

CÓDIGO DE BARRAS

MARÍA ALEJANDRA MONTENEGRO MARÍN

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR ARTE DANZARIO

BOGOTÁ, COLOMBIA

2018

CÓDIGO DE BARRAS

MARÍA ALEJANDRA MONTENEGRO MARÍN

Trabajo de grado modalidad interpretación creación

Docente tutor

CARLOS MARTINEZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE ARTES ASAB

PROYECTO CURRICULAR ARTE DANZARIO

BOGOTÁ, COLOMBIA

2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVOS.....	8
ANTECEDENTES.....	9
METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA CREATIVA.....	14
ORGANIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	15
RESULTADOS ALCANZADOS.....	25
ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.....	27
BIBLIOGRAFÍA.....	30

Introducción

Muchas veces como estudiante de danza contemporánea de la Facultad de Artes ASAB y como bailarina de danza urbana, me he encontrado con varias dudas surgidas en clases o proyectos de danza, sobre cómo explorar el cuerpo urbano y extraerlo para otro tipo de movimientos más arraigados a la sensación, al encuentro con el otro, a la calma y al baile más terrenal, combinando la danza que me apasiona con mi contexto y mi historia.

Todo empezó, cuando llegue a un punto de colisión en donde mi cuerpo se detuvo, me observe detenidamente, respiré y no logre entender que me sucedía, camine de lado a lado, coloque música e intente bailar, moviendo mi cuerpo y mi mente quedando en silencio y quietud y me pregunte ¿Qué me mueve? El sonido... la calma... una clase, etc. De pronto me dí cuenta, que encontré una pregunta que puedo extender a investigar y justo en el momento por el cual cursaba, la elaboración de mi trabajo de grado.

Plantearme la pregunta de ¿Qué me mueve? no fue suficiente, pues quiero recordar por qué decidí optar la danza como mi estilo de vida, mi profesión, tener presente cuál es mi movimiento y él por qué es diferente, quiero saber ¿Qué me despierta bailar, que logra moverme el cuerpo en este mundo actual estando tan sumergida en el contexto en el que vivimos; consumismo, competencia, belleza superflua?. Pienso que es necesario tomar mis dudas con referencia a mi contexto actual, para no solo poder aclararlas sino hacerlas parte de mi vida cotidiana, alguna vez hablé con mi padre sobre la modernidad y como ser parte de

ella sin “dejar de ser” quién “deseo ser”, las transformaciones que nos condujeron a la modernidad arrancaron al individuo de las tradiciones y estructuras convencionales, e incluso con la influencia del estatus, el rango y la posición de uno en la “la gran cadena social” acabaron cualquier sentido de individualismo, cayendo en identidades contradictorias, es decir, juego de identidades, por lo que es importante definir un carácter progresivo para no caer en este juego. Esto se puede ver desde el arte, en este caso recordar quien eres; tu tradicion, tu pensar, tus metas es lo que llena de historia y valor a la danza y al ser un híbrido con la modernidad se busca obtener un carácter, una identidad propia con la que defenderas dicho arte. Con todo esto, al final me queda la duda de ¿Cómo formar una identidad en un cuerpo híbrido-contemporáneo?

Combinar ambas inquietudes aclaro mi mente y entonces sólo quedó sonreír y cerrar los ojos, me dije a mi misma “mis raíces me detienen de ir a la velocidad del consumo, pero quien soy ahora es producto de todo esto, me hace ser YO, lista para seguir aprendiendo y creciendo” tal vez no debo pensar en que uno u otro está mal, pues soy un híbrido, una conversación en proceso de construcción.

Mi mente estaba cargada y lista para aterrizar mis ideas, así que me coloque el reto de pensarme como un conjunto de historias entre mi pasado y mi modernidad poniendo en escena la contradicción de dos perspectivas que para mí están presentes en el mundo actual, un lado más arraigado al “ser mismo” en este caso a nuestro instinto al bailar y otro más superficial y consumista, pero a la vez mostrar que ambos nos hacen el complemento ideal como el ying y el yang. El reto de colocar en el cuerpo movimientos que cuenten historias

sutiles, mostrando momentos cálidos, llenos de pasión e intensidad pero a la vez robóticos, toscos y fríos, sabiendo llevar cada sentimiento al cuerpo y desarrollarlo de tal manera que cada uno sea legible permitiera ver con claridad la diferencia entre ellos, como un cuerpo híbrido- contemporáneo.

