

Reflejos en movimiento

Tema: Dualidades en movimiento: Exploración de los opuestos a través de la danza, la expresión corporal y la videodanza

Irina Mutti

DNI:34215202

warmicitaa@gmail.com

Legajo: 56936/4

Año: 2023

Carrera: Lic. En Artes Plásticas con orientación en pintura.

Profesores: Pablo Morgante, Ariel Stivala, Claudio Bolot

*Mi cuerpo, mi piel, son el fruto de lo que soy,
No soy sin les otros, no soy sin mí.
Honro mis procesos, soy mis dolores y los dolores ajenos,
Soy el amor propio y el amor social,
Soy lo que hicieron conmigo sin preguntarme,
Soy lo que hago conmigo ahora que me escucho.*

*Mi cuerpo es maravilloso
Mi pelo, mis manos, mis pies, mis cicatrices, mis vanidades*

Me mueve el agua, me mueve el fuego, el aire y la tierra

Me mueven mis animalas

Las plantas se conectan con este cuerpo que siente

Este cuerpo que cambia todos los días

Que es atravesado, que es amado, que es arte.

-Irina Mutti, Mayo del 2023-

Resumen

Esta videodanza se sumerge en el complejo paisaje emocional que me habita, revelando las dualidades y contradicciones que conviven en mi interior. A través de la expresión corporal, el movimiento se convierte en el lenguaje que da vida a estas dualidades y contradicciones. Desde la fuerza hasta la vulnerabilidad, desde la alegría hasta la tristeza, desde la confianza hasta la inseguridad, desde la opresión hasta la liberación.

La danza, en este contexto, no es solo una expresión artística, sino un viaje íntimo y personal hacia la reconciliación y la comprensión de opuestos aparentemente irreconciliables. La música cuidadosamente compuesta actúa como el eco emocional de estos contrastes, mientras que la iluminación y la escenografía potencian la expresión visual.

Este proyecto no solo busca exponer las contradicciones individuales, sino también invitar al espectador a reflexionar sobre sus propias complejidades. A través de una narrativa visual y emocional, la performance de la danza aspira a desencadenar una conexión y una apreciación más amplia de la complejidad humana.

