

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS AFECTIVOS Y
CREATIVOS
BOGOTÁ, D.C.

2016

YOICA: La Biografía a través de la Danza y Viceversa

KAREN LORENA LOZANO BOLÍVAR
Cód. 20151176021

**Trabajo de grado en la modalidad de creación, para optar por el título de Especialista en
Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creativos**

Asesor

JOSÉ BENEDICTO NOVOA

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS AFECTIVOS Y CREATIVOS
BOGOTÁ, D.C.
2016**

YOÍCA: LA BIOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA DANZA Y VICEVERSA

KAREN LORENA LOZANO BOLÍVAR

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS
AFECTIVOS Y CREATIVOS
BOGOTÁ, D.C.
2016**

YOÍCA: LA BIOGRAFÍA A TRAVÉS DE LA DANZA Y VICEVERSA

KAREN LORENA LOZANO BOLÍVAR

Cód. 20151176021

Trabajo de grado en la modalidad de creación, para optar por el título de Especialista en
Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creativos

Asesor

JOSÉ BENEDICTO NOVOA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO HUMANO CON ÉNFASIS EN PROCESOS
AFECTIVOS Y CREATIVOS
BOGOTÁ, D.C.
2016

Nota de aceptación

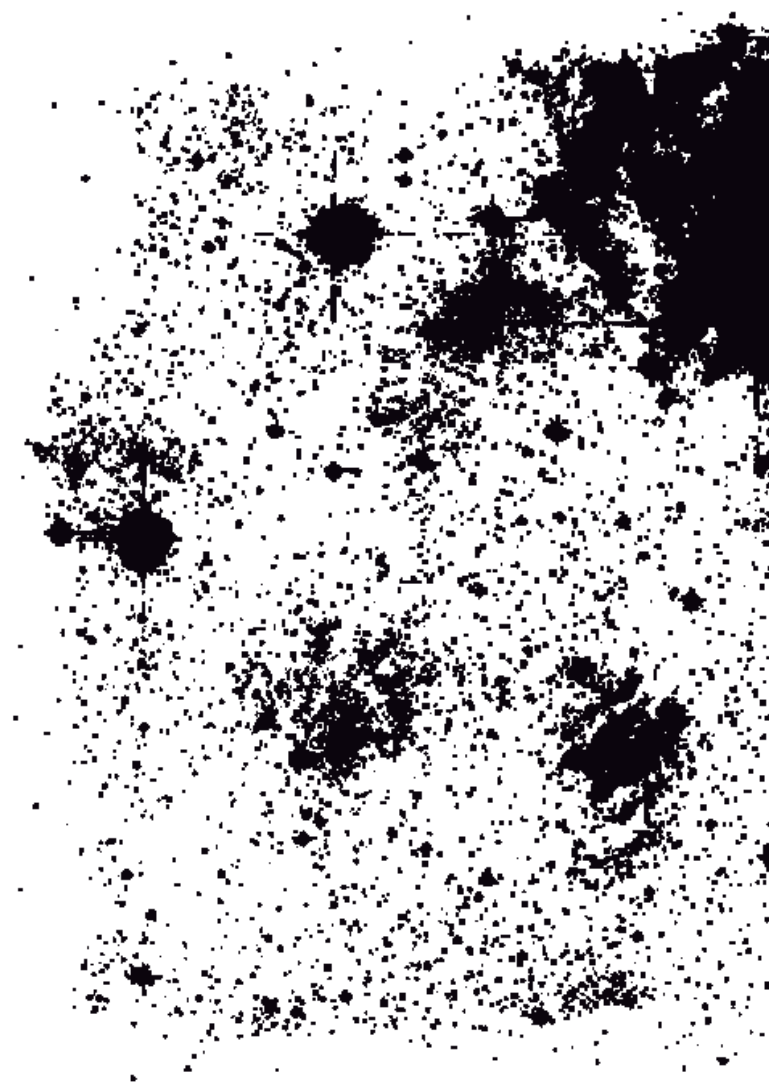
Jurado

Jurado

Asesor

Bogotá, D.C.

2016

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido a mi vida lo que un edificio a un obrero, imagino. Los obreros civiles y yo tenemos en común la paciencia, la mínima pretensión de reconocimiento pero sí un afán sea por los fines que fuere, de construir algo que al cabo no es para sí pero naciente de allí: de sí mismo.

Me agrada poder escribir en primera persona a lo largo de esta sección de trabajo, por la carga sentimental de las palabras mostradas a continuación, el agradecimiento más de siete letras o la voz enredada en la timidez o en la normalidad.

Debo una gratitud imposible de cuantificar o cualificar a mi mami, Martha Bolívar. Por ése amor incondicional, el apoyo de vez en cuando incrédulo que me ha brindado, por los regaños después de más de dos décadas, por ser un modelo de mujer trabajadora, fuerte y alegre. Por ser ella y por darme la vida.

A mi hermanito Christian Camilo, que de hermanito sólo tiene el diminutivo que injustamente le he dado a pesar de ser el mayor, no más sino por la ternura y el amor recíproco. Por ser ése hombre valiente, bailarín, inteligente y noble que me ha acompañado siempre, y siempre es una palabra diminuta para la alcahuetería brindada.

A mi papi, Cesar Lozano, por ser el viento, las mariposas, el sol, las imágenes, la música, la fiesta, el amor hecho chispas. Por darme la vida, quitármela y volvérmela a dar. Por darme la sensibilidad de sus gestos y su sonrisa, por enseñarme el valor de la educación y la disciplina. Por estar en el cielo, en mi corazón, en el aire y en mi familia.

A mis maestras y maestros en la Especialización, porque fueron revolucionarios en esta patria boba. Por despertarme como se despiertan a los sonámbulos, por bañarme en lágrimas, por no aprender mi nombre y olvidar lo que dije, por enseñarme a liberarme y a liberar a otros, por ayudarme a crecer.

A mis compañeras y compañeros, amigas y amigos, hermosos desconocidos de Especialización, por el respeto, por la fuerza, la creatividad, el arte, las risas, las lágrimas y las historias. Por darme un año de conmoción y emoción espiritual.

Gracias a todas las personas que intervinieron en su proyecto con su ayuda, aportes, correcciones o comentarios cargados de cariño, a mis amigos y amigas que siguen creyendo en cada miga de creación de mi mente y colaboraron incondicionalmente.

El presente texto fue escrito antes de la producción creativa como sustento teórico y ampliación de términos clave para el planteamiento del proyecto, además de ser corregido a lo largo de este tiempo por motivos de nueva bibliografía que apoyaban la idea inicial. Sin embargo, no puedo negar el esfuerzo emocional que me causó la práctica como reflexión y movimiento en palabras de Álvaro Fuentes, algunas etapas de mi vida. Fue difícil.

Este trabajo es para usted querido lector o lectora, para la reflexión y la crítica, para su creación personal.

RESUMEN

La vida no es una estructura definida o estática para la mayoría de los seres humanos y es este incesante movimiento de pequeñas revoluciones, lo que permite al sujeto encontrar maneras de expresión inconsciente en el arte sin alguna pretensión. Durante este proyecto, se recurre al papel literario de la autobiografía desde su concepto y uso común para contar la propia vida, más allá de la escritura de los momentos rescatados por la memoria, para intentar relatarla a través del movimiento.