En ese momento susurré “YA TENGO DE DONDE EMPEZAR” cogí mi libro de texto, escribí, tome un café y me di cuenta que había llegado la idea que me permitiría aventurarme, alistar maletas, juntar a las personas con quien quieres viajar y salir a recorrer el camino. En mi investigación es igual, agarro mis ideas y me aventuro a crear con ellas, temerosa, con la respiración agitada, cogiendo mis manos y frotándolas con el deseo que me calmen y arriesgándome a una aparente penumbra que se ve a lo lejos, nubes densas que seguramente nunca faltaran. Me detengo a reflexionar un momento, la cima queda sobre esa oscuridad, el éxito, el cielo azul, la luz que irradia del sol. Avanzamos con firmeza, pues el camino pronto dará un giro, hacia uno colorido, lleno de naturaleza, de misterios por descubrir que harán interesante el recorrido, que te nutrirán y te llenarán de vida, que te unirán a las personas con las que compartes tal experiencia. En este caso la exploración del cuerpo de los intérpretes, es esencial para mi proyecto, porque no es solo compartir escenario, sino un poco de cada uno, lo que conlleva a la intimidad, al cariño, a la pasión por la danza, y de esta manera, enriquecer el trabajo con todo el desarrollo de cuerpos híbridos que se juntan con sensaciones que los instrumentos provenientes de la naturaleza mueven, desde el interior, como una bestia que necesita salir, llena de impulsos y de intuición. Lo emocionante del camino es que no sabes su curso, a pesar de que sepas el punto de llegada, porque cambia continuamente según la interacción y las decisiones que abordes al recorrerlo sin perder de

vista el objetivo, pero permeándose por el entorno, los cambios de clima, las emociones que aparezcan por las experiencias vividas, y ese es justo el momento en el que la investigación cobra vida por su continua transformación, llegando un punto en el que el cuerpo grita y tiene la necesidad de devorar el espacio y la escena.

Empiezo mi proyecto formando y elaborando un montaje, el cual me fue enseñando conforme avanzaban los ensayos, mientras formo un grupo estable, del cual abstraigo tanto conocimiento como reflexiones, en que las dudas no se quedan en sólo propias, sino que crecen y se expanden a los cuerpos presentes en ese espacio, porque a veces en la danza no se percibe al cuerpo, más allá de movimientos coordinados y complejos y suele malinterpretarse al volverse rígida y estructuralmente académica olvidando por completo el placer que nos llevó a movernos, ese tan eufórico sentimiento que es capaz de llenarnos cuando cerramos los ojos y nos olvidamos de todo el mundo exterior, del mundo prejuicioso y de barbaries, extrayendo ese elixir de las entrañas, de lo más profundo del ser, de nuestra pasión, es allí donde se pierde ese cuerpo visceral que quiere transmutar, que está en esa búsqueda de transformar tanto la escena al cuerpo, como el cuerpo a la escena, para encontrar diferentes maneras de llegar a un tipo de movimiento desde la esencia misma de los sentidos y las sensaciones producidas en este caso por la música característica de la región Pacífica como el sonido de la marimba, la cual tiene un sonido propio ya que usa su cuerpo como materia resonadora, pues al sonar tiende a producir una sensación que puede llevar al cuerpo a otro estado un poco más íntimo. Empiezo este camino, que aún hoy está en construcción, análisis y reflexión, emocionada de lo que vendrá y preparada para abordar mis ideas y convertirlas en un producto tangible que deseo compartir, ya tengo mis viajeros, mis anotaciones y sólo queda danzar.

Para no recorrer el camino sin rumbo fijo, es necesario tener un objetivo claro que guíe mi viaje, esclareciendo en cada paso ese destino, mi obra.

Objetivos ampliados

- Lograr llevar a escena la contradicción y el complemento entre si de dos perspectivas: un lado más arraigado al “ser mismo” y otro mas superficial y consumista.
- Encontrar una identidad en el movimiento de la obra en relación a un cuerpo híbrido-contemporáneo.

Objetivos específicos

- Explorar el movimiento con una premisa corporal que los intérpretes tienen en relación directa con la música para la búsqueda de una unificación orgánica y exacta entre estas, las dos vertientes.
- Obtener una guía de creación a partir de gestos, sensaciones y transformaciones corpóreas, que le brinden al espectador y al ejecutante una interpretación en el marco de la puesta en escena.
- Realizar un montaje como producto final, anunciando un cuerpo híbrido-contemporáneo.

Es necesario dejar claro que todo camino inicia con un punto de partida, es decir, con unos antecedentes que surgieron a partir del estudio preliminar de los siguientes términos claves: Sensación corporal y movimiento.

Antecedentes

Sensación corporal

Empecemos por uno de los primeros términos que inspiraron este camino, la definición con la cual iniciamos fue; Sensación como eje fundamental de la temática del montaje y en sí de la investigación, ya que se obtiene una impresión que los estímulos externos producen en la conciencia que es guiada por medio de los sentidos. “La sensación corpórea vista desde el Cosmos y ciudades en el microcosmos del cuerpo; Alientos divinos, propiedades vegetales, pulsiones animales y anhelos sociales traducidos en la fisiología corpórea” (Aguado, 2004).

