

(IN)CONSCIENTE

Ignacio
Yuste

Intención

Deliberadamente, deliberar mente, mente liberada. El término deliberar a diferencia de debatir, aunque ambos verbos se usen indistintamente para los mismos contextos, invita a escuchar, consensuar o como mínimo, aceptar y poder incluir en una conversación, la opinión de la otra persona o del resto del grupo con quien se mantiene el diálogo. Debatir tiene su etimología en la lucha, el combate, el batirse en duelo. Así pues, retomando el comienzo: deliberadamente, la intención de este proceso de investigación es liberar la mente, utilizando el mayor recurso del arte escénico: la imaginación.

Esta investigación parte por un lado, de las maravillosas reflexiones, tesis y desarrollo de proyectos en los últimos años, los avances científicos y psicológicos por un lado, en los campos de la neurociencia, física y psicología cuántica, y por otro lado los creativos en las artes escénicas: las nuevas tendencias como la postdramaturgia, las experiencias fronterizas con el teatro, los diversos híbridos con el arte plástico, la performance y la múltiples propuestas en la danza, dando lugar a nuevos términos como Artes Vivas.

Propuesta

Jugar con el hecho escénico más ancestral, el orador y la catarsis colectiva que se genera a partir de lo que sucede en escena. En este intercambio, se produce un fenómeno similar al de la física cuántica: el vínculo con el público transforma la realidad, pues lo observado es irremediabilmente modificado por el observador.

En este cauce, la autoconciencia se construye en el reflejo del otro, reafirmando que nuestra identidad se registra en la función del espejo que hacemos con los demás. Como dice la neurocientífica Nazareth Castellanos en su más que recomendable libro "El espejo del cerebro": "...también en el auto reconocimiento (no siempre nos reconocemos, o identificamos con lo que hacemos o decimos) y en el proceso de observarnos a nosotros mismos, en la metacognición. Impresionante, los recursos neuronales que dan lugar a la idea de nosotros mismos son aquellos que también permiten la sonrisa."

El teatro es filosofía en acción. Bajo esta certeza, y abanderando el teatro como un lugar para habitar la pregunta antes que para alcanzar la respuesta, como en la filosofía, podemos retomar la frase de Rilke, de sus "Cartas a un joven poeta": "...aprende a amar las preguntas" y con esa querencia disfrutar de la constante dialéctica lúdica, trágica o cómica por momentos. El hecho escénico se convierte en juego vivo que nos invita a evolucionar juntos en el asombro.

Como magistralmente hacía el genio del cine Luis Buñuel, la tragicomedia es el lenguaje de la vida, el ritual y lo sagrado, puede ser difamado con todo el derecho del mundo por el humor para trascender el dolor y sin frivolar darle la profundidad que merece. Para esta liturgia, la ceremonia escénica es ese lugar que genera la catarsis en las personas que obran el arte y por supuesto, en el público.

Al igual que ocurre con los fractales - objeto geométrico en el que una misma estructura, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas y tamaños- y en la Divina Geometría, donde las secuencias numéricas, físicas, estilísticas y en consecuencia artísticas, reproducen un eco, una resonancia que, en el caso del arte escénico provoca la identificación, la empatía, la comunión y la trascendencia.

