

.dnz

06

Coloquio 2022

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

Coloquio 2023

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

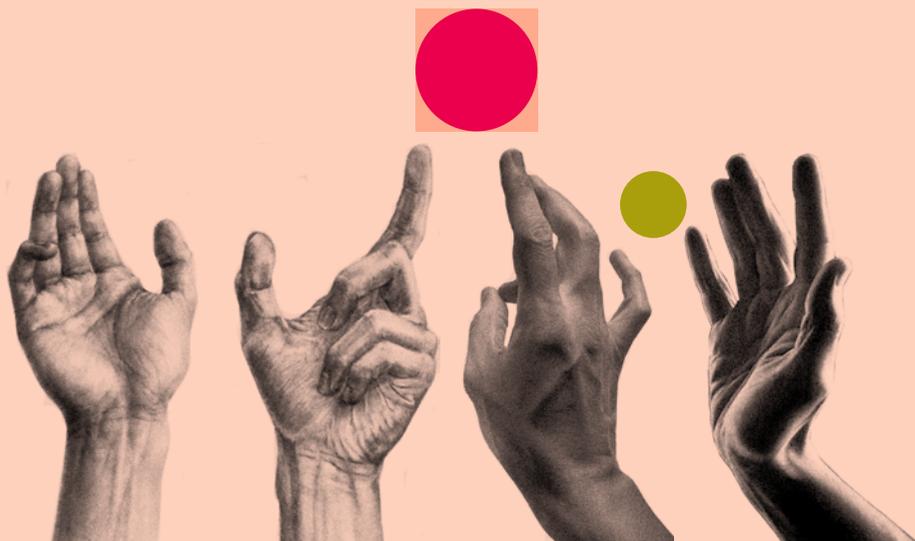
ISSN: 0719-4676

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

Revista del Departamento
de Danza de la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile

Coloquio 2022

DIÁLOGOS BAJO LA MESA VERDE

IV Coloquio Bajo la Mesa Verde. “Prácticas Artísticas y Territorios: desplazamientos, cruces, encuentros”

La cuarta versión del coloquio Bajo la Mesa Verde, organizado por el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, se orienta a visibilizar los territorios y las prácticas de la danza actual, con el fin de generar y compartir conocimientos.

Los diversos cambios políticos, sociales y culturales en nuestro país, así como los últimos años vividos en contexto de pandemia, han generado nuevos modos de relación y cruces territoriales, revelando tensiones significativas en el campo que se ha signado históricamente como “disciplinar”.

En este sentido, la emergencia de nuevos modos de organización, las plataformas digitales, la tendencia a la inter y transdisciplina, y la multiplicidad de formatos de circulación de obras y proyectos, han revelado el carácter fundante que tienen las prácticas situadas y la necesidad de evidenciar el valor del cruce, el desplazamiento, el encuentro, poniendo énfasis en las distintas maneras de crear / interpretar / investigar / enseñar.

El IV Coloquio Bajo la Mesa Verde. “Prácticas Artísticas y Territorios: desplazamientos, cruces, encuentros” se enmarcó en el Foro de las Artes 2022 y fue transmitido a través del canal de YouTube DICREA UChile y de Facebook @foroartesudechile y @DptoDanza Uchile.

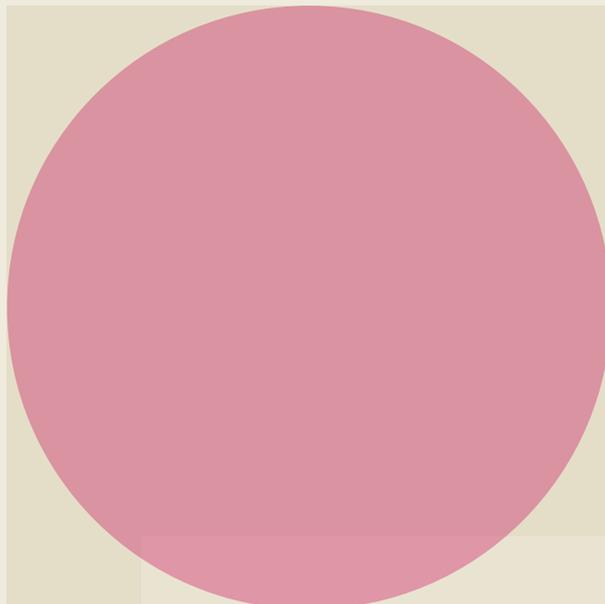
Comité Organizador:

Luis Corvalán, Lorena Hurtado, Rolando Jara, Daniela Marini, Paulina Mellado, académicas/os del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Producción Ejecutiva y General:

Lorena Hurtado Escobar. Académica adjunta y Productora del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.

