

.dnz

06

Coloquio 2022

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

Coloquio 2023

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

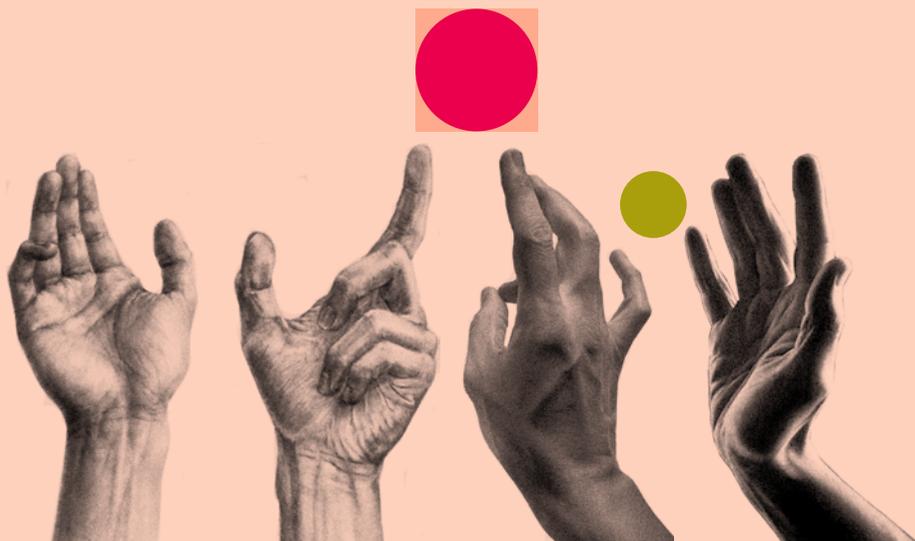
ISSN: 0719-4676

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.

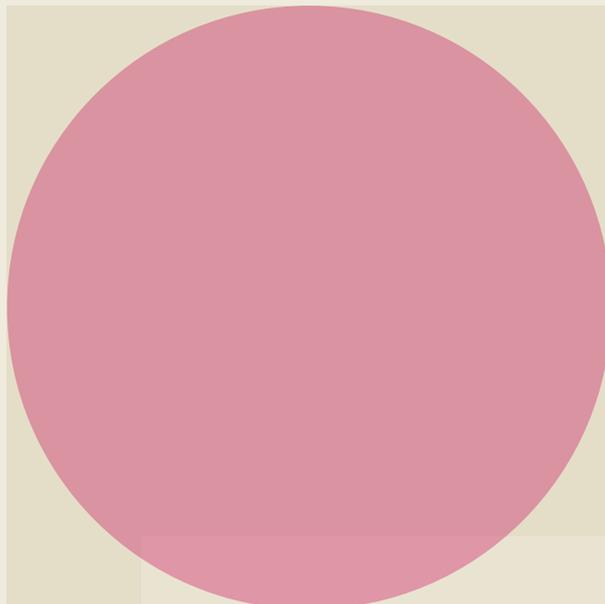
Comité Organizador:

