

como parte de um ser coletivo, uma qualidade de uma cultura, uma natureza genuína de uma sociedade; desde esta concepção mover-se é fluir.

Palavras chave: performance - corpo - ritual - movimento - dança

(*) **Andrea Verónica Mardikian Giase.** Licenciada en Artes Combinadas (Universidad de Buenos Aires). Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes (Universidad de Buenos Aires). Profesora de la Universidad de Palermo. Actriz.

Resignificaciones de la danza

Andrea Luján Marrazzi (*)

Fecha de recepción: julio 2018
Fecha de aceptación: septiembre 2018
Versión final: noviembre 2018

Resumen: En la comisión sobre *Danza y Expresión Corporal* de la quinta edición del Congreso Tendencias Escénicas se presentaron cuatro trabajos provenientes de la relectura de la danza en la actualidad.

Palabras clave: Danza – expresión corporal - danzas urbanas – performance - técnica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 75]

Resignificaciones de la danza

Tanto la expresión corporal como la danza y demás manifestaciones artísticas (provenientes del cuerpo, su movimiento, sus impulsos y sus posibilidades creativas), fueron y son objeto de estudio de diversas investigaciones teóricas y/o prácticas a lo largo de la historia. En la comisión sobre *Danza y Expresión Corporal* de la quinta edición del *Congreso Tendencias Escénicas* se presentaron cuatro trabajos provenientes de la relectura de la danza en la actualidad.

La profesora Daiana Mariel Cacchione, propone la aplicación de la expresión corporal en la enseñanza de las danzas urbanas.

La expresión corporal “sensibiliza a los individuos acerca de sus posibilidades motrices y emotivas, su esquema corporal y su capacidad para proyectar este esquema en su trabajo interpretativo” (Pavis, 2011, p. 195). Por ende, produce una concientización del propio cuerpo a través del movimiento que la vuelve una herramienta muy útil para los bailarines. Al brindar mayor conocimiento del propio instrumento y sus capacidades, facilita a su vez, el registro de hacia dónde quiere ir el cuerpo, hacia dónde va y hasta donde puede. Trazando una cartografía de movimiento posible, que evite lastimarlo, dañarlo o forzarlo, priorizando la salud corporal sobre la estética.

Debido a su amplio recorrido y experiencia en la enseñanza de esta práctica, Cacchione encuentra que todas las danzas tienen algo en común y es que son gestadas a partir de un impulso interno de la persona. Todo tiene un por qué, nada está librado al azar, todo está sujeto a cierta sensibilidad de la razón y es así como los beneficios de la expresión corporal, pueden ser tenidos en cuenta en todos los estilos. Ella fue además generando técnicas propias, renovando y profundizando la metodología de las danzas urbanas, a partir de la sonso-percepción, la improvisación y la composición, buscando que el alumno adquiriera diversas calidades expresivas

para cada estilo urbano, la discriminación en el uso de la energía, dinámicas y musicalidad.

Gracias a su auge en el último tiempo, ha aumentado el interés por el estudio en la práctica del baile urbano. El estudiante, según Cacchione, muchas veces ingresa queriendo bailar como en los videos, sin comprender la dificultad física que conllevan esas coreografías, y el recorrido y entrenamiento previo indispensable para poder lograrlo. En esos casos es necesario no forzar al estudiante y generar el proceso.

Los pasos en las danzas urbanas son un desencadenante que surge de la época en la que fueron gestados, es por eso que resulta inevitable contextualizarlos. Entendiendo el contexto, se comprende mejor con el cuerpo. “No puedo enseñar algo tan rico en historia, solamente como una secuencia de movimiento” expresó con énfasis la docente durante su ponencia en el congreso.

Finalmente ejemplificó la interrelación de contexto y movimiento en técnicas como el *Hip-Hop Dance*, *Popping*, *Locking*, *House*, *Waacking*, *Breakdance*, *K.R.U.M.P* y *Voguing* entre otros.

Continuando la jornada, Romina Nuñez expuso su tesis titulada *El problema de la forma en la técnica de Martha Graham*.

La autora estudia el movimiento en sí mismo sin que se convierta en un fin y la lucha dada entre forma y contenido, con el objetivo de analizar elementos formales que están presentes en la técnica de la famosa coreógrafa y bailarina estadounidense.

Frente a la pregunta de a qué se le llama elemento formal en la danza, la hipótesis planteada por Nuñez durante fue que,

el elemento formal propio de la gramática de ballet persiste y se amplía en la técnica Graham, lo cual se convierte en la apoyatura esencial para la comunicación de la emotividad de la artista. De modo que el planteo formalista de Martha no reniega de un con-

tenido subjetivo-emocional sino que conjuga ambos aspectos en el interior de su técnica.

