

Cargada de *tango* en las entrañas

(Llena) de lunfardo del pensamiento triste que Se baila

De pasiónnnnnnnnnnn —fuerza seductora de la **Conexión** y el i-encuentro-i
con otro en un (Abrazo)—

[Presa] del deseo que mi cuerpo siente cuando))))))) escucha (((((((un *tango*

cuando ve la emoción que se gesta en 1 min 30 s o 3 min...que dura un tema...

cuando admira como *fluye* y se contiene la vida entera en un instante,

es que abordo este manifestar

en un __--~~--__ mar__--~~--__ de __ p:o:s:i:b:i:l:i:d:a:d:e:s:

En ésta __--~~--__ una

Maestría de vida,

en la que he vislumbrado desde la

Creación Audiovisual, que toda mi existencia ha sido puro neorrealismo italiano, ausente de narrativa clásica.

Es "AQUÍ" donde descubro mi deseo profundo de /l/a/n/z/a/r/m/e/ a iniciar mi
-Viaje del Héroe- exponiendo el

Taxa
ALMA MÍA

Música del alma
que revolotea y
baila, rezonga en
s o l e d a d. Aparece
e n t r e nosotros c o n
desenfado m i e n t r a s
estamos d i s p e r s o s u
a b s o r t o s en nuestros
p e n s a m i e n t o s, como
a u t ó m a t a s en nuestra
c o t i d i a n i d a d.
Esa melodía que aflora, que se
exhibe s i n previo aviso, e s
s o r p r e s a, desconcierto y
fascinación por lo expuesto,
l o r e v e l a d o.

Un gesto, una palabra, un sonido,
un color, un aroma es capaz de
remover, el desengaño, el dolor
y traerlo a la vida para que siga
su fatuo canto y d a n z a
de muerte que debe ser

v v v v i i i i i v v v v i i i i d d d d a a a a a

s e n t i d a a p l e n i t u d
para así R e n a c e r
=== encontrar nuevos caminos ===
intuir y acercarnos a lo que no veíamos
y con todo esto

e x p a n d i r n o s

)))))) a b r i r n o s (((((

----- d a r n o s -----

/ e n t r e g a r /

i--i ofrendar i--i

Esta
es una de
esas ofrendas
que se van dando
sin haberlo planeado,
ni mínimamente vislumbrado

Y que tapado, cubierto de recelo, pena, amargura y profundo miedo *a b r a s*
a lo expuesto, fue encontrando su propio camino, se fue tejiendo de *p a l a m e n t e*
seltas, emociones contenidas y recludas que fueron transitando *t i m i d a l í a*,
entre pensamientos rimbombantes, elecciones por competencia, por *v a*
por ego, y al final, un suspiro, una exhalación, un dejar salir, liberar,
darle luz a la sombra en mí.