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

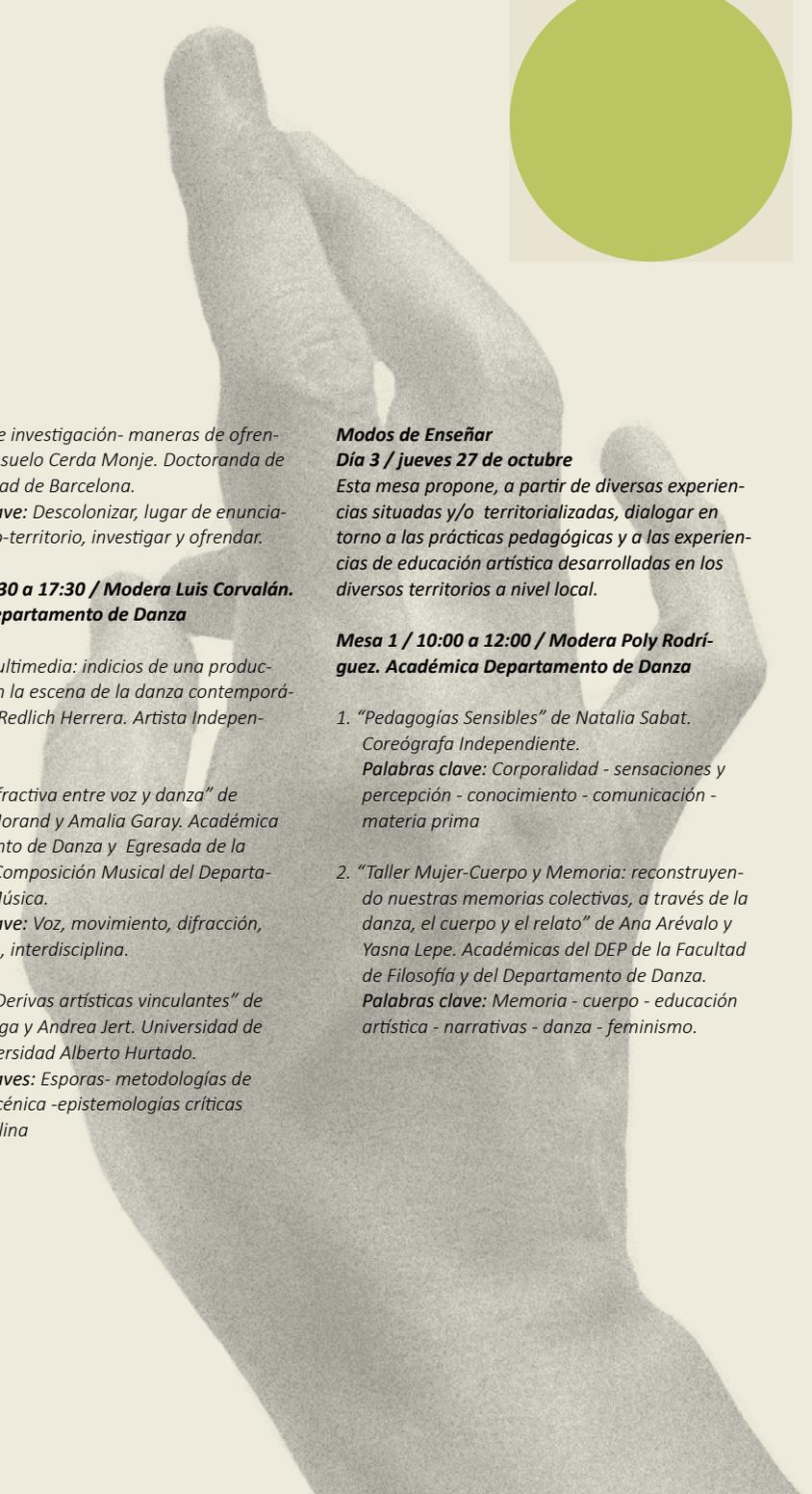
Modos de Enseñar

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 1
Octubre 25, 2022

(EN)CAMINAR

Una articulación interdisciplinaria del Proyecto Entre ser y hacer en el museo

Galia Arriagada Reyes

La obra (EN)CAMINAR es el proyecto de título de Alexandra Miller para el Magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile, a su vez, es una co-creación con Gabriela Serani, y parte del proyecto que tienen en conjunto llamado Entre ser y hacer. Esta obra fue exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) Quinta Normal durante abril y mayo del 2022, enmarcada en la exposición La comedia humana.

Hasta ahora, se han realizado 3 residencias en torno al proyecto entre el año 2021 y 2022. La primera en el Centro Machmar de Puerto Varas, luego una residencia colectiva en San Fernando en conjunto a Javiera Cáceres, Varinia Canto, Rodrigo Chaverini, Francisca Espinoza, Marco Orellana y Poly Rodríguez, además de un equipo audiovisual y diseño integrado por: Jaime San Martín, Emilia Pinto, Cristian Muñoz, Natalia Ramírez y Constanza González. Finalmente, se realiza una tercera residencia en el MAC Quinta Normal debido a la exposición mencionada anteriormente.

