

DANZAREPORTAJE: un proceso de investigación y creación de un universo particular a partir de una metodología secuencial y colaborativa.

Ana Oliver y Natalia Burgueño, COLECTIVO NAAN

1. Resumen

El objetivo de esta presentación es compartir, dialogar y debatir a partir del proceso de investigación y creación desarrollado en Danzareportaje. Este proyecto trabajó en y desde un recorte subjetivo y poético de memorias, deseos y sentidos del hacer danza en nuestro medio e intentó conjugar forma y contenido.

El proceso de investigación se inicia a partir de entrevistas a bailarinas cuyo registro fotográfico, gráfico y textual, es materia prima para la elaboración de consignas de investigación y creación en el movimiento y en la escena. A partir de allí se realiza un trabajo de ensayo, registro, edición y montaje que deriva en un guión coreográfico (publicado en el portal de Iberescena), dos puestas en escena (Danzareporaje: ud. preguntará por qué bailamos y Clap, clap...que me quieras) y un taller de investigación en relación al cuerpo escénico (Una mirada sobre la danza contemporánea desde nuestras memorias, contextos y pretextos).

La metodología utilizada involucró a diferentes cuerpos con sus pensamientos, sus gestos y sus experiencias en torno a la danza. Se trabajó en etapas sucesivas que jugaron con las ideas y los materiales que recibían, transformándolos en una nueva formulación. Se generó así un universo particular desde un trabajo colaborativo.

2. Campo temático abordado:

DANZAREPORTAJE trata de la memoria, el imaginario y otras cuestiones que giran en torno a la danza, a la creación y a los hechos escénicos. A través de estas temáticas se delata la fragilidad del ser humano y su búsqueda por darle sentido a su accionar, por adaptarse a su entorno, por convivir con sus deseos y sus frustraciones, sus placeres y caprichos, sus pasiones y sus conflictos existenciales.

En el proceso de creación de esta obra participaron bailarinas uruguayas que, a través de entrevistas y colaboraciones entretejió un campo poético de memorias, sensaciones, anécdotas, referencias e ideas en torno a la danza. El universo de DANZAREPORTAJE estuvo habitado por autobiografías (ficticias y reales), por hits, por memorias atrofiadas, por pequeños homenajes, por contradicciones, dudas, datos prestados y juegos con la imaginación. Se trabajó la obra dentro de la obra confundiendo los límites, creando interferencias e intersecciones entre la ficción y la realidad.

3. Metodología de investigación y creación:

El equipo de trabajo a lo largo del proceso estuvo integrado por:

7 bailarinas entrevistadas

2 entrevistadoras

1 fotógrafa

4 directoras de ensayos

3 intérpretes_creadoras.

Dos de las intérpretes creadoras fueron además coreógrafas, dramaturgas y coordinadoras generales del proyecto.

El proyecto se desarrolló en cuatro etapas de trabajo en un proceso secuencial:

1_ realización entrevistas y materiales a partir de ellas

2_ selección de disparadores para la creación

3_ investigación en el movimiento y la coreografía

4_ elaboración del guión coreográfico, montaje de ambas puestas en escena y planificación del taller.

1_ Se entrevistaron a siete mujeres pertenecientes al quehacer de la danza montevideana desde diferentes roles, estilos y estratos sociales y que, creemos, son referentes importantes en nuestro medio y en nuestra construcción colectiva del concepto “bailar”. Algunas fueron fundadoras de compañías de danza y de escuelas, otras son bailarinas y docentes de larga trayectoria. Algunas de ellas continúan bailando, otras están más abocadas a tareas de gestión, otras a la docencia u a otras técnicas de entrenamiento y reeducación corporal relacionadas con la danza.

Si bien hay una intención de documentación del material y en ese sentido, este proyecto adquiere cierto carácter periodístico, éste no pretende ser un estudio social ni un registro representativo del panorama de la danza.

El formato entrevista se llevó a cabo en dos soportes: audio y foto. Las entrevistas no se registraron en vídeo ya que nos interesaba que esta documentación primaria implicara un recorte en sí misma. Consideramos que el hecho de no ver los movimientos de la entrevistada, ni su postura, ni la continuidad lineal de la entrevista, nos brindó más libertad y posibilidad de juego en las etapas posteriores y en particular, en el trabajo corporal posterior con las bailarinas-creadoras. El recorte fue una de las estrategias esenciales para el juego que nos propusimos. Cada entrevistadora entregó en formato papel su

visión/versión/recorte de su experiencia en la entrevista. Dichas imágenes y textos entregados fueron insumos de la siguiente etapa.