La finalidad del proceso constituye un esfuerzo por recuperar los recuerdos desde un ejercicio resiliente durante una posible creación, en este caso planteado desde la danza, por ser el primer contacto -con y desde el cuerpo- con el mundo. Se trata pues, de contar historias fuera de la palabra para hacer de la danza un nuevo discurso de resignificación y construcción personal en lo que cada persona considere sus posibilidades en el Desarrollo Humano propio y por consiguiente, de quienes le rodean.

Palabras clave: Autobiografía, Biografía, Danza, Resiliencia, Desarrollo Humano.

ABSTRACT

For most human beings, life is not a defined static structure, and such non-stopping movement of small revolutions is precisely what allows individuals to find new ways and unconscious ways to express through the arts without seeking any gain whatsoever. Throughout this project, we appeal to the basic meaning of autobiographies and its common use to talk about one's own life not by writing precious moments in the memory but by using movement as a mean of communication.

The main goal of this project constitute in itself an effort for recovering memories from a resilient action and a possible creation, in this specific case given by the touch of the world through dancing –from the body and to the body-

It is about telling stories from outside the Word in order to perform a dance with a whole new meaning and personal construction that relies on each person's possibilities of human development and furthermore those surrounding us.

Keywords: Autobiography, Biography, Dance, Human Development.

Aspectos Formales
Tipo de Impresión Impresión digital formato A4.
Acceso al documento Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación.
Título Yoíca: La biografía a través de la danza y viceversa.
Autora LOZANO BOLÍVAR, Karen Lorena
Directores NOVOA, José Benedicto
Fecha Febrero, 2016
Aspectos de investigación
Palabras claves Autobiografía, Biografía, Danza, Resiliencia, Desarrollo Humano.
Descripción Trabajo de grado en la modalidad de creación, para optar por el título de Especialista en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creativos

Fuentes

Se presentan ocho (8) referencias relacionadas con la escritura autobiográfica, la danza y el proceso creativo.

Contenido

El documento inicia con una presentación general de los objetivos y desarrollo del proyecto: la creación de una obra dancística a partir de la reflexión personal de las vivencias importantes elegidas por el intérprete-creador en una secuencia que muestre su autobiografía y sus impresiones de ellas para la posterior creación.

Luego, se presenta un ensayo acerca de la posible relación entre la biografía como la escritura de la vida y la danza como actividad innata en la historia de la humanidad, además de explicar cómo contar la vida a través del movimiento es un proceso resiliente catártico en el sujeto dentro de su conciencia en el mundo.

Por último se exponen tres momentos de creación sustentando el uso de la danza contemporánea y aclarando algunos conceptos para el resultado final, la exploración de eventos personales y el nombre que recibe este.

Metodología

Sustentación teórica y conceptual del trabajo creativo propuesto como objetivo general del proyecto. Es una propuesta desde el estudio subjetivo para la posible creación futura de otras personas dentro del mismo enfoque.

Conclusiones

La autora desde su experiencia personal, recomienda hacer un escrito general de aquellos momentos escénicamente posibles con la intervención de música, elementos de escenario y vestuario. Agregado a esto, recalca la labor de la danza

como un proceso de evaluación personal que está sujeta a diversas interpretaciones del espectador teniendo en cuenta que al igual que una autobiografía escrita, la presentación es propensa a la linealidad y a la evolución de una historia narrada.

Invita además a quienes quieran realizar un ejercicio similar a encontrar sus propias relaciones, ejercicios y exposiciones.

PRESENTACIÓN

La danza constituye la expresión humana fundamental para contar momentos históricos a través del movimiento, pasa de generación en generación como un requisito social además de ser un arte escénico evocador de leyendas, cuentos e historias narradas desde el cuerpo.

Las narraciones construidas por los seres humanos tienen que ver innegablemente con lo conocido, lo visto y lo vivido en su experiencia colectiva e individual desde el inicio de los tiempos, como Serge Lifar diría “en el principio era la danza, y la danza estaba en el ritmo, y el ritmo era la danza. En el comienzo era el ritmo y todo ha sido hecho por él, y nada ha sido hecho sin él”: El Mapalé de la Costa Atlántica colombiana, que nos lleva a pensar en los movimientos de un pez fuera del agua o el Lago de los cisnes en una historia de la realeza. Esta narración colectiva nace de una construcción de individualidades que si bien se han transmitido en variaciones a través de la historia, es la escritura la que hace perdurar la tradición de los pueblos más que el cuerpo en la danza, por esta misma levedad del acto creativo en escena.

La biografía en el siguiente trabajo es la pieza del engranaje en la creación, por ser la historia de alguna persona y al ser transformada en *auto* hace marchar una nueva perspectiva de mirarse a un sí mismo en actitud reflexiva, honesta y casi narcisista por ser el protagonista en un eterno soliloquio voluntario de acciones que pudieron o no ocurrir. El caso particular de este trabajo, es un llamado a la introspección tantas veces escrita, reduciendo al cuerpo al movimiento fino de la grafía, pero casi nunca bailada.

Entonces, *Yoíca: La biografía a través de la danza y viceversa*, es una creación inquieta por buscar estrategias para exponer nuestras vidas – la vida de la autora, en este caso- y una invitación a quienes quieran proponer una nueva manera de mostrar la línea de vida y de experiencias en el movimiento, la arquitectura y la indagación personal de momentos biológicos y sociales de la persona que baila, a partir del ritmo, las acciones auténticas, primarias y coreográficas: el juego,

la filosofía y la reflexión introspectiva para el rescate de emociones que lleven a la creación artística y por qué no, a la resignificación personal de la experiencia vital.

Los objetivos que guiaron este trabajo fueron desde plantear la autobiografía como relato narrativo y artístico, evidenciar la posible unión en la creación artística del relato personal y la experiencia desde el movimiento individual y grupal, hasta establecer momentos de creación a partir de coreografías, reflexiones, juegos y demás influencias personales del (a) bailarín(a) para buscar una pieza de danza para la posible unión en la creación artística del relato personal y la experiencia desde el movimiento individual y grupal. El proceso creativo varía de acuerdo a lo que se quiera o no contar y de qué manera, el trabajo propuesto es un excusa para que cada quien revise de qué modo quisiera relatar. En este caso, el objeto final es *Yoica* explicado en el tercer capítulo o momentos de creación de este documento.

ESCRIBIR DESDE EL CUERPO Y LA DANZA

MARCO TEÓRICO: ESCRIBIR DESDE EL CUERPO Y LA DANZA

Hay una vitalidad, una fuerza vital, una energía, que se traducen a través de ti en acción, y como hay un solo tú en todos los tiempos, esta expresión es única. Y si la bloqueas nunca existirá a través de otro medio, se perderá.

MARTHA GRAHAM

El cuerpo es el primer y más básico instrumento del ser humano en la interacción con el mundo, la significación de su realidad y las sensaciones del entorno que le rodean desde el momento del nacimiento –primer contacto con otro cuerpo-, los primeros pasos o el encuentro con otros humanos en la escuela. El cuerpo además de ser el lugar habitado desde lo biológico, es el espacio de experimentación y de narración de las vivencias propias y heredadas, por consiguiente, la forma en que accionamos lo material desde lo interno de nuestros pensamientos.

El tiempo conjuntamente, acaba los cuerpos en un ciclo inevitable y sin embargo, los recuerdos de cada persona, los momentos y los sentimientos contenidos en las imágenes que guarda el cerebro, permanecen mediante sensaciones pasadas, y quizá añoradas por cada quien: las historias hacen que sonriamos o lloremos dependiendo del ejercicio personal. El cuerpo no es un ente separado del contenido colectivo, es un constructo que se fundamenta en el sentido objetivo y replica en la acción del individuo, en la forma de llevar su cuerpo y lo hecho por él.

Para Jorge Salcedo (2003), antropólogo y bailarín hablando del conjunto de conocimientos grupales desde lo individual, afirma que el cuerpo

Es la herencia de una realidad temporal lo que lo fundamenta como un cuerpo histórico. Y esa cualidad histórica nos legitima como individuos sociales, con la autoridad de manifestarnos sobre la realidad, con el argumento del pasado y la responsabilidad del futuro y del sentir humano, mediante un cuerpo vivido y una vida vivida corporalmente. (Salcedo, 46)

Particularmente la danza, desde tiempos remotos, ha hecho del cuerpo elemento primordial para la creación en la narrativa de los pueblos, además de ser instrumento de culto, mediante el relato en lo innato del ritmo y el movimiento en nosotros. La memoria corporal como el instinto de supervivencia, está en cada una de nuestras células, escribir no. La historia propia y colectiva está allí en cada centímetro de la carne y hueso que tenemos por espacio, no necesita ser obligatoriamente registrada, ya está en el movimiento auténtico y en la biografía motora. Luego, como en un juego lógico, como es nuestro cuerpo quién vive la historia, debe resultarle más sencillo a él contar su propia narración en movimiento. En cierto modo, con la aparición de las primeras culturas con lengua escrita y la democratización del aprendizaje de la lecto-escritura, la noción del cuerpo hasta antes de la modernidad quedó relegada a la exigencia en las posturas corporales para la enseñanza aprendizaje, así que la vida debía ser relatada de otra manera.

Escribir nuestra historia a petición de otros, es una cuestión que exige conocimiento propio, del espacio, de los momentos vividos, de las emociones y sentimientos que surgieron en esos instantes. Es re-vivir a través de un conocimiento tan colectivo como la escritura, pero manifestado de forma puramente subjetiva.

Escribir sobre sí mismo, acerca del cuerpo y sus experiencias, es una construcción a través de las letras en la autobiografía: *autos*, uno mismo (reflexivo), *bios*, vida y *graphé*, escritura, por lo que retraduciría la *autoescritura de la propia vida* (Puertas, 2004). A causa de ése sí mismo reflexivo, la sinceridad de este relato exige en el autor una dosis de reivindicación con sus errores en la descripción espontánea y suelta de la autocrítica o las posibilidades de ensayo-error, tan característicos de la vida diaria. El lector, parafraseando a Puertas (2004), busca en la autobiografía un efecto de sinceridad desde el punto de vista vivencial, sin requerir de las técnicas especializadas del discurso. La complejidad dentro de este género literario es, la secuencialidad y la periodización obligatoria dentro de nuestra memoria, partiendo nuestra vida en escenas importantes fijadas en el pensamiento y la corporalidad.

Algunos momentos morfo-sintácticos y semióticos de la escritura de la autobiografía pueden ser comparados con la posible producción a través del movimiento, la danza y el cuerpo. Las dos con ése afán de expresar la subjetividad, la una hacia el lector, la otra, junto a espectador. Así como al

escribir, nuestra historia o muchas otras, movemos nuestra mano por un entrenamiento intensivo y condicionado, grabado en el área del lenguaje provisto por nuestros antepasados, el cuerpo relata su propia historia por los movimientos, posturas, gestualidades, sonidos, particularidades, etc. De esto se habla más adelante, en relación al cuerpo subjetivo frente al espectador.

La *retrospección*, ésa vinculación con nuestras actuaciones de tiempos anteriores (actuaciones en cuanto, reflexionamos de lo pasado de distintos modos, de cómo pasó y cómo queríamos qué pasara –Término viable para la redacción de historias desde las letras y desde el cuerpo-. Son diversos libretos dentro de una misma obra) organizan mediante la contemplación, la narración de la búsqueda de esos recortes importantes. Junto a la *memoria*, empeñada siempre en olvidar lo triste, recupera la información a la que estamos voluntariamente implicados desde nuestro ser autobiográfico. En la danza, ocurre lo mismo. Mi movimiento no es igual al del otro así parezca a simple vista que sí. En una coreografía, a pesar de la similitud de los bailarines, cada uno se ha preparado de manera distinta y su biografía ha sido diferente el uno del otro, no obstante, al igual que nuestros recorridos, comparten rasgos o cualidades diferenciándose solo por la reflexión de ése *mirar atrás*. Elegimos involuntariamente la cualidad del movimiento dentro del trayecto como seleccionamos lo que queremos sentir al recordar. Igual que en las letras, no hay dos movimientos iguales.

Las biografías, hemos conocido, son hechas para conocer de la vida de alguien, las autobiografías son un contrato con el lector, un acuerdo de confidencialidad y similitudes en la auto-ficción presentada en la confesión simbólica del discurso. Francisco Puertas (2004) en *La aproximación semiótica a los rasgos generales de la escritura autobiográfica*, explica cómo el *yo* es el protagonista-antagonista de la historia: el *yo* racional se confronta al *yo* sentimental y en su existencia temporal está en perpetuo cambio, aunque la represión autoritaria de la conciencia resuelve la diversidad esencia del *yo* en unidad (Puertas, 2004, pág. 147). Cuando bailamos o estamos en el escenario, realizamos acuerdos con el público, pactos de honor con la emocionalidad, la mirada, la posible integración a la presentación o el baile imaginario dentro de los deseos de cada espectador:

Con la intimidad como ámbito de no relación, se fomenta la diferencia y también el aislamiento, la negación de toda actividad social. Lo íntimo es incomunicable, por tanto

tampoco es comprobable, aunque se valora muy positivamente como algo natural y originalidad frente a la artificialidad de lo superficial (Puertas, 2004, pág. 150).

Entonces mi intimidad expresada desde mi interpretación, es entendida de diversas maneras por quien ve, asiste e imagina la expresión que he hecho de la escritura, la danza, la pintura, mi vida. Utilizar el pronombre posesivo *mí*, nos ayuda a ser empáticos con la situación de quien se expone directamente a la verdad implacable del espectador, para ponernos en su lugar, en su mente y cuerpo, como espectadores secundarios.

El desdoblamiento, utilizando la categoría de Puertas (2004) es el otro que narra y sí mismo, es la otredad contando dos lados de una misma historia. Contrario a Platón con el cuerpo como cárcel del alma, en el baile y la escritura, el cuerpo es la vía para el alma desdoblada.

Tomando un ejemplo, María Fux, danzaterapeuta y bailarina argentina, escribe en su autobiografía su trasegar dentro de la danza. En *Danzaterapia: Fragmentos de vida* (Fux, 1998), hace distintos relatos de su relación con la danza misma y los diferentes encuentros dentro de la obra

La danza ha sido siempre para mí una necesidad de dar algo, de expresarme y encontrar un punto de vinculación con la vida que me rodea. Por esta razón se presentó mi existencia con idéntica valoración, con el mismo sentido y naturalidad que el hablar o el caminar. (Fux, 1998)

Como desdoblarse, la autora-creadora habla de sí misma como viéndose a un espejo contándose su historia a la imagen externa que proyecta, una visión extraña no reconocida susceptible de crítica a todos los que han sido. Se mira estudiándose, reflexionando y analizándose para la búsqueda de

la identidad propia, la reinterpretación y la recuperación de la vida, es una espectadora de sí misma o espectadora secundaria para facilitar la objetividad de su relato y conseguir la complicidad con el lector.