I. Interdisciplina artística

Museo

La instalación (EN)CAMINAR estuvo en la segunda planta del Museo de Arte Contemporáneo Quinta Normal. En una muralla se encontraban planos arquitectónicos/Nolli del MAC Quinta Normal, de los cuales se extendían líneas/cables de extensión hacia pantallas con proyecciones audiovisuales del Proyecto Entre ser y hacer. Por ejemplo, vemos a Gabriela Serani hablando, también se presentaban otros registros del proceso investigativo y creativo, algunas grabaciones de residencias, acciones en el espacio público y distintos vídeos con la opinión de lxs bailarinxs caminantes. Es importante detenerse en este punto, porque predomina el archivo, es complejo archivar la danza y cualquier arte escénica por su condición de arte viva. Sin embargo, es interesante ver el desarrollo de un proyecto que se ha gestado en más de un año, porque comúnmente vemos la obra finalizada para su estreno, sin conocer el proceso previo de lxs artistas. En cambio, el proyecto Entre ser y hacer, da a conocer la metodología de trabajo, hallazgos, reflexiones y ejercicios corporales, para comprender la investigación teórica-práctica del caminar, la vivencia en los distintos cuerpos, de manera individual y grupal. Entonces, el público asistente, al estar en frente de la instalación, puede obtener lecturas atemporales, porque hay un cruce entre el pasado y el presente, las proyecciones audiovisuales podrían considerarse micro-documentales del proyecto que remiten al pasado, mientras que los mapas museales nos sitúan en el presente y nos invitan a recorrer la obra en el museo más allá de la sala de exposición.

La danza fuera del teatro/escenario en espacios no convencionales obliga a repensar varios aspectos de exhibición de la misma. Se propone aquí la danza como instalación artística, encontrando nuevas maneras de componer en el espacio, otras maneras de hacer dramaturgia, integrando la arquitectura a la composición y expandiendo la manera de relacionarse con el espectador, un espectador con mayor autonomía de su tiempo. (Miller y Serani, Entrevista, 2022)

Entonces, por un lado, el valor del archivo, por otro lado, la capacidad de dialogar con la arquitectura del Palacio Versalles, tanto en la residencia colectiva más la performance junto a: Andrea Amaro, Rodrigo Chaverini, Sebastián Collado, Nicolás Mayorga, Alexandra Miller, Marco Orellana, Poly Rodríguez y Gabriela Serani, asimismo, el montaje en sala realizado por Constanza González, Natalia Ramírez y Lucas Vásquez. En general la curatoría museal establece recorridos delimitados, en contraste, el Proyecto Entre ser y hacer posibilita al público contemplar una instalación artística que amplía la percepción del museo desde las artes vivas.

Performance

Por medio de un flyer en Instagram, la dupla Miller-Serani difundió la información sobre las fechas de ensayos abiertos y posteriormente de performance (Proyecto Entre ser y hacer, Instagram) con la finalidad de “determinar el uso del espacio y la interacción con lxs visitantes. Las condiciones propias del museo harán que el ensayo sea expuesto (no un estudio cerrado), forzando una decisión dramática donde el ensayo y el proceso de montaje son parte de la obra” (Miller, 2022, p.39) Es decir, nuevamente la experiencia con público es un

Respecto a introducir la danza en el museo, Alexandra Miller y Gabriela Serani dicen:

elemento fundamental para orientar el proceso coreográfico y las próximas decisiones para una apertura de performance en el museo. Así, los días 13, 14 y 20 de mayo se destinaron para jornadas duracionales de performance, de 2 horas continuadas, en base a una pauta de 4 reglas para el colectivo:

1. Las reglas de comportamiento de la coreografía
2. El espacio y sus condiciones específicas
3. La interacción o no con espectadores
4. Las decisiones que tomen los otros intérpretes

La primera regla se especifica con más detalle en la tesis de Alexandra (Miller, 2022, pp.14-16) por ejemplo, las acciones de: *“sincronizar, cambiar de rumbo, la distancia más larga entre dos puntos”*, deduzco que este último ejercicio rememora un trabajo anterior de Gabriela Serani y Alexandra Miller en el Festival Danza en Emergencia 2018, entre otros. La segunda es la relación inmediata con la arquitectura, fui testigo de cómo algunos bailarinxs-caminantes intervenían ventanales, las escaleras, otras salas de exposición, con menor o mayor velocidad, a veces en grupo, otras veces de manera solitaria. La tercera fue un ejercicio cuidadoso, porque rescato que la interacción se dirigía en la mirada y los encuentros de las caminatas con el público. Y la cuarta, dependía absolutamente de la gestualidad corporal, creando dinámicas azarosas, espontáneas, de una comunicación no verbal, donde la caminata marcaba el flujo del colectivo entero.

