

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes ASAB
Proyecto Curricular Arte Danzario

INFORME

**Pasantía en Interpretación en la Compañía Sandrine Legendre
Pieza Coreográfica Cupido**

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para obtener el título de:
Maestra en Arte Danzario

Autor: Selene Cuca Rada

Tutor: Hernando Eljaiek

Bogotá

2017

Contenido

Tabla de ilustraciones	2
Introducción.....	3
Objetivo General.....	5
Objetivos Específicos.....	5
Metodología.....	6
Resultados.....	8
Conclusión.....	10
Evaluación por parte de la coreógrafa.....	10
Bibliografía.....	11

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1: Escrito Yo Soy, por Selene Cuca Rada

Introducción.

Este informe pretende, dar a conocer la participación que tuve como intérprete, en la pieza coreográfica *CUPIDO*, en consecuencia, realizare a continuación una reflexión donde contaré, qué produjo en mí esta pieza coreográfica y cómo dialogué con el hacer técnico que emplea la coreógrafa Sandrine Legendre para esta composición, a su vez, la importancia que me produjo, el trabajar con ella desde un lugar sensible y su aporte para mi permanente construcción como bailarina en danza contemporánea, también, realizaré una sucinta biografía de la coreógrafa, al igual que una pequeña reseña de la pieza coreográfica.

Sandrine Legendre es bailarina interprete, docente y coreógrafa de nacionalidad francesa, se formó en Ballet Clásico desde temprana edad en el Conservatorio “*Darius Milhaud*” y el Conservatorio “*Marius Petipa*” “*Maison des Conservatoires*” de Paris bajo la dirección de Claire Sombert. Se dirigió hacia la Danza Contemporánea principalmente en el “*Studio Harmonic*”, donde encontró múltiples Maestros de este género como Corinne Lanselle, Bruno Sajous, Gigi Caciuleanu, Lola Keraly. Se dedicó a la docencia desde el año 1993 y a la coreografía desde el año 1999 con la obra “*Trio N°4*” invitada al Festival Antilope en Suiza y presentada en Colombia en 2001. Como docente y coreógrafa en Bogotá, ella ha sido invitada a distintos espacios formales y no formales como lo fue en la ASAB (Academia Superior de Artes de Bogotá) del 2002 al 2004, hoy Facultada de Artes ASAB de la universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre muchas otras instituciones.

En 2003, tomo la iniciativa de conformar su propia Compañía con el fin de desarrollar su capacidad en la creación con el proyecto “Tríptico” interdisciplinario. Luego se consolidó la Cía. Sandrine Legendre con las obras: “El silencio de la ausencia” y “Café-Bar Al encuentro del azar”, (2004-2005), “Barrock’ame” y “XY” (2006), “Mobilhomme” (2011), “Adentro...Nosotros” (2012), “Sweet City” y “DAKINI” (2013), “Felicitas” (2015-2016) y actualmente “Cupido” (2017).

CUPIDO es una pieza coreográfica de Danza Contemporánea, que ilustra de forma estructurada las distintas posibilidades que tenemos para crecer y conocernos a través de

nuestra capacidad de amar. Al ser un tema muy amplio, se elige una línea específica para poder descubrir ese potencial que tenemos para amar.

Por tanto, la coreógrafa se apoya sobre la escala del amor de Jean-Yves Leloup, teólogo francés, quien investigó el tema a partir del conocimiento de la antigüedad griega, judío-cristiana y budista.

Según dicha escala, existen 10 etapas para amar, desde Porneia hasta Agape.

1. Porneia, devorador amor
2. Potos, necesidad de amor
3. Manía y Pathé, pasión amor
4. Eros, el amor erótico
5. Philia, amistad amor
6. Storge, amar con ternura
7. Armonía, amor equilibrio
8. Eunoia, dedicación amor
9. Charis, celebración amor
10. Ágape, el amor libre

En efecto, para no confundir los estados amorosos, anteriormente mencionados, los griegos utilizaban diferentes palabras para nombrar los sentimientos hacia alguien o hacia algo, en cambio, en nuestra contemporaneidad, en varios idiomas y culturas, la palabra amor se utiliza para definir muchas situaciones, las cuales, son incomparables, por ejemplo, uno dice amo a mi padre, amo a mi hijo, amo a mi esposo, amo a mi perro, amo a Dios, amo la danza, entre otras posibilidades, pero el hecho de utilizar la misma palabra en circunstancias variadas, suele favorecer la posibilidad de mezclar esos estados entre ellos, lo que en consecuencia puede banalizar su significado.