Un *proyecto autobiográfico*, pone en tela de juicio el juego del escritor y el lector, del bailarín y del espectador, del sujeto y el colectivo, como sustento de diálogo dentro de una relación invisible construida en acuerdos igualmente ilusorios de secreto o expectativa. La narración es un acto consciente o no, que dependiendo del ser humano, proponen un proyecto de vida según las circunstancias por las que pase, sus recuerdos, anécdotas y episodios aunque determinantes en la planificación solo pueden ser develadas por-para sí mismo en tres etapas finales del Proyecto autobiográfico (Puertas, 2004 P. 65)

Una proyección final que el sujeto alberga para sí, un proyecto con vista al futuro susceptible de revisiones y relecturas, con sentido global que unifica el sentido de las acciones, corresponde a una triada en la formación de narración de la propia vida. No es gratuito que estas características tengan una íntima relación con el desarrollo de la escritura, la danza y el Desarrollo Humano.

Como se ha hablado anteriormente, la autobiografía, permite reconstruir memoria, rescatar los afectos de los recuerdos y exponerlos a juicio público e individual de quien decide ser retratado a través de las palabras o el movimiento en este caso. Sin embargo, el proceso emocional antes,

durante y después de la retrospección y la confesión al público no es sencillo, por la batalla con las múltiples facetas de las que nos constituimos como seres, y las visiones contradictorias casi siempre que envuelven cada experiencia. El relato sirve, para afrontar los discursos y movimientos olvidados a la fuerza por el cerebro como un mecanismo de defensa, a aceptar el cambio y afrontar las situaciones con una posición más sana. No hay un proceso artístico en el que la resiliencia no sea el trasfondo para alcanzar la liberación personal y en lo social,

Permitir que los grupos desfavorecidos y excluidos ejerzan sus derechos, expresen sus preocupaciones abiertamente, que se les escuche y pasen a ser agentes activos que puedan definir su propio destino. Se trata de tener la libertad de vivir la vida que uno considera valiosa y de enfrentar sus circunstancias de manera adecuada. (PNUD, 2014)

La danza, cualquier arte en general, permite ampliar esos campos de experiencia a campos de significación y resignificación del ser en el mundo: es una introversión que deviene en creación para repensar las preocupaciones propias de los sujetos. El razonamiento está en cómo dirigirlo para otros de manera común y ligera.

La misma María Fux, a pesar de ser bailarina y poder bailar su historia, decide escribir su autobiografía como su colega Isadora Duncan, y realiza un análisis en el final de su texto,

Estos fragmentos de mi vida se han ido desgranando; son como un hilo misterioso que va guiando mi cuerpo para que se convierta en palabras. ¿Debo concluir o continuar esta etapa?

Cuando leo lo que he escrito, siento que he dejado muchas cosas suspendidas en el aire.

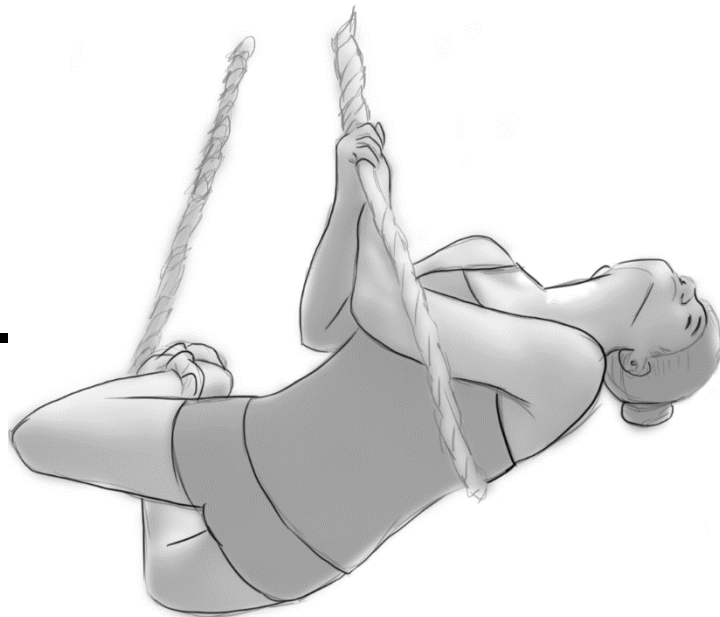
Estos fragmentos se van haciendo como una cerámica en donde pongo todo mi cuerpo. (...)

Quizás quedan muchas preguntas que resolver y no sé si esos fragmentos podrán dar parte de mi vida, pero sí estoy segura de que he dado respuestas en las palabras a lo que dice mi piel, estos pedazos de vida son como pisadas que dicen: estoy viva para seguir danzando y sembrando. (Fux, 1998, P. 113)

La biografía no traduce una liberación de las deudas de cada quien con su pasado. Pese a su carácter de reconocimiento siempre quedarán palabras e imágenes a juicio propio de quien escribe o danza, danza y escribe en cortos renglones por pedido de alguien más o danza por el llamado del cuerpo y la mente, donde es más natural recordar. Desde el teatro contemporáneo, se busca establecer el intercambio emocional con el público espectador, el cual se sorprende e impresiona al percibir la máxima exploración de las posibilidades físicas y visuales puesta en un nuevo y original lenguaje escénico. (Fuentes, 2012. P. 44)

A lo largo del texto se ha explorado el campo de la escritura autobiográfica como la sinceridad de un sujeto ante otros de manera espontánea y descriptiva. Ahora bien, es primordial establecer la danza como catalizador en esta investigación, de la experiencia personal a través del movimiento y la coreografía, es decir, la producción de esta experimentación no será más que una posible biografía escrita desde el cuerpo en movimiento. En consonancia con este principio los momentos de creación del bailarín o bailarina serán los convenientes para sí mismo; como se afirmó, la autobiografía es un proceso del *yo* para la indagación del proyecto de vida.

Del mismo modo, la interpretación realizada durante la puesta en escena permite liberar tensiones al bailarín-actor y al público espectador quienes a través de la comunicación y percepción del texto dramático de la obra pueden resolver su propia herida o carencia. (Fuentes, 2012. P. 65)

Este rastreo infiere de un proceso de conciencia y del cambio reconocido en nuestra propia naturaleza, en la efectividad y afectividad de la audiencia (al igual que el lector en el caso de la biografía escrita) ante la historia relatada en la danza.

Isabel Cuesta (2014), plantea la producción dancística del bailarín o bailarina, desde la afección, la intuición y la visualización de las experiencias previas de vida que darán forma a la narrativa de la obra bailada. La afección, ésa sensación pura del cuerpo, no alude más si no a la conciencia corporal de la intensidad y la potencialidad del movimiento, difiere del sentimiento o la emoción, en cuanto a la naturaleza de su origen: el sentimiento está cargado de una significación social y la emoción un esquema mental elaborado por la evolución humana.

La mente, es una ventana de proyección, por eso la intuición es aquello que el intelecto nos permite predecir por experiencias previas, como en la vida y en la danza, el intelecto adquirido mediante el saber educativo no es suficiente sino tenemos cierto grado de acción desenvuelta y auténtico, pero que da cuenta de un árbol familiar y ancestral integrado en nosotros.