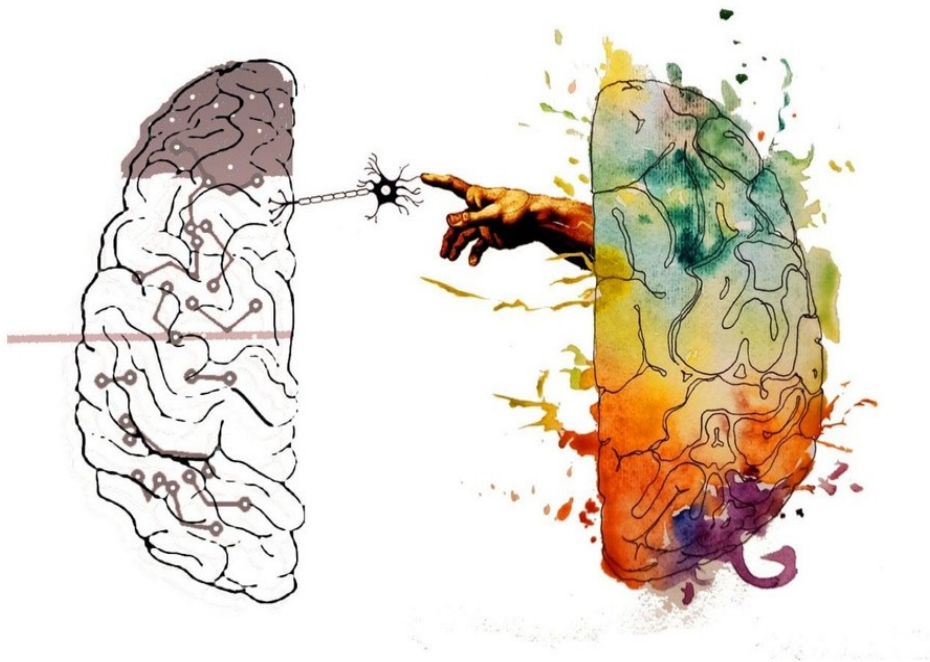

Sinopsis

Moisés García pertenece a una de las grandes corporaciones de la *Big Data*. En esta conferencia, él procura convencer al público de la necesidad de que compren “la solución”. El personaje se presenta ante la audiencia con una advertencia: “...Moisés García, no confundir con Jesucristo García, canción revisitada últimamente por la reciente desaparición del genio. Moisés, como el personaje bíblico, y para la juventud, Moisés, como esa aplicación que disecciona y separa, disocia, los instrumentos de la voz, en las obras musicales...” Se trata de una suerte de *Bed Talk* un tanto trasnochada en su forma, pero de una rabiosa actualidad en su contenido, debido especialmente a la moda tan extendida del interés por la sociedad y las redes sociales por la Neurociencia, y el acuciante problema de la salud mental. El líder carismático se rompe, se desmorona frente al espectador y, en ese naufragio, nos adentramos en las profundidades de su inconsciente.

La segunda parte de la obra es una propuesta poética, jugando con la metáfora, la deformación del espacio, de la luz y la corporalidad, así como la palabra y el discurso, generando diversos lenguajes y metateatro.

Cuando la máscara corporativa de Moisés finalmente cede, la obra abandona la lógica del discurso para sumergirse en la geometría del inconsciente. Esta ruptura es la apertura hacia una propuesta poética donde la corporalidad se vuelve maleable y el espacio escénico es el espejo de su inestabilidad. En este naufragio, la palabra se despoja de su función comercial para fragmentarse en diversos lenguajes. Moisés ya no busca convencer, sino habitar esa resonancia ancestral donde el desmoronamiento personal se transforma en comunión con el público, invitando a trascender el dato para abrazar, por fin, la incertidumbre humana.

(IN)CONSCIENTE

Ficha artística

- Creación, dirección y en escena: Ignacio Yuste
- Texto: Sinapsis Metáfora
- Asesoramiento científico: Marta León
- Ayudantía de dirección: Indeleble Comunidad Artística
- Diseño de iluminación: Elena Sánchez
- Escenografía: Javier Aníbal Estudio, Marta Martínez y Atrezzitos
- Vestuario: Masa Confusa
- Fotografía: Bea Picazo
- Vídeo: Alberto Calle
- Producción y distribución: Indeleble Producciones

Génesis del proyecto

Parafraseando de nuevo las cartas de Rilke: *“Una obra de arte es buena si ha nacido al impulso de una íntima necesidad. Precisamente en este su modo de engendrarse radica y estriba el único criterio válido para su enjuiciamiento: no hay ningún otro. ...adentrarse en sí mismo y explorar las profundidades de donde mana su vida. En su venero hallará la respuesta cuando se pregunte si debe crear.”*

El 20 de septiembre hizo 21 años del estreno de “Proyecto Sombra”. Espectáculo multidisciplinar a partir del concepto acuñado por Jung sobre *“...el poder del lado oscuro de la naturaleza humana...”*. La impronta de esa obra y sus representaciones dio lugar a un periodo de investigación escénica con la búsqueda de provocar en el público un viaje emocional y visual que, entre otras funciones, indagara en la enfermedad, la sanación y el arte escénico como lugar de autoexploración personal y crecimiento.

