

Fragmentos

de un discurso del cuerpo

Editora: Olga López

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Foto: Jefferson Castro

ABRIL 2021 | ISSN: 2773-7322

Autores: Andrés Jaramillo, Astrid Torres, Cristhian Duche, Paúl Betancur, Abner Borbor, Darwin Quintuña, Mabel Campoverde, Paúl Marín, Ariana Castillo, Gisell Reyes, Daniela Delgado, Bryan Espinoza, Gabriel AVECILLA, Gianni Candel, Richard Ubidia, Rosa Quiroz, Kevin Santos, Valquiria Barros, Mayerling León, Arelis Suárez, Nicolás Monteros

N.º 04

N.º 4

Cuaderno de Departamento Transversal
Teorías Críticas y Prácticas Experimentales

Guayaquil, Ecuador

Septiembre 2020 - abril 2021

ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Instituto Latinoamericano de Investigación en Artes - ILIA
Preliminar Docentes N.º 4, abril de 2021

Rector: William Herrera
Vicerrectora de Investigación y Posgrados: Olga López

Director: Pablo Cardoso
Coordinación de proyectos ILIA: Carla Salas
Dirección editorial: Ana Crespo y Carlos Rugel
Editora: Olga López
Editora adjunto: Andrea Alejandro
preliminar.ilia@uartes.edu.ec
<http://www.uartes.edu.ec/sitio/preliminar/>

CONSEJO ASESOR UNIVERSIDAD DE LAS ARTES

Janina Pinzón	Departamento de Nivelación
Agustín Garcells	Departamento Transversal
Andrés Landázuri	Escuela de Literatura

Imagen de portada: Jefferson Castro
Diagramación: Andrea Alejandro

Preliminar publica una edición continua

N.º 4

ISSN: 2773-7322

PRELIMINAR
cuadernos de trabajo

Las potencias del cuerpo que baila

The potencies of the dancing body

Kevin Santos / Valquiria Barros /
Mayerling León*

Recibido: julio 2020

Aceptado: octubre 2020

Resumen:

Este proyecto está basado en la creación de un video-danza en la que daremos prioridad a ciertas partes de nuestro cuerpo como (manos, pies, cabeza, tronco, lengua, dientes,) estas se integrarán al movimiento que serán en su mayoría movimientos cotidianos ejecutados de manera aislada, los cuales se relacionarán en el video a través de varios efectos visuales.

* Este trabajo fue desarrollado en la materia Fundamentos de la estética, sociología y filosofía del arte. Kevin Santos, Valquiria Barros y Mayerling León. Universidad de las Artes, Danza. Guayaquil, Ecuador. kevin.santos@uartes.edu.ec valquiria.barros@uartes.edu.ec mayerling.leon@uartes.edu.ec

Cómo citar:

Santos Kevin, Valquiria Barros y Mayerling León. "Las potencias del cuerpo que baila". En Fragmentos de un discurso del cuerpo. *Preliminar: cuadernos de trabajo*, N.º 4 (2021): 127-132.

Palabras claves: Movimiento normado, movimiento instintivo.

Abstract:

This project is based on the creation of a video-dance in which we will give priority to certain parts of our body such as (hands, feet, head, trunk, tongue, teeth,) these will be integrated into the movement that will be mostly everyday movements executed in an isolated manner, which will be related in the video through the visual effects that are given during the edition of the video.

Keywords: normalized movement, instinctive movement.

* * * * *

1. Introducción

Para llevar a cabo este trabajo partimos de estas interrogantes: ¿Cómo centramos la atención en una determinada parte del cuerpo? ¿Cómo logramos que las partes del cuerpo interactúen entre sí a través de efectos visuales? ¿Cómo diferenciamos un movimiento normado de uno involuntario? ¿Qué sensaciones produce el movimiento? A partir de estas preguntas comenzamos la exploración del movimiento para ver cómo respondía nuestro cuerpo. Centramos la atención en una parte del cuerpo, imponiendo una nueva mirada, en donde cada elemento en escena tuviese similar autonomía, desligados y ajenos a cualquier representación o trama. No cumplen la función de representar, sino de complementar como un elemento activo en escena, trabajando en el mismo tiempo y espacio.

Por otra parte, mediante los efectos visuales hacemos un trabajo colaborativo definido por el azar y el tiempo. Aunque trabajen por separado cada elemento en escena se alinean mediante la composición visual, eso hace que podamos lograr la misma temporalidad en los movimientos a través de la lentitud o aceleración. En lo posible intentamos alejarnos del virtuosismo, de mostrar la cara al espectador o generar la imagen de bailarín estrella.