Gráficas: Lorena González. Diseñadora gráfica.

Programación

Modos de interpretar / Crear

Día 1 / martes 25 de octubre 2022

Estas mesas se proponen a partir de diversas experiencias situadas y/o territorializadas reflexionar y/o problematizar cuestiones relativas a los modos de interpretar, crear, que tanto colectivos, compañías y/o, grupos de investigación vienen realizando en los últimos años.

Mesa 1 / 10:00 a 12:00 / Modera Nuri Gutiérrez. Académica Departamento de Danza

1. "Gesto: Memoria y poética de la práctica interpretativa" de Karen Nataly Reumay San Martín. Bailarina independiente, Artista educadora, Danzaterapeuta y Psicóloga.
2. (En) Caminar. Una articulación interdisciplinaria del proyecto entre ser y hacer en el museo" de Galia Arriagada Reyes. Investigadora Independiente.
3. "Correspondencia háptica [nunca es de a uno, nunca es de a dos]" de Poly Rodríguez Sanhueza. Académica, Departamento de Danza.

Mesa 2 / 15:30 a 17:30 / Modera Daniela Marini. Académica Departamento de Danza

1. "La obsolescencia del cuerpo" de Isabel Carvallo, María de los Ángeles Cornejo y Eleonora Coloma. Departamentos Danza, Artes Visuales y Música, Facultad de Artes, Universidad de Chile.
2. "Accesibilidad como parte de los procesos creativos en danza". Lisette Schwerter Vera. Universidad Austral de Chile.
Palabras clave: Accesibilidad, lengua de señas chilena, audiodescripción, proceso creativo.

Modos de Investigar

Día 2 / miércoles 26 de octubre

Estas mesas proponen, a partir de diversas experiencias situadas y/o territorializadas, reflexionar en torno al modo en que la actividad territorial incide en el campo de las prácticas investigativas y teóricas de la danza actual.

Mesa 1 / 10:00 a 12:00 / Modera Rolando Jara. Académico Departamento de Danza

1. "La Sala de Espera, diálogo entre danza y arquitectura" de Gabriela García de Cortázar y Daniela Marini. Académicas de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Departamento de Danza.
Palabras clave: Danza - arquitectura - lo infraordinario.

2. "Procesos de investigación- maneras de ofrendar" de Consuelo Cerda Monje. Doctoranda de la Universidad de Barcelona.
Palabras clave: Descolonizar, lugar de enunciación, cuerpo-territorio, investigar y ofrendar.

Mesa 2 / 15:30 a 17:30 / Modera Luis Corvalán. Académico Departamento de Danza

1. "Danza y multimedia: indicios de una producción situada en la escena de la danza contemporánea" de Carla Redlich Herrera. Artista Independiente.
2. "Práctica difractiva entre voz y danza" de Francisca Morand y Amalia Garay. Académica Departamento de Danza y Egresada de la carrera de Composición Musical del Departamento de Música.
Palabras clave: Voz, movimiento, difracción, intra-acción, interdisciplina.
3. "ESPORAS: Derivas artísticas vinculantes" de Katya Noriega y Andrea Jert. Universidad de Chile - Universidad Alberto Hurtado.
Palabras clave: Esporas- metodologías de creación escénica -epistemologías críticas -Transdisciplina

