

Sintiendo La Esencia
Informe interpretativo-Obra “La Matía”

Luisa Fernanda Montoya Forero
Marzo 2017.

Universidad Distrital Francisco José De Caldas
Facultad de Artes ASAB
Proyecto curricular Arte Danzario
Trabajo de grado

INFORME EXPERIENCIA INTERPRETATIVA –OBRA “LA MATÍA”

Luisa Fernanda Montoya

1. Trabajo de grado: La Matía

Dirección: Laura Daniela Castro

Intérpretes creadoras: Laura Oyuela Morales

Cindy Méndez Riaño

Vivian Stadeen

Luisa Fernanda Montoya

Laura Daniela Castro

Función: 5 de diciembre, 2016 –Aula Máxima U Jorge Tadeo Lozano

Ser la mar... fluir siempre fluir.

Plantearse sobre qué es lo femenino y cómo se manifiesta es una tarea ardua y un tanto necia, pues la subjetividad cobija a la sociedad desde sus características más pequeñas, existen pre-conceptos sobre la feminidad y ciertas ideas e imágenes ya dispuestas, sin embargo mi búsqueda como mujer va planteada a partir de lo que siento, percibo y pienso y como esa feminidad la plasmo en el movimiento, cómo evidencio la danza en esta obra “La Matía” que lleva consigo la temática instaurada.

¿Cómo la feminidad se expone en escena y cuáles son esas calidades de movimiento o gestos que influyen para hacer alusión a lo femenino?

A partir de allí va mi búsqueda, recogiendo esas construcciones que llevo en el cuerpo y alimentándolas con las premisas, con los referentes requeridos para el desarrollo y creación de frases de movimiento, descubriendo qué es lo que me identifica femenina, hallando calidades y percibiendo que papel ocupa la interpretación en esta indagación.

2 Objetivos

Objetivo general:

Reconocer cómo la feminidad se manifiesta a partir del movimiento y la creación en danza.

Objetivos específicos:

1. Analizar las calidades de movimiento y su relación con lo femenino a partir de los laboratorios de creación y ensayos propuestos
2. Establecer características que evocan la feminidad en la escena teniendo en cuenta los conceptos y referentes utilizados para la creación
3. Interpretar la feminidad en escena a partir de los hallazgos e investigaciones corporales realizadas a través de la construcción de la obra “La Matía”.

3 METODOLOGIA

Proceso de creación

Para abarcar la feminidad, me fue necesario plantearme ciertos tópicos o líneas sobre qué me hace a mí mujer, qué me hace femenina, cómo son mis movimientos habituales, cómo me siento frente a lo femenino; de allí entender la razón real que me hace recurrir a la “feminidad” como actuación natural y rutinaria.

Todo fue una investigación hacia adentro, un descubrimiento sobre aquello que llevamos instaurado en el cuerpo, todas aquellas enseñanzas guardadas sobre el comportamiento, sobre calidades de movimiento; fue buscar en el interior y encontrar esas facetas de la mujer que no necesariamente están acompañadas de delicadeza, la mujer es algo más de lo que han descrito en los medios masivos, es algo más que un manojo de emociones y sal en los ojos, es observar con detalle y vislumbrar la fuerza creadora, el instinto de antaño y la bruja de hace años.

Este proceso pretendo dividirlo en cuatro facetas importantes que me encaminaron para el momento de la interpretación

-La sutileza

Es esa danza delicada y casi efímera, son gestos apenas perceptibles pero con una cualidad interpretativa fuerte, donde esos pequeños movimientos hablan y comunican; recurrir a este tipo de cualidad me fue cercano y habitual, pues fue uno de los elementos que utilicé al empezar a bailar, porque está instalada en mi forma de ser y a veces de actuar. En mis imaginarios es como agua que corre en calma, continua y fluida.

Cuando empezamos a crear movimiento teníamos la premisa de frasear con movimientos donde los brazos fueran los más involucrados teniendo como premisa a Pina Bausch y su poética en los miembros superiores; así que esa era la clave pensar y sentir los brazos sutiles, suaves, libres y poéticos.