Tanto en la entrevista a las cocreadoras, y la tesis de posgrado de Alexandra, indican que notaron dos tipos de público: el público de performance y el público de museo. Las personas que asistieron directamente a la performance se movilizaban siguiendo o buscando las intervenciones del museo, a diferencia de quienes estaban en el museo como visitantes de una exhibición reaccionaron de manera pasiva frente al arte de acción. Puedo revalidar esto, porque quienes fuimos a ver la performance estábamos pendiente del acontecimiento en los distintos puntos del museo, en cambio, el público de museo no solía reaccionar más allá de mirar lo que estaba sucediendo alrededor.

En síntesis, la danza contemporánea se difumina con la performance en el museo, habitando un espacio que no es convencional para la danza, pero sí en el terreno de la performance. Si bien la hibridez danza-performance ya existe desde el siglo XX, en Chile, todavía es reciente la emergencia de danza contemporánea en los museos, la mayoría de veces en relación a eventos puntuales o festivales de artes escénicas. En efecto, el Proyecto Entre ser y hacer se emplaza o ramifica en el museo por medio de la caminata a partir de la danza y la performance, creando otras direcciones posibles de recorrido, lxs bailarinxs-caminantes visibilizan espacios de no exhibición, del mismo modo, la corporalidad de la caminata proporciona un dinamismo que quiebra lo estático y el recorrido frecuente del museo.

Fanzine

La creación de fanzines tiene un origen lúdico entre Gabriela Serani y Alexandra Miller, ellas intercambiaron instructivos de caminatas que contaban con registrar la experiencia mediante la escritura, en el año 2020. La idea transmutó a la edición de

9 fanzines diseñados por Constanza González Torm, tienen el formato clásico de fanzine, con papelería de distintos colores y cada fanzine tiene un instructivo diferente. La edición es un guiño al libro *Wanderlust*, una historia del caminar de Rebecca Solnit, puesto que el libro tiene dos cuerpos de texto, la caja de texto con el ensayo de Rebecca Solnit y en la parte inferior citas de diversos autorxs sobre la temática del caminar. En el fanzine está la invitación a la experiencia de la caminata, y abajo la cita al libro de Solnit, en donde se revela el nombre del proyecto: *“entre ser y hacer”*. En mis manos, tengo el fanzine *“pasos para jugar”*, también existen otros como: pasos con rumbo, pasos para conversar, pasos a la deriva, etc.

La producción de fanzines guía al cuerpo a un ejercicio sensorial que ayuda a ser conscientes de la caminata, teniendo en cuenta que la acción de caminar a veces es imperceptible porque es cotidiana, nos movemos y trasladamos caminando, a excepción de quienes tienen alguna discapacidad o lesión en las extremidades inferiores, para la mayoría de las personas se realiza casi por inercia. Los fanzines son un recordatorio que la caminata puede captar distintas percepciones del entorno, y también que pueden transcribirse a papel y fijarse como una memoria.

En la instalación en sala, los fanzines estaban disponibles para el público en una repisa, el objetivo era retirarlos y practicar los ejercicios que describen los instructivos para luego escribir la experiencia. En consecuencia, la obra (EN)CAMINAR se expande fuera del museo, ya que estos instructivos pueden efectuarse en cualquier lugar y momento, también motiva que lxs lectorxs escriban qué sintieron, qué vieron, describir qué les entrega el juego del instructivo y enviarlos al proyecto para generar bitácora, un archivo de caminatas.

II. Filosofía

¿Cuándo caminar es un acto artístico o un acto cotidiano? ¿Cómo podemos vislumbrar la caminata en la danza y la danza en la caminata? ¿Cuántas maneras de caminar existen? Son preguntas que suscitan cuando presencié la obra (EN)CAMINAR.

“Caminar en sí mismo es el acto voluntario más parecido a los ritmos involuntarios del cuerpo, a la respiración y al latido del corazón” (Solnit, 2015, p.22). Caminar es una acción que realizamos de manera inconsciente, nos trasladamos de un lugar a otro mediante el caminar, y es interesante que aquella acción cobra sentido cuando hay una intención, por ejemplo, las movilizaciones políticas, las caravanas de migración, las procesiones religiosas, entre otras, que mueven a un individuo y/o colectivos en la sociedad.