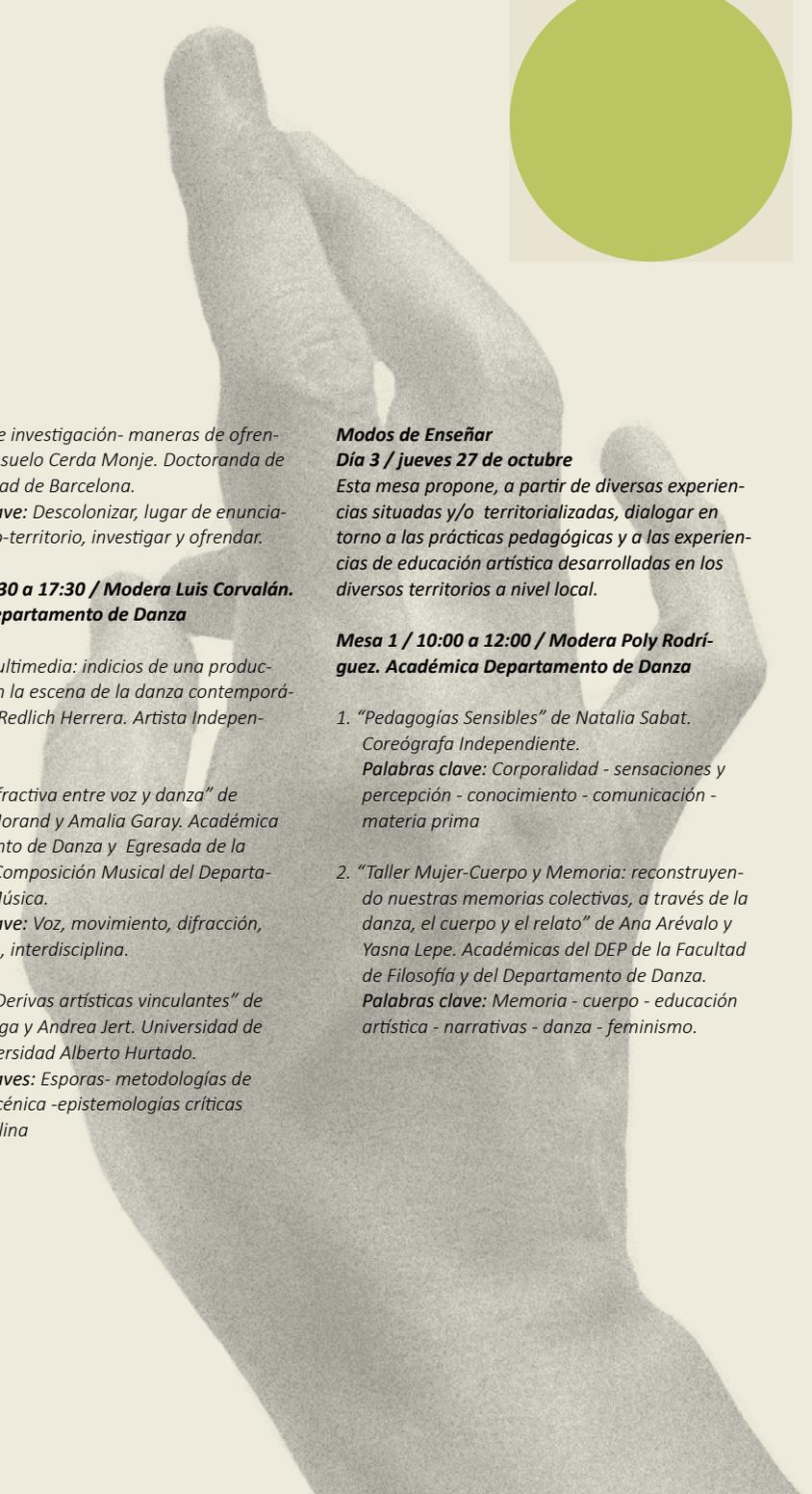
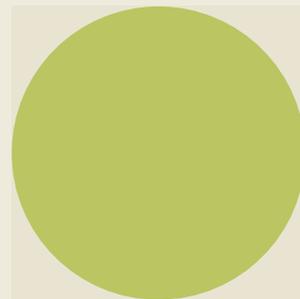
Modos de Enseñar

Día 3 / jueves 27 de octubre

Esta mesa propone, a partir de diversas experiencias situadas y/o territorializadas, dialogar en torno a las prácticas pedagógicas y a las experiencias de educación artística desarrolladas en los diversos territorios a nivel local.

Mesa 1 / 10:00 a 12:00 / Modera Poly Rodríguez. Académica Departamento de Danza

1. "Pedagogías Sensibles" de Natalia Sabat. Coreógrafa Independiente.
Palabras clave: Corporalidad - sensaciones y percepción - conocimiento - comunicación - materia prima
2. "Taller Mujer-Cuerpo y Memoria: reconstruyendo nuestras memorias colectivas, a través de la danza, el cuerpo y el relato" de Ana Arévalo y Yasna Lepe. Académicas del DEP de la Facultad de Filosofía y del Departamento de Danza.
Palabras clave: Memoria - cuerpo - educación artística - narrativas - danza - feminismo.