El cuerpo ahora tiene acceso a varios espacios simultáneamente, presentándose en diferentes niveles por lo que nosotros estamos experimentando una multiplicación de los sentidos, “la estratificación expresa a través de un complejo tentacular de espacios y cuerpos,

creando una amplificación y proliferación sensorial” (CHOINIÈRE, Québec,1983). Encontrar un lenguaje corporal propio, una forma de comunicación y expresión a través del cuerpo es fundamental en mi investigación, además de una práctica constante y profundización de las expresiones del movimiento, mediante la exploración de las leyes que lo gobiernan, las relaciones a las cuales se ve sometido y buscando su significado como transmisor de emociones.

Con todo esto entablamos más a fondo en una charla muy amena con el equipo de trabajo sobre la palabra SENSACIÓN: Sensaciones vistas desde el cuerpo como ritual, lo que se convierte en una experimentación corporal e investigativa. Tomamos como ejemplo un grupo de danza del Pacífico “Agua” que bailo por las calles del centro en repetidas ocasiones, ya que hablaban sobre como rompe la sutileza de la chica que mueve su cadera al ritmo únicamente de la tambora que la maneja orgánicamente y activan toda la percusión bailando alrededor de ella, compartiendo su danza y su movimiento mano a mano con la música.

De la conversación con el equipo de trabajo se esclarecio tres aspectos que pensamos y sentimos de la danza para empezar la creacion y el movimiento:

Reflexión: Al momento de danzar es como un llamado que no puedo evadir, un llamado de alguna vida anterior o de Dios, de la existencia misma o del destino. Ejemplo: “La danza es

sagrada porque nos une de una manera u otra tanto como interpretes y como quien presencia su arte.” (Lina María Rodríguez, 20 Octubre 2016, Entrevista)

Repetición: Repetir un movimiento o varios en busca de encontrar un estado emocional y corporal al bailar. Ejemplo: “Sigue y nuevamente vuelve a repetir el movimiento con la cadera que no ha dejado de moverse y agitando la cabeza continuamente va deteniéndose hasta que la música acaba al mismo tiempo que ella”. (Observación participante; Agrupación danza-calle, 13 Noviembre 2016) Es justo en ese momento en la danza que el cuerpo se concentra, cambia físicamente, se transforma, quizás uno no sea consciente de eso, pero es real.

Emotividad: Tomando la emotividad y la sensación desde la propia experiencia y conocimiento, se puede llegar a explorar para la escena misma. “Una manera de abordar la enseñanza es desde la creatividad y su consecuencia, la innovación, es propiciando en los alumnos la vivencia de experiencias sensoriales y emotivas. La detección y caracterización de problemáticas a resolver por medio de la danza, desde la perspectiva de este tipo de experiencias”(Deyanira Bedolla Pereda, 2002, España) Ejemplo: “Con la pasión que bailaban, en verdad lograban tocar la emoción y el corazón del público y entonces dije; me hacía feliz ver cómo la gente se desprendía un segundo del mundo a su alrededor por presenciarlos.” (Observación participante; Agrupación danza-calle, 13 Noviembre 2016)

El mover (movimiento):

El movimiento se apodera del cuerpo, de sus emociones, de la razón y transforma en tangible las sensaciones, por lo que es el concepto que regirá el montaje. Cuando escucho la música me mueve inmediatamente, es inherente el movimiento, sea cual sea el ritmo, o el instante en que lo haga, siento como un vacío que atraviesa mi cuerpo que lo hace moverse y gritar.

Decidí dividir y organizar en tres tipos de movimiento para la metodología con la finalidad de guiar el camino de nuestros cuerpos en esta investigación;

Movimiento animal: el cuerpo toma cualidades de animales transformando su cuerpo y su movimiento brindándole fuerza, delicadeza, soltura u otras dinámicas. Ejemplos: “De pronto sale bailando como un animal, diría que es parecido a un puma, por la manera de mover su columna con una fuerza de ataque y como contorneaba su cuerpo caminando en cuatro apoyos” (Observación participante; Agrupación danza-calle, 18 Noviembre 2016).

Movimiento cuya esencia es el deseo de estar adheridos a la tierra, a la raíz: Empieza con un movimiento fuerte, terrenal, con muchas ondulaciones, saltos y pasos enraizados, desplazando sus pies como dando pequeños pasos, frotando el suelo.

Con todo esto recurrimos también al **movimiento del gesto**; El gesto es la base de la creación, el juego continuo en la improvisación para construir un camino en el cual se guíara la obra. se denomina gesto a una manifestación corporal de un estado de ánimo, de una actitud, de un énfasis a una idea, por lo que para la obra veo conveniente organizar de dos maneras el Gesto para la creación como lo menciona Pilar Paz (2006) Sustitución; para sustituir a la palabra con la pantomima o la danza, lo que llaman códigos artificiales y la convivencia con la palabra con diferentes funciones; como con la complementariedad o la contradicción en los gestos y la temática a tratar. “El cuerpo no miente y para bailar se necesita de él, así sea de un solo dedo, de una sola expresión, de un solo gesto que grite cuánto deseo moverlo” (Luis Daniel Barbosa, 20 Octubre 2016, entrevista). El rostro expresa más de lo que imaginamos, al momento de bailar sin ninguna presunción más allá del hecho de la sensación y el deseo de movernos, el rostro revela nuestras profundas emociones. “Al momento de bailar con la música, solo me pongo a sonreír y hago un gesto en mi rostro de cuando te gusta algo, inexplicable tal vez” (Lina María Rodríguez, 20 Octubre 2016, entrevista). “Es justo en ese momento al verlos bailar, cuando descubren sus rostros los cuales se vuelven protagónicos haciendo tales gestos de pasión y encanto, rostros que están llenos de poder, de sonrisas y de sudor”(Observación participante; Agrupación danza-calle, 13 Noviembre 2016).

(Rostros, Fotografía: Sara Alvarado)

El desarrollo de la creatividad en la expresión corporal y la danza también las podemos contemplar siguiendo las premisas de Guilford (1950) de fluidez, flexibilidad y originalidad referidos a la generación de respuestas motrices numerosas, variadas y singulares respectivamente, con esto, se construyen bases sólidas con las cuales se crea un montaje.

-Torrents, C., & Castañer, M. (2009). Las consignas en la expresión corporal

Metodología

Ahora con toda esta información no deseábamos mas sino empezar a crear, a movernos con la escena, es aquí donde las aventuras comienzan, donde el viaje toma rumbos inesperados, se aprende, se enoja, se alegra, se complementa unos a otros, por lo que entable una METODOLOGÍA DE LA PROPOSTA CREATIVA, en la que se llevó a cabo un proceso de exploración corporal siendo partícipe de lo que sucedía en el desarrollo somático y reflexivo, tanto con mis intérpretes como conmigo misma, realizando un híbrido entre los conocimientos teórico-práctico y haciendo de este trabajo una constante introspección y transformación del cuerpo, el espacio, el tiempo y la escena. Además de que es un análisis que tendrá un crecimiento conforme se va avanzando en el proceso, pero solo será posible llegar a obtener un producto final, hasta consumir la investigación cumpliendo con los objetivos y alcanzando los logros de esta para su debida observación.

(exploración lenguaje de movimiento)

El proceso creativo inició con ejercicios cuya base es la intuición, el instinto y la percepción, desarrollando procesos flexibles y recursivos, además de la posibilidad de explorar a través de la proximidad de una realidad empírica.

Organización de la metodología:

Lenguaje (gesto movimiento): la idea era partir de la particularidad de cada intérprete y empezar a pautar uno grupal, que se hiciera sutilmente en toda la obra y que no fuera impuesto, que se creara conforme los cuerpos se dejaban llevar imitando unos a otros y que fuera representativo de nosotros como conjunto interdisciplinario.

Cuerpo: El entrenamiento tiene que estar presente en cada ensayo, pues la idea de CUERPO HÍBRIDO-COTEMPORÁNEO, se logra desde la conciencia de cada intérprete por su propio contexto y lo abiertos que estemos a ser permeados por otros, así que la base del entrenamiento era, el estar activo a recibir información y crear con ella, más un dominio sobre el poder que ejercemos como individuos y como grupo seguros de lo que somos y con el carácter para transmitirlo con nuestro movimiento.

Tiempo: visto desde dos puntos, en el que el primero es el rendimiento de los ensayos, la organización y cuidado del tiempo, es decir que en la medida en que hagamos rendir cada hora, hará que no estemos corriendo al momento de armar todo el montaje y el segundo punto es en la escena misma, el hecho de poder perdernos en ella y desaparecer el tiempo, experimentando dinámicas, velocidades, repeticiones, coreografías y juntar todo en una memoria corporal que llevada a la improvisación reproduzca todo lo aprendido.

Espacio: involucrar las acciones cotidianas que manejamos en nuestra vida rutinaria, encajarlas y transformarlas en el escenario mezclando atmósferas en un viaje grupal, es la manera como me gustaría optar el espacio en la obra.

(Exploración identidad, cuerpo híbrido-contemporáneo)

Mediando nuestra aventura en cuanto a la exploración del **cuerpo** fuimos unificando nuestros pensamientos de manera tal que este expresara dicha unión, por lo que de las magníficas charlas salió un breve abrebocas, tal vez algo incierto pero que nos enfocó; la danza es fuente de reflexión, de expresión de identidad, con la que reconocerse como individuo en sociedad y en contexto, puede ser parte de su exploración, ser conscientes de involucrar un hecho que marcó nuestra historia, de permitir revocar recuerdos, superar o lidiar con el dolor o con el cambio, tal vez necesario, de compartir nuestro cuerpo, nuestra realidad mostrando o representando los hechos que nos tiene hoy aquí, haciéndonos vulnerables pero poderosos en la escena misma.

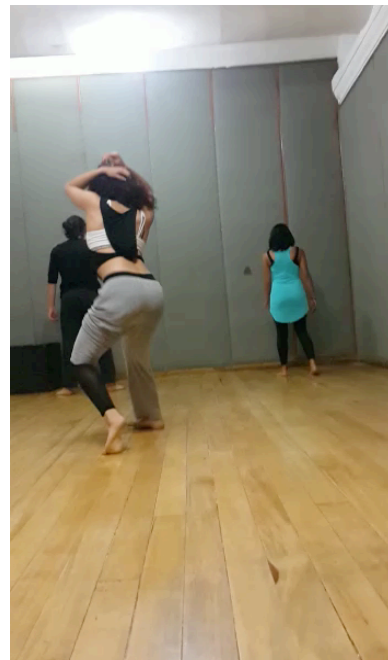
Con el pasar de los ensayos fue necesario el desarrollo lento, en cuanto a que los intérpretes escénicos estuvieran relajados y listos para aprender del movimiento que se iba creando, era muy diferente lo que respondía un cuerpo entrado en danza desde hace varios

años a uno que levemente ha pasado por ella, sin embargo encontraban resolverlo con sus códigos ya aprendidos, el objetivo era que se movieran con sus emociones, con sus palabras, con la música y el grupo en sí, que fueran adoptando las coreografías sin perder lo característico y particular de sus cuerpos.

Los ensayos no solo eran prácticos y físicos, teníamos la posibilidad de hablar, dialogar sobre lo que pensamos, conocernos, tocar puntos diferentes, contradecirnos, aceptarnos, eso era lo interesante que aprendíamos uno del otro.

(creación coreográfica colectiva)

Cada diario de viaje tiene ideas por doquier, tachones, anécdotas, desorden en su escritura, cosas escritas al azar o colocadas delicadamente en un espacio por una específica razón, anotaciones propias, leídas, habladas, en conclusión, está lleno de nosotros...

“mis raíces me detienen de ir a la velocidad del consumo, pero quien soy ahora es producto de todo eso y me hace feliz y lista para seguir aprendiendo y creciendo, tal vez no debo pensar que uno u otro está mal, pues soy un híbrido, un conjunto, una historia, una conversación conjunta y en construcción.”

(creación coreográfica)

“El ser humano por naturaleza es interpretativo, lo que me da una pauta la cual abordar y transformar para encontrar un cuerpo híbrido-contemporáneo, palpado, intuitivo y visceral desde la deconstrucción de un cuerpo, desprendiéndonos como intérpretes del tiempo, los juicios personales y permitir acogernos de lo que se está investigando.”

En cuanto a la exploración del **espacio** de la obra, antes de cada práctica retomábamos un poco el pensarnos como cuerpo inmerso en un mundo creado en la escena, en este caso el salón, no nos permitíamos sentir nada afuera de el, era necesario que nosotros estuviéramos solos como grupo, y más un grupo tan diverso, bailarines, músicos y escénicos, cuerpos distintos, artes completamente diferentes pero con un mismo objetivo.

Después de unos minutos de silencio en donde el cuerpo se relaja y se permite escuchar, sonaba la música y cada quien movía su cuerpo conforme lo sintiera, manejando las pautas que yo les daba como; **velocidad**; buscar las diferentes velocidades sin detenerse a pensar, sólo seguir la música y de esta manera observar el ruido en la escena, que era el ideal con esto. **Repetición**; crear un estado era el objetivo, por lo que desenvolver una y otra vez los mismos movimientos en diferentes momentos del ensayo, era la pauta. **Niveles**; se creaban

(Exploración movimientos coreográficos)

pequeñas coreografías en las que se iban dispersando por los niveles que les colocaba a cada grupo, creando dinámicas y dibujando diferentes retazos con las coreografías en un principio creadas.

Los ejercicios de repeticiones nos ayudaban a entrar fácilmente al cuerpo deseado, más suelto, más intuitivo y completamente concentrado, además que queríamos poner la idea de un cuerpo monótono de una sociedad monótona.