Nada llega porque si en la vida de cada persona, *CUPIDO* posee un tema que no es ajeno a ninguno, pues según la corrientes espirituales, el ser humano viene al mundo a aprender amar, lo que difiere, es la manera en cómo se asume y se expresa. Esta Obra, además de buscar una riqueza técnica, quiere conmover a sus intérpretes, haciéndoles vibrar, pues desea ser muy clara ya que su esencia es hablar desde el Yo Soy, lo que quiere

decir, que no pretende buscar roles fuera de nosotros, sino lograr ser perceptivo ante los estados que la pieza conlleve.

Al abordar los estados amorosos, la obra invita a una profunda reflexión sin juicio, ni crítica, ni comparación, permitiendo contemplar los múltiples rostros que el amor posee, abre nuestra mirada frente a tal capacidad de transformación. Con motivo de enriquecer la calidad relacional que tenemos entre nosotros mismos y con los demás, *CUPIDO* es un campo abierto hacia la esencia de todo lo que existe y lo que nos conmueve.

La ejecución de los distintos estados físicos de la obra, ligados a la respiración, la potencia y la fluidez se adquieren a través de la práctica y de la comprensión misma de estos estados, lograr llevar el cuerpo a esto, requiere una constante disciplina corporal es decir una actitud de escucha, respeto y entrega por el trabajo.

Objetivo General.

Realizar la interpretación dancística de la pieza coreográfica *CUPIDO*, utilizando como recurso técnico-expresivo, el proceso académico vivido en el Proyecto Curricular Arte Danzario (PCAD) y los propuestos por la coreógrafa Sandrine Legendre.

Objetivos Específicos.

1. Afianzar los elementos técnico-expresivos aprendidos en el PCAD y los propuestos por la coreógrafa Sandrine Legendre.
2. Comprender las herramientas metodológicas que la coreógrafa emplea para la realización de esta composición.
3. Apropiar en mi cuerpo, los estados emocionales que cada etapa de la pieza coreográfica *CUPIDO* propone.
4. Lograr la escucha grupal, que la pieza coreográfica *CUPIDO* plantea.

Metodología.

La puntualidad, uno de los aspectos más importantes a resaltar en el encuentro con el hacer técnico de la maestra Sandrine Legendre, tanto ella como yo, consideramos que esta cualidad, es de gran importancia para la formación como artista interprete, para mí, significa respetar el tiempo del otro, y por lo tanto también el mío, responsabilidad y valor a lo que se va a realizar.

Una de sus herramienta como método de calentamiento para iniciar la práctica del montaje, es la Barra al piso, para mí, ha representado una de las mejores formas de exigir y potenciar las herramientas técnicas que el ballet imparte, al igual que me ha ayudado a distinguir las falencias técnicas por mejorar, es un método muy pertinente, ya que pone al cuerpo, en un estado de conciencia desde el dominio corporal, va muy ligado al Pilatesⁱ, sin perder la esencia de la técnica clásica. Estas clases, dispone al cuerpo en lo necesario para llevar a cabo lo que este propone a nivel de movimiento para la pieza coreográfica, es adecuado su uso pues es una herramienta de alineación y de base para abordar posiciones que son pertinentes en el lenguaje de la danza contemporánea.

La clase de Danza contacto con el maestro Coque Salcedo en el PCAD, es una forma de asimilar la propiocepción postural, comprendiendo que la alineación es liberación para el cuerpo, por ende para el movimiento, esto me ha ayudado a ser cada vez más consiente de los hábitos, que con el tiempo el cuerpo va adquiriendo, estos hábitos, son difíciles de transformar, reconstruir y el deshabitarse a tener costumbres corporales innecesarias, es un trabajo interesante, puesto que esa búsqueda me pone en un lugar de conciencia corporal, dándole lugar a un mejor manejo de la capacidad que tenemos para producir movimiento.