Día 2
Octubre 26, 2022

La Sala de Espera. Un diálogo entre arquitectura y danza.

Gabriela García de Cortázar

Académica de Arquitectura

Daniela Marini.

Académica de Danza, Universidad de Chile.

La sala de espera es una pieza coreográfica compuesta por cuatro “movimientos”, los que fueron mostrados de manera individual durante 2022, mientras se desarrollaba el proyecto. Cada “movimiento” explora, a través de la danza, los espacios que se abren a los cuerpos dentro de situaciones de espera más o menos reglamentadas: esperas con números, la fila, la espera en un foyer y la espera de la otra.

El modo de trabajo fue la conversación entre la arquitectura y la danza: la arquitectura proponía instrucciones (reglas) y la danza buscaba maneras de excederlas, subvertirlas, reformularlas.

La pieza final junta y dispone los cuatro “movimientos”, a través de la reminiscencia de los eventos – las coreografías y los espacios.

Este proyecto es dirigido por Gabriela García de Cortázar y Daniela Marini, interpretado por Camila Delgado, Ámbar Habib y Sara Lecaros; los asistentes de arquitectura son Matías Madariaga, Lucas Moreno y Francisca Pizarro; el vestuario es diseño y realización de Felipe González; y el paisaje sonoro es creación de José Miguel Candela, con asistencia de Vicente Yáñez.

La sala de espera fue estrenada en enero de 2023 en el hall central de MAC, y contó con financiamiento del Fondo de Creación Artística CREART 2021, de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.

Fotografía de Carlos Hevia.

¿Cómo se hace un inventario de esperas? ¿Cuánta belleza hay en un gesto? En este espacio, también llamado la sala de los pasos perdidos, nos preguntamos: ¿y si perdemos los pasos?, ¿los movimientos? ¿Qué serían los movimientos perdidos? ¿Es posible hacer una "obra de danza" con movimientos perdidos?

¿Es la escena un lugar de producción? ¿De contemplación? ¿De acontecimiento? ¿De connotación de lo infraordinario? ¿Qué es un escenario? ¿Qué es una escena? ¿Cómo se configura? ¿Qué es lo mínimo?

¿De qué modo la creación a partir de un set de instrucciones empuja la idea inicial? ¿Cuánto se despega? ¿Hacia dónde va? ¿Qué caminos abre? ¿Qué instrucción entrega un objeto, un set de objetos? ¿Qué es lo que se regula? ¿Cuántas normas habitan el cuerpo? ¿Cómo hacer un paréntesis (no) reglamentado? Y al exceder las reglas, ¿qué mundo interior aparece? ¿Es un mundo interior individual, colectivo?

¿Cuánta belleza/asombro/conocimiento hay en un gesto? ¿En una acción? ¿En algo que está ahí, sin ser visto? En esta obra de arquitectura y danza, ¿qué queda? ¿Registros y memoria?

¿Y si nos lanzamos al rescate de lo que no importa?

Fotografía de Nicolás Santelices.

Iniciar un proceso de creación es siempre una apertura a nuevas preguntas, nuevas metodologías, y nuevos contextos.

¿Cómo se hace esto? es probablemente la primera pregunta que emergió en este proceso.

Una pieza coreográfica convocada desde la arquitectura, para pensarse y materializarse desde la danza y la arquitectura. Una arquitecta, una coreógrafa, tres intérpretes creadoras de danza, tres asistentes de investigación de arquitectura. 24 bloques de espuma de alta densidad, de 33x33x50cm, de colores blanco y azul claro. Una pieza a presentarse en cuatro lugares, abordando cuatro distintos modos de espera, un universo infraordinario a observar, para develar microuniversos insospechados. Desde la danza, lo primero fue un inventario de esperas, ¿cuál es el cuerpo de la

espera?, ¿de las esperas? ¿Cómo se relacionan los cuerpos y las cosas? ¿Cómo se organizan esos paréntesis (no) reglamentados? ¿Cómo se habita ese tiempo suspendido? ¿Qué emerge en ese espacio de pasos perdidos, de tiempos muertos?

Luego, las intérpretes fueron generando movi­lidades a partir de una lista de verbos asociados a la espera: observar, imaginar, afectar, acompañar, transformar, inquietar, agitar, agotar, evadir, in­acabar, abandonar, pausar, pensar, pe­sar, sostener, caer, apoyar.