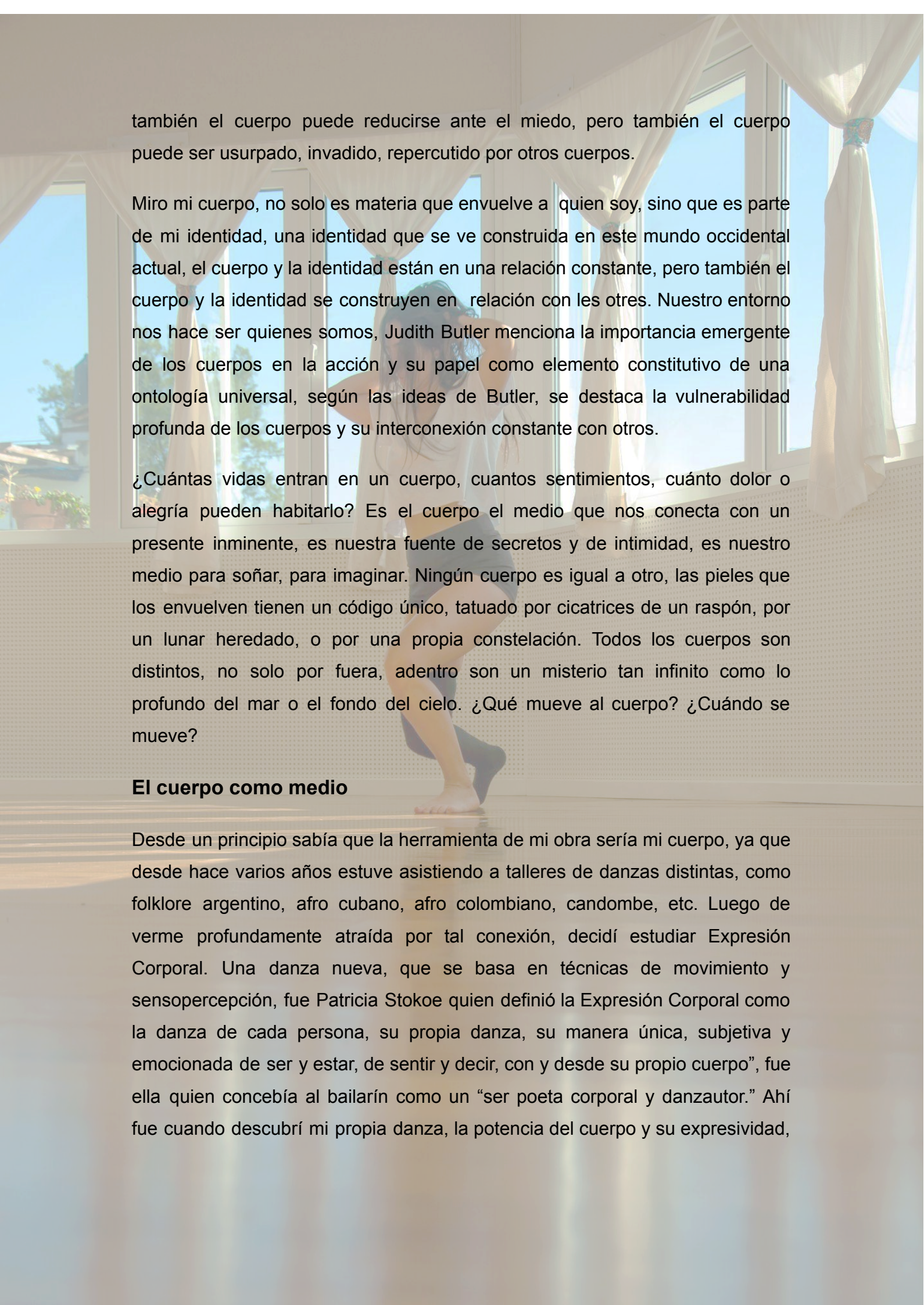
Palabras Claves

Contradicción, opuestos, danza, expresión corporal, video danza, cuerpo.

Poner el cuerpo...

El cuerpo, lugar en donde habitan los pensamientos, desde donde salen las palabras que se lanzan al mundo. El cuerpo, ese hogar de los sentimientos, un espacio único y distinto a todos. El cuerpo, cuando se habita, puede ser el canal para expresar el amor en una caricia. El cuerpo, un lugar que puede inundarse de placer, pero también el cuerpo, esa máquina capaz de arrancarlo todo, pero también el cuerpo ese espacio para absorber las palabras malas y dejar que se tiñan de oscuro los pensamientos, pero también el cuerpo puede ser la cueva fría y vacía del alma, cuando la angustia se lo lleva todo, pero

también el cuerpo puede reducirse ante el miedo, pero también el cuerpo puede ser usurpado, invadido, repercutido por otros cuerpos.

Miro mi cuerpo, no solo es materia que envuelve a quien soy, sino que es parte de mi identidad, una identidad que se ve construida en este mundo occidental actual, el cuerpo y la identidad están en una relación constante, pero también el cuerpo y la identidad se construyen en relación con los otros. Nuestro entorno nos hace ser quienes somos, Judith Butler menciona la importancia emergente de los cuerpos en la acción y su papel como elemento constitutivo de una ontología universal, según las ideas de Butler, se destaca la vulnerabilidad profunda de los cuerpos y su interconexión constante con otros.

¿Cuántas vidas entran en un cuerpo, cuántos sentimientos, cuánto dolor o alegría pueden habitarlo? Es el cuerpo el medio que nos conecta con un presente inminente, es nuestra fuente de secretos y de intimidad, es nuestro medio para soñar, para imaginar. Ningún cuerpo es igual a otro, las pieles que los envuelven tienen un código único, tatuado por cicatrices de un raspón, por un lunar heredado, o por una propia constelación. Todos los cuerpos son distintos, no solo por fuera, adentro son un misterio tan infinito como lo profundo del mar o el fondo del cielo. ¿Qué mueve al cuerpo? ¿Cuándo se mueve?

El cuerpo como medio

Desde un principio sabía que la herramienta de mi obra sería mi cuerpo, ya que desde hace varios años estuve asistiendo a talleres de danzas distintas, como folklore argentino, afro cubano, afro colombiano, candombe, etc. Luego de verme profundamente atraída por tal conexión, decidí estudiar Expresión Corporal. Una danza nueva, que se basa en técnicas de movimiento y sensopercepción, fue Patricia Stokoe quien definió la Expresión Corporal como la danza de cada persona, su propia danza, su manera única, subjetiva y emocionada de ser y estar, de sentir y decir, con y desde su propio cuerpo”, fue ella quien concebía al bailarín como un “ser poeta corporal y danzaautor.” Ahí fue cuando descubrí mi propia danza, la potencia del cuerpo y su expresividad,

la conexión del cuerpo con los sentidos, los sentimientos, los pensamientos, con el mundo externo y con otros cuerpos.