YO Y EL ENCUENTRO CON EL PASO BÁSICO

~Baile~
de Tango
Lenguaje
Cuerpos
Danza

Pasión
Abrazo
Contacto
Pensamiento
triste que
se Baila

Sensaciones
Pasos

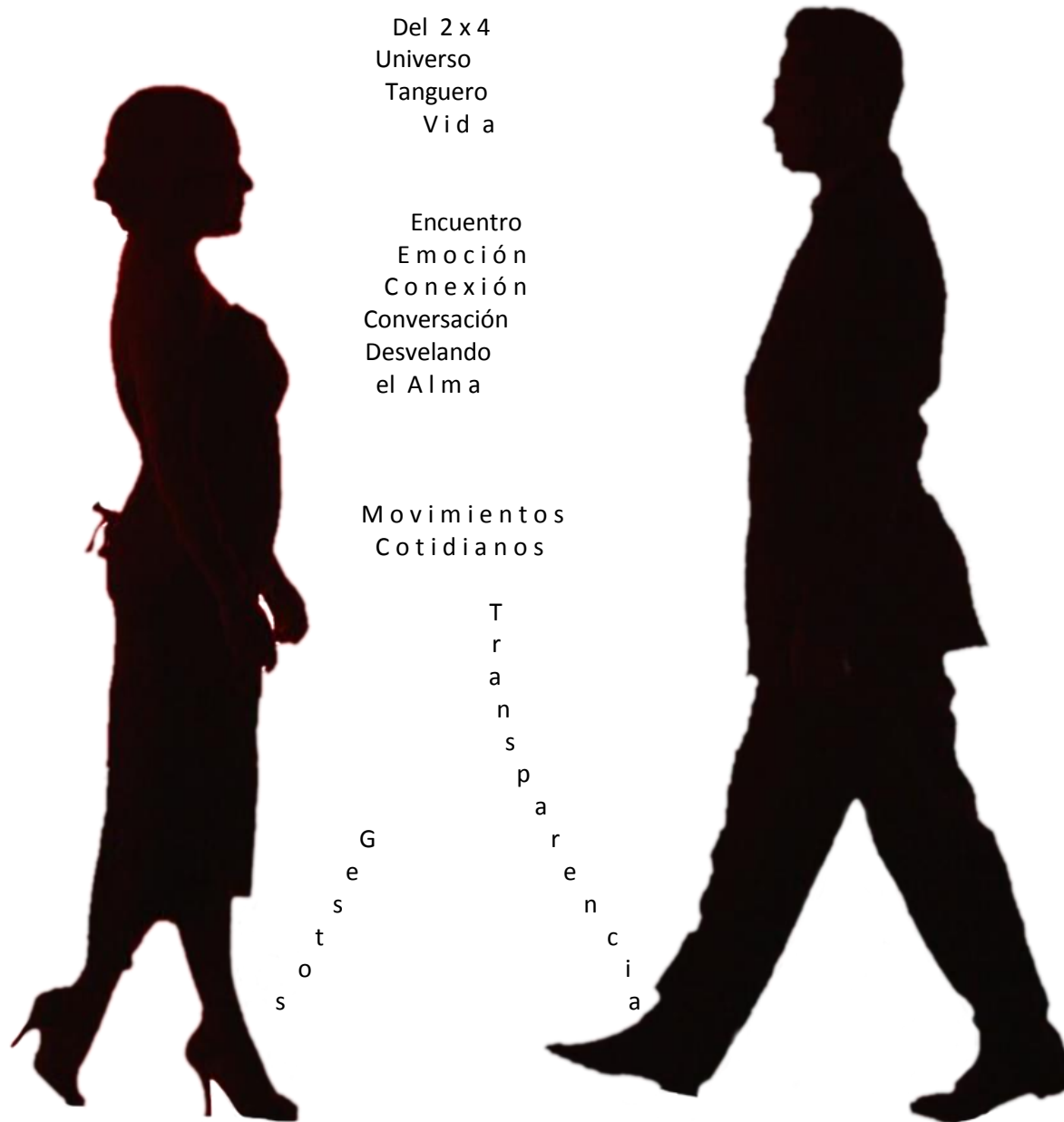
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
c
i
ó
n
P
u
l
s
i
o
n
e
s

Al Ritmo
Del 2 x 4
Universo
Tanguero
Vida

Encuentro
Emoción
Conexión
Conversación
Desvelando
el Alma

Movimientos
Cotidianos

T
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
i
a
G
e
s
t
o
s

Una noche, sentada en mi cama llegaron a mí las experiencias que desde el 2007 se fundaron en mi cuerpo y mente con mi llegada al mundo del tango: el baile, las historias sobre la música y la danza en Bogotá, la construcción de una pieza audiovisual, y el ansia de contener el ambiente envolvente, las sensaciones eufóricas e intensas de los cuerpos en un abrazo, y lo que encierra el alma de quien se entrega a la cadencia del 2x4.

De este propósito inicial de hacer un documental sobre los inicios de la danza del tango en Bogotá y cómo se fue gestando la movida tanguera -de la que hago parte- en mi ciudad, pasé a simplemente experimentar con la cámara y permitirme explorar con la composición, narración y montaje, para traducir visualmente una sensación, emoción hecha gesto.

Preguntas como: ¿Qué se siente bailar tango? ¿Qué pasa al interior de quienes bailan el ritmo compadrito?, ¿Se baila también en lo cotidiano, caminando, tocando, mirando, dando la mano, abrazando, todas estas expresiones exaltadas en esta forma dancística?.

O premisas que invitan a ver la danza de tango y su estructura como un lenguaje universal que permite la comunicación sin necesidad de palabras, una conversación en la que aflora la pasión, conexión, improvisación, armonía, e interpretación: un compartir en un abrazo donde se teje una historia, se hace manifiesta una emoción.

Magia que encierra este baile social, el encanto de la unión entre dos cuerpos y la gracia del traje que llevamos puesto: sentimientos que se bailan.

