

Comoditia

La idea del espectáculo

Hay tres taburetes y yo, somos cuatro. Nos enlazamos, nos cruzamos nos hacemos uno y nos separamos. Lo pasamos bien. Mis taburetes no son como los de cualquier bar que te duele el culo después de cinco minutos. Son muy cómodos. ¿No me crees? Te lo voy a explicar. Te lo voy a mostrar. Parado de pies y parado de manos. Los cuatro juntos vamos a donde no te lo esperas.

Encontramos comodidad donde no la hay e incomodidad donde no suele haber.

La temática

Comodidad y pereza

Busco reproducir imágenes cotidianas de cuando estamos físicamente muy cómodos y cuando entregamos el cuerpo completamente sea donde sea que estemos. La gravedad hace lo suyo y te derrites sobre el sofá, el sillón o en la mesa. Casi que te absorbe. Ni pienses en levantarte porque no lo conseguirás. Y si te mueves, con mucha pereza. Probable que te arrastres por el suelo. La mente viaja por muchos lugares y ninguno. Sobre todo, no piensas en nada útil. Mañana será otro día. Solo estás y gozas.

¡Sal de tu zona de confort!

1907, Robert Yerkes y John Dodson conducen un experimento con ratas, “The Dancing Mouse”. Se dan cuenta que una rata moderadamente estresada – es decir que estuvo expuesta a una corriente moderada – resuelve tareas más rápidamente. Es el punto de partida para una rama científica que analiza el rendimiento humano. Luego inventan la expresión *comfort zone*. La zona en que estás menos productivo, o sea la zona sin corriente eléctrica. Vaya.

Hoy, *¡sal de tu zona de confort!* se convirtió en un lema de una creencia en el progreso y en la auto optimización del ser humano. Sin embargo, en Comoditia defiendo el contrario: ¡Quédate en tu zona de confort! Ya que en el nombre del progreso el mundo se está yendo más y más a la mierda. Para romper con esas creencias, ¿tenemos que salir de nuestra zona de confort? ¡No! La hacemos desde el sofá: La revolución de los perezosos, **reclamando el derecho a vagar.**

La comodidad de la incomodidad

Alguien me ha dicho que las dos fueran contrarios. Gramaticalmente sí.

Semánticamente, bueno, sí. Pero en la vida real no. En el circo tampoco. Coexisten.

En el circo encontré comodidad donde hay incomodidad, tensión, riesgo. Pero, en realidad, no estoy cómodo, los taburetes no lo son y el circo tampoco. Te mentí, sorry. Pero ayuda creer que sí. Es absurdo. No te preocupes, me explicaré, ¡ojalá! En todo eso, me sorprende porque me doy cuenta

de que, curiosamente, en realidad lo paso muy bien. **¿Cómo puedo estar cómodo e incómodo al mismo tiempo?**

Viviendo en el primer mundo estamos muy bien y al mismo tiempo estamos fatal. Estamos atrapados, estancados en nuestra comodidad de la que no podemos gozar. ¿Mala conciencia de una comodidad adquirida por siglos y siglos de conquista y explotación? Para algunos seguro que sí. La única respuesta parece ser desarrollar y expandir los valores que nos han llevado a esa situación. Mejorar. Y, ¿si no? **Y, ¿si nos rendimos?** Que lo hagan otros, o, aún mejor, que lo haga nadie ya que solo vamos de mal a peor.

Hay un cuadro de Klee (1920) que se titula Ángelus Novus. [...] El ángel de la Historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende del Paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas... Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso.

Walter Benjamin: Sobre el concepto de historia, IX tesis

Los objetivos

En primer lugar, en la creación que está detrás de Comoditia quiero investigar y estrujar el concepto de comodidad en el circo, en el escenario y en la vida. Quiero mostrar que **pueden coexistir el riesgo y la comodidad en un mismo momento, movimiento, o, en una palabra**. Además, quiero conservar las sillas como objeto de un número de verticales del circo tradicional en un número de circo contemporáneo. De esta manera, en Comoditia busco mezclar elementos de ambos, agregando a eso una pizca de humor absurdo.

Dispositivo escénico

Definición general

Vengo del metro, vengo vestido con un mallot y un pantalón circense. Vengo a este bolo, pero me pasó algo en el camino que me inquieta. Esa inquietud necesito compartirla contigo. Te lo explico, te revelo algo importante, ¡ya verás!

Te muestro mi comodidad y mi debilidad. Porque te hablo desde un lugar de sinceridad. Como si lo estuviera contando a un grupo de amigos. **Soy yo y eres tú**. Compartiendo una experiencia íntima, te hago cómplice del viaje que emprendo en el escenario. El escenario es un lugar vacío, solo están los tres taburetes que traigo. Parecen estar fuera de lugar, fuera de su hábitat. Junto con las luces se crea una atmosfera como si estuvieras despertándote por el alba y sigues por unos momentos atrapado en tus sueños.