En la pandemia, el aislamiento hizo que las dinámicas de la danza, se vean afectadas. No me sentía motivada para moverme sola en casa, lo que me trajo algunas complicaciones psicológicas, ya que tenía demasiada energía contenida y no sabía cómo canalizarla. Comencé a entrenar en un gimnasio donde se practican artes marciales mixtas. Probé el deporte por primera vez, mi cuerpo estaba moviéndose por un estímulo distinto, de impacto, de fuerza y de potencia. El *kick boxing* fue mi terapia, mi medio canalizador y una nueva experiencia, una llave a nuevas puertas. De nuevo mi cuerpo acompañando las necesidades de mi mente, nuevamente poniendo al cuerpo como un medio. Esta práctica me conectó con formas distintas de utilizarme y de vincularme con otros cuerpos, también con otras prácticas como el *stretching*, una técnica para la flexibilidad, en la cual me instruí. Así fue que llegué, con este cuerpo plagado de información, a la cátedra del Taller de Producción Plástica donde planteé mi lejanía con la Pintura, y mi cercanía con el cuerpo, aún no sabía que iba a hacer pero estaba segura que mi medio sería el cuerpo.

Danzar las memorias del cuerpo

Desde la cátedra se promovió a que quienes sientan la necesidad de incursionar otros lenguajes para la realización del proyecto, puedan hacerlo. En ese momento, me sentí abrazada y comprendida y con las herramientas para construir una performance. En un principio, mi intención era hacer una performance inmersiva que vincule mi cuerpo con todo lo que considero sagrado¹. Me sentía segura, pero luego de asistir a una ceremonia con plantas medicinales, reflexioné acerca del sentido de mi proyecto. Fue ahí cuando tomé conciencia de que mi cuerpo es un espacio sagrado también, pero que además está plagado de información, de memorias, entonces cambié de carril, dejé un camino que me resultaba interesante pero un tanto *naif* [ingenuo], decidí danzar «las memorias de mi cuerpo».

---

¹ Desde una concepción personal, sagrado es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, (piedras, plumas, plantas, lugares, los cuatro elementos, etc) creo fielmente en la vida como un resultado mágico, a pesar de no desconocer lo biológico.

Empecé el proceso creativo moviéndome, probando calidades de movimiento, trabajando con los distintos tonos musculares. Pero se me presentó una traba, había tanto en las memorias de mi cuerpo, que no sabía desde donde comenzar a moverme. Para danzar o expresar con el cuerpo, trabajo desde imágenes internas, con sensaciones, con recuerdos. Pero no podía ordenar tanta información, estuve trabada bastante tiempo, transité esa traba con una ansiedad silenciosa, como esperando en secreto poder encontrar un camino. Pero esa situación de estancamiento creativo no cambió sino hasta que, con desesperación, le comuniqué al profesor mi situación. Le dije que necesitaba acotar pero no sabía cómo hacerlo, tantas Irinas viven en este cuerpo que la memoria danzada sería eterna. Él, como al estilo del psicoanálisis, usó mis palabras para simplificar las ideas, me pregunto qué Irinas son las que están ahí y me sugirió que acote desde el lado de las contradicciones que tienen unas con otras. Esto permitió que retomé una vieja composición para danzar desde quien soy ahora.

La mente se destrabó. A partir de ese momento tomé otras decisiones en cuanto a lo espacial, lo escenográfico y la composición de colores. Tuve que pensar en todos los elementos visuales que enfatizan la escena danzada, que reforzarán la contradicción.

No hice un trabajo de graduación, sino que el trabajo me hizo a mi

Mi antigua danza se basaba en la asimetría del cuerpo y en calidades de movimiento opuestas. Retomar esta composición fue como hacer un camino a mi pasado pero desde quien soy ahora. Tampoco intenté que fuera igual, no podría danzar lo mismo pues ya soy otra. Comencé a moverme, ya con estímulos concretos, con objetivos claros para saber desde dónde componer. El punto de partida era claro, el desarrollo, ahora, también.

Baile en silencio, pero había una necesidad inevitable de un marco musical. El sonido es un estímulo, un marcador de intensidades y me ordenaba la composición. Probé primero con un músico japonés que se llama Ryuichi Sakamoto, con su canción "*Rain*" (Ryuichi Sakamoto, 1987). Me gustaba cómo cambiaba de ritmos la música, pero luego me empezó a sonar un poco

A person is captured in a dynamic dance pose in a bright, airy room. They are wearing a white long-sleeved shirt and dark shorts. The room features large windows with white curtains, through which a clear blue sky and some greenery are visible. The lighting is soft and natural, creating a warm atmosphere. The person's movement is fluid, with one leg extended and arms in a graceful arc.