Al adentrarse en el estado de la cuestión de esta problemática se encuentra con Michael Fokine, pionero en la modificación del ballet, John Martin que reconoce al movimiento como clave de la danza, la Cinetografía Laban, que sirve para registrar toda clase de movimientos humanos y lo formal dentro del ballet a través de Levin. El marco teórico que establece como base para su investigación está construido por Kant (Formalismo estético), Jakobson (Literariedad) y Greenberg (La esencia de lo moderno).

Durante el desarrollo recorre la obra de Graham, desde un primer formalismo en obras como *Arabesque no. 1* (1926), *Chorale* (1926) y *Désir* (1926). Un segundo formalismo en el que se acentúa la narratividad y la emoción, se configura más su técnica y se percibe la influencia de la izquierda norteamericana, se ve en las siguientes obras: *Excerpts from Chronicle* (1938) o *Steps in the Street* (1938). Finalmente, años después, logra aspectos centrales de la técnica Graham, con un tercer formalismo en un estado de madurez y una nueva gramática de movimiento, como por ejemplo en *Adorations* (1975) o *Acts of Lights* (1975).

Como conclusión, Nuñez reconoce que a lo largo de la historia las etapas no se van borrando, sino que el ballet es un elemento continuo que se va transformando y muchos de sus componentes narrativos transmutan en función del crecimiento de la técnica, y el formalismo se utiliza como apoyatura para la comunicación de la emociones.

En tercer lugar expuso la Profesora en Expresión Corporal María Pía Rillo, docente de la Universidad Nacional de las Artes y de la Universidad de Palermo, junto a dos de sus alumnas, Florencia Cassano y Florencia Argento. En conjunto presentaron *Danza a la firma. Performance del trazo*, que fue una experiencia que nació como un trabajo durante la clase, pero que creció superando ampliamente los límites del aula.

El proyecto tuvo como disparador el libro *El cuerpo en la escritura* de Daniel Calmels, que analiza el desarrollo del trazo y el cuerpo: “La escritura es una acción humana en la que se unen literalmente el cuerpo y la palabra” (Castels, 2014, p.13)

Más específicamente trabajaron sobre la firma y la información que brinda la misma sobre una persona, como punto de inicio para la improvisación de una coreografía. Bailar la firma, explican, es delinear con el cuerpo en el espacio tanto lo que está en el papel, como lo que antecede al trazo, haciendo dialogar a través de la caligrafía, a un observador-productor con un performer-productor. Esta poética de movimiento comparte dos espacios, el papel y el físico (espacio escénico), y provoca un íntimo y experimental diálogo, a través de una danza efímera. El encuentro se produce cuando alguien del público propone su firma y los bailarines la improvisan.

Esta actividad que comenzó como un ejercicio pedagógico en la institución, se trasladó a plazas, festivales y espacios no convencionales, para habilitar a distintas experiencias y preguntarse cada vez ¿qué es lo que

propone esta experiencia? sobre lo que Argento sintetizó “uno ve la firma y ve a la persona”.

La intensidad está fuertemente sostenida por la intimidad entre quien firma y quien baila. Tanto Cassano como Argento, ambas intérpretes de este proyecto, coincidieron en que al dialogar luego con los firmantes, la mayoría de las veces los mismos se sentían identificados con la coreografía o incluso habían encontrado circunstancias o características muy personales, que las bailarinas no sabían previamente.

Una posible continuación de este trabajo sería partir del trazo a la danza y que la danza se traduzca en un nuevo trazo, retroalimentándose y pudiendo generar infinitos movimientos.

La última ponencia tuvo como protagonistas a dos maestras de la danza, que son asiduas participantes del *Congreso Tendencias Escénicas* desde su gestación: Lydia Marisa Troiano y Viviana E. Vásquez.

En esta ocasión, analizaron la danza desde el interrogante de si en la actualidad se deja de lado lo impuesto para poder desarrollar y componer desde todos los lenguajes y dispositivos o si se amolda a la urgencia pedida por un público al que se desea conquistar, y le exige innovación.

Problematizaron el tema con preguntas referentes a la actualización de la disciplina: ¿Sigue siendo para un público de elite? ¿De qué manera dialoga con el arte contemporáneo? ¿La danza atrasa? ¿Se quedó atrás frente al postmodernismo? ¿Cómo se puede resignificar lo viejo?

Como hipótesis plantearon a la danza como una simbiosis infinita, que al nutrirse de otros lenguajes podría resignificarse. Podría hacer algo propio con elementos que refunda algo preexistente, ya que el artista contemporáneo viene a ser el que rompe con el que rompe.

Este planteamiento tiene como objetivo poder generar el acercamiento del público y un aporte para la formación de espectadores de danza.

Conclusiones

“El cuerpo ya no es el obstáculo que separa al pensamiento de sí mismo, lo que este debe superar para conseguir pensar. Por el contrario, es aquello en lo cual el pensamiento se sumerge...” (Deleuze, 1987, p.251) Esta afirmación posiciona al cuerpo con el dominio del pensamiento.