Desde este cuerpo inicial, entramos en el proceso de realización de cada evento o “movimiento”, para crear a partir de los distintos sets de instrucciones (con­signas, estrategias) entregados por el equipo de arquitectura: propuestas de tiempos y acciones para cada espacio, que perfectamente podrían considerarse “coreografías”.

PRIMER MOVIMIENTO LA ESPERA CON NÚMEROS

Al ser este el primer ejercicio de crea­ción conjunta, decidimos compartir es­pacio y tiempo de trabajo entre ambos equipos, para observar cómo necesita­mos/deseamos trabajar. Emerge, enton­ces, el asunto de constituir un grupo de personas para abordar una pregunta de investigación: cómo dialogan danza y ar­quitectura en torno a la sala de espera.

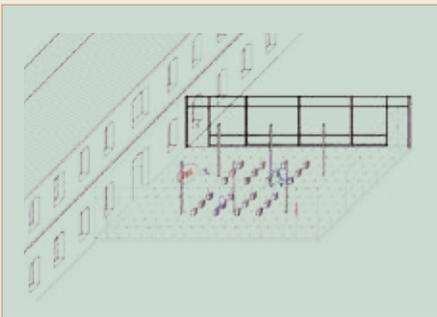
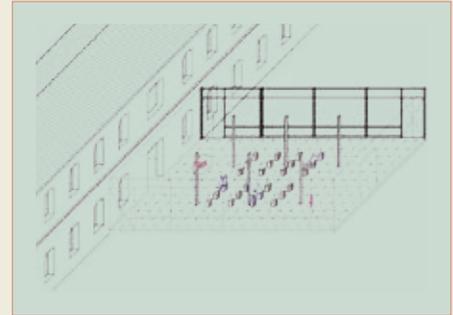
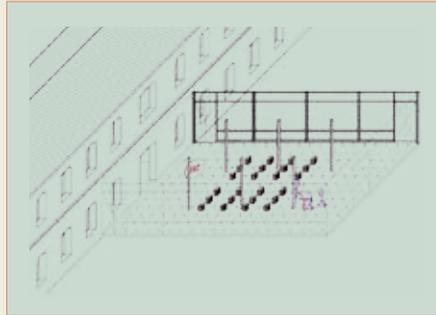
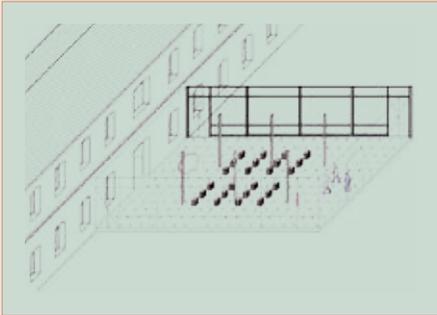
La inauguración de un espacio y el dise­ño de modos de habitarlo que propone la arquitectura, y lo que hace con ello la danza, se constituye como hallazgo me­todológico. Ese primer ejercicio de tra­bajar/pensar/preguntarnos juntas/os, implica que la sala de ensayo, pensada inicialmente para el equipo de danza, se define como territorio compartido durante todo el proceso, pues la diver­sidad de perspectivas nutre el proceso, explorando, interrogando y definiendo juntas/os cada movimiento.

Fotografía de Nicolás Santelices.

Set de instrucciones:

- **A00 Minuto 0 a 1:** espacio vacío, números pasan (se ven, suenan).
- **A03 Minutos 1 a 5:** las intérpretes entran, sacan un número, se sientan, esperan.
- **A13 Minutos 5 a 10:** esperan.
- **B00 Minutos 10 a 20:** emergencia de otros posibles: subversión del orden, excepciones de tiempos y espacios, mundos/cuerpos imaginados.
- **C00 Minutos 20 a 30:** el número de las intérpretes es llamado, salen.

SEGUNDO MOVIMIENTO ESPERA EN LA FILA

Esta propuesta implicó arriesgarse a intentar tiempos/duraciones fuera de la productividad escénica, para entrar en otras lógicas, algo que trae consigo el trabajo interdisciplinar, y que es uno de los desafíos que nos interesa testear. La estructura “coreográfica” se define desde otra disciplina, la arquitectura en este caso. Preexiste, entonces, a partir de este set, la duración de cada momento, y el marco global de las acciones. Toca ahora investigar los cuerpos y sus movimientos.