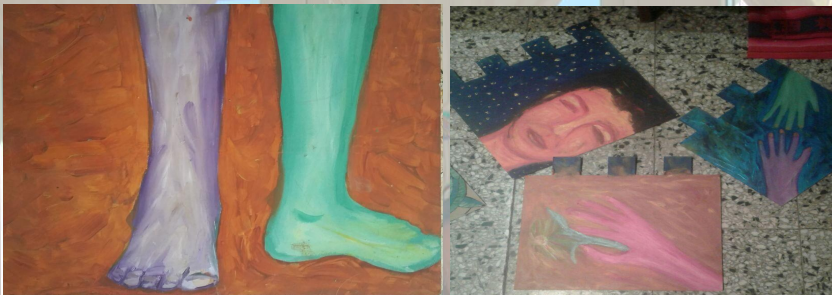
dramático (sin desmerecer en absoluto la obra de Sakamoto, sentía que esa canción no terminaba de enmarcar mi objetivo) Luego probé con canciones más étnicas, chamánicas, con sonidos simples. Pero decidí volver al estímulo sonoro que utilicé cuando surgió la primera versión de esta danza años atrás. Era una canción que se llama “*Mi casa, mi pueblo, la soledad*” (*Chango Spasiuk*). Me sentía nuevamente cómoda con los sonidos del acordeón chamamecero, a su vez es una canción que hace un recorrido rítmico diverso y contradictorio. Sentía que esta música tenía más que ver con mi identidad, con lo que soy. El conflicto siguiente apareció cuando, en vez de registrar con fotos, me sugirieron que lo haga con video, por el movimiento, la danza y la música. Entonces ya no podría utilizar la música de algún autor conocido sin pagar los derechos de autor. Fue así como convoqué a un amigo músico “Bocha Torres” quien compuso una obra especialmente para que sea danzada por este cuerpo, a la canción la llamamos “*Mensajes del agua*”. Le hablé del sentido de la obra, de las otras canciones que había utilizado como para que tenga una referencia y así fue como la danza se enmarcó con la música.

De la performance a la videodanza

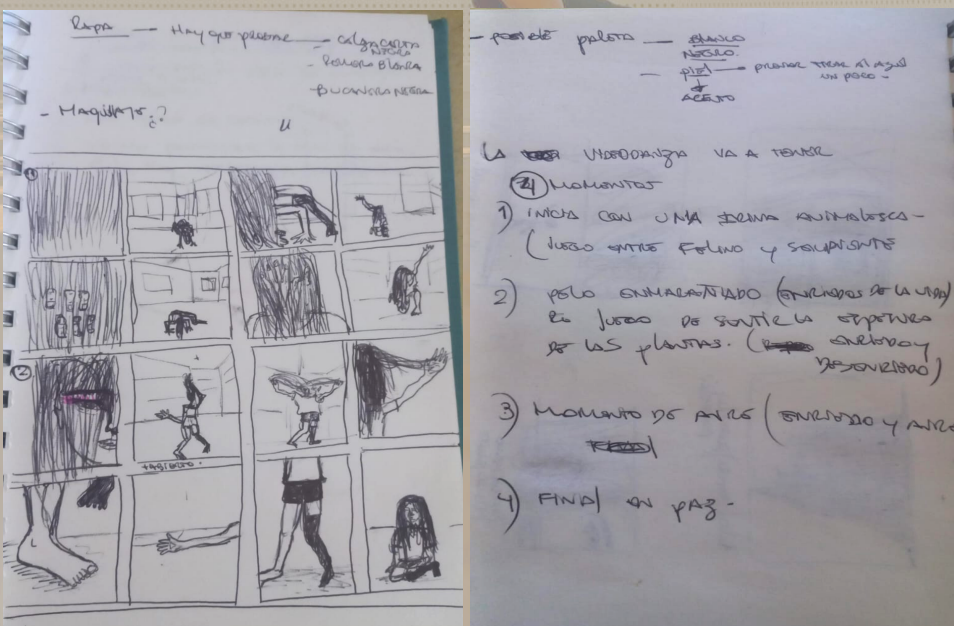
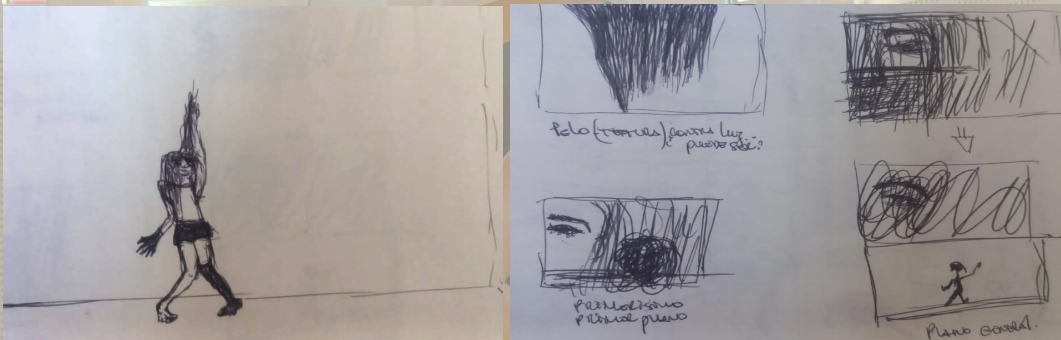
En un principio iba a hacer la performance en vivo, que quedaría registrada a través del video. Como carezco de herramientas audiovisuales y no sé editar video, busqué una persona que pueda hacerlo, una realizadora audiovisual. “Mara Rengiffo”, es estudiante de nuestra facultad y acudió a mi pedido interesada por el proyecto. Esta necesidad de tercerizar el registro, me abrió la puerta a un nuevo desarrollo, ya no sería solo una danza o una performance, sino que sería una videodanza. Desde lo visual, me encargué de componer una paleta que refuerce aún más la idea de contradicción, de opuestos. Esto se puede ver en la ropa que, en mi opinión, tenía que ser simple porque el protagonismo estaría puesto en el cuerpo y su movimiento; una remera ancha que ayude a reforzar los movimientos, de color blanco para que pueda contrastar con mi pelo oscuro; una calza negra corta que permita ver los movimientos de las piernas y una media negra bucanera para dar esa sensación de asimetría. El espacio seleccionado tenía que tener un fondo claro y un piso liso. Fue ahí que conseguí alquilar la sala de danzas *Casa Raíz*, locación perfecta para la grabación. Retomando mis pinturas donde utilizaba