En la temática de la obra estos brazos se distribuyeron a lo largo de la pieza y algunos cambiaron su cualidad para expresar otro tipo de emociones.

Sin embargo el principio de la obra lleva consigo la sutileza casi como nombre, solo que esta investigación de movimiento la buscamos a partir de lo que despertara una canción de tango interpretada en un cuarteto de violonchelos del compositor Astor Piazzolla, donde las piernas esta vez buscaran protagonismo.

La creación de este fragmento se realizó por acumulación, es decir, cada una proponía una serie de pasos e íbamos uniendo a partir de lo más conveniente y armónico con la mirada estética de la directora. Personalmente esta pieza musical me evocaba mucha nostalgia y la cadencia del sonido de este instrumento provocaba en mí esa sutileza en el movimiento que he mencionado anteriormente. Esta parte coreográfica fue de extensiones de brazos, piernas delicadas y largas, giros vaporosos y la mirada siempre en una diagonal hacia el suelo.

La mirada aquí se mostró tímida e introspectiva, es como bailar y pensar en todo esas emociones que estas sintiendo en el centro del pecho, esta primera faceta es un “estoy aquí para mi” un descubrimiento donde me expongo al público y lo llevo a transitar por esa nostálgica sensación que me conlleva el observarme mujer, al revelar esa feminidad que va

más allá de simples y vanos movimientos, es girar y ser volátil, es ser emotiva, cálida y sincera.

Elemento: pétalos

-La fuerza

La fuerza es un término que se ha distanciado de la palabra femenino como si fueran cosas opuestas y he de admitir que al principio de todo este proceso estaba un tanto sesgada por este paradigma, pues definía a la feminidad exclusivamente desde lo suave y sutil, así que fue sorprendentemente grato encontrar mi fuerza desde mi ser femenino.

La fuerza es ese riesgo que nos llevó por caminos de caídas, desequilibrios y un instinto por la rapidez. Esta faceta se construyó a partir de una música con un bit acentuado que nos permitía tener velocidad en cuanto a lo que proponíamos y algunos momentos de estacato.

Este momento lo tomaba desde imaginarios de enraizarme en la tierra, en ser valiente y mirar hacia el frente no necesariamente con una mirada retadora, era más un empoderamiento, era sentir la fuerza interior y aprovechar toda esa energía emergente para suscitar en el público la fuerza femenina y arrolladora que yace en el interior.

Esta parte coreográfica fue pensada en la acumulación de Trisha Brown, estilo de creación que funcionó bastante porque era como ir cargándonos de fuerza, la imagen que tenía era cuando estas intentando algo pero a la primera no te sale y cometes errores y te caes pero cada vez con cada intento vas tomando más fuerza hasta que al final logras lo propuesto con una seguridad casi palpable.

Elemento: pintura en el cuerpo

-La sensualidad

La sensualidad fue un tema al que llegamos con facilidad pues debido a vivencias, formas de ser y edades contemporáneas, tenemos muy presente este tipo de calidades de movimiento. Además de la pieza “vacío” como un fuerte antecedente que nos ayudó a descubrir esa sensualidad sinuosa.

La mujer de por sí lleva instaurada esa coquetería ayudada de los gestos corporales, y es una investigación inconsciente que se genera con la nueva visión de mujer y abandono de la niñez.

En esta exploración de movimiento utilizamos mucho la circularidad, el movimiento cadencioso y con mayor repercusión en vientre y caderas, además de un inocente juego con el cabello; todo esta búsqueda para despojarnos de pre-conceptos comportamentales sobre cómo es una mujer y desarrollar nuestra feminidad a partir de eso que tenemos tan cercano –el cuerpo- ; por ello la desnudez fue un excelente camino para mostrar una feminidad agreste diciendo “aquí estoy y me quiero y acepto tal cual soy”

En mi imaginario todo el tiempo fue el movimiento del fuego cadencioso, fluido y con impulsos un tanto peligrosos, la idea no era seducir al público ni mostrarnos provocativas, solo instalar una mirada frente han un elemento que nos identifica como mujeres: Los senos y simplemente danzar libres con ese cuerpo que nos pertenece, era sentir esa complicidad...