En la asignatura Circo I con la maestra Sandra Ortiz el trabajo de AcroSport y elementos de circo como el trapecio y la tela, ha sido de gran ayuda para hallar ese lugar en el cuerpo llamado “centro” que a veces, al no ser reconocido, se trata de compensar con otras fuerzas, éste lugar, es de suma importancia para encontrar estabilidad en el movimiento y para el trabajo con el otro.

Es una zona muscular que envuelve el centro de gravedad de nuestro cuerpo, lo encontramos justo, tres o cuatro dedos debajo del ombligo, es nuestra faja abdominal, podríamos decir que sería como nuestro corsé y está formado por los siguientes músculos: recto abdominal, oblicuos externos, transversos abdominales, músculo erector de la columna (iliocostal, el músculo longísimo y el músculo espinoso), músculo dorsal ancho, glúteos y psoas. Éste núcleo es un componente clave en la construcción de un cuerpo fuerte y estable.

La barra al piso, la danza contacto y el circo son herramientas importantes, pues cada uno aporta desde su quehacer, la barra al piso como entrenamiento, la danza contacto como uso del peso del cuerpo para encontrar la estabilidad y circo, me generó confianza, riesgo y precisión.

El diálogo verbal por parte de la maestra, fue de gran importancia, pues es necesario para nosotros como intérpretes, saber que estamos comprendiendo su búsqueda, y si esta, se está reflejando en nuestro hacer técnico y expresivo.

La pertinencia de su presencia externa, es esencial, ya que cada corrección así sea mínima o no, nos ayuda a autocorregirnos. Por otro lado, el dialogo verbal junto a mis compañeros, lo considero favorable y enriquecedor, puesto que en *CUPIDO* hay un trabajo que pretende generar una misma solidez, el conocernos desde la conversación, así esta no sea netamente sobre el tema de la obra, generarla, nos ayuda a conocernos desde la esencia de cada uno.

Si bien es cierto, cada uno de nosotros viene con diferente información técnica, al sentirnos como grupo conociendo nuestras capacidades y debilidades, podemos lograr la estabilidad y así, hacer que fluya la manera en que cada uno aporta desde su hacer.

Las reflexiones tanto grupales como individuales, siempre tienen lugar en esta composición, pues estamos tocando un tema que de inmediato nos sensibiliza y, sin darnos cuenta, remueve aspectos en cada uno, esto no quiere decir que necesariamente se expresen de manera verbal las tristezas o inquietudes personales, simplemente, este espacio reflexivo, se presta como un lugar para afrontar desde cada uno su sensibilidad ante el tema.

Una manera de asumir la propuesta coreográfica en cuanto al aspecto técnico, es la repetición, para tener claridad del movimiento y afianzarlo, dicha repetición puede ser corporal o mental (como diríamos los intérpretes, pasón mental). Uno de los aspectos más importantes para la ejecución precisa, es la claridad del movimiento, una vez este claro, es preciso darle el sentido sensible que este requiera.

Resultados.

Reconocer el rol del intérprete. El participar en la pieza *CUPIDO*, me hizo analizar que el rol de un intérprete en una pieza coreográfica, no demanda solo el aprendizaje de una cierta cantidad de información técnica para la coreografía, ni tampoco, el solo entender que busca a nivel emocional el director, sino, que busca la obra de mí, ¿qué me quiere decir la obra? Este aspecto, a mi parecer, es de gran importancia, pues me ubica en el lugar reflexivo que como intérprete debo asumir.

El lugar reflexivo. Como intérprete, pongo a disposición de la obra, todos mis sentidos, para entrar en un dialogo de escucha conmigo; esta disposición, también se vuelve una necesidad de hablar, que mejor forma de hacerlo que con la danza, las palabras sobran, en el mismo hacer, hay un deshago, se empieza a evidenciar las trasformaciones que alimentan la obra y que trascienden a la vida cotidiana, hay tranquilidad y confianza con los compañeros, se siente un lugar de apertura y los encuentros no se prestan netamente para el ensayo de la pieza coreográfica, sino que se producen una serie de reflexiones que aportan nuestra labor como intérpretes de la obra.