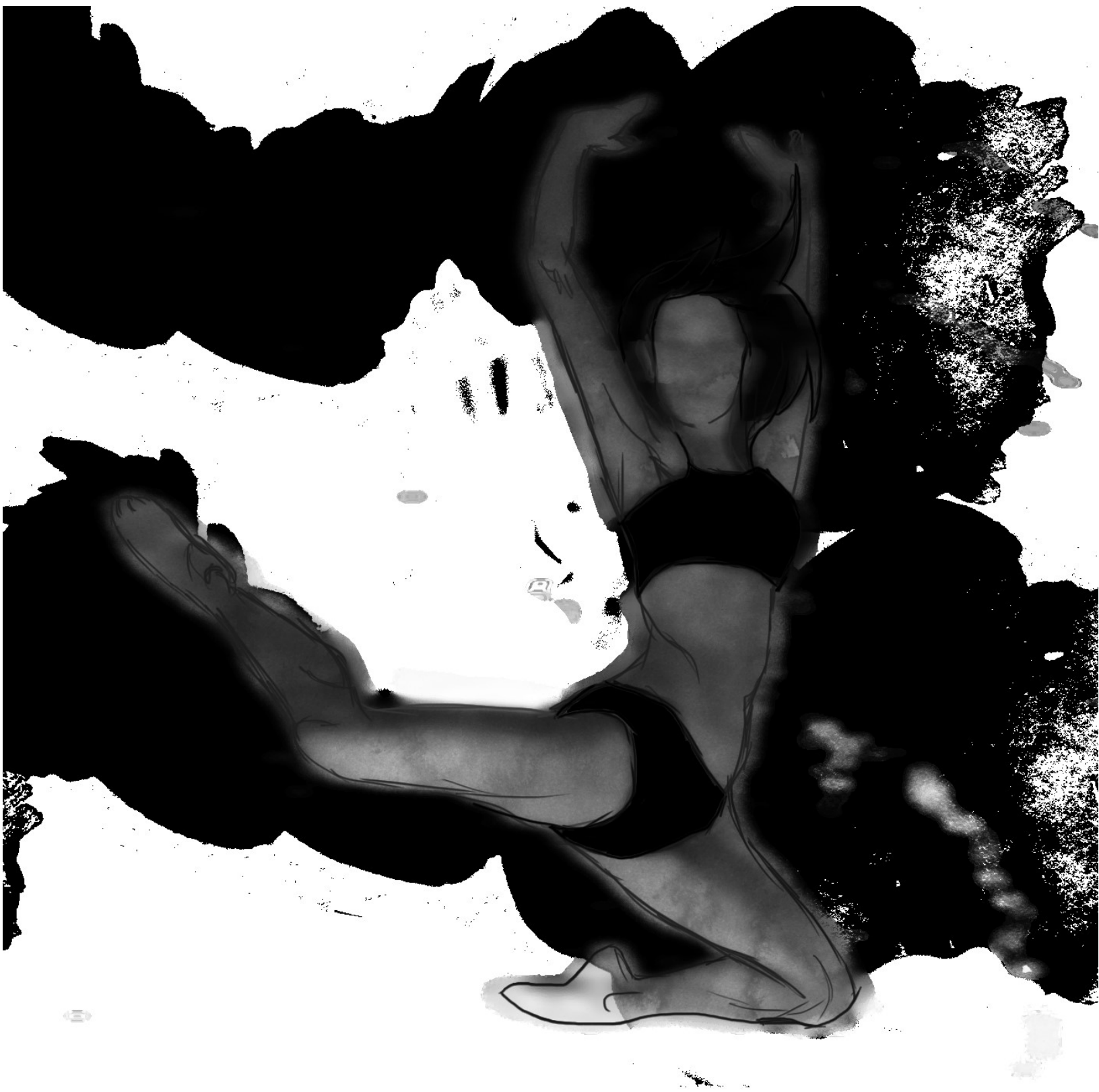
Por último, la visualización es la manera de reaccionar esas sensaciones y recuerdos en movimiento mientras se está en el escenario, como el espejo al que se habla en la autobiografía escrita, la visualización es el desdoble de las afecciones, sentimientos y emociones para alguien más,

Desde el comienzo de todo este proceso, ocurre una profundización en la percepción de la geografía de sensaciones y asociaciones de cada quien. Esta geografía personal es única. Como una travesía que se hace hacia el interior, impresiones y experiencias de ese viaje se recogen para su posterior reflexión. (Cuesta, 2014 P. 69)

Las etapas planteadas por Cuesta, también bailarina, no presuponen a quienes quieran danzar su biografía una estructura fija para la exploración de su baile, es ante todo un ejemplo de cómo se puede escribir desde el movimiento vital.

El proyecto que se plantee desde la afección y visualización en términos de coreografía, reflexión o improvisación, debería ser una reflexión en primera persona y aun así dialógica, por tratar de encontrar el mismo que somos en muchas caras, alejarse y extrañar a través de la escritura para el movimiento, y el movimiento para la escritura para hablar del yo re-creado y recordado,

sinceramente narcisista para el producto final de liberación y socialización. Como un pre-guion del dramaturgista para los bailarines, este proyecto escribe la autobiografía para el creador como una relación de exploración y creación naciente de ideas expuestas en el posterior capítulo divergente claro está de los que puede llegar a ser o no, la obra dancística como tal.

MOMENTOS DE CREACIÓN

MOMENTOS DE CREACIÓN

MOTORES DE MOVIMIENTO

La idea de formar una creación se dio a partir de un par de representaciones difusas pero que generaron la claridad necesaria para gestar una maqueta sencilla que ahora toma sentido dentro de mi vida personal. La primera era la frecuente impresión de no entender el sentido de la mayoría de las obras de danza a las que asistía (significado que luego, dentro del proceso de escritura y baile fui comprendiendo cómo, desde quien crea, se aleja la idea de poder controlar lo que piense el público) y la segunda pero no menos importante, fue una evaluación autobiográfica, escrita, pensada, dibujada y bailada dentro de la Especialización de Desarrollo Humano, dada en el último año de mi vida. Encontrar la manera de cerrar ciclos, resignificar y aprender a ser resiliente fueron términos fundamentales en esos días que de una manera sutil en los módulos de psicogenealogía orientado por la maestra Gloria Sierra y las meditaciones danzadas en los encuentros con el maestro Guillermo Rincón.

No es sencillo volver para rehacer viejos dolores, por ello, lo que siempre sugiero es que no nos centremos exclusivamente en los eventos dolorosos y devastadores. Toda la historia, en su conjunto, es relevante, y los personajes que están narrando los hechos y las vivencias necesitan también decir lo importante y significativo en cada una de las etapas en que esta fue evolucionando (Sierra, 2009 P. 34)

Contar una y otra vez ciertos momentos a tantos *extraños* es una relación catártica consigo mismo, quedar en paz con los ancestros, líneas de vida, saldar cuentas con las historias que no nos pertenecen, ligaron una nueva perspectiva sobre el estar en el mundo.

Así en la creación pretendo unir las dos, biografía y danza, para lograr hablar con esas –esos- que soy yo misma (para este caso específico, esperando que otros u otras puedan seguir un proceso similar) por el movimiento, la memoria y el diálogo con otros, tan controlados en su entre como yo, en palabras de Nachmanovitch. *Tratar* de controlarse, de crear, de liberarse de las ataduras que uno mismo se ha puesto es ponerse a distancia de lo que uno mismo es. Es como buscar, mirando en distintas direcciones, la propia cabeza (Nachmanovitch, 1991.), por este vaivén de ideas el control pero la salida del cuerpo propio, es que el proyecto es la experimentación del ensayo error

de diferentes estrategias para encontrarme con los fragmentos de vida como María Fux, o la improvisación de Nachmanovitch.