(Exploración movimientos coreográficos)

la música no era sólo el fondo de lo que sucedía en escena, sus creadores en este caso los músicos en vivo eran parte de ella, tenían que entrar en juego con nosotros, poder vernos e incluso crear alrededor de la atmósfera que se sentía, por lo que decidí

hacer exploraciones con cada instrumento en particular, la guitarra eléctrica, el bajo, la batería y la Marimba.

La actividad consistió en que el músico empezara a improvisar y los intérpretes siguieran su sonido con los movimientos pues mi única pauta fue que se viera acorde perfectamente con la música, por lo que tenían que estar en constante comunicación de ambas partes para cumplirla, al final de este ejercicio opté por tomar el bajo y a un interprete para una parte esencial de la obra, que mostrara el comienzo de un cuerpo lleno de instinto en una sociedad comercial, tosca y casi turna. Ya para la segunda parte de la obra utilicé la Marimba por completo, cuando empezó su sonido cambio toda la atmosfera, el vestuario, el movimiento, la idea fue romper de forma abrupta la línea que se llevó en las escenas anteriores. Dejamos ensayos destinados sólo a la exploración de estos movimientos, los bailarines de danza tradicional tomaban la delantera para enseñarnos no solo la técnica de esta danza, sino sus costumbres y un poco de su historia para poder entablar una relacion directa.

La idea de la diversidad y la interdisciplinaridad era esa, buscar el complemento entre todos, así no fuera nuestro fuerte a manejar. Es como una sociedad que intenta constantemente “tolerar” las diferencias, pero en verdad teme a ellas, eso quisimos representar en este espacio, individuos compartiendo en grupo que no buscan “tolerar” sino que aceptan, comparten y liberan.

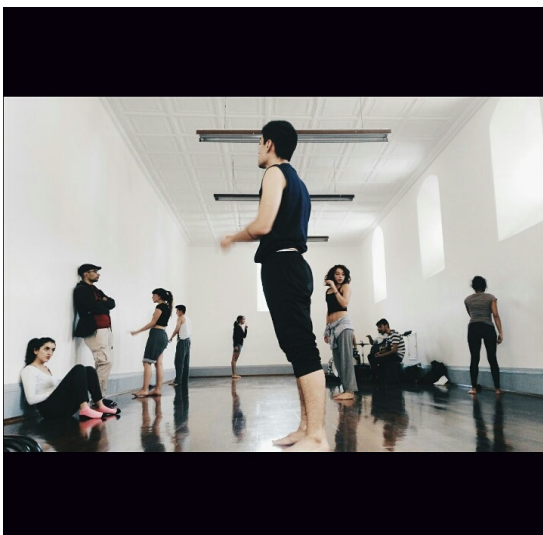
Este fue uno de los ejercicios sorpresa que llegaron a la escena, claro está cada vez más entrenado y con mas intensidad, pero me refiero al hecho de que mi voz guiaba el movimiento de ellos.

(Exploración voz-movimiento)

Lo interesante fue como se dio todo, un día a una cierta hora, en un lugar preestablecido empecé a desahogar un montón de ideas que tenía en la cabeza, expresaba todo lo que tenía que decir, que se enredaba en mi garganta y no me dejaba tranquila, simplemente hablé y no paré, ellos escuchando y sintiendo empezaron moviéndose lento y sutilmente, al final salió una escena que tenía mucho valor y vimos que sin pensar nos comunicábamos, yo a través de mis palabras y ellos a través de las sensaciones que sus cuerpos revelaban.

Exploramos un **lenguaje de movimiento** para la obra en el momento menos pensado, así que cada vez que volvíamos a hacer esta actividad la llenábamos de más dinámicas y en la medida que tenía el texto más claro y conformado dejábamos que fluyera la escena misma, que se improvisara y que en algunos ensayos nos tomamos el tiempo de movernos en el espacio, encontrar la fuerza y el impacto para atravesar al compañero y a la escena misma, queríamos provocar mucho ruido visual, la sensación de un mundo lleno de movimiento, consumismo, competencia, superficialidad, etc, el simple hecho de una modernidad que no duerme, esa era nuestra premisa.

Conforme veíamos avanzar las escenas y coreografías, la luz fue cogiendo fuerza e intensidad, se definió la importancia de establecer la atmósfera deseada, por lo que había una luz establecida en cada escena, la primera parte de la obra era mecánica, consumista y algo maquinaria por lo que las luces fueron azules con tonalidades amarillas y oscuras que reflejaran la ciudad, el caos y la contaminación, la segunda parte de la obra la luz fue roja, amarilla y blanca combinando perfectamente con el ambiente de pueblo, calor, amistad, desorden y acogida de familia.