10 años después, el preestreno de “Mamá yo quiero ser disruptivo” irrumpe en esa línea frágil entre el público y la escena, el hecho artístico y la investigación personal, esos espacios fronterizos entre la improvisación y el texto y la dramaturgia, así como el juego con los diferentes lenguajes escénicos y la salud mental, se convirtió en el mayor éxito de público obtenido hasta la fecha en cualquiera de mis propuestas.

Animado por esa sensación de libertad, de ese deleite compartido con el público de poder usar unos asideros discursivos, una sutil dramaturgia y un gran ejercicio de la palabra combinado con un trabajo corporal muy expresivo, dio lugar a “Nos vamos a la mierda...? Filosofía cómico-poética”. Preestrenada también y al igual que “Mamá yo quiero ser disruptivo” a espera de una segunda fase de creación.

Esta pieza que nos ocupa, es el lógico, o quizá sería más adecuado decir, coherente, siguiente paso en esa investigación sobre los límites del arte escénico y la representación, la realidad y la imaginación, la salud y la enfermedad mental, el miedo y la valentía, la técnica y la libertad.

Bibliografía

- Artaud, A. (2005). El teatro y su doble (7ª ed.). Ediciones Paidós.
- Buhigas Tallon J. (2008) La Divina Geometría. La Esfera De Los Libros
- Castellanos, N. (2021) El espejo del cerebro. La Huerta Grande.
- Castellanos, N. (2025) El puente donde habitan las mariposas. Siruela.
- Chul Han, B. (2016) La sociedad del cansancio. Herder.
- Chul Han, B. (2013) En el enjambre. Herder.
- Pérez Agustí, A. (2018). Psicología cuántica: teoría y práctica. Ediciones i.
- Rose, S. (2018) Tu cerebro mañana, cómo será la mente del futuro. Ediciones Paidós.
- Tempest, K. (2021). Conexión. Sexto piso.
- Rilke, R. M., & Kappus, F. X. (2011). Cartas a un joven poeta. Ediciones Siruela.
- Wilber, K. (1998) La conciencia sin fronteras: Aproximaciones de Oriente y Occidente a la psicología del crecimiento. Ediciones Kairós.
- Zweig, C., & Abrams, J. (Eds.). (1991). Encuentro con la sombra: El poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Editorial Kairós.

FORMACIÓN ARTÍSTICA

Interpretación en Estudio Juan Carlos Corazza y Movimiento Expresivo con Antonio Del Olmo. Narración oral escénica con Magda Labarga. Cursos y talleres de voz y canto con Lidia García, Prado Pinilla y Hada Guldris.

Actuación contemporánea con Rosario Ruiz Rodgers, teatro y ritual con Laila Ripoll, trabajo de texto de Shakespeare con Will Keen, danza contact con Sharon Fridman y danza contemporánea con Teresa Nieto.

Bufón con Arturo Bernal y Clown con Alain Vigneau, Goizalde Núñez y Jesús Jara. Investigación teatral a partir de Incendios de Wajdi Mouawad y Edipo de Esquilo, con Consuelo Trujillo. Dramaturgia con Marco Antonio de la Parra.

Certificado en ACPS: Resolución avanzada de problemas creativamente, (por sus siglas en inglés) por el Creativit Certificacion Program.

EXPERIENCIA LABORAL EN EL ÁMBITO ARTÍSTICO

2025 creador y en escena en “Nos vamos a la mierda...”