Los siguientes, son posibles momentos de creación. Seguramente cambiarán en el tiempo de la creación y no se encontrará una fidelidad del movimiento y la palabra. Sin embargo, las bases estarán postuladas desde el inicio y no serán conocidas por el público, son tan sólo una guía para la creación-interpretación. Sugiero, para posibles lectores que quieran hacer este ejercicio, escribir ideas sueltas para traer al presente emociones, escenas y personajes generadores de sentido.

PRIMER MOMENTO: ¿Por qué unir dos cosas tan distintas?: La influencia de la Especialización en Desarrollo Humano.

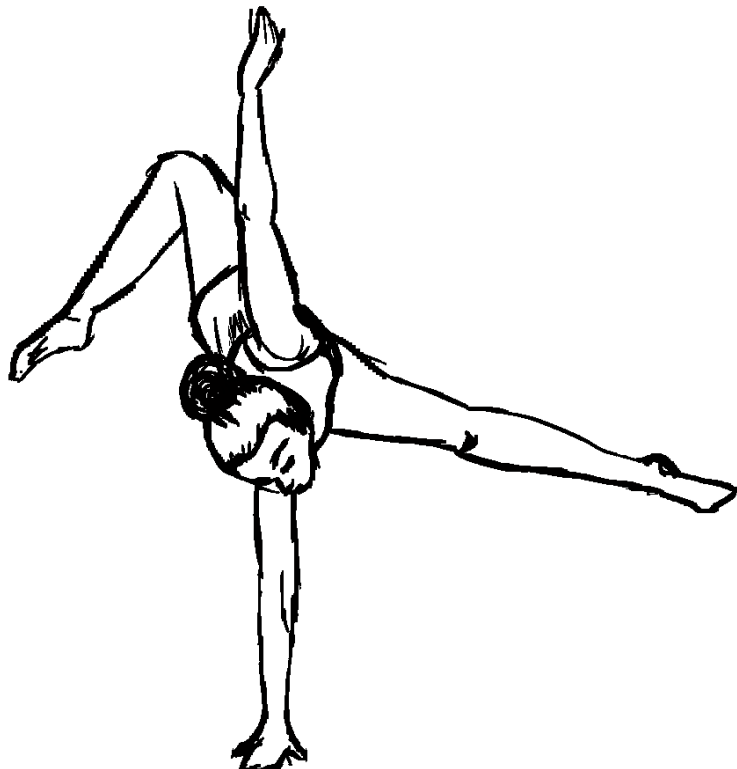
En la escuela nos enseñan a escribir y a leer nuestras vidas una y mil veces para fortalecer ejercicios de la lengua materna en un campo contextualizado y como si fuera poco, hacemos exposiciones de nuestros datos personales y de dónde vinimos. El interés por unir la danza con la biografía nace por la experiencia con la danza primero como espectadora y luego como intérprete-creadora: desde la reflexión entendí el baile como algo instintivo y el ejemplo exacto está en ver a los bebés moverse con o sin ritmo al escuchar una canción. Dado que estar del otro lado sugiere una interpretación distinta, en la que el bailarín o bailarina siente y transmite con sus movimientos, desde el más minúsculo gesto hasta extensiones lineales de la anatomía, por más que suene una expresión gastada, es interpretar con movilidad lo inexpresable por las palabras.

Tantas veces hemos narrado nuestras experiencias a tantas interpretaciones que nuestra vida se convierte en una voz en off esperando a ser relatada por un personaje sin banda sonora al igual que un documental. La presencia de la resiliencia dentro del proceso de planeación y producción escritural de la biografía queda reducido a un papel por escenas de víctima- victimario y en el mejor de los casos de personaje heroico y superfluo sin mínima resonancia del conflicto existencial de cualquier ser humano. En el módulo de biodanza junto al profesor Guillermo Rincón existió una exploración intrapersonal de la que fuimos testigos los unos de los otros, sobre los grandes baches que creímos superados desde nuestra niñez pero siguen aún siendo montañas llenas de las historias y el reflejo en el espejo del pasado, presente y futuro.

Al entrar en la Especialización en Desarrollo Humano, hubo –poniéndolo en mi propia vida- un reencuentro con situaciones conflictivas conmigo misma, encontrando una catarsis liviana a través del movimiento y la biodanza, como una revelación mientras el tiempo pasaba construyendo nuevas significaciones sobre mis recuerdos más ocultos o adormecidos. Por consiguiente, el concepto de biografía fue cambiando a modo personal hasta ser una escritura del cuerpo porque, sin duda la historia está allí.

¿Por qué mostrar nuestras vidas?

Algunas personas encuentran alivio en la confesión a un sacerdote, a un psicólogo, a un amigo o amiga, a un desconocido a quien quiera que se pase por sus vidas. La idea en este proyecto es que este documento, sea personal y una confidencia como dice Puertas (2004), entre el lector y quien escribe, con objeto de encontrar la creación como algo llano sin prejuicios sobre las escenas desplegadas. Así que el trabajo creativo, el movimiento danzario es un aliciente consigo mismo, una terapia emocional para recuperar sensaciones o para superar circunstancias difíciles. Son la música, la escenografía y los pasos, además de pretextos, significantes claves para el razonamiento voluble del espectador

La *danza contemporánea* es la manera elegida para relatar a través del cuerpo ciertos episodios vitales. Es importante enfatizar, este tipo de danza nació luego de la I Guerra Mundial como reacción a las posiciones y movimientos estrictos del ballet clásico, dándole más importancia a la comunicación, la vitalidad del ser y la sensación al danzar. De allí, que este proyecto se embarque en esta linealidad mucho más libre, con la integración de movimientos biológicos a veces improvisados o de corte reflexivo. Nunca se es tan consciente del poder de la danza hasta cuando se imprime en cada movimiento un sentido específico, tal vez ése sea el aporte real y tangible de este trabajo para la comunidad educativa: poner en término vitales, quizás reales, la emocionalidad durante el proceso de creación y presentación, la nueva percepción de las situaciones luego de bailarlas, la levedad o tranquilidad de la memoria posterior a la narración, cualquier que sea.

SEGUNDO MOMENTO: La escalera

En efecto, por este proceso vivido en los últimos años como curiosa por la creación en la danza contemporánea y por personas comentando luego de ver una obra de danza que era “*realmente interesante ver el trasfondo filosófico y político de la pieza*” cuando en realidad yo entendía algo distinto, o a mis amigos diciendo “*no entendí nada*” en algo que más de entender es de sentir, consideré la necesidad de crear una secuencia legible a todo tipo de persona con o sin conocimiento en la danza. A partir de ahí y sin mucha pretensión surgió la idea de crear a partir de mi vida, a propósito del momento de reflexión y resiliencia por el que estaba pasando en los últimos tiempos, una cadena de hechos representativos como evacuación emocional e integración grupal al ejercicio en el siguiente orden tentativo,

1. Se trata de la infancia.

El momento más tranquilo y bello a lo largo de mi existencia y sin embargo, uno de los más influyentes por la crianza en una familia nuclear, tradicional y de clase media que en Colombia como en cualquier país, define ciertos rasgos culturales en la acción de los sujetos. De desplazamientos sutiles y tránsitos corporales variando desde el mecer de la madre hasta los juegos, esta etapa de creación se centra en la alegría y la calma, el juego y la ensoñación, la libertad y la timidez propias de mi crecimiento. No hay sustento teórico

más que la experiencia personal y los recuerdos contruidos hasta los diez años aproximadamente.