(sociedad, Fotografía: Sara Alvarado)

Colocando las luces y los pocos pero importantes objetos que iban a estar presente en la escena, para clarificar mas la atmósfera, nos hizo entender que estabamos próximos a llegar a nuestro destino, los nervios nos aturdián pero nos llenaban de energía para continuar y no dejar detalle suelto, siempre en constante movimiento.

En este punto ya se tenia claro la coreografía, la planimetría, los objetos, las luces y la música, solo quedaba unificar todo en el teatro y volver por completo tangible nuestra experiencia. Cabe mencionar que para nosotros nunca estuvo lista, siempre la cambiabamos en pequeños detalles y hasta el final siempre vario pero eso era parte de la magia en la escena, la transfomación constante de ella.

(Multitud, Fotografía: Sara Alvarado)

Parte de lo emocionante de un viaje es el recordar lo vivido y ver que se aprendió de esta experiencia, que cambio en ti o en tus acompañantes, las metas que cumpliste y que resultó de toda esta aventura.

Resultados alcanzados

(Calles,Fotografía: Sara Alvarado)

- ***codigo de barras*** fue el resultado deseado de toda esta investigación, una obra que llevó a la escena la contradicción y el complemento entre si de dos perspectivas: un lado mas arraigado al “ser mismo” y otro mas superficial y consumista. La idea de una galeria que vende productos de entretenimiento en este caso humanos con diferentes cualidades según la danza que manejen, era la crítica a todo ese consumismo y belleza superflua que se a creado alrededor de la danza.

- La primera parte de la obra se hizo de tres a 4 meses en los que la coordinación y los movimientos urbanos fueron el eje, se logró crear la atmósfera deseada de consumo y un hilo conductor de todas las primeras escenas por medio de la música en vivo y su relación directa con los intérpretes, mientras la segunda parte de la obra llevo dos meses armarla, en los que la marimba y la cantante hicieron un gran equipo, logrando crear la atmósfera de pueblo, calor y familia.

- La disposición es vital en la creación de una obra, los intérpretes deben ser parte de principio a fin y eso fue lo que tuve, un gran resultado en un equipo con quien el viaje fue esplendido, en donde hubo confianza para delegar tareas o recibir ideas, en donde se sintió un soporte por parte de ellos, un apoyo que ensayo tras ensayo creció y logró que incluso sin vernos percibiéramos los movimientos en escena, movimientos transformados y llenos de sensaciones y gestos y el bailar con nuestros cuerpos sincronizados en uno solo con la música en vivo terminó por complementar el ideal de cuerpo híbrido-contemporáneo.

- Camino complicado el de dirigir el viaje y ser parte de él, pero con el apoyo adecuado de las personas a mi alrededor, en este caso de mi tutor el que centra la cantidad de ideas en mi cabeza y las coloca en una sola, más enfocada y lista para trabajar, más la asistencia de Laura Vargas (directora) que en cuanto a la organización de las escenas y una guía de dirección me podía colaborar teniendo en cuenta lo que se quería lograr. Esto fue lo que hizo más grato y menos temeroso el continuar con esta alocada aventura, pero me hacía feliz el hecho de bailar y al mismo tiempo ver bailar lo que quería decir y no quería callar.

Gran parte del resultado alcanzado fue ver la exploración de meses en sus movimientos al bailar, era como ver mis palabras en sus cuerpos y al mismo tiempo poder ver sus sentimientos y su pensar mezclado en ellas. Luego al entrar a bailar con ellos, era como si nunca hubiese dejado de hacerlo, sentía que pertenecía a esa atmósfera creada intencionalmente de a pocos y con esfuerzo, disciplina y constancia y es este justo el momento en donde el proceso valio la pena, todos estos meses, todo el estrés y el alivio... fue entonces ... el poder vivirlo.

(Somos,Fotografía: Sara Alvarado)

No queda más sino el entender que cada experiencia trae nuevos conocimientos, nuevas fortalezas y nuevas amistades, el hecho de arriesgar en un viaje inesperado para expresar todo un mundo de ideas atoradas en una criterio individual y abrirlas a un mundo que permeará tales pensamientos y entablara una conversación, te puede llevar a reflexiones y análisis que nunca esperaste y que te pueden transformar.

Análisis y conclusiones

Se creo un análisis comparativo, según los resultados alcanzados y los objetivos planteados.