unos encuadres muy particulares (la parte por el todo) trasladé éstos a la pieza audiovisual.

Los utilicé para variar entre planos abiertos y planos más cerrados, con la intención de reforzar la idea de movimiento y de opuestos. Realicé un storyboard y una escaleta.

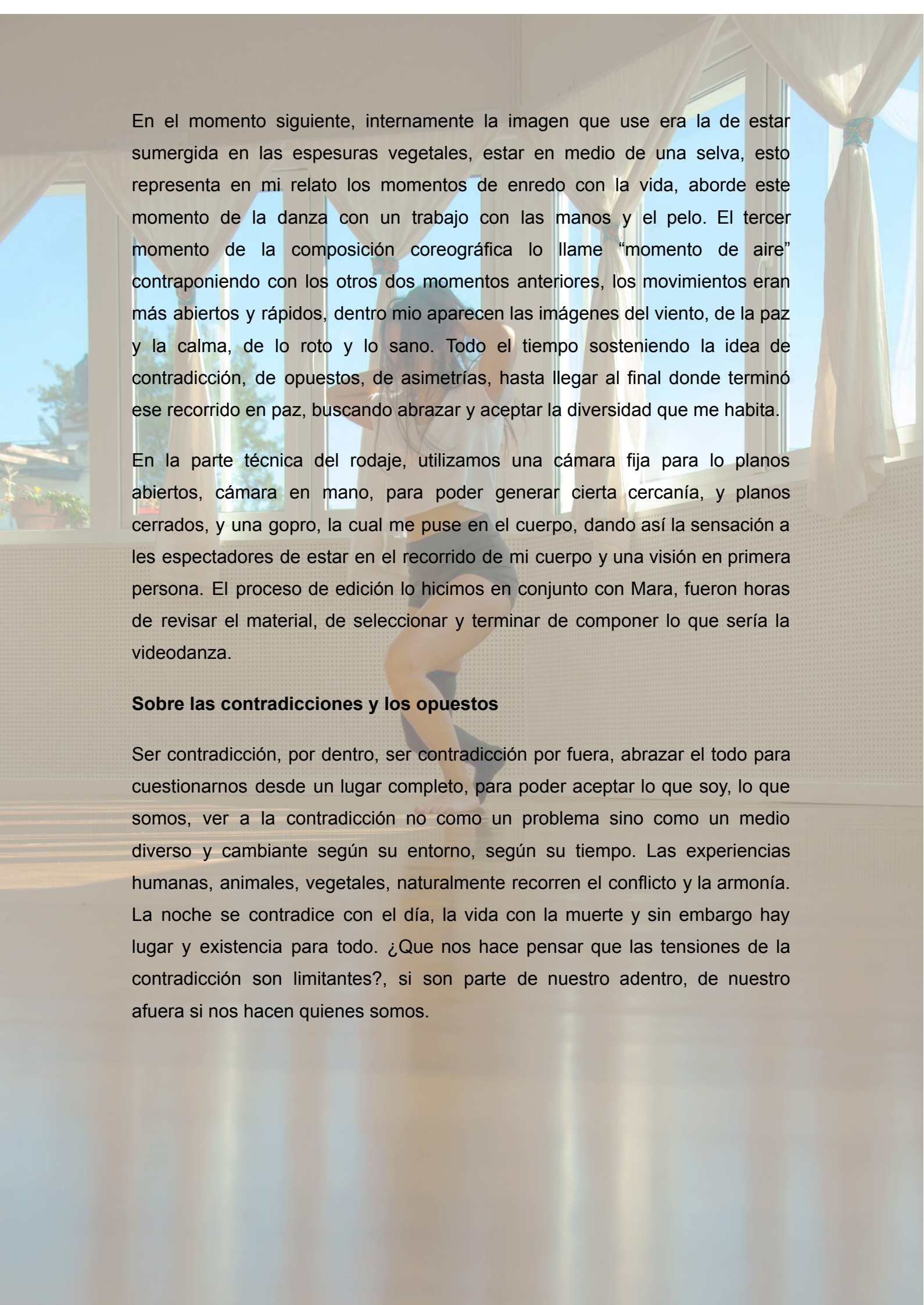
El día del rodaje convoqué a una amiga que es fotógrafa Martina Delendati, para que realice el registro con foto fija y a una amiga diseñadora Alexa Rangel, que realizó la edición de las fotos que quedaron en muestra permanente en el CC Islas Malvinas, donde realizamos una exposición colectiva “*Pública*”.