Por otro lado teniendo como referente las historias y creencias sobre Eva y María, quisimos tenerlas en relación constante y descubrir en el pecado de Eva (la manzana) una búsqueda hacia la sensualidad teniendo en cuenta la postura social en la que nos encontramos inmersas.

Elemento: Manzana

-La bruja (transformación)

Antiguamente las llamadas brujas eran quemadas en hogueras por una supuesta herejía y contacto con el diablo, sin embargo en uno de los artículos que nos basamos además de creencias personales, esas llamadas brujas eran mujeres llenas de conocimiento y una desarrollada intuición. Mujeres con un fuerte contacto con la naturaleza y de allí sus desarrollos medicinales y su fuerte comunicación con el cuerpo propio; en un libro llamado “sabiduría olvidada” del autor Chamalú, nos relatan a mujeres indígenas antiguas sabias que tenían una fuerte relación con su útero y sentían su latir, además de un gran respeto y conciencia por la menstruación como un tema de honra y no un tema de culpa que es necesario ocultar.

Nos basamos más en una visión donde la mujer está llena de energía creadora, donde se reúnen y forman aquelarres para conectarse con sí mismas y con todo aquello que les rodea. Así que en la búsqueda interpretativa fue para mí una de las más fuertes y llenas de carga emocional, pues era una invitación clara a abandonar la sumisión y la timidez, era sentir la fuerza, la sutileza y la sensualidad en un solo cuerpo: el mío.

En escena nos ayudamos de varios elementos como el agua, la pintura y las velas, así que primero aceptábamos toda esa naturaleza y salía la fuerza para luego al entrar en la calma representar con la velas toda la entrega.

Elemento: velas

Pautas de apoyo

- Movimiento Pina Bausch

Fue una pauta muy cercana para todas pues en semestres anteriores habíamos logrado hacer el repertorio de “la Consagración de la primavera-Pina Bausch” así que todavía teníamos una memoria corporal a nuestro favor. Además he de admitir que la línea de Pina está entre esas formas en que me gratifica moverme.

- Película les innocents

Está película fue un referente fuerte y duro sobre como ciertas mujeres asumen su posición y como la religión ha instaurado en muchas mentes ciertos votos de sumisión que chocan completamente con la visión de mujer que habita en mí, sin embargo al mismo tiempo muestra a una mujer valiente capaz de trasgredir ordenes políticas y éticas de la época para ayudar a sus semejantes.

Esta fue una visión apropiada y afortunada para generar en la interpretación un fuerte impacto pues generó un sentimiento de nostalgia, intenciones de ayudar y ganas de luchar

- Eva y María (catolicismo)

Un día de ensayo nos sentamos a discutir y hacer una especie de comparativo entre estas dos mujeres tan conocidas por todas desde la niñez, donde en las palabras y pensamientos que iban surgiendo salían muchos de nuestros acuerdos y desacuerdos frente la visión y forma comportamental que se ha instalado desde mucho tiempo atrás. Surgieron varios cuestionamientos entre ellos... ¿Por qué fue a Eva a quien se le atribuyó el pecado? ¿Por qué la mujer ha tenido casi un ligue entre sumisión y entrega? ¿Qué tiene de malo no ser virginal?

Tal vez estas preguntas fueron las que nos llevaron a tomar una de esas facetas llamada fuerza.