2. De cómo llegaron las letras y otros demonios.

Las primeras palabras escritas en el papel estaban llenas de amargura y rabia con todo y con todos. Tenía catorce años y recién empezaba a atravesar cambios desde físicos hasta emocionales típicos de esta etapa,

Nublada y lluviosa estaba Bogotá, nada fuera de lo común para ser mayo, y ahí estaba ella, en su cuarto, inmóvil en su cama como si acabara de morir, perpetua, congelada en una posición fetal algo infantil para los que la conocían, atenta a la ciudad que envuelta en una nube grisácea le recordaban sus años de colegio, que por la misma época, parecían interminables, inconclusos en todo sentido, memorables y extraños que quedaron para siempre en su mente

Son pocas las cosas que tengo que decir sobre este apartado, lo resaltante es el afán por sacar las letras que no podía articular y que mis manos sí podían trazar. En la participación danzada, es una narración corporal de lo escrito en la adolescencia desde los primeros amores hasta el ateísmo prematuro.

3. Muerte

Tenía trece cuando mi padre murió y creo rotundamente que es la peor edad en la que un padre puede faltar a un hijo por la decisión y la fortaleza que representan en él, por el espaldarazo, la seguridad y el camino que dirigen involuntariamente. Desde allí el número trece ha sido un antes y un después. Fue el mayor momento de aletargamiento que una adolescente pudo vivir, hasta que unos años después explotó en forma de cuentos, canciones y una frase de Isabel Allende

“La muerte no existe, la gente sólo muere cuando la olvidan; si puedes recordarme, siempre estaré contigo.”

La depresión, el cambio brusco de vida, la ausencia física, el despertar en las noches, el miedo a morir y a dormir, son puntos resaltados en este periodo de creación. La angustia

vital por ser huérfana y sentirse perdida y desesperanzada, por no ser la niña de papá y bañar en lágrimas lo que fue mi vida. Reconozco desde lo actual mi muerte ése año

4. Renacimiento

La falta de mi padre y el apoyo de mi familia crearon una nueva mujer, de esa manera como en el remamamiento en la historia de la humanidad, emergió de la oscuridad una nueva concepción de quién se es desde la reflexión. Para esta etapa, intervienen mi madre y mi hermano en una danza teatro en honor a la luz propia del nacimiento.

5. Aparición de la danza: Coreografía grupal con intérpretes-creadores de ConCuerpos Danza.

En ésa búsqueda de despertar emocional apareció la danza contemporánea en mi

existencia, como un salvavidas para cerrar los ojos y dejar ir el cuerpo. Ingresé a la compañía ConCuerpos Danza como participante para encontrar un grupo hermoso de extraños, literalmente, que se enorgullecían de ello. Allí me enseñaron el valor del cuerpo,

los sentidos y la emocionalidad en el movimiento: hallé la Lengua de Señas, un conocimiento inimaginable pero hermoso y con ella, a personas que hablan el mundo con sus manos y sus rostros. Me llevaron a acertar en mi fuerza: la danza.

6. Aparición del amor-desamor: Reflexiones escritas por varias personas y danzadas

Los primeros amores en la formación de una nueva yo, son necesarios para extrapolar influencias de los demás. Con el objetivo de descifrar el *amor*, es una pieza colectiva sobre la sensación de inseguridad, fuerzas, pesos y ternura.

7. Qué difícil es ser mujer

Desde el desarrollo hasta cómo vestirse es un debate social y subjetivo en las apreciaciones de vida compuestas a lo largo de estos años. Chimamanda Adichie, escritora africana, resume en una conferencia lo que quiero decir exactamente y lo que procuro demostrar en algunos minutos de baile,

“Les enseñamos a las niñas a que se contraigan para hacerlas más pequeñas (...) Porque yo soy mujer se espera a que aspire al matrimonio se espera que haga mis elecciones de vida siempre con la idea de que el matrimonio es lo más importante. Ahora el matrimonio puede ser fuente de alegría, amor y apoyo mutuo, pero por qué enseñamos a que se aspire al matrimonio. Y ¿por qué no les enseñamos lo mismo a los chicos? Enfrentamos a las niñas como competidoras, no por trabajos o por logros lo que creo que sería algo bueno, sino por la atención de los hombres, les enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales en la forma en la que son los chicos” Adichie (2013)

La presión de entrar a la mediana edad sin una relación estable, sin hijos, sin miedo a la repercusiones, a hablar fuerte viéndose femenina, a no ser belleza americana, al orgullo del cuerpo sin las limitaciones morales de la sociedad sobre la depilación, los pezones, las formas poco o muy exuberantes, son limitaciones en el mundo real aunque se promueva la equidad de género. La música de artistas mujeres sin miedo a mostrar quiénes son mueve la idea de este apartado.

8. Creación y vida: Alegría impregnada.

Para finalizar, la improvisación celebra el privilegio de estar allí, de nacer y renacer. En una expresión de Alejandro Jodorowsky *“Sabes si estás en el camino correcto, cuando a cada paso sientes la alegría de vivir”*.

TERCER MOMENTO: El bautizo

El nombre del documento está antecedido por la palabra Yoíca, título y nombre de la creación dancística o puesta en escena, inspirado en la estructura yoíca planteado por Sigmund Freud, del Ello como la parte primitiva e innata, el Yo como regulador exterior del Ello y el Superyó como la conciencia moral impuesta, estructura moldeable desde el nacimiento y fijada con mayor

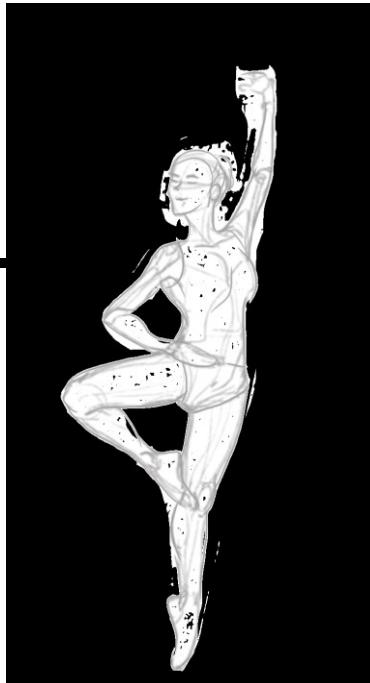
regularidad al paso del tiempo. Es por consiguiente, un título es base al reconocimiento del ego actual y presente durante la creación de la biografía danzada.

CUARTO MOMENTO: El guion

En términos de dramaturgia, el guion si bien puede ser la idea inicial del que da partida a la obra, puede ser construido a la par con el desarrollo de la obra y los bailarines-creadores. Como se dijo anteriormente hay una foco que es la autobiografía particular y será entonces este el escrito base para la creación.

Expongo a continuación el esquema general de *Yoíca*, como punto final y de partida de los elementos dicho en el segundo momento. Por la mutación que lleva la obra personal y la importancia del espacio, la presentación es realizada dentro de la instalación del edificio en el que se desarrolla la Especialización de Desarrollo Humano, el tiempo varía entre veinte (20) y veinticinco (25) minutos divididos en episodios reflexionados en los aparatados anteriores. Definiendo un guion para la presentación se puntualizan de la siguiente manera.

Algunos conceptos son ampliados en base al texto *El dramaturgista y la deconstrucción en la danza* del colombiano Álvaro Fuentes Medrano, para dar una base sobre las implicaciones de las elecciones hechas a través del proyecto.