2024 creador y en escena en “Mamá yo quiero ser disruptivo”

2024 actor bailarín para “Ciudades, paisajes en movimiento” de Patricia Ruz.

2022 crea e interpreta junto con sus compañeros de Indeleble Comunidad Artística, la obra “Más Payasos que Nunca”, espectáculo de teatro circo para todas las edades.

2021 crea e interpreta junto al pintor Pablo Schuguerensky “Suicidados por la Sociedad” a partir de textos de Antonin Artaud.

2019 crea e interpreta junto con sus compañeros de Indeleble Comunidad Artística, la obra “Mr Prejudice Cirkus”, espectáculo de teatro circo para todas las edades.

2018 dirige la obra “Dolores Valentina” de Ana Aguilar Mateos.

2017 actor en la Ópera “Carmen” de Bizet, dirigida por Calixto Bieto, en el Teatro Real.

2017 actor en la Ópera “Billy Budd” de Benjamín Britten, dirigida por Deborah Warner en el Teatro Real.

2016-2018 crea e interpreta junto con la poeta Balbina Jiménez “Voces Cercanas”, proyectos poético-teatral, que tiene formato de sala y de visita teatralizada en el pueblo de Miraflores de la Sierra.

2016 bailarín para la Ópera Moisés y Aarón de Arnold Schönberg y dirigida por Romeo Castellucci representada en el Teatro Real.

2014 estrena “Proyecto Sombra” su creación personal multidisciplinar, representado en Madrid, Barcelona, Cantabria, Cádiz, León, Cáceres y Alicante, entre otros lugares.

2014-2015 protagoniza en, “Escríbeme un cuento” de danza-teatro para público familiar con la compañía de danza Arrieritos, con más de 25 representaciones.

2014 forma parte de Proyecto Bufo, con Arturo Bernal a la cabeza, creando la obra de texto dramático “Árbol Adentro” con estreno en la sala Cuarta Pared.

2008-2025 con la compañía Demolécula, gira por todo el mundo con el montaje de teatro danza para bebés, “Parapapel”.

2005-2019 trabaja con Teatro Percutor, realizando su cuarta producción “Bajo el andamio” llevada por gran parte del país, en diferentes festivales y ferias como la de Valladolid, Tárrega o Leioa, entre otras, con más de 70 representaciones.

2000-2025 trabaja como narrador oral escénico con la compañía Tanta Plástica con diferentes cuentacuentos, compañeros y compañeras de la escena, como en solitario.

1999-2001 actor bailarín para la compañía “El Tinglao”, compañía por la integración con Patricia Ruz como coreógrafa y directora.

DESARROLLO SOCIOCULTURAL EN LA SIERRA NORTE DE MADRID

Vecino de Bustarviejo desde hace 23 años, nacido en Madrid hace 51 años, su implicación en la vida sociocultural en la Sierra Norte ha sido constante y muy apreciada por público, instituciones y colectivos. Participó en la actividad de una de las asociaciones culturales más antiguas en la zona, “El Tararí” en Bustarviejo entre los años 1990 y 2000.

Crea y mantiene junto a artistas de la escena en la comarca, el colectivo SierraTeotra desde el año 2000 hasta el 2015. Durante ese periodo, generan dos grandes eventos al año: el “Encuentro de Teatro de la Sierra Norte” y “La celebración del Día Mundial Del Teatro”.

Socio fundador del colectivo Indeleble Comunidad Artística con sede en la sierra norte de Madrid, en La Nave Indeleble, en Bustarviejo, donde se realiza un continuo entrenamiento, docencia e investigación de teatro, danza y circo. Espacio en el que se mantiene desde hace 15 años, una programación estable de artes escénicas y encuentros socioculturales, así como residencias artísticas de investigación escénica y de transformación cultural en el medio rural.

LINKS

<http://www.proyectosombra.es>

<https://www.linkedin.com/in/ignacio-yuste-del-castillo-6a4706b6/>

<https://indeleble.es/>

<https://masaconfusa.wordpress.com>