Nos interesaba, en este trabajo, erradicar la expresión, la excentricidad y seducción del interprete. Partimos del movimiento involuntario que no sigue registro, tampoco codificación de lenguaje; sino que se basa en una improvisación con una consigna acerca de la descentralización y las capacidades del cuerpo que permiten una mayor libertad de movimientos. Los efectos visuales nos ayudan como herramienta para integrar las diferentes partes del cuerpo, mostrarlas en diferentes perspectivas, ángulos y velocidades y el accionar en conjunto del cuerpo.

En cuanto al referente teórico que tiene relación con nuestro trabajo, tenemos a Gilles Deleuze en su libro *Lógica de la Sensación*, en donde estudia el trabajo pictórico de Francis Bacon. Allí establece una relación Ojo-Figura de un cuerpo sin órganos en donde se libera la figura de la representación para atenerse a ella como hecho inmanente y aislado. Para Deleuze solo existe un acontecimiento para todas las cosas, un cuerpo sin órganos para todas las figuras: lógica de la sensación. Ahora bien, cuando decimos CsO (cuerpo sin órganos), hacemos alusión a un campo intensivo que trabaja con las velocidades y las lentitudes de los cuerpos.

En el capítulo VIII de este libro nos encontramos con una

idea que encaja con nuestro proyecto, este se titula: “pintar las fuerzas”; si bien este trabajo no tiene como medio a la pintura, nosotros encontramos relación con las fuerzas que se hacen presentes mientras realizamos un movimiento con el cuerpo. Es decir, como lo indica el mismo Deleuze: «tratamos de no inventar, de no reproducir, sino justamente captar las fuerzas»,¹ ya que a partir de aquello nace la sensación. Así, es necesario aplicar una fuerza en el cuerpo para que una sensación sea sentida y, es justamente aquello que tomamos como punto de partida para realizar diferentes gestos, acciones y movimientos cotidianos implicados en nuestra danza.

Así mismo como referente artístico tenemos Alwin Nikolais y Merce Cunningham que fueron diseñadores, compositores, coreógrafos y bailarines estadounidenses que trabajaron temas acerca de la descentralización y abstracción en la danza. Alwin Nikolais señala que la emoción no se refiere netamente al movimiento, sino a su calidad. A lo cual se agrega la innovación en sus obras multimedia que rompen con los planteamientos básicos de la danza moderna. Por otra parte, Merce Cunningham junto a John Cage y Robert Rauschenberg impusieron un tipo lenguaje artístico que a su vez es autónomo en sus partes, mientras trabaja simultáneamente.

De Nikolais retomamos su idea de la descentralización en la danza, ya que esta se basa en una práctica que pretendía idear los métodos de liberación del cuerpo y eliminar a toda costa el “ego” del bailarín. Esto puede ser alcanzado enfocando la “fuerza dinámica fuera de sí”

¹ Gilles Deleuze, Francis Bacon: Lógica de la Sensación. (Madrid: Arena Libros, 2013), 63.

para permitirle al individuo ir más allá de sí mismo e ir al encuentro de otras exploraciones.

Gracias a esto, es que el bailarín se sumerge en un ambiente; un ambiente donde cada uno es un miembro que contribuye, más allá de ser el habitante dominante.

5. Conclusión

Compartimos la idea de que cualquier elemento en escena podría expresar una danza inscrita en los principios de la descentralización. Por eso, citando una frase del maestro Nikoalis, quien nos dice: “el movimiento mismo es el dominio privilegiado de la danza”. Es precisamente en lo que nos enfocamos tanto en la exploración, ejecución del movimiento y edición del video. El movimiento en sí mismo es danza y tomamos todos los elementos que le conforman para crear una coreografía y en este caso impregnarlos en un video.

Finalmente, uno de los logros que adquirimos durante el desarrollo del proyecto es que pudimos fusionar a la danza de una manera interdisciplinar ya que la integramos con las artes visuales en la cuestión de la edición de nuestro video. Respecto al movimiento nos enfocamos en el trabajo del no virtuosismo, según el pensamiento de Alwin Nikolais, ya que no buscamos la impresión visual del espectador; al contrario, queremos mostrar algo más concreto que tenga que ver con la movilidad de potencia del movimiento; sin embargo, a pesar de que utilizamos los efectos especiales solo se lo hace con el fin de dar un multi-perspectivismo, en el sentido de que todo es importante: los materiales, el cuerpo, los efectos, el espacio y los elementos que lo conforman.

Figura 1. Fotograma de Las potencias del cuerpo que baila.
Fuente: Kevin santos, Valquiria Barros y Mayerling León.

Figura 2 Fotograma de Las potencias del cuerpo que baila.
Fuente: Kevin santos, Valquiria Barros y Mayerling León.

Link de acceso: <https://youtu.be/47GUw4jMQAs>

Bibliografía:

Deleuze, Gilles. Francis Bacon: Lógica de la Sensación.
Madrid: Arena Libros, 2013.