- Artículo “Mito las brujas de la edad media; solo eran mujeres con conocimientos”¹

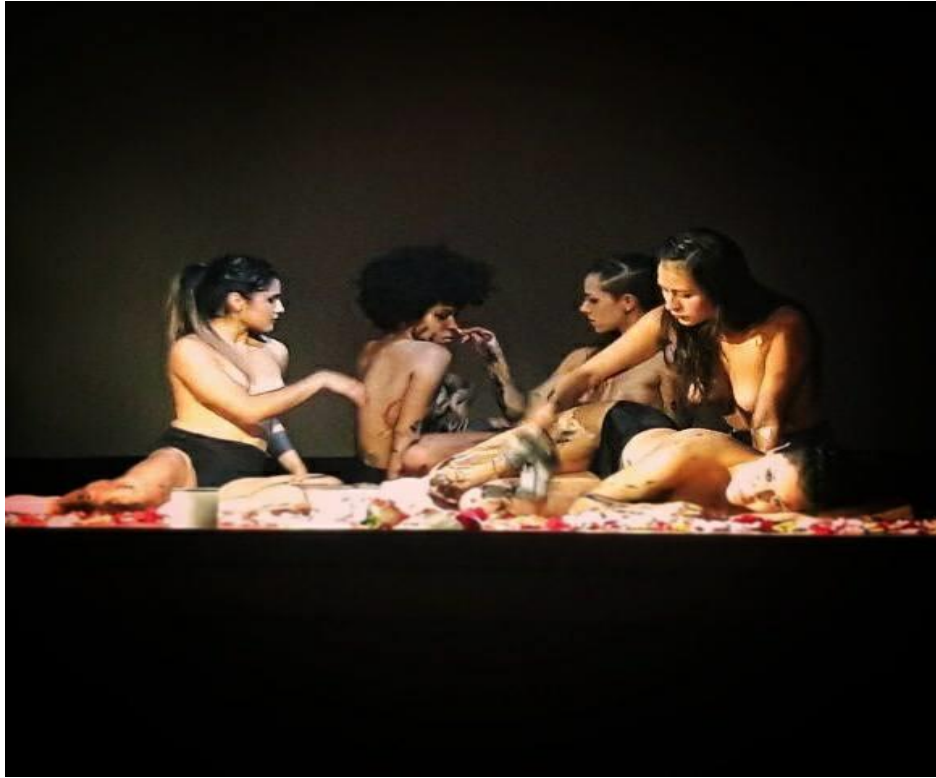
Fue una mirada sobre la mujer en la antigüedad y porque fue tan atacada, cada una ya tenía ciertas creencias u opiniones sobre este tema así que este artículo logró nutrirnos más sobre una mirada que va creciendo en el interior de cada una de nosotras como mujeres y bailarinas

- Pinturas de “las Venus”

Buscamos en estas imágenes esa tranquilidad, naturalidad y sensualidad que representaban estas mujeres, una delicadeza casi pétrea. Ver como se sentían cómodas con su cuerpo y observábamos esos juegos con su cabello, juego que luego nos inspiró para crear una escena en la obra donde por duetos trabajamos la manipulación a través del cabello.

Me atrevería a decir que cada pauta o referente de apoyo nos encaminó en la creación de las facetas de feminidad dentro de la escena, pues adquirimos una visión de mujer desde distintas perspectivas y miradas, situación que llevo a cada interprete a buscar en cada fragmento de lo que es ser mujer e identificarse con ese abanico de posibilidades que nos pertenece.

¹ <http://www.jornada.unam.mx/2008/02/28/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie>



4 Resultados alcanzados

Interpretación

Lo primero que sale a relucir es sentir ese orgullo de reconocermes mujer y vislumbrar estas facetas mencionadas y muchas otras que faltaran por descubrir.

La feminidad tiene la capacidad de manifestarse por caminos diferentes y en cada cuerpo se presentará con cualidades y calidades distintas, sin embargo por este instante hablaré solo de mí y la experiencia que me llevo en las entrañas.

Desde muy pequeña tuve una crianza llena de vestidos, muñecas y lazos rosas en el cabello, además, mi hogar es un aquelarre de mujeres así que todos los ejemplos que seguí y los comportamientos que instale vendrán de mis hermanas y mi mamá, sin olvidar las características propias que desarrollé, sin embargo de niña siempre pensé que yo debía ser niño por una insignificante característica en mis brazos (pero eso es otro tema) así que esto

inconscientemente me llevo a búsquedas de más sutileza y una inevitable timidez que crecía al compás de mi cuerpo.