Elementos escénicos

Hay cuatro elementos en escena. Tres taburetes de madera. Yo, de hueso y carne mezclado con una pizca de locura. **Todos somos iguales y distintos a la vez.** Mi sueño es tener mil taburetes. Por el momento solo me puedo permitir tres. Entre todas esas patas, asientos y respaldos busco mi identidad como verticalista. ¿La encuentro? Ocasionalmente, sí.

La madera, cuando lo veo, lo huelo, lo siento, me lleva a un lugar de seguridad. Me hace pensar en el pasado. Aunque no tiene nada que ver – nací en el 1993 – pero quizá sí con el pasado de mi tía abuela...

La madera y yo hacemos ruidos. Nos apoyada una música estilo bossa nova. Las luces empiecen bastante flojas y cogen intensidad durante el espectáculo. Hay una constante iluminación lateral para que se marquen las sombras de los cuatro elementos en escena.

1.550 chairs de Doris Salcedo en Estambul (2003)

El establo de mi tía abuela

El espectáculo en tres actos

Empiezo con un **prólogo de texto**. Es que te tengo que decir algo. Algo me acaba de pasar. Tengo que compartirlo para entenderlo. Y ya está. Podría terminar aquí, pero no. Entra la música, entra la técnica. **Entras en el viaje de elementos** que se entrelazan, se apoyan, se cruzan, se deshacen, están en equilibrio y se caen. Manipulo los taburetes. Los equilibrio sobre mí y me equilibrio sobre ellos. Y, claro, no me he olvidado de mostrarte de qué tan cómodo estamos. Porque sí, lo pasamos muy bien. La técnica y el riesgo paulatinamente toman más importancia. Al final, te voy a recordar de las raíces, **de donde vengo: circense, verticalista**. Es el momento de máxima tensión: una torre de taburetes ¿Y ahora qué? Ya no hay nada más que decir o mostrar. Ya está. Me voy. Me llevo todo y me voy.

Condiciones de representación

El espectáculo dura aproximadamente 10 minutos y está diseñado para una actuación en sala, aunque también se puede adaptar a la calle. Lo puedo hacer tanto para un público frontal como para un 180°, siendo el último mi preferencia personal. Hablo en castellano. Es para todo tipo de público. El tiempo de montaje del material es media hora. El tiempo que necesito para calentar es de una hora y media.

Necesito un espacio rectangular de **8m x 6m**. Nivelado, sin pendiente, libre. Necesito un micrófono fijo.

Ficha artística

Interprete y creador

Hannes Berger

Ojos externos

Gina Bruch, Tomeu Amer, Quim Girón

Apoyo a la creación

CAC Rogelio Rivel, Anne Morin, Teresa Celis

Fotografía

Manel Sala y Jordi Induráin

Recorrido personal

Me llamo Hannes Berger. Me formé en circo contemporáneo en el Centro de las Artes del Circo Rogelio Rivel en Barcelona de 2020 a 2022. Me especialicé en verticales y acrobacia con las/os profesoras Enric Petit y Juana Beltrán (verticales) y Teresa Celis (acrobacias). Me entretengo haciendo verticales sobre y con objetos buscando de este modo formas poco tradicionales de subir, mantener y salir de una vertical. Y cuando me canso de una cosa, me complico un poco más, añado otra capa. Es el desafío que me motiva ser artista de circo.

Hablando del circo, ¿qué realmente es el circo para mí? Me es difícil encontrar una respuesta fácil porque ya no hay respuestas fáciles. Pero seguramente no sería un circo que busca más y más espectáculo, más dificultad, más artistas, más potencia, más colores, etcétera. Un circo más absurdo, eso seguro, un circo que no se toma muy serio.

Calendario para el año 2023

enero 2023 – febrero 2023	Acumulación de nuevo material	Creación
marzo 2023	Intensivo de verticales en DOCH, Estocolmo	Mejorar técnica de circo
abril 2023 – junio 2023	Toma de decisiones sobre la dirección en que profundizar y la modalidad de representación. Por ende: selección del material.	Creación
julio 2023 – agosto 2023	Trabajar con una versión número del proyecto	Realización
septiembre 2023 – diciembre 2023	Montaje de un espectáculo de pequeño formato. Definir bloques, probar variantes, polir.	Creación

Este calendario es una aproximación.

En línea:

Website: <https://hanneshandstand.wordpress.com>

Teaser del espectáculo: <https://youtu.be/L9gnDkkdXzE>

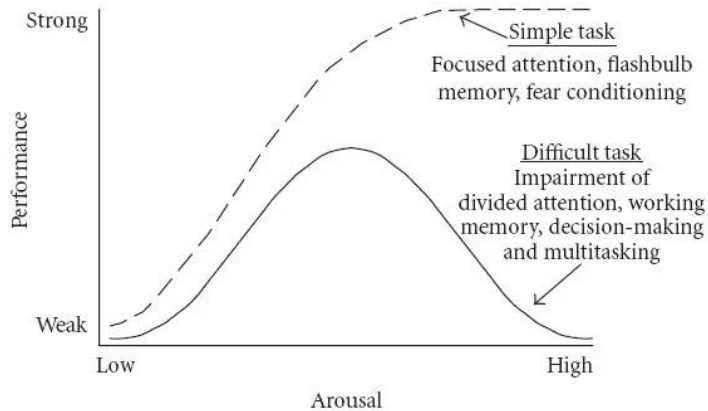
Espectáculo completo: <https://youtu.be/N9v30bm23fA>

Anexo

Investigación teórica sobre la comodidad y el confort

Estrés, rendimiento y zona de confort

Como ya mencioné arriba en el apartado de la temática la zona de confort ha sido objeto de estudios desde más que un siglo. Yerkes y Dodson fueron los primeros en darse cuenta de que el estrés correlaciona con la *performance*, con el rendimiento. Más concretamente, descubrieron que las ratas que maltrataban con choques eléctricos – y que “bailaban” por la exposición a la corriente, de ahí el título *dancing mouse* – resolvían tareas fáciles más eficazmente cuando aumentaban la intensidad de la corriente. En cuanto a tareas difíciles podían observar algo similar pero solo hasta un cierto punto desde el cual el estrés tenía el efecto contrario, es decir negativo, al rendimiento. Esa “formula” encontrado por los dos se iba a bautizar la ley de Yerkes-Dodson.

Helmer, John: Learning, Arousal and Dancing Mice (2013)

Dedujeron que justamente el momento antes de que la curva del rendimiento en tareas difíciles volvía a bajar será la del rendimiento óptimo. Esa zona, despertó el interés de investigadores sobre todo de dos áreas: la del trabajo y la de la educación. La intencionalidad fue muy clara, mejorar el rendimiento de los alumnos y de los empleados, o sea, hacer más eficiente el empleo de los recursos humanos. A base de la ley de Yerkes-Dodson se creó un modelo de distintas zonas denominando la del óptimo rendimiento *learning zone* (zona de aprendizaje), la de poca ansiedad o estrés *comfort zone* (zona de confort), y la de demasiado estrés *danger* o *risk zone* (zona de peligro/riesgo).

White (2007: 2) define la zona de confort como “un estado de comportamiento dentro del cual una persona opera en una condición de ansiedad neutra, utilizando un conjunto limitado de comportamientos para ofrecer un nivel constante de rendimiento, normalmente sin que sea presente el riesgo.”

Comodidad en el campo de la ergonomía

Desde otro punto de vista, pero también dentro del mundo laboral, en el estudio de la ergonomía se analiza la comodidad con una intención diferente teniendo en cuenta la salud y el bienestar de los empleados.

Merriam-Webster define ergonomía como “una ciencia aplicada que se ocupa del diseño y la disposición de los objetos que utilizan las personas para que éstas interactúen de la manera más eficaz y segura”, también conocida como biotecnología, ingeniería humana e ingeniería de factores humanos. Etimológicamente, la palabra "ergonomía" deriva de las palabras griegas *ergon* y *nomoi*, que significan “trabajo” y “leyes naturales”, respectivamente (es decir, el estudio de las leyes naturales en juego en el lugar de trabajo).

Para la ergonomía el confort es un variable siempre presente en decisiones que tomamos, sea la decisión la de un consumidor, vendedor, la de la industria o del servicio, la de una autoridad o la de un trabajador. Saeema Ahmed-Kristensen (2012: 1) por ejemplo destaca que “hay que evitar la incomodidad para favoreces un rendimiento humano satisfactorio, así como para reducir cualquier efecto negativo en el usuario durante la interacción usuario-producto.”

Confort en la enfermería

En el campo de la enfermería se estudia el confort como un factor que favorece el proceso de curación o de recuperación. La enfermera Dr. Katharine Kolcaba creó una teoría de confort en distingue entre el confort de la mitigación y el del alivio. Si se satisfacen las necesidades específicas de confort de un paciente, éste experimenta confort en el sentido de mitigación. Por ejemplo, un paciente que recibe medicación para el dolor en los cuidados postoperatorios está recibiendo confort de mitigación. El alivio se refiere al confort en un estado de satisfacción. Por ejemplo, las ansiedades del paciente se calman.

Con su teoría Kolcaba defiende que la enfermería y el cuidado de las personas se viera más de una perspectiva holística teniendo en cuenta tanto las necesidades del paciente, su contexto familiar el contexto institucional. Todo con el fin de aumentar el confort experimentado y por ende mejorar la recuperación del paciente.

Mapa conceptual

Bibliografía

Ahmed-Kristensen, Saeema (2012): Definition of comfort in design and key aspects- A literature review. Technical University of Denmark. Lyngby

Benjamin, Walter (1942): Sobre el concepto de la historia. Instituto de Investigación Social. Frankfurt

White, Alasdair (2007): From Comfort Zone to Performance Management. White & MacLean Publishing. Baisy-Thy

Yerkes, R. M. (1907). The dancing mouse: A study in animal behavior. MacMillan. New York

Fuentes en línea

Merriam-Webster.com Dictionary, “ergonomics”. Consultado el 24/04/2022. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ergonomics>.

Petiprin, Alice: Kolcaba’s Theory of Comfort. Consultado el 24/04/2022. <https://nursing-theory.org/theories-and-models/kolcaba-theory-of-comfort.php>