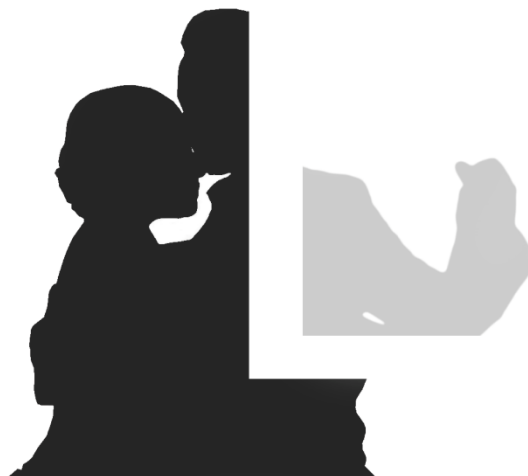
Motivada por mi experiencia y el total disfrute al encuentro con otro ser en la pista de baile, envuelta en una conversación íntima, profunda, cuerpo a cuerpo en un abrazo. Llevada por la agitación al contemplar persona y sentimientos a través del cuerpo, cómo vamos al acercamiento con el otro, nos exponemos, damos y recibimos, jugamos entre códigos establecidos y pintamos en el piso, cuerpo y espacio, trazos singulares, irrepetibles.

Podría estar hablando de lo que pasa en cualquier danza: salsa, reguetton, bachata, etc., en el baile en general que es comunicación no verbal, un lenguaje físico que puede ser un monologo o conversaciones entre dos o más personas u objetos.

¿Por qué el tango si puede ser otra cosa, otra danza, otra manifestación artística o arte escénica? Porque es lo que me apasiona, lo que hago, donde me expongo.

Anhelos, intenciones, preguntas y reflexiones han ido bailando entre la ficción, lo experimental y el video danza, pero sobre todo el juego y el vivenciar, experimentar con el cuerpo, la luz y la oscuridad, improvisando con algunas pautas en mente pero dejando que en el hacer, surja la esencia y se extraiga a conciencia. Viendo posibilidades de contar desde lo metafórico, lo onírico y lo plástico, un mundo sensorial que trasciende lo físico - la danza y sus ejecutantes- a lo emocional, sensorial, -las motivaciones internas que se manifiestan en la carne y son percibidas por quienes observan-.

GUÍA DE PASOS

MONTAJES

PERMANENCIAS

Cada uno de los elementos que cargamos en nuestro equipaje asisten a la audición. Se menean, se lucen y destacan con destreza, exhibiendo su mejor estampa ante los ojos habidos de sorpresa, magia y excitación, en un intento por convenir para la función.

Timidez, decisión, franqueza, deserción, arrojo, desánimo, sencillez, olas de conmoción afectiva deambulando, el alma perturbada y la mente dando saltos mientras aspira consolidar una idea, mapeando producciones que den atisbo a lo pretendido, referentes para trenzar caminos de confluencia y de acción.

En este viaje personal, navegando en las estructuras del movimientos y la escritura de la danza en el cuerpo y en las formas, que va atravesado por la fotografía, el cine, el video danza, la literatura y el juego, hago unas paradas y acentuaciones en aquellos fragmentos de lo visto y lo leído que contribuyeron a hilar esta composición.

La manera íntima y natural de capturar la atmósfera y sensación de quienes frecuentan y viven la pasión del tango, el sentimiento, la emoción y la pericia del movimiento en los salones de baile y principales lugares sociales de tango en Buenos Aires, hicieron eco para elevar anclas con la lente del fotógrafo Carlos Furman.

Con una mirada panorámica de producciones audio-visuales de movimiento, danza y tango que pasan por la experimentación y mecanismo de obturación de Eadweard Muybridge; los hermanos Lumiere y sus proyectos cinematográficos con la bailarina Loie Fuller; hasta los destacados montajes de grandes figuras de la danza-teatro a lo largo del siglo xx y su exploración con el video como lo hizo Merce Cunningham, los afamados musicales y películas en las que simplemente es captado un estilo dancístico como parte de la historia o decorado, prendo motores con el cineasta, escritor y fotógrafo español Carlos Saura y sus puestas en escena para películas como Tango y Flamenco, destacando la emocionalidad del momento con acentuaciones en la colorimetría y una cuidadosa coreografía de cámara, personajes y utilería para cada puesta en escena.