Al crecer mantuve mi gusto por los vestidos y los lazos en el cabello, al mismo tiempo empecé a agrandar mi visión sobre sentirme mujer y descubrir libros y personas que ampliaron esa visión que estaba en pleno crecimiento, ese desarrollo donde la menstruación no era una maldición ni nada parecido, sino una mágica y natural forma del cuerpo por limpiar nuestro campo físico y energético entre muchas otras cosas.

Todo esto para situar al lector sobre algunos antecedentes que llegaron conmigo al momento de abordar la obra “La Matía”, obra que llamo mi atención por la intención que tenía la directora y amiga en abordar este tema tan cercano a mí y tan inquietante al mismo tiempo.

No pretendo repetir los tópicos mencionados anteriormente de cómo nos aproximamos a la feminidad desde distintas perspectivas, sólo contaré como estos antecedentes y facetas nutrieron mi interpretación y mi asumirme en la escena.

Siento que una de las cosas más importantes en la interpretación es ser fiel, sincera y sobria, es realmente lograr una comunicación entre el cuerpo-movimiento, la gestualidad y la emoción, y todo esto en una cantidad para que logres transmitir sin caer en la falsedad o en la “imitación” de la emoción, además de tener la capacidad de entrar y salir de estados sin que haya una gran afectación en la persona.

Esta indagación recreo en mí, imaginarios, bastantes inquietudes y relación con mi propia experiencia y vida. Oportunidad que agradezco porque interpretativamente me llevó a lugares como la fuerza (un tanto ajena en ese momento) una fuerza que me guió y me permitió conectarme con esas amigas y cómplices con las que una vez más compartía la escena.

5 Análisis de resultados

HISTORIA

Antes de plasmar en estas hojas la experiencia de la escena, quisiera hablar de algunos antecedentes que ayudaron y otros que entorpecieron la obra y los cuales me parece importante mencionar pues fueron parte del proceso y el aprendizaje.

Todo el proceso de creación anteriormente descrito estuvo permeado por nuestra amistad construida a lo largo de la carrera y de allí la facilidad y la dificultad de trabajar juntas, pues la confianza que existe entre nosotras jugó en doble vía.

Los lugares utilizados para la creación fueron dos principalmente: La Academia Vuelo (buen espacio pero piso inadecuado) y el salón de eventos de un edificio (buen espacio y piso manejable) Con un horario estipulado y organizado de la siguiente manera: Lunes 8-11 am, martes - jueves 2:30-4:30 y viernes 12:30-2:30; del tiempo acordado para los ensayos surgió nuestro primer inconveniente, pues la falta de puntualidad y la prioridad generaron las primeras molestias, sin embargo logramos hablar y establecer estos dos puntos como necesarios para el buen desarrollo de la creación, además era necesario ya que estábamos con el tiempo justo. En cuanto a engranaje y limpieza del movimiento fue una tarea de disciplina pero al conocernos, es decir, de conocer la forma en que baila y crea cada una hizo todo este proceso un poco más sencillo, sin olvidar que el hecho de bailar juntas hace más de 4 años, pone el proceso en otras condiciones.

Fuimos muy atentas y colaboradoras en los momentos de dar ideas, aportar movimientos, invitar a modificaciones y mencionar correcciones.

La idea de la directora era presentar la obra antes de un viaje que tenía programado con la compañía de danza a la cual pertenece pero faltando tres días para función el lugar decidió cancelar por motivos que aún no conocemos, así que desde ese momento fue una afortunada y desafortunada carrera contra el tiempo; logramos conseguir el aula máxima para el 5 de diciembre como un gran favor de María Cristina (encargada U Tadeo Lozano) , así al contar con este tiempo de más ideamos ciertos cambios de vestuario, publicidad y mayores ensayos para lograr ensamblar partes coreográficas que aún no estaban hiladas; cada una se encargó de hacer cumplir esos aspectos decididos anteriormente (teniendo en

cuanta que la mayor carga iba sobre las implicadas en el trabajo de grado), además de saber que todo esto iba a suceder con la ausencia de la directora por quince días.

Todo logro estar listo para la función (vestuario, publicidad...) sin embargo la ausencia de la directora género que los ensayos en ocasiones no fueran tan fructíferos pues había decisiones sobre la obra que no se podían tomar así que un día antes de la función fue necesario dedicarlo para ensamblar toda la parte coreográfica con transiciones decididas por la directora.

La escena- 5 de diciembre de 2016

Aula máxima U Jorge Tadeo Lozano

La expectativa era absoluta, no teníamos certeza acerca de si el público asistiría, además de problemas técnicos que tuvimos que aceptar y asumir.

Realizamos un calentamiento, un pasón y nos alistamos para función, hicimos nuestras respiraciones ya conocidas con los elementos (agua, fuego, tierra y aire) y la directora nos recordó en palabras breves todas esas indagaciones sobre la mujer y todo aquello que cada una había descubierto, nos dimos un abrazo ... y black out.

Fue una experiencia bella y llena de nostalgia pues era la última vez que nos presentábamos juntas bajo el formato de la universidad. Siento que estuvimos conectadas y tuvimos un momento álgido al untarnos de pintura y bailar una parte coreográfica fuerte después de haber pasado por todas las fases que mencioné anteriormente.

En mi experiencia personal me sentí muy tranquila y conectada, sin embargo durante la escena pude evidenciar donde había esas falencias interpretativas que debo mejorar y que desde este año trabajo en ello, sin olvidar que me siento muy orgullosa de todos los avances y logros, de recordarme antes de la carrera y después de ella, la visualización y sobre todo la realidad es gratificante.

La Matía me transformó algo más, así como cada pieza coreográfica, montaje o repertorio que bailé y tengo la certeza que esos cambios-aprendizajes seguirán acompañándome por todo mi trayecto por la danza, es por esto que en mi garganta no existe más que un gracias al arte, a la vida, a los maestros que me acompañaron y mis amigas y cómplices de escena.

6 Evaluación y cumplimiento de los objetivos de la propuesta interpretativa.

Siento que los objetivos se realizaron a cabalidad puesto que la interpretación de la feminidad en escena fue total, arraigada a nuevos conceptos como fuerza, intuición, sutileza, entre otras ya mencionadas. Sin alardear demasiado presiento que fuimos y fui un poco más allá de los planteamientos pautados en un principio, pues todo fue un viaje en el que en cada ensayo o momento de creación iban surgiendo ramificaciones que hacían de este trabajo una experiencia más gratificante y nutritiva para cada una de nosotros.

Realmente hubo un compromiso real por mi parte y la disciplina aliada hizo que todo fluyera de la mejor manera, evidentemente nacieron problemas pero tuvimos la capacidad de ser audaces e ir solucionando en el camino, fue experiencia muy nutritiva que me llevó a aprendizajes y cuestionamientos que supongo se irán descubriendo en el camino como habrá otros que se desvanecerán...

7 Conclusiones y recomendaciones

Reflexión

Todo lo anterior no es una invitación a una posición feminista ni nada parecido, es solo un autodescubrimiento a partir de un proceso de creación y una experiencia más de estar en escena. Es simplemente valorizar todas las ramas que posee una como mujer, se trata de empoderarse y encontrar ese amor propio que a veces se extravía tanto. Es un sentir orgullo por la mujer que me he convertido, pues de los errores y miedos he aprendido; así mismo es un agradecimiento por los hombres en diferentes maneras me han acompañado en mi camino.

Para finalizar quiero plasmar como conclusión y cierre un escrito que hice hace algún tiempo...

11 de junio, 2015

Bailarina de pies indecisos y temores escondidos

Bailarina llenita de ternura y alegría

Bailarina de ojos casi negros, mirada angosta y movimientos poco violentos

Bailarina llena y a veces vacía...

Bailarina creada de veranos y también de inviernos

Bailarina sensual y poco atrevida

Bailarina en busca de orden...

En medio de la bulla de su cabeza...

Bailarina de aura purpura y visos rosas

Sin más preámbulos

Hola! Bienvenida a mi vida

Con amor

Fernanda