En la danza, comúnmente el caminar se usa como un desplazamiento en escena, pero, en la obra (EN)CAMINAR, se muestran las múltiples posibilidades de cómo caminar, en diferentes ritmos, velocidades, alturas, a solas o en grupo, en efecto, el énfasis es la(s) caminata(s), percibir las distancias, la comunicación no-verbal del elenco a través de la mirada y la atención entre ellxs, las formas de performar en el museo, la danza extendida al plano lúdico en los fanzines de la instalación, la danza en los registros audiovisuales de la investigación corporal en residencia y acciones experimentales en el espacio público.

Marie Bardet, bailarina francesa y doctora en Filosofía que actualmente vive en Argentina, dedica un capítulo entero a

la reflexión sobre caminar en su libro *Pensar con mover. Un encuentro entre danza y filosofía* (2019). En su texto, plantea el concepto de bailarines-caminantes para tratar la problemática del caminar en el contexto danzario y apunta a la desjerarquización de la danza, considerando que la danza dota de virtuosismo al movimiento, pero, caminar genera controversia. La autora dice: “*incluir el caminar cotidiano en la danza es querer cuestionar lo que hace la danza, desde una especialización, desde un virtuosismo, hacia una experiencia sensible que se comparte: el caminar*” (Bardet, 2019:66) en otras palabras, todos los cuerpos tienen esta habilidad, por ende, no es necesario ser un bailarín o bailarina para caminar en escena, ni fuera de esta, lo que deriva en democratizar los cuerpos en una puesta en escena, porque ninguno prevalece sobre otro, existe una horizontalidad de los caminantes, o mejor dicho, parafraseando a Bardet, de los bailarines-caminantes.

En la performance *(EN)CAMINAR*, ningún bailarín/a tiene mayor o menor protagonismo que otro, todos caminan según las 4 reglas que activan el espacio interactuando con el grupo o accionando a solas en algún momento, “*quizás no tenga que ver únicamente con los pies y la mecánica del movimiento, sino también con el tipo de contacto y encuentros que emergen desde ella*” (Martínez, 2018, p.36) En la obra el contacto entre los bailarines-caminantes, simultáneamente el encuentro con el público, trazan dos coreografías, una es delineada por el colectivo y otra por el público siguiendo la performance. Todos caminamos en *(EN)CAMINAR*, valga la redundancia, porque el caminar con o sin una connotación artística es un movimiento cotidiano, rutinario, orgánico del ser humano, no se re-presenta el caminar, ya que es una acción del presente. Distinto es, cuando la caminata tiene una intención ideológica, como sucede en las marchas políticas o las peregrinaciones religiosas, hay un significado de la caminata que persigue una finalidad, un impacto, incluso un cambio. En esta obra, se abstrae la caminata al hacer, a la acción pura del caminar, al movimiento, en ese sentido, es democrático, porque cualquier persona (sin limitaciones físicas) puede caminar.

Conclusiones

En resumen, *(EN)CAMINAR* es una obra integral, tanto por la articulación de una interdisciplina artística como la puesta en valor de una filosofía del caminar. Se evidencia que la danza contemporánea se vincula con las artes visuales, la arquitectura y la literatura, al mismo tiempo, propone una reflexión acerca de la caminata. Aquellas caminatas delimitan coreografías, a partir de los movimientos trazados por el colectivo y de los espectadores. Por lo tanto, la composición coreográfica es conducida por la performance, ya que no existe una partitura de danza preestablecida. Si bien el Proyecto Entre ser y hacer cuenta con reglas como punto de partida para las acciones, se trata de un acto efímero que depende de la interacción entre los bailarines caminantes y el público asistente.

Por otra parte, el archivo es un recurso significativo que aportan los registros audiovisuales de la instalación artística, a modo documental de los procesos creativos, es una apertura de la investigación teórica-práctica al público, de ver cómo los bailarines exploran los conceptos, las conversaciones y las ideas en la corporalidad, el archivo nos permite a ver las metodologías de trabajo del grupo y cómo tomaron decisiones colectivas en conjunto. De manera similar, sucede con los archivos en base a los ejercicios lúdicos publicados en los fanzines,

los lectores pueden documentar su experiencia y enviarla a la bitácora del Proyecto Entre ser y hacer, esto posibilita incluir al público como material de archivo y comprender la extensión de la obra hacia otros lugares fuera del museo.