2_ En la segunda etapa se invita a 3 equipos de directoras de ensayo a editar y/o seleccionar del material de las entrevistas, aquellos elementos que puedan resultar buenos disparadores para la creación poética a partir de movimiento. Se rescatan así, ideas, emociones, y atmósferas que sirvan de estímulo para el posterior trabajo junto a las intérpretes creadoras. A partir del material fotográfico y el audio de la entrevista, cada equipo eligió fragmentos, sonoridades, expresiones del cuerpo, palabras, anécdotas para elaborar consignas de movimiento y creación escénica.

3_ Con las consignas elaboradas cada equipo de directoras planificó sus ensayos y trabajó durante 8 ensayos sucesivos con las 3 intérpretes creadoras. Se probaron y generaron situaciones escénicas, se construyeron pequeñas danzas y partituras de movimiento, surgieron ideas e imaginarios posibles que conformaron un posible repertorio escénico para el montaje.

4_ En esta última etapa realizamos las formulaciones correspondientes al puesta en escena, la escritura del guión y la propuesta del taller. Estas formulaciones finales estuvieron a cargo de las dos coreógrafas (quienes también participaron como intérpretes-creadoras). Esta rotación en los roles enriqueció el proceso, permitiendo participar desde diferentes lógicas en los discursos colectivos que se fueron tejiendo. A partir del universo de calidades, inspiraciones e interpretaciones, generadas en el trabajo con los 3 equipos directores de ensayo, seleccionamos el material para cada una de las escenas y fuimos construyendo la dramaturgia de la obra. Se configuró así un guión coreográfico que se plantea como un documento vivo y presente sobre el proceso.

La creación y armado del guión coreográfico se realizó en un *proceso de ida y vuelta* donde cotejaremos opciones de montaje que apoyaran desde el punto de vista técnico y estético, cada uno de los pasajes propuestos. El montaje y las presentaciones de las puestas en escena implicaron decisiones estéticas en relación a la iluminación, las texturas posibles, los colores, el diseño del espacio, etc. Se trabajó una estética simple y despojada, en un ambiente de ensayo o debate escénico que permitiese un diálogo directo con el público.

4. Fundamentación de la metodología:

El proyecto partió de una propuesta metodológica que nos permitiese la creación de sentidos más allá de la intencionalidad de sus creadores en un proceso en el cual la danza, reflexiona y se experimenta a sí misma. En este proceso, las formulaciones emergentes (guión, puestas en escena y taller) se plantean

como configuraciones posibles que habiliten el juego escénico auto-referencial en relación a la danza y el proceso que hemos desarrollado. Cada una de ellas es una forma diferente de propagar el trabajo realizado a través de quienes lo lean o asistan a las posibles presentaciones escénicas, ejerciten o experimenten las consignas.

El ensayo lúdico que propone este proceso se basa en el concepto de “meme” que propone en El gen egoísta, Richard Dawkins . “meme refiere a la unidad de transmisión cultural y presenta analogía funcional con el gen, ya que ambos dan lugar a formas en evolución y son similares como fenómenos de transmisión. Al igual que hablamos de mutaciones genéticas, podemos también hablar de “mutaciones culturales” que tienen lugar en ese proceso de “evolución cultural”. En este proyecto, a menor escala, nos proponemos un artificio que genera una lógica de cadena en la que el material se propaga sufriendo mutaciones que escapan a la intención de cada participante. Así se proponen direcciones en las cuales las mutaciones se orientan sin que éstas sean totalmente determinantes.

5. Principales resultados y evaluación de los mismos:

Los criterios de selección y edición del montaje final estuvieron a cargo de las dos coordinadoras del proyecto quienes fueron además, intérpretes creadoras. De este modo, valoramos la experiencia kinésica sobre la visual y abordamos lo escénico como una experiencia de metakinesis.

Si bien el proyecto inicial proponía un único montaje final, el trabajo con una de las directoras de ensayo derivó en una partitura sólida y conexas que constituyó un montaje en sí mismo. De esta forma, y acorde a nuestro deseo de dejar que los accidentes se potencien y las miradas subjetivas puedan dialogar, realizamos dos montajes derivados de este proceso:

DANZAREPORTAJE 1: Ud. preguntará por qué bailamos.

Dirección: Ana Oliver y Natalia Burgueño

Intérpretes en escena: Ana Oliver, Natalia Burgueño y Carolina Guerra

DANZAREPORTAJE 2: Clap, clap...que me quieras

Dirección: Carolina Silveira

Intérpretes en escena: Ana Oliver, Natalia Burgueño y Carolina Guerra

Este proyecto de investigación y creación recibió el Apoyo para la creación dramática y coreográfica lo que implicó como contrapartida la escritura del guión coreográfico:

DANZAREPORAJE: Ud. preguntará por qué bailamos.

El proceso de escritura permitió una reflexión poética en paralelo a la experiencia kinestésica y el montaje de la obra. A su vez, actualmente es una posibilidad de enriquecer y dialogar con la experiencia de asistir a la obra escénica.

Así mismo, el taller fue siempre una buena compañía y antesala que dio apoyo al hecho escénico.