La reflexión del movimiento en la danza y en la expresión corporal, va creciendo frente a la relectura del pasado, la innovación en el contacto con el público, la nutrición de otras artes y el acercamiento de los distintos estilos.

Sentir (y también pensar) con el cuerpo a través del movimiento y la danza, genera reflexión y aportes tanto para la disciplina como para la vida en general, del intérprete y el espectador.

Las investigaciones y apreciaciones que se han desarrollado durante este espacio compartido, puso en evidencia que la resignificación de algunos conceptos referidos a la danza es necesaria para el avance, el proceso y la transformación de la disciplina, debido a los requerimientos actuales.

Referencias bibliográficas

- Calmels, D. (2014). *El cuerpo en la escritura*. Buenos Aires: Biblos.
- Pavis, P. (2011). *Diccionario del teatro*. Buenos Aires: Paidós.
- Deleuze, G. (1987) *La imagen tiempo. Estudio sobre cine 2*. Barcelona: Paidós.

Expositores:

- Daiana Mariel Cacchione. *La Expresión Corporal aplicada a la enseñanza de Danzas Urbanas*.
- Romina Núñez. *El problema de la forma en la técnica Martha Graham*.
- Florencia Argento. Florencia Cassano y María Pía Rillo. *Danza a la firma. Performance del Trazo*
- Marisa Lydia Troiano y Viviana E. Vásquez - *Cómo se construye la danza actual desde el arte contemporáneo*

Abstract: In the Commission on Dance and Corporal Expression of the fifth edition of the Scenic Trends Congress, four works from the rereading of dance were presented today.

Keywords: Dance - body language - urban dances - performance - technique

Resumo: Na comissão sobre Dança e Expressão Corporal da quinta edição do Congresso Tendências Cênicas apresentaram-se quatro trabalhos provenientes da relectura de dança-a na actualidade.

Palavras chave: Dança - expressão corporal - danças urbanas - performance - técnica

^(*) **Andrea Luján Marrazzi.** Lic. en Dirección Teatral (UP, 2015). Técnica en Vestuario Escénico (EAM, 2007). Actuación (ETBA, 2007). Cursó la Lic. en Artes Visuales con orientación en Escenografía (IUNA, 2004).

Emprendedores escénicos

Fecha de recepción: julio 2018

Fecha de aceptación: septiembre 2018

Versión final: noviembre 2018

Andrea Luján Marrazzi (*)

Resumen: En esta mesa de *Teatro, danza y emprendimientos*, hubo heterogeneidad de proyectos, expositores y nacionalidades, y se pudo visualizar una búsqueda en común de cierto rédito económico con respecto al arte, sin perder de vista responsabilidad social y el deseo personal.

Palabras clave: Teatro – danza – emprendimientos – gestión cultural – producción teatral – vestuario

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 77]

Emprendedores escénicos

Uno de los cuestionamientos que más inquietan al momento de elegir una carrera universitaria (y sobre todo artística), proviene de la posibilidad o no de una salida laboral. Frente a esto, la capacidad emprendedora y la autogestión de venta del arte como producto, son algunas de las estrategias que se consideran a la hora de trabajar y poder ganar dinero en una disciplina artística. Sobre esto indagó Lucila Abramian, al analizar *Cómo combinar pasiones y encontrar su veta comercial*, y lo expuso en la *Ronda de Presentaciones de Proyectos (Escena sin Fronteras)* destinada al teatro, la danza y los emprendimientos, durante el *Congreso Tendencias Escénicas*.

Varias de sus reflexiones rondaron acerca de cómo insertarse en el mercado laboral y cuál es el paso que ella dio como vestuarista y caracterizadora, apostando a la generación de un negocio, por sobre la expectativa de ser convocada para un puesto. Sumergida en una búsqueda de empleo, encontró a través del maquillaje y la fotografía una vinculación con su carrera que le permite tener un emprendimiento propio, artístico y comercial.

Siguiendo esta línea, Mauricio Nelson García Melo tomó sus conocimientos en lenguaje audiovisual, para enriquecer un proyecto de productora y organizadora de toda clase de eventos: *Event-Production, Prestige and Elegance*. El expositor colombiano presentó su empresa, que tiene los más variados clientes, desde eventos empresariales hasta familiares, y en la que articula la logística del mismo desarrollando una puesta en escena y su transmisión en vivo. A través de la utilización de nuevas tecnologías y aplicaciones el profesional propone los más originales montajes, que innovan todo tipo de reuniones y encuentros sociales. De esta manera, transforma esta experiencia cotidiana en un evento multimedia, con elementos de hecho artístico.

Representando a Perú, Yisela Marroquín Gálvez, trajo *Mi primera performance*, un proyecto en el cual a través de la danza, la música, el movimiento y otros elementos escénicos, cuenta de alguna manera el recorrido que realizó para convertirse en artista. Performance se entiende, según Ubersfeld, como “el punto de partida de múltiples formas del arte que tienen como principios básicos la improvisación, lo azaroso y el espectáculo