Respecto a los visitantes o espectadores de *(EN)CAMINAR*, la experiencia estética no se reduce a la contemplación de una pieza visual al interior de un museo, sino, a varias posibilidades: comprender la instalación artística en cuanto a su diseño y el montaje audiovisual, poder acceder a los fanzines con instructivos para caminar en clave de juego, por último, ser parte del acontecer de una performance duracional dentro y fuera del museo. Por lo que, la obra impulsa a los visitantes a moverse, a comprender la danza en un entramado interdisciplinario, a caminar.

Desde una perspectiva filosófica, esta obra también contribuye a una desjerarquización de la danza, la acción de caminar no exige ser un bailarín o bailarina profesional, ni tampoco un espacio escénico como tal, ya que es una acción que prácticamente realizamos por inercia en nuestra vida cotidiana. En mi opinión, el título de la obra *(EN)CAMINAR*, evidencia la intención de guiar, conducir, ser un vehículo para la comprensión del caminar, del mismo modo, el gesto del paréntesis es una lectura sobre las distintas rutas de encaminar la danza hacia una investigación interdisciplinaria, además de una horizontalidad entre los artistas y los espectadores mediante la caminata.

“*El caminar es un movimiento en común*”

Marie Bardet

Referencias Bibliográficas

- Bardet, M. (2019). *Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía*. Editorial Cactus.
- Martínez, S. (2018). *Más que poner un pie delante de otro, en: Tironi, M. y Mora, G. Caminando: prácticas, corporalidades y afectos en la ciudad*. Universidad Alberto Hurtado Ediciones.
- Miller, A. (2022). *(EN)CAMINAR*, [Tesis magíster, Universidad de Chile] <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/186687>
- Miller, A. y Serani, G. *(EN)CAMINAR [instalación y performance], en la exposición La comedia humana*, Museo Arte Contemporáneo Quinta Normal, 13 de mayo 2022. -Entrevista vía correo electrónico, 12 de septiembre 2022.
- Muñoz, C., Pinto, E., y San Martín, J. *Archivo Fotográfico (EN) CAMINAR*. Cedido por Alexandra Miller, 18 de octubre 2022.
- *Proyecto Entre ser y hacer*
Instagram: <https://www.instagram.com/entreseryhacer/>
Sitio web: <https://entreseryhacer.wixsite.com/entreseryhacer>
- Solnit, R. (2015). *Wanderlust, una historia del caminar*. Editorial Hueders.

Imagen 1. San Martín, Jaime (2022). (EN) CAMINAR, Tesis Alexandra Miller.

Imagen 2; 3 y 4 San Martín, Jaime. Peñaloza, Humberto. Pinto, Emilia. (2022). Entre ser y hacer, Instagram.

Fig.29 Fotografía de detalle de montaje de (E)D(OC)U(AM)N(AR). Pantalla con registro de video de proceso de creación en marco de (A) MAC Quinta Avenida, marzo 2022. Fotografía: Jaime San Martín.

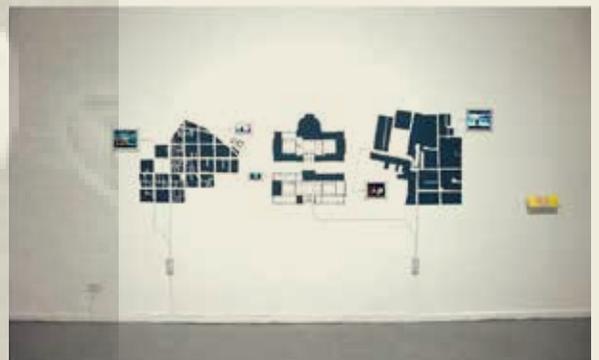

Fig.30 Fotografía de montaje final. O(ER)A (E)D(OC)U(AM)N(AR) en MAC Quinta Avenida, marzo 2022. Fotografía: Jaime San Martín.

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