La disposición. Iniciar el proceso de creación con la pregunta “¿Quién soy yo?” alimentó el estado que busca la obra, con el paso del tiempo el afianzarlo y establecerlo como pauta para la propia escucha, fomentó la apropiación y la entrega que necesita *CUPIDO*.

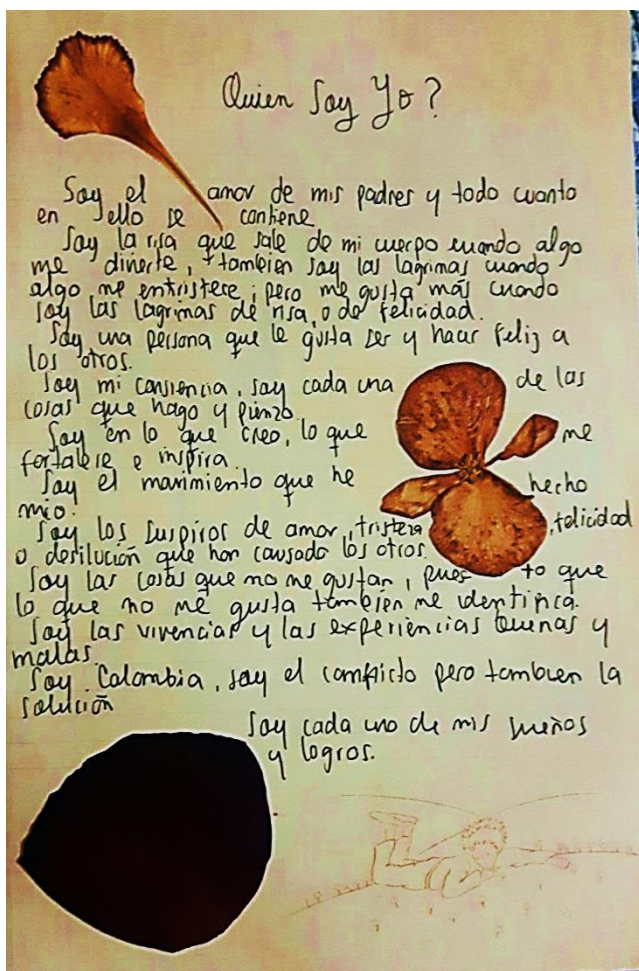


Ilustración 1: Escrito Yo Soy, por Selene Cuca Rada

La sensibilidad para sanar y afrontar. Permitirme ser conmovida, desde la vivencia de los estados que propone esta pieza coreográfica, fue una riqueza personal, pues la usé como medio, para desahogarme de aquellos aspectos que se evaden en la vida cotidiana, pero que son pertinentes al hablar desde el Yo Soy. La danza, no es un medio para olvidar y alejarse de las cosas o problemas, al contrario es un gran recurso para escuchar y saber asumir cada circunstancia de la vida, *CUPIDO* me dio esa posibilidad de afrontar desde mí hacer en la danza, las situaciones que pueden llegar a ser dolorosas.

Encontrar en mí, el cuerpo que propone *CUPIDO*. Esto, llamó mi atención, puesto que busca en cada uno de sus estados, diferentes matices, se puede navegar, por la respiración como motor que conduce el movimiento, buscar la precisión con movimientos contundentes, hallar la continuidad en lo circular, o simplemente dejar de lado el movimiento como estructura, para solo estar ahí, en quietud, permitiendo escucharse a uno mismo.

La escucha grupal e interna. Al ser conscientes de esta, es más fácil empezar a generar la disposición que nos posibilite el dialogo corporal, permitiéndonos así estar presentes incluso en la ausencia de la escena y ser permeado por el estado del otro.

Cuerpo preciso, estable, continuo y tranquilo. Cada clase tomada de barra al piso, de danza contacto y de circo, aportaron para la construcción de ese cuerpo, el cual es esencial en la obra *CUPIDO*.

Conclusión.