El rodaje, la danza y la edición.

Para este proceso, tuve que tener todo sumamente planificado, desde la composición visual, hasta la composición coreográfica, los días previos definí lo que sería danzado, lo que quería que se viera y como. Desde la composición del cuerpo inicie la danza en un tiempo lento, por dentro visualizaba el movimiento de un animal naciendo y descubriendo su cuerpo, internamente me movía tomando como referencia la forma en que lo hacen las serpientes y los felinos, sería una analogía con el auto reconocerse, con el nacer.

A woman with long dark hair, wearing a white t-shirt and blue shorts, is captured in a dynamic dance pose. She is positioned in the center of the frame, with her back to the camera, leaning forward and slightly to the right. Her arms are raised, and her legs are in a crouched, expressive position. The background features large windows with white curtains, through which a bright, sunny outdoor scene is visible. The lighting is soft and natural, creating a serene atmosphere. The overall composition is clean and minimalist, focusing on the dancer's movement and the interplay of light and shadow.

En el momento siguiente, internamente la imagen que use era la de estar sumergida en las espesuras vegetales, estar en medio de una selva, esto representa en mi relato los momentos de enredo con la vida, aborde este momento de la danza con un trabajo con las manos y el pelo. El tercer momento de la composición coreográfica lo llame “momento de aire” contraponiendo con los otros dos momentos anteriores, los movimientos eran más abiertos y rápidos, dentro mio aparecen las imágenes del viento, de la paz y la calma, de lo roto y lo sano. Todo el tiempo sosteniendo la idea de contradicción, de opuestos, de asimetrías, hasta llegar al final donde terminó ese recorrido en paz, buscando abrazar y aceptar la diversidad que me habita.

En la parte técnica del rodaje, utilizamos una cámara fija para los planos abiertos, cámara en mano, para poder generar cierta cercanía, y planos cerrados, y una gopro, la cual me puse en el cuerpo, dando así la sensación a los espectadores de estar en el recorrido de mi cuerpo y una visión en primera persona. El proceso de edición lo hicimos en conjunto con Mara, fueron horas de revisar el material, de seleccionar y terminar de componer lo que sería la videodanza.

Sobre las contradicciones y los opuestos

Ser contradicción, por dentro, ser contradicción por fuera, abrazar el todo para cuestionarnos desde un lugar completo, para poder aceptar lo que soy, lo que somos, ver a la contradicción no como un problema sino como un medio diverso y cambiante según su entorno, según su tiempo. Las experiencias humanas, animales, vegetales, naturalmente recorren el conflicto y la armonía. La noche se contradice con el día, la vida con la muerte y sin embargo hay lugar y existencia para todo. ¿Que nos hace pensar que las tensiones de la contradicción son limitantes?, si son parte de nuestro adentro, de nuestro afuera si nos hacen quienes somos.