1. Nacimiento

1.1 Motor de movimiento¹: Fluidos, de juego y simplicidad en solitario

1.2 Música²: Guitarra clásica. Mateo Carcassi- Etude N. 3 in A, Op. 60

1.3 Vestuario³: Color blanco y cabello trenzado

- Transición⁴ (Escalera): Baile en dueto con Camilo Vargas

1.1 Motor de movimiento: Rondas infantiles y juegos

1.2 Música: Outro- Monsieur Periné

1.3 Vestuario: Color blanco y cabello suelto

2. Escritura

2.1 Motor de movimiento: Atacado *In crescendo*. Nivel medio y alto con sensaciones sobre escritos de mi adolescencia.

2.2 Música: Led Zeppelin - Moby Dick (Live at Royal Albert Hall 1970)

2.3 Vestuario: Color blanco y cabello recogido

- Transición (Escalera): Luto en silencio, caminata y cambio de vestuario. Sin música

3. Luto

3.1 Motor de movimiento: Contenido. Dolor, soledad, desconcierto y ansiedad

3.2 Música: Silencio- Whiplash Soundtrack - Snare Liftoff

3.3 Vestuario: Color Negro y cabello recogido

- Transición (Escalera): Intervención de mamá y hermano para ayudar a levantar, cambio de vestuario, marcha fúnebre.

¹ Para Fuentes (2012) Las dinámicas de movimiento en la improvisación ayudan a encontrar alguna que exprese a lo que busca para iniciar o continuar el lenguaje del cuerpo. Puede ser vibratorio, ligado, atacado, por impulso, sacudido, contenido, suspendido, rebotado, pendular o quebrado. Cada una con especificaciones a partir del movimiento que fluye.

² El sonido (Fuentes, 2012. P. 102) Por analogía o contraste, puede ser una pieza acústica, efectos, cacofonías o sonidos incidentes que complementan y dan sentido e intención a la estructura e movimiento.

³ Al igual que el sonido puede ser por analogía o por contraste. El vestuario (Fuentes, 2012. P. 103) En el primero corresponde a la acción dramática y a su intención mientras que por contraste ofrece una imagen plástica antagónica a la intención del movimiento.

⁴ Las transiciones enlazan las acciones escénicas o *frases*, para establecer conexiones con los elementos internos externos o internos de la obra. Para Álvaro Fuentes (2012), de las transiciones surgen lecturas y relaciones y se definen atmósferas que concentran el ritmo total de la obra.

4. Renacimiento

4.1 Motor de movimiento: Improvisación⁵, mostrar un nuevo nacer a partir de la muerte.

4.2 Música: Yann Tiersen- I saw daddy today

4.3 Vestuario: Color amarillo y cabello suelto

- Transición (Escalera): Estático y correr a lo largo de la escalera. Punto de partida hacia un nuevo espacio.

5. Danza y conciencia femenina

5.1 Motor de movimiento: Contact y manejo del peso con Lorena Cala, Verónica Toro, Margarita Gómez.

5.2 Vestuario: Vestido de color.

- Transición (Escalera): Cambio de vestuario acompañada de las intérpretes-creadoras.

6. Amor

6.1 Motor de movimiento: Fuerza y agilidad con Esteban Mora.

6.2 Música: Bajofondo

6.3 Vestuario: Camisa blanca

- Transición (Escalera): Caminando en el espacio

7. Yoica

7.1 Motor de movimiento: Movimiento natural e improvisación.

7.2 Música: Alabama Shakes – Sound and Color

7.3 Vestuario: Camisa de color

⁵ Consiste en elaborar de manera espontánea acciones al azar (construcción de movimiento y composición de acciones complementarias, como por ejemplo para la creación de la partitura musical) que puede nacer de un impulso consciente o inconsciente del individuo.(..) Suele emerger del inconsciente colectivo por las experiencias personales. (Fuentes, 2012. P. 80)

CONCLUSIONES

Dicen que las penas se curan bailando, y tal vez si no se curan al menos se hacen más alegres. De pronto usted querido lector o lectora, pueda recordar esa emoción de *nada* que es estar bailando la canción favorita y creer en ése instante infinito de tres minutos de canción: bailar se resume en un movimiento locomotor, sensorial y sentimental que en la sencillez de este trabajo interpreta y traduce la propia vida en fluidez y movimiento. Desde la experiencia, puedo afirmar que el proceso de bailar la vida (como linealidad) es un trabajo de renovación, al establecer una nueva relación con los eventos vividos desde lo corporal y la relación con el mundo.

Yoíca, el ejercicio en el que concluye este documento, manifiesta desde las cualidades de movimiento las emociones y sentimientos que muchas veces no se pueden argumentar desde la palabra, al escribir una autobiografía. Constituye un ejercicio de observación del ser y estar en el mundo, un trabajo sutil que puede llegar a trabajarse desde la Biodanza dentro del movimiento grupal desde lo motriz y afectivo; sin embargo, la idea planteada no distingue ni restringe un tipo de conocimiento en alguna línea de danza, es ante todo, una iniciativa individual que puede llegar a redes de apoyo que colaboren tanto en el proceso creativo como en la apertura del autoconocimiento de quien promueve su danza.

A pesar de ser en apariencia un trabajo natural (por no decir casi innato de la relación humano-danza) no se quiere confundir entre sencillo y simple. No. *La biografía a través de la danza y viceversa* constituye un ejercicio pensado, narrado y movido desde los números de nuestra fecha de nacimiento hasta el escenario, al igual que la historia escrita de quiénes son nuestros padres y nuestro animal favorito, la biografía en la danza es un recuento sentido a través de los huesos y los músculos más allá de los cuerpos que observan a tantos la vida sin la necesidad de entender.

La creación desde la experiencia personal, se recomienda hacer a partir de un escrito general sobre aquellos momentos escénicamente posibles con la intervención de música, elementos de escenario y vestuario. Agregado a esto, recalca la labor de la danza como un proceso de evaluación subjetiva dispuesta a diversas interpretaciones del espectador teniendo en cuenta que al igual que una autobiografía escrita, la presentación es propensa a la linealidad y a la evolución de una historia narrada.

Invita además a quienes quieran realizar un ejercicio similar a encontrar sus propias relaciones, ejercicios y exposiciones a la luz de una idea permanente de querer contar para soltar ciertos eventos o situaciones tanto que aquejan a la memoria como aquellas merecedoras de recordación permanente por la intensidad de su sensación.

BIBLIOGRAFÍA

ADIDICHIE, Chimamanda. Todos deberíamos ser feministas [en línea] TEDx Talks. 2013.
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=hg3umXU_qWc

CUESTA, Isabel (2014). Afección, Intuición, Visualización. El cuerpo que compone. Idartes

FUENTES, Álvaro. (2012) El dramaturgista y la deconstrucción en la danza. Editorial Icono.

FUX, María. (1998). Danzaterapia: Fragmentos de vida. Argentina: Lumen.

NACHMANOVITCH, Stephen. (1991). FREEPLAY: La improvisación en la vida y en el arte.
Argentina: Paidós

PUERTAS, Francisco. (2004). Aproximación semiótica a los rasgos generales de la escritura
autobiográfica. España. Universidad de Rioja

SALCEDO, Jorge. (2003). *Cuerpo del cuerpo en la danza contemporánea* en Pensar la Danza.
Colombia. Instituto Distrital de Cultura y Turismo.

SIERRA, Gloria. (2009). Si nos amamos, amémonos bien. Colombia. Editorial San Pablo.

