la vida insensata de Marta Sélter
	Andamiaje
1991	Luz y Computadora
	Taller T
	En Galería T
	Eso no es Danza es Dánzate
1992	Mujeres o cuando la danza se hizo posmo
1993	Tres músicos y una bailarina desalmada
	Happening de los 60 en los 90
1994	Piscina Tomada
1995	Sirena T
2004	Casa T o te veo siempre en la 21
	Hotelo T
	Entrompar en Concreto
1997	Mérida y sus Artores
	Perversus
1997	Sin Contacto Humano o Posible Itinerario de Kaspar Hauser
1998	Art Parade, Berlín
1999	Col' acciones. Dánzate en el MBA, Caracas
2000	Casarte o una x casa intervenida y virtual
2001	Intervención urbana Mérida en los 50
2004	En cancha T

Arte accional = Transgresión

Para Merysol el arte accional, al que dedicó buena parte de su existencia, era “otro fenómeno artístico, otro concepto de arte que incita a cambiar la mirada, a cambiar la actitud misma” (León, 2004). Dentro de sus reflexiones sobre el término, llegó a considerar que éste podía ser “definido como actos cuya materia: cuerpo tiempo y espacio establecen una relación de percepción que se abre a otra lógica, la acción sigue siendo entendida como la manifestación material de una decisión, de una voluntad que pone en escena el cuerpo en una situación considerada artística” (León, 1999).

Además consideraba que uno de los elementos intrínsecos del arte accional, es su acción transgresora, transgresividad que no lleva al espectador por el camino cierto que opera el cambio social, sino que por el contrario, lo lleva a asumir la pérdida de lo real, la maleabilidad mental, el juego peligroso de lo invertido y el caos de lo incierto (León, 1999).

Para llevar a cabo lo que Merysol denomina arte accional, se plantea una serie de estrategias, que contemplan “El Rock, el Jazz, la música experimental, las video proyecciones sobre objetos, paredes o personas, las instalaciones que reordenan el espacio, las acciones simuladas de atropellamientos o suicidios, la danza al borde de una ventana de dos pisos o sobre la baranda de una escalera” (León, 1999).

Berlín, 1998: El Art Parade

Desde 1987, hasta un poco después de su repentina muerte en enero de 2004, Merysol León realizó más de cuarenta acciones en la ciudad de Mérida. En estas líneas hemos querido compartir con los lectores la acción llevada a cabo en Berlín, durante el año 1998, conocida como Art Parade, tanto por la calidad artística de la

La Muerte

propuesta como por el hecho de representar la internacionalización de su creadora.

En el transcurso de 1997, Merysol realiza algunas acciones alrededor de la ciudad de Mérida, la plaza Chaplin y el ya desaparecido CUDA, en esta oportunidad la acompañó el profesor alemán Hochschule der Künste, del Departamento de Actuación y Escena de la Facultad Bildende Kunst und Gestaltung de Berlín, quien se encontraba en nuestra ciudad a través del Programa de Intercambio Científico de la Universidad. El resultado de estas experiencias fue una invitación para que Merysol viajara a Berlín en 1998, a realizar otras acciones. Luego de un proceso de reflexión concibió la idea de intervenir el Love Parade, celebración que se realiza durante varios días en la ciudad alemana y en la que miles de personas se unen al ritmo de la música techno. Luego de analizar esta suerte de fiesta multicultural, ya convertida en una tradición anual, nuestra artista comparte la opinión de muchos de los berlineses: el festejo estaba perdiendo su sentido inicial “digerido por la oficialidad, reinventado por la publicidad y el comercio” (León, 2004). Y así nace la acción Art Parade. Según palabras de Merysol:

La parade del arte estaría signada por el rito, la procesión es el tema y la acción, del pro avanzar y cedere caminar, es el procedere ceremonial en público. A paso medurado un grupo sigue un simulacro, o un personaje ilustre. Esta súplica solemne hecha en honor de dios o los santos, es una expiación, una penitencia, un acto ritual que se realizaba generalmente en caso de calamidad o en homenaje a algún personaje ilustre (2004)

De esta forma, el tema de la procesión cuenta con cuatro estadios, a saber: el nacimiento, el baño ritual o ¿bautismo?, el matrimonio y el enterramiento. A continuación intentaremos describir cada uno de ellos:

En el **nacimiento**, primera de las acciones, un grupo de actores cubrió sus rostros con máscaras doradas, en el lugar de los ojos llevaban prismas de colores para producir una visión deformada de la realidad. Los personajes a tientas chocaban con la gente, con los carros tentando al peligro. La acción estuvo precedida por rituales que se realizaron la noche anterior en los cuales se utilizaron sahumeros, se profirieron letanías. También, durante la procesión se imitaba el proceso de gestación de un capullo, figura central del ritual, que terminaría por abrirse al día siguiente.

La acción del **baño ritual** consistió en la colocación de bolsas de agua instaladas a manera de matamoscas, en

El matrimonio

árboles de una pequeña plaza olvidada. Los personajes en cámara lenta, fueron empapándose de ésta, a la vez que otros participantes con recipientes llenos de agua teñida de verde, acariciaban a los sorprendidos espectadores, dejándoles la cara o las manos teñidas de color.

El **matrimonio** comprendía dos rituales: el banquete y la cópula. El banquete de bodas se llevó a cabo en un espacio público, la comida, un gran plato de couscous, se ofrecía en cucharas largas al capullo de donde brotaron los novios. A su vez, la cópula estuvo representada por actores que imitaban posiciones del Kama Sutra dentro de baños públicos, de éstos salían prendas íntimas masculinas y femeninas.

En el **enterramiento**, los actores se cubrieron el cuerpo de arcilla y se pegaron a los edificios circundantes, lentamente se desplazaron hasta el final donde fueron recibidos con una extraña música. El hecho de cubrir los cuerpos con arcilla remite, de alguna manera a la práctica funeral egipcia del embalsamamiento.

Este accionar provocó en los espectadores sentimientos de angustia, al verse impelidos a seguir en la procesión para poder descubrir el final, haciéndolos partícipes de las acciones a través de exclamaciones, pequeños arranques de violencia contenida e impotencia. La música techno que invade a la ciudad de Berlín durante los tres días que dura la “celebración del amor”, sólo sirvió de complemento a los rituales desarrollados en el Art Parade.

Los ritos, expresión de sentimientos universales, fueron el pretexto para que Merysol recordara en Berlín, a un auditorio multicultural, que nacemos, crecemos y morimos en la acción “haciéndola más intensa, más llena de sentido una vez acabado el momento vivido” (León, 2004).

* Profesora, investigadora de la Facultad de Arte y Diseño Gráfico de la ULA
E-mail: moralesmaita@yahoo.es
Fotos cortesía de la autora

Referencias

- León, M. (1999). Territorios Del Arte Accional. Estética. Revista de Arte y Estética Contemporánea, (2), 49-58.
- (2003). Acciones de formación en Historia del Arte. del la ULA. Revista Digital del GIAF (1), s.n.
- (2004). ¿Crítica de la acción?. File://A://MLEON.HTM.
- (2004). Art Parade en Berlín. Estética. Revista de Arte y Estética Contemporánea, (8), 168-171.