El haber escogido la modalidad de interpretación en la Cia Sandrine Legendre, generó en mí, un gran afecto por ese espacio, puesto que acoge, da confianza, se siente que no solo se va a realizar un trabajo, sino que cada encuentro es un compartir y cada acercamiento, proporciona un momento de riza, de reflexión o de permitirnos ser sensibles.

Es un lugar en el cual pude escucharme, esta escucha se potencia, porque aprendí a estar tranquila, supe asimilar con paciencia y exigencia que el fin hacia la forma es principalmente la comprensión de esta.

CUPIDO aparece en un momento muy pertinente en mi vida, pues ha removido en mi aspectos que necesitaba sanar; el adéntrame en la obra permitiéndome escucharla, ha ocasionado que conmueva mi ser, me ha hecho comprender la escena y el movimiento más allá de una bella ejecución.

El participar como intérprete en la obra *CUPIDO*, me puso en un lugar de observación propia, sobre lo que aprendí y lo que logré en el proceso con Arte Danzario, la evolución que tuve en cuanto a la apropiación de elementos que fortalecen mi quehacer en la danza, el compromiso. La decisión de asumir este camino, aprendiendo de cada uno de los lugares en los cuales se transita; de aquí en adelante hay mucho más por aprender, ¿qué quiero hacer con lo que llamaría mi danza?, ¿cómo quiero que sea esta?, ¿de qué está compuesta?, ¿que la nutre?, solo preguntas al final de un camino que me abrió las puertas al mundo de la danza.

Evaluación por parte de la coreógrafa.

Las palabras que a continuación van a leer, son una apreciación por parte de la maestra Sandrine Legendre ante mi participación en la compañía y en la pieza coreográfica.

La Obra *CUPIDO*, incita a revelarse a sí mismo como ser humano, intérprete y bailarín. Selene demuestra desde el inicio del proceso una gran capacidad de escucha, atención y observación, ante esas particulares cualidades que tiene, su disposición es integral, siempre sensible a cualquier propuesta, Selene tiene esa profunda capacidad de

entregar sin juicio ninguno, todo lo que puede de ella misma en cada ensayo. Totalmente colaboradora, es para mí, una persona con la que siento desde mi rol como directora, que puedo contar, ella participa activamente en cada ensayo para aportar al grupo de forma constructiva, una mirada madura.

Como bailarina, ella es estupendamente ágil, su rigor en su labor diaria permiten que la ejecución de cada paso de la obra, cobre entero sentido. Selene tiene un rol que protagoniza dentro de la obra, pues ese rol religa varias escenas entre ellas y lo asume de manera muy profesional.

Su presencia dentro de la Cia Sandrine Legendre es pilar y vital, siendo una persona totalmente dedicada al oficio de la danza, sus aportes tanto como interprete así como compañera, enriquecen el nivel relacional del grupo.

Selene es una bailarina completa, disciplinada, responsable, técnicamente preparada, sensible, amorosa, apasionada. Es un inmenso placer, tenerla dentro de la Cia, siento que el aporte es mutuo, que tanto Selene como bailarina y yo como directora, aprendemos la una de la otra. Desde mi experiencia, veo en Selene una gran artista que brinda a un coreógrafo un espacio de confianza muy valioso.

El dialogo está siempre abierto entre nosotros, sus observaciones son tomadas muy en serio, ya que su calidad de atención logra dar esos frutos.

Estoy totalmente complacida con su procesó a todos los niveles, Selene es un ejemplo a seguir, cumple con todos los objetivos de la compañía. Como coreógrafa, me complace su participación técnica, su actitud y su entrega.

Bibliografía.

Pilates. <http://beyogabcn.com/estudios-pilates-en-barcelona/descripcion-de-pilates/>

Músculos. <https://runfitners.com/core-cuales-son-los-musculos-que-lo-conforman/>

ⁱ Desarrollado por Joseph Pilates, es un método de ejercicio y movimiento físico diseñado para estirar, fortalecer y equilibrar el cuerpo. Con la práctica sistemática de ejercicios específicos junto con los patrones de respiración, con un menor número de movimientos más precisos, lo que requiere un control adecuado de la forma en que lo realizamos.