Para la primera sección, se experimentan variables de esperas cotidianas, que luego se van complejizando. Variables sutiles como: mirar todas en una dirección, al mismo tiempo; hacer un gesto hacia el rostro, al mismo tiempo; cambiar rápido de posición, una después de la otra. Gestos que van emergiendo al ritmo del paso de los números de la espera.

Para la segunda sección, la pregunta es cómo hacer emerger un cuerpo que da cuenta de la interioridad de los cuerpos que esperan, entonces experimentamos con los verbos: derretir, imaginar, inquietar(se). Tres micro secciones que permiten subvertir la espera, torcerla, explotarla. Aparece la danza, en relaciones espaciales y temporales distintas a las habituales de un espacio de espera.

Para la tercera sección, cada intérprete espera su número desde el cuerpo de la expectativa: la espera agotada, excedida.

Este segundo “movimiento” fue diseñado para ser presentado en una galería de arte, de pequeñas dimensiones, con apertura al espacio/sonido público, por lo que el desafío fue cómo organizar y dar sentido a los cuerpos en este nuevo espacio/contexto.

Pasamos de una espera que supone cuerpos principalmente sentados esperando ser llamados por un número, a una fila, que implica estar de pie, una persona siempre detrás de la otra. Esto implicó un cambio no sólo en la relación entre las intérpretes, sino también con el material, pues este “movimiento” consideró el estar de pie sobre los bloques de espuma, lo que modificó la estabilidad de los cuerpos, y, por consiguiente, determinó el lenguaje y los modos de estar de éstos.

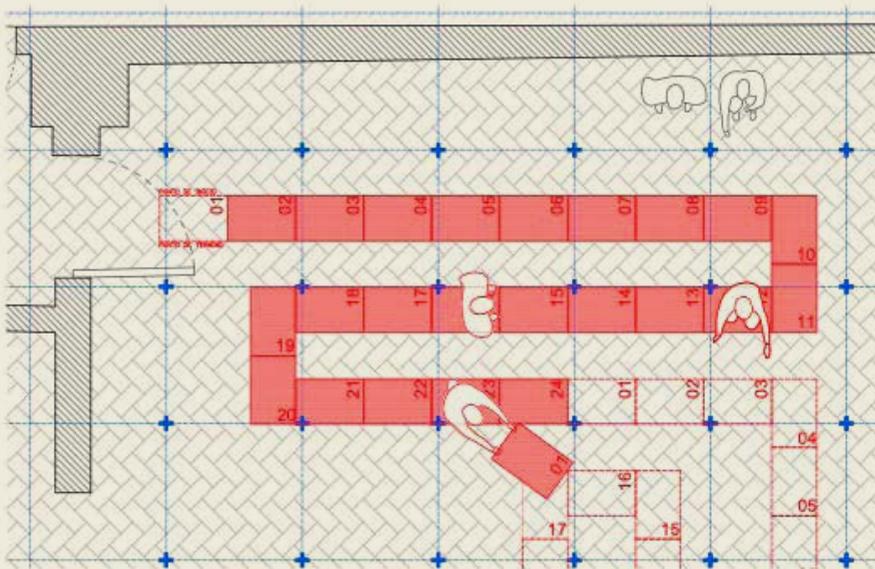
Esto constituye un segundo hallazgo, pues es la relación con el espacio y los materiales lo que modifica a los cuerpos, más allá de diseñar un cuerpo específico para cada uno de los cuatro “movimientos”, es la práctica de las instrucciones la que lo define. La danza explora, profundiza, recoge, organiza; siempre desde la sutil oscilación entre cuerpos cotidianos y cuerpos que develan interioridades.

Fotografía de Nicolás Santelices.

Set de instrucciones:

1. Las intérpretes ingresarán por la puerta de acceso donde estará dispuesta una fila de bloques de espuma. Para moverse por la sala, las intérpretes deberán desplazarse sobre los bloques. Tocar el piso no está permitido.
2. Para hacer avanzar la fila se debe remover el primer bloque de la fila (01) y reposicionarlo al final de la secuencia, posterior al bloque 24. Repetir ejercicio indeterminadas veces.
3. El recorrido que se debe construir, en un comienzo, debe emular una fila de trámites de forma serpenteada y eficiente.
4. Conforme avanza la pieza, otros formatos de recorrido pueden ser explorados. La fila debe terminar en el mismo punto donde comenzó. Las intérpretes saldrán de escena por la puerta de entrada.
5. El público se posicionará perimetralmente.