Otros nombres van apareciendo en esta aventura: Win Wenders y su película Pina de la que subrayo la manera performativa de recrear momentos, ambientes, estados de los personajes, sacarlos de los espacios convencionales e hilar los relatos de cada individuo con el pasado; la artista argentina Narcisa Hirsch y el video "El Aleph" del que destaco en su propuesta un dejarse fluir con las imágenes y el sonido; Sally Potter con The tango lessons; y más.

Pero entrada en este afluente azaroso, descubriendo estéticas y miradas en el séptimo arte, observando y escuchando, me topo con El Juego del Juego de Jean Duvignaud, encuentro literario que sitúo -a mi parecer- como primer peldaño para abordar el desarrollo conceptual y formal de las ideas. Desde aquí, como ese universo global desde donde se encierra todo -la conciencia, la lúdica, la alteración, romper el orden y las leyes del discurso social, la representación y libre manipulación- abordo los diferentes puntos clave para la estructuración y concepción del pensamiento en función de lo creativo: manifestaciones hechas arte.

La travesía está en marcha circulando entre el deseo, la búsqueda, la aproximación y realización. Los brazos y la mente como alas abiertas para volar y alcanzar el sueño, ejecutando, ensayando, perdiéndose y replanteando para llegar a puerto, para lograr la puesta en escena.

Tango en lo c.o.t.i.d.i.a.n.o...

El tango, tango de salón, de pista, social, en una corta definición es un baile de abrazo y caminada. Dos cuerpos que en un abrazo, caminan al compas del 2x4. Dentro de este universo está lo que la mayoría de personas reconoce como pasión, destreza, sensualidad, entre otras como la conexión, el juego de pies e improvisación entre los danzantes. Y en todo ello, destaco la comunicación no verbal, los movimientos y la gramática corporal: miradas, una invitación con la mano, caminadas en la pista al encuentro con el otro, abrazos y contacto de torso, de rostros, de cuerpo, son expresiones que se asimilaran a manifestaciones en nuestra cotidianidad.

Así que mi exploración fue encontrar el tango en la ciudad, en la calle, buscar con la cámara esos gestos que también veo exaltados en las milongas (lugares donde se baila tango)

Nociones frente al tango-danza tales como mantener todos los sentidos alerta o despiertos, respirar, sentir el propio cuerpo, abrazar, conectar con el otro, y caminar juntos al ritmo de la música, son estados naturales del ser, solo que automatizados en la cotidianidad y que durante el baile recobran sentido, importancia, conciencia. Está, a mi parecer, es una manera más familiar, conocida y menos imponente de abordar este ritmo.

Es por ello que uno de mis planteamientos apunta a que cualquier persona puede bailar este género. La frase que en el sector de la danza resuena con facilidad pero a veces sin mucha conciencia “La vida como en la danza y la danza como en la vida”, aquí recobra sentido.

R-e-g-i-s-t-r-o *sensorial* |i|n|s|t|r|u|m|e|n|t|o|s| y resonancia *corporal* ...

¿Quién no quisiera por un instante sentir un abrazo y desde ahí fundirse en el otro, respirar con el otro, sentir como se unifica el ritmo y la música en la expresión de esos dos cuerpos que se hacen uno, escuchar cómo se agita la respiración, percibir el palpar del corazón del otro, el cuerpo, como se estremece, va, viene, juega y se entrega?

Teniendo como punto de referencia mi experiencia bailando tango y observando todo lo que pasa antes, durante y después de bailar, empiezo a elaborar un registro sensorial, advirtiéndome cómo funcionan los sentidos, cómo se disocian, intercambian o prevalecen unos sobre otros: la escucha de la música o de la respiración del otro, el olfato, el contacto con el otro cuerpo, la mirada, lo que se ve y lo que no.

Situaciones, movimientos, sonidos de los cuales no nos percatamos durante el breve encuentro en una pista de baile, son mi centro de interés para esta propuesta. Asimismo, percibir cómo juega la música a nivel emotivo y de interpretación en los cuerpos, qué suscita el sonido aislado de cada instrumento (propio de este género) y cómo actúa en el desarrollo de una emoción.

La cámara dentro de este registro se posiciona como cuerpo danzante, adoptando la posición y movimientos de varias partes del cuerpo de quienes interactúan en la danza. Viendo en la captura y lo que aporta la visual subjetiva de la lente, un recurso para capturar el trasfondo de la expresión y forma que encarna una sensación, una motivación, en busca del aliento, la sustancia que se alberga en la masa.

Entablando conexiones, a través del montaje, entre cuerpos, el entorno, la música, lo imperceptible a primera vista, con la intención de ir más allá del truco o la técnica en el gesto y adentrarnos en la pulsión de lo que está sucediendo , un tránsito a lo íntimo, lo particular.

L(u(z(*cuerpos* y e s p a c i o...

~Cuerpos danzantes que aparece al ser tocados por la luz, penetrados por un destello hecho forma. Figuras circulando, yendo de un lado a otro, girando con sus brazos extendidos, jugando, volando, sumergidas en sus movimientos. Ante ellas, una mirada desciende lentamente, observandolo todo. De pronto, un corte, la mirada atraviesa la piel y se va al fondo del gesto...espectro, siluetas multiplicadas, sombras que se atraviesan, se tocan, se conectan, se funden, se vuelven una~.

Estampa, captura, trazos, éste grabado rápido y sutil en el video danza *Fase* – Anne Teresa De Keersmaecker & Michele Anne de Mey, captó mi mirada e interés, despertó una fascinación en mi ante la ausencia física o palpable expresiva de esa penumbra, y cambiantes...un juego que interese, premisas o sentido que sin desearlo se interior, al alma encarnada exhibe, se revela, se desnuda

del cuerpo y la proyección de esos contornos oscuros articulado con mis preguntas, vislumbró un remitía a las entrañas, al en la materia, que se y trasciende la forma.

Traslucir, transparentar, penetrar y sumergirse en lo íntimo. ¿Qué se esconde, que se oculta o calla? Ese entreverado de movimientos y materia, su aparición y desaparición por luz y oscuridad, la fragmentación del cuerpo, condensación de una agitación en un recuadro y la composición de todo ello en una línea de tiempo, movilizó los ejes centrales de mi exploración, con una exhalación que descorrió el velo del encanto ante un teatro de sombras y desenterró mi emoción ante las huellas de un pasado que era expuesto en esos dos cuerpos bailando:

Una sensación de presencia de un ausente, de separación y vacío a pesar de una aparente conexión, de sumersión anímica en los movimientos constantes y banales de una mujer y un hombre en el espacio.

Una historia marcada por los recuerdos, memorias de un amor, la desolación habitándolo todo, a ellos y al espacio. Un deseo y un encuentro que lleva a su paso un vacío latente.

PUESTA EN ESCENA

Taaannngooo... Taaannntaaa emoción contenida... Tannngazosss que llegan al alma y se develan en los sollozos de una pena que sale en el hacer, en el empezar a empujar y provocar el alma con toques de piano, con fuelles de bandoneón. "Qué ganas de llorar en esta tarde gris. En su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa, nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi gris ... Ven, triste me decías, que en esta de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, con mi corazón...Ven, pues te quiero tanto, quedar ahogada en llanto...No, no puede ser clavado en mí como una maldición." / "Todo ra que te niega y que suspira por estás? En mi voz que lleva el viento, el que preguntan, ¿dónde estás? he de decirte a m o r, que pueda vida en este grito que te busca ¿dónde estás?" / "Acércate a mí tento latir como un brujo reloj. convida a soñar, ya el cielo ha faro mejor. Si un beso te doy, de ser; culpable es la noche que Me tienta el amor, acércate ya, sueño nos revivirá. Corre, corre de ilusión. Que en el canto de las sión... Soy una estrella en el mar que hoy detiene su andar para hundirse en tus ojos. Y en el embrujo de tus labios muy rojos, por llegar a tu alma mi destino daré. Soy una estrella en el mar que hoy se pierde al azar sin amor ni fortuna. Y en los abismos de esta noche de luna, sólo quiero vivir, de rodilla a tus pies, para amarte y morir."

Sombra ... Transparencia ... Aparición y revelación de lo profundo ... El subtexto de lo consumado

Aproximarse al cuerpo como alma, un intento por ver lo que palpita bajo la piel. Interactuar y dar con otras formas al exponerlo a la luz de una ilusión para traspasar las barreras del aspecto y contemplar u olfatear mínimamente el aroma de la sustancia, la esencia de su ser.