Referencias Bibliografía

Butler, J. 2006. *Deshacer el género*. Barcelona: Paidós.

Butler, J. 2014. Vida precaria, vulnerabilidad y ética de cohabitación. En: B. Saez Tajafuerce (Ed.). *Cuerpo, memoria y representación*. Barcelona: Icaria, pp. 7-80.

Kalmar, D., Stokoe, P. 2005. *Qué es la expresión corporal: a partir de la corriente de trabajo creada por Patricia Stokoe*. Argentina: Lumen.

Condro, L., Messiez, P. 2018. *Asymmetrical-Motion*. Notas sobre pedagogía y movimiento.

Aberastury, F. 1991. *Sistema consciente para la técnica del movimiento*.

Anexo

Videodanza: [REFLEJOS EN MOVIMIENTO](#)

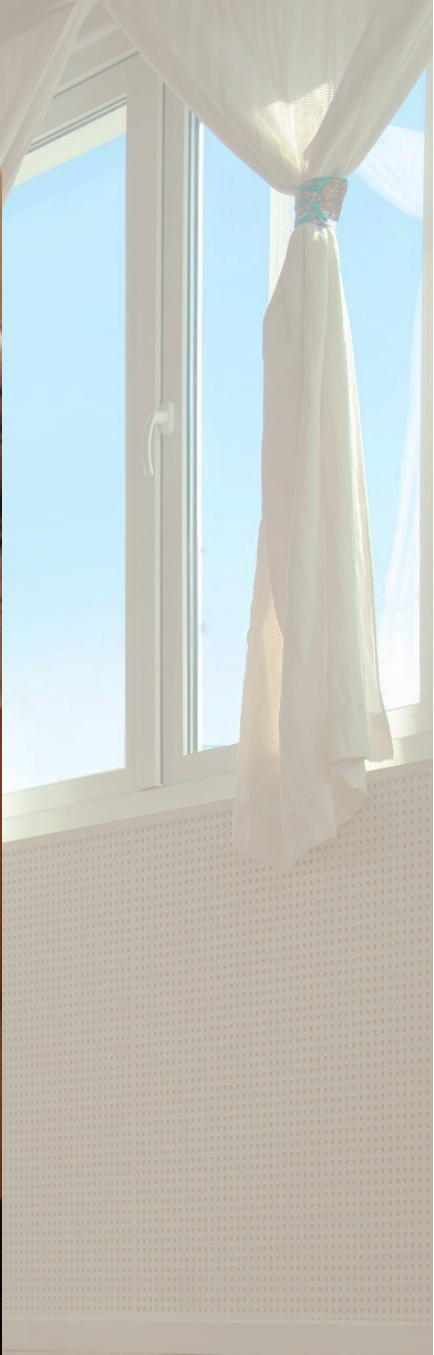
Registro fotográfico durante el rodaje

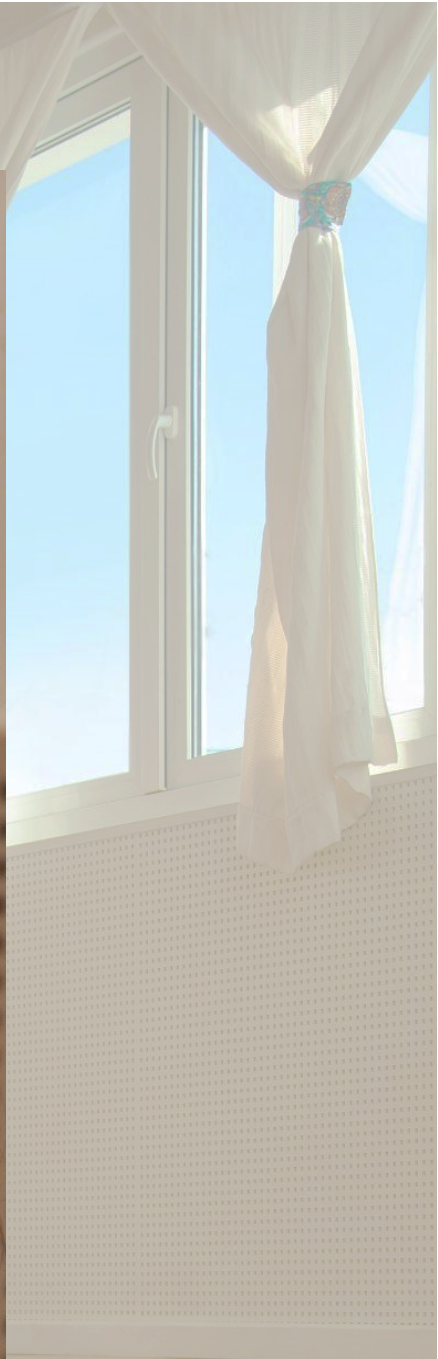

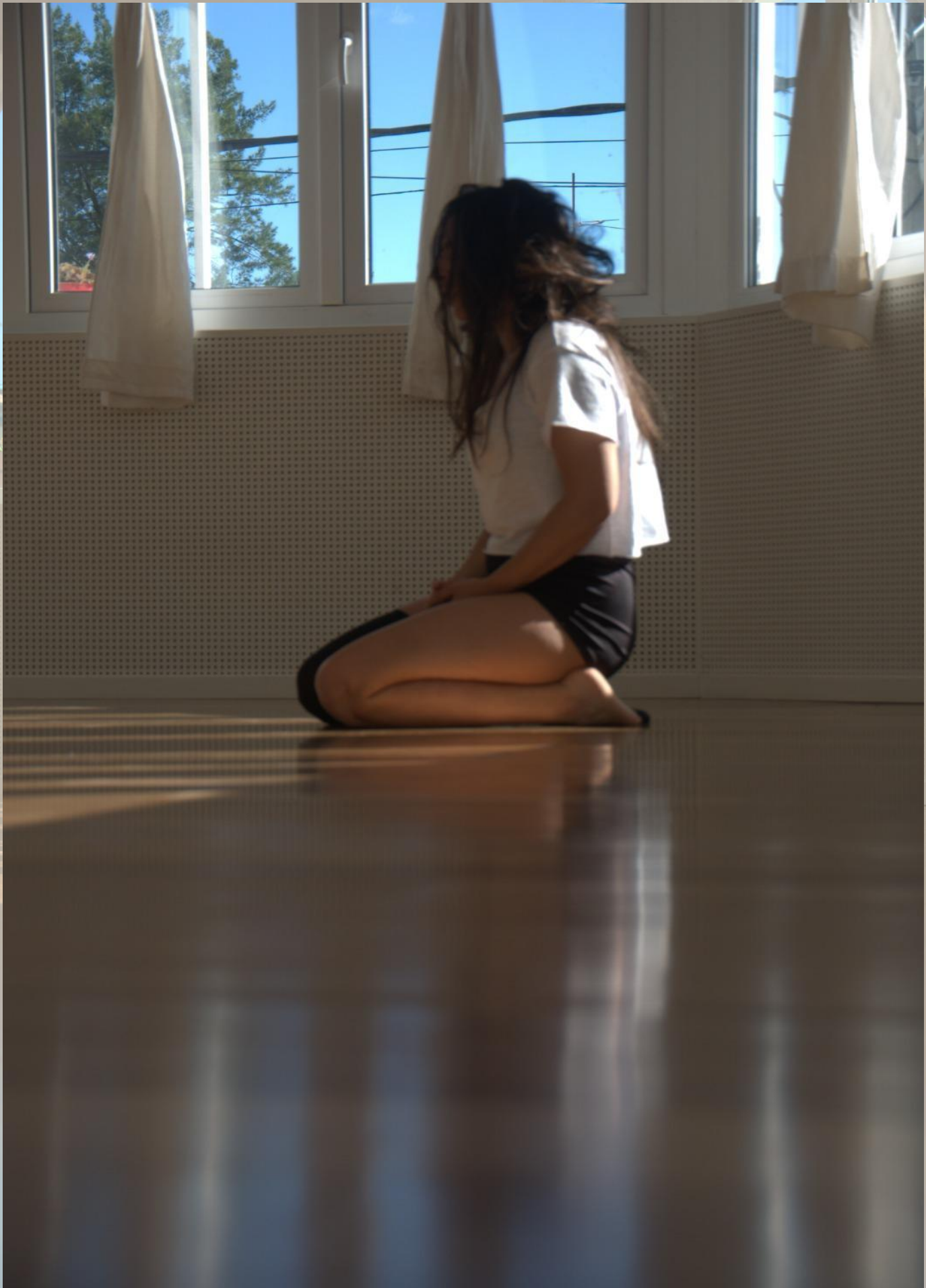

Registro de proyección en CC. Islas Malvinas

Registro de la elección de la locación