La creación de la obra era el objetivo principal de este proceso, por lo que al ver el resultado se pudo analizar; que el momento de unificar las dos partes de la obra llevó mucho tiempo y fue realmente complicado, pues llevaban un ritmo musical y escénico muy diferente y en donde la ruptura atmosférica fue una solución para juntar estas partes, sin embargo quedo faltando más claridad en esta. Lo bueno es que el final logró reflejar las dos contradicciones que terminan siendo **consumismo** por igual, desenfrenado sin una debida conciencia y quedo claro que esta obra siempre esta en constante transformación y en una búsqueda de mejorar constantemente y unificarse en un objetivo. Esta obra maneja un tema tratado en varios proyectos artísticos, pero con la diferencia de que no quise referenciar la situación como una crítica más de tantas, sino tratar este tema visto desde otro panorama, el hecho de que en esta

sociedad vivimos y se puede sacar el lado bueno para aprovecharlo al máximo, explorar el cuerpo y su interpretación con la modernidad tanto a sus lados negativos como los positivos, hace unos años hicimos un montaje con un grupo de interpretes de la ASAB que se llamaba la “mosca”; esta manejaba unos temas en contra de la modernidad y la transformación hacia el cuerpo y su “estética ideal”, sin embargo quedo muy corto el trabajo pese a que apenas empezabamos la carrera, ahora comparandolo con mi trabajo de grado veo el avance que he obtenido en la universidad y no me refiero solo como intérprete que es mi profundización, sino como artista, aludiendo a un avance intelectual y de identidad, pues ahora me siento con las herramientas para salir al mundo y defender mi arte con argumentos y con pensamientos críticos que solo gane en estos años de seminarios y diálogos constantes entre maestros y estudiantes, eso refleja mi obra; bases, con las que pude elaborar este proyecto y arriesgarme a decir eso que quería expresar con la danza.

Uno de los objetivos principales era encontrar una identidad, al ver los resultados obtenidos llegue a la conclusión de que cada uno de nosotros logró encontrar una parte de su identidad como bailarín propia, pues confirmé que es una tarea extenuante que lleva experiencia, disciplina, diálogo y lectura, algo que con los años se contruye y se va acomplando cada vez mas fuerte, sin embargo conseguimos retomar nuestra propia identidad al bailar, eso que nos volvió a recordar porque optamos esta carrera como nuestra profesión, el disfrute de bailar, esa sensación de perderse en la escena y no parar, al hablarlo con todos pudimos ver que no fue solo algo propio o individual sino que la obra misma tenia una identidad, fue la unificación de todos nosotros lo que lo logro ya que encontramos un

lenguaje en el movimiento que nos identificaba como grupo y que se acopla solo al bailar en la obra, sus coreografías, sus tiempos, su espacio y la interdisciplinaridad que la destacaba.

Uno de los mayores análisis y de los más significativos fue el hecho de responderme una de las principales dudas que me llevaron a este alocado viaje. Cada arte tiene una forma extraordinaria de responder ¿Qué nos mueve? una pregunta sencilla, pero al mismo tiempo difícil de contestar, si escogimos la profesión del arte, es porque encontramos la manera de vivir en movimiento constante. Tocar un instrumento es moverte a través de él, entregar de sí para que su sonido lleve algo de ti, o por ejemplo, actuar para ellos era como pertenecer a otras vidas, tener la posibilidad de ser alguien completamente distinto en un mismo tiempo y danzar para nosotros es entablar una relación de instinto, mente y cuerpo, la simpleza de un movimiento a la par con la caída de una lágrima, la fuerza de un salto que impacta con la sutileza de una sonrisa, pero al final todos coincidíamos en que eso que nos movía lo deseamos sentir toda la vida.

Lo que nos mueve nos hace ser oídos sordos a bocas prejuiciosas, eso que nos mueve nos vuelve sensibles y completamente fuertes a ir contra la corriente social y defender lo que somos... movimientos constantes de un ser.

Bibliografía

- Cuerpo humano e imagen corporal: notas para una antropología de la corporeidad. Unam. Aguado, J. C. (2004).
- El conflicto entre tradición y modernidad; constitución la identidad y la cultura. Daniel Rojas Conejo.
- “La Partilla de las Pielas” CHOINIÈRE, Isabelle. “Sharing skins: a dancer’s reflection on her work with virtuality”. Inter Art, Québec, 1983, n°. 58: «the body now has access to several spaces simultaneously, it appears on various levels. We are experiencing a de-multiplication of the senses, a stratification expressed through a tentacular investment of spaces and bodies, creating a sensory amplification and proliferation». (t .a.). 295
- El diseño en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en américa latina. La imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación - Deyanira Bedolla pereda (2002)
- El gesto como fuente de creación expresiva. Pilar Paz García, Valencia, España (2006)
- Lectura Mateu, Duran y Troguet, (1992).
- Perspectiva cualitativa/ perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica. MC Graw Hill Mexico DF. Alvira Martin, Francisco (2002)