La sombra, que es oscuridad, tiniebla, opacidad, espectro, misterio o defecto, se lo toma todo. Con su aparición y presencia inamovible, me invita ligeramente a ver más allá de un cuerpo expresivo atrayente y seductor. Me susurra durante su encuentro tramas, enredos, donde sentidos y emociones se enfrentan y desafían. La sombra, esa forma oscura, ligera o densa que se acentúa o se diluye, que me atrae y me envuelve, me arroja aun más a la búsqueda por trascender lo real cual surrealista poético, y con su danza ingrávida y sublime me sacude para franquear las líneas divisorias entre lo visible y lo invisible, lo racional e irracional.

~Arte, creación, manifestación como catarsis y sanación,
como redescubrimiento de uno mismo,
como lienzo del inconsciente para traer la oscuridad a la luz.~
Proyecciones((((sombras ((((((fantasmas de emoción (((((((de vulnerabilidad (((((((((de lo intimo
(((((((profundo ((((((sagrado en nosotros mismos (((((((

pero

q u e c a l l a m o s
y ahogamos //////////////////////////////////////
en el constate *seguir adelante* y CAMINAR A PASO FIRME incluso
en el fango

Pisadas cadenciosas, expresiones furtivas, movimientos sincopados, cortes y quebradas, caricias fugases, abrazos inconclusos, sentimientos no dichos, emociones maquilladas.

Cortometraje o video danza en experimentación con la luz, el color, el espacio y la composición. Tramado de sensaciones, situaciones y emociones que son... o no.

Gestos de tango, es el camino recorrido que se pasea por los actos cotidianos, que resuenan en el contacto de un saludo o una mirada y que se pronuncia con énfasis en el baile de dos. Gestos de tango en soledad, al unisonó. Gestos de tango que están cargados de emoción, sentimientos de toda índole a los que se les ha escrito, compuesto un verso, una melodía y que tiene su expresión en el 2x4.

Gestos de tango, danza, baile, movimiento en la vida, a cada instante. Es el énfasis de la emoción, su exaltación, el llevar al límite, expandir, dilatar, intensificar, acentuar, magnificar la sensación y por ende su manifestación física que pasa por mi y por el otro. Ese encuentro de manifestaciones individuales llevadas, volcadas a su máxima potencia hacia el otro. Un compartir de sensaciones, un intercambio de emociones, de experiencias, de vida, de devolver el tiempo, de recobrar el aliento, de renacer y ser alguien nuevo.

Como en el baile, en el montaje ¿Cómo se crea un baile, su orden, estructura, juegos improvisados, establecidos, repeticiones, suspensiones, continuidad, fluidez, silencios?.

Si todo el proceso ha sido un gran despliegue de movimientos, una danza que partiendo de unas pulsaciones comenzó a definir sus maneras de expresarse, a encontrar un sentido y su fraseo, y que con oídos conectados al corazón escuchó la música que interpretaba el alma, ¿por qué no habrían de seguir bailando las partes en otro sitio y entre improvisación, combinaciones espaciales, cánones, variaciones y mediciones, y replantear o transfigurar lo establecido?

Esta danza ya ha tenido varios años de inicio, ha dado su primer paso, se ha nutrido de otros intérpretes a lo largo de su producción, ha sido permeada por músicas lejanas y transformada por motivaciones que van más allá de simplemente cumplir con la labor.

Ahora, se sigue bailando. Lo perseguido, lo dicho, lo expuesto, danza ante la mirada de otros. ¿Qué suscita, qué pretende, qué moviliza o intenta acariciar? Será pues fresca melodía para esta coreografía.

ALMA MÍA

Perfume de un encuentro con rastros de vacío y toques melódicos de amor y desamor. En medio de un universo desolado, él y ella deambulan entre el hastío del presente. Solo una agitación adviene al sincronismo y confluencia de sus cuerpos en movimiento. ¿Realidad o evocación?

Cortometraje marcado por gestos de tango, que se pasean por los actos cotidianos, resuenan en el contacto o una mirada y se manifiestan con fuerza en un baile de dos. En la experimentación con la luz, el color, la forma y los cuerpos de dos bailarines, se va tejiendo una danza cadenciosa que entre expresiones furtivas, cortes y quebradas, caricias fugaces, abrazos inconclusos y actividades constantes y banales, se orchestra una emoción, el encuentro y la presencia de dos ausentes.

Ximena Alexandra Barrera Orjuela

Pontificia Universidad Javeriana

2018