Estas instrucciones dan sentido al trabajo interdisciplinar, en tanto supone obstrucciones al modo habitual de crear danza, pues propone en primera instancia, un diseño espacial y sus modos de uso, fuera de lo que tradicionalmente considera la danza (plantas libres, amplias, suelos firmes). Esto implica un tercer hallazgo, el diálogo con otros modos de pensar y hacer, expande el campo de la danza, expansión que, si bien ocurre desde hace bastantes años, siempre es bueno agitar, reflexionar y re-poner en escena.

A esta estructura, respondemos con la estructura **CAMINAR Y DETENERSE**.
CAMINAR (sola) Y DETENERSE (en algún bloque).
CAMINAR (juntas) Y DETENERSE (en el mismo gesto de espera cotidiano).

Mover bloques y transformar espacio, extendiendo la fila.

- 2.1 CAMINAR (al mismo tiempo, en la misma dirección, en distintas filas) Y DETENERSE (en gestos de espera inacabados).
- 2.2 CAMINAR (al mismo tiempo, en distintas direcciones, en distintas filas) Y DETENERSE (en movimientos perdidos).

Mover bloques y transformar espacio, alterando la fila.

- 3.1 CAMINAR (en distintos tiempos y pausas, en distintas direcciones y niveles) Y DETENERSE (en movimientos perdidos, encontrándose).

TERCER MOVIMIENTO ESPERA EN EL FOYER

Si el primer “movimiento” dispuso bloques de espuma organizados a modo de sillas, el segundo los organizó en fila, este tercer “movimiento” los organizó en un bloque, un muro, una pared.

El objeto al centro del espacio, los cuerpos que se acercan y se alejan.

Set de instrucciones:

Si el primer “movimiento” se organizó en tres grandes secciones, el segundo en tres iteraciones, este tercer “movimiento” invitó a jugar con seis iteraciones posibles: seis modos de llegar al lugar de la espera, seis modos de esperar, seis modos de salir.

Pensando en la pieza final, y en cómo articular los cuatro “movimientos”, la pregunta radicó especialmente en cómo los cuerpos se acercan y se alejan del lugar de la espera, la atención estuvo en los espacios y tiempos pre y post espera, más que en la espera misma. Este tercer “movimiento” intenta sacar al cuerpo de la sumisión de la espera, explorando y alterando los modos de llegar y salir de ésta.

CUARTO MOVIMIENTO LA ESPERA DE LA OTRA

Fotografía de Nicolás Santelices.

Esperar tu turno, esperar algo, esperar que empiece algo, esperar a alguien. La ciudad ofrece distintos lugares donde una persona puede esperar a otra. Una escalera, una plaza, una banca, un café, un bar, un hall, una esquina, otra.

Set de instrucciones:

Una persona llega, espera. Otra persona llega, se encuentran. La tercera persona llega, se encuentran, se van. Llegan, se esperan, se encuentran, se van juntas.

Para este último “movimiento” se abrió la posibilidad del encuentro, no esperar un número de atención, no esperar el turno, no esperar por algo, sino esperar a alguien. Esperar para encontrarse, para estar juntas, para acompañarse.

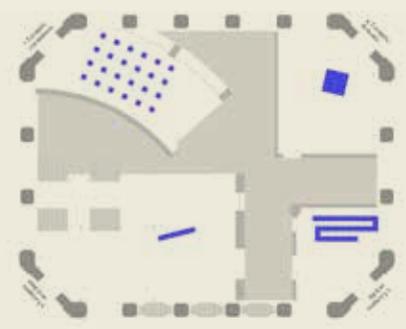
Es la espera menos normada, quizá la más desafiante, porque no sabemos qué va a ocurrir.

Los cuatro “movimientos” develan asuntos más allá de lo escénico, aparecen los cuerpos y sus modos de ser social, cultural, público; en un espacio que nos ofrece ‘tiempo muerto’ para adentrarnos en nosotras mismas; micro-momentos de intimidad, que nos ponen en contacto estrecho con otros, donde emerge la subjetividad y lo privado.

La pieza final reúne, sobre una gran planta de arquitectura, la reminiscencia de los eventos: las coreografías y los espacios.

Queda la memoria de los cuerpos, los registros en las bitácoras, los dibujos, los planos, las fotografías, este texto.

LA
.dnz

.d.danza

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

Revista del Departamento
de Danza de la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile

