

Memoria final de la actividad residencia “Maneras de Salir”

Por Varinia Canto Vila

Residencia realizada en AORCA, Associação de Observação, Regeneração e Criação na Actualidade, Lagos, Portugal. www.aorca.pt desde 21 de junio 2021 al 2 de julio 2021 y del 19 al 23 de julio 2021.

El proyecto *Maneras de Salir* se desarrolla desde hace 2 años en los cuales se han realizado distintas etapas de trabajo con tres colegas bailarines chilenos de danza contemporánea: Joel Inzunza, Daniela Marini y Poly Rodríguez. En estas etapas de trabajo se pusieron a prueba distintas prácticas corporales, que en su conjunto me permitieron escribir un proyecto para postular a distintos fondos con la intención de hacer una obra final. Uno de estos fondos es Iberescena, del cual se solicitó apoyo para una residencia, la última que tendría yo como creadora de la obra, antes de iniciar el proceso de creación final con los bailarines. Es así como la residencia que realicé en AORCA fue una última etapa de trabajo que me permitió darle más unidad al trabajo.

En concreto, de todas las residencias realizadas anteriormente, no había logrado encontrar la forma de abordar las dos nociones de espacio con las que trabajo (espacio topológico y espacio geométrico o euclidiano) de manera a que pudieran superponerse como para que esas nociones cohabitaran a nivel perceptual y conceptual. Hasta entonces había solamente alcanzado a generar prácticas y lógicas de composición que operaban en una noción de espacio u en otra, pero mi objetivo era poder encontrar la forma que estas dos nociones co-existieran, sino al mismo tiempo, por lo menos una al lado de la otra, como rozándose y sucediéndose. La residencia en Aorca me permitió descubrir y desarrollar una idea que me parece es la solución para poder dar a ver lo que busco generar, véase la posibilidad de dar a ver al mismo tiempo dos formas de concebir el espacio : el espacio geométrico y el espacio topológico. La idea que descubrí es usar la oscuridad como herramienta para dirigir la mirada. Es decir, en la oscuridad, con la ayuda de una linterna, ilumino aquello que necesito “subrayar” visualmente para poco a poco ir introduciendo las nociones de espacios con las que quiero que el público juegue. Entonces aquí la idea de dirigir la mirada no es tanto una cuestión de indicarle al público lo que tiene que pensar y sentir, más bien es una cuestión de poder crear focos de atención visuales y sonoros como para poder introducir los conceptos con los que la pieza se sustenta, las nociones e ideas con la que la obra juega. Entonces en una sucesión de momentos en que la linterna ilumina uno u otro objeto o acción, una narrativa múltiple de maneras de concebir el espacio se van generando. Como si estuviéramos en una cueva, la linterna da a ver ideas espaciales que nos permite entender distintos mapas mentales de cómo concebir el espacio.

También, en la residencia desarrollé un lenguaje de movimiento que fuera acorde con la temática. Este se caracterizó por una oscilación corporal y de movimiento entre distintos puntos en el espacio que pudieran revelar dimensiones a distintas escalas. Entre cada oscilación, distintas distancias y cercanías se establecen: entre el cuerpo y la materia, entre el espacio virtual y el espacio en concreto. La corporeidad que desarrollé en estas oscilaciones, se acerca a un movimiento como de tentativa, es decir, como de gestos que operan más desde la duda y el probar que de un gesto acabado y decisivo. Esta forma de movimiento de tentativa tuvo como imagen de inspiración los dibujos que en español-chileno llamamos “garabatos” (en inglés: scribble o scratch), es decir aquellos que realizamos cuando queremos ocupar la mano con un lápiz y papel sin mucho pensar en lo que estamos haciendo. Esta manera de dibujar no busca un proyecto, sino más bien se deja operar por una suerte de lanzar trazados, como buscándose a sí mismo más que encontrándose.

Al ser esta residencia la última que en mi consideración se establece como preparativo para el proceso de creación final con los bailarines, estuvo caracterizada (con respecto a las otras anteriores) por una acumulación de ideas y prácticas a las cuales lo importante fue ver cómo generar una escritura coreográfica que me permitiera componer un dispositivo en donde las prácticas y materiales no se organicen en escenas, sino en una lógica de un todo de principio a fin. A esta lógica orgánica que buscaba la llame máquina coreográfica, porque intuía que con una máquina coreográfica todas las

partes les pertenecen para su funcionamiento. La idea de máquina coreográfica no es una noción corriente sino más bien fue inventada por mí para poder tener una idea general en cómo combinar las partes, pero en el transcurso de la residencia, abandoné esa idea porque lo que se generaba era más bien otra cosa que una máquina. En la manera como lo pensaba, la máquina me pedía repetir acciones y propuestas, pero a medidas que iba componiendo la forma coreográfica, la repetición no me parecía pertinente, sino más bien la posibilidad de abordar la misma idea desde otro ángulo, usando materiales distintos como gestos, movimientos, papeles, palabras, imágenes. Usar demasiado la repetición de un gesto u otro como herramienta, me llevó a una composición sobre el gesto en sí que no busco porque lo que me interesa es componer las ideas y no las formas.

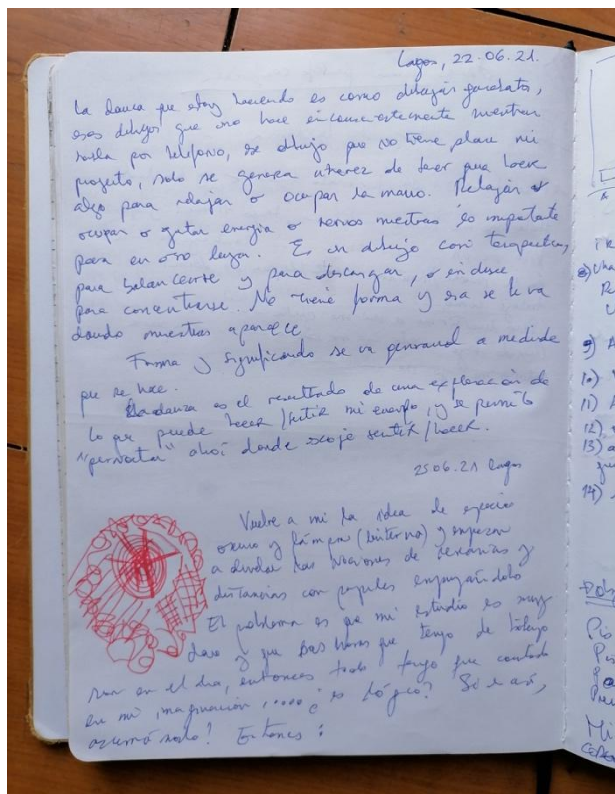
TRANSCRIPCIÓN DE CUADERNO DE NOTAS:

Lagos, 22/06/21

“La danza que estoy haciendo es como dibujar “garabatos”, esos dibujos que uno hace inconscientemente mientras uno habla por teléfono, por ej. Ese dibujo que no tiene plan ni proyecto, solo se genera a través de tener que hacer algo para relajar u ocupar la mano. Relajar, ocupar o gastar energía o nervios mientras lo importante pasa en otro lugar. Es un dibujo casi terapéutico, para descargar e incluso para concentrarse. No tiene forma y esa se le va dando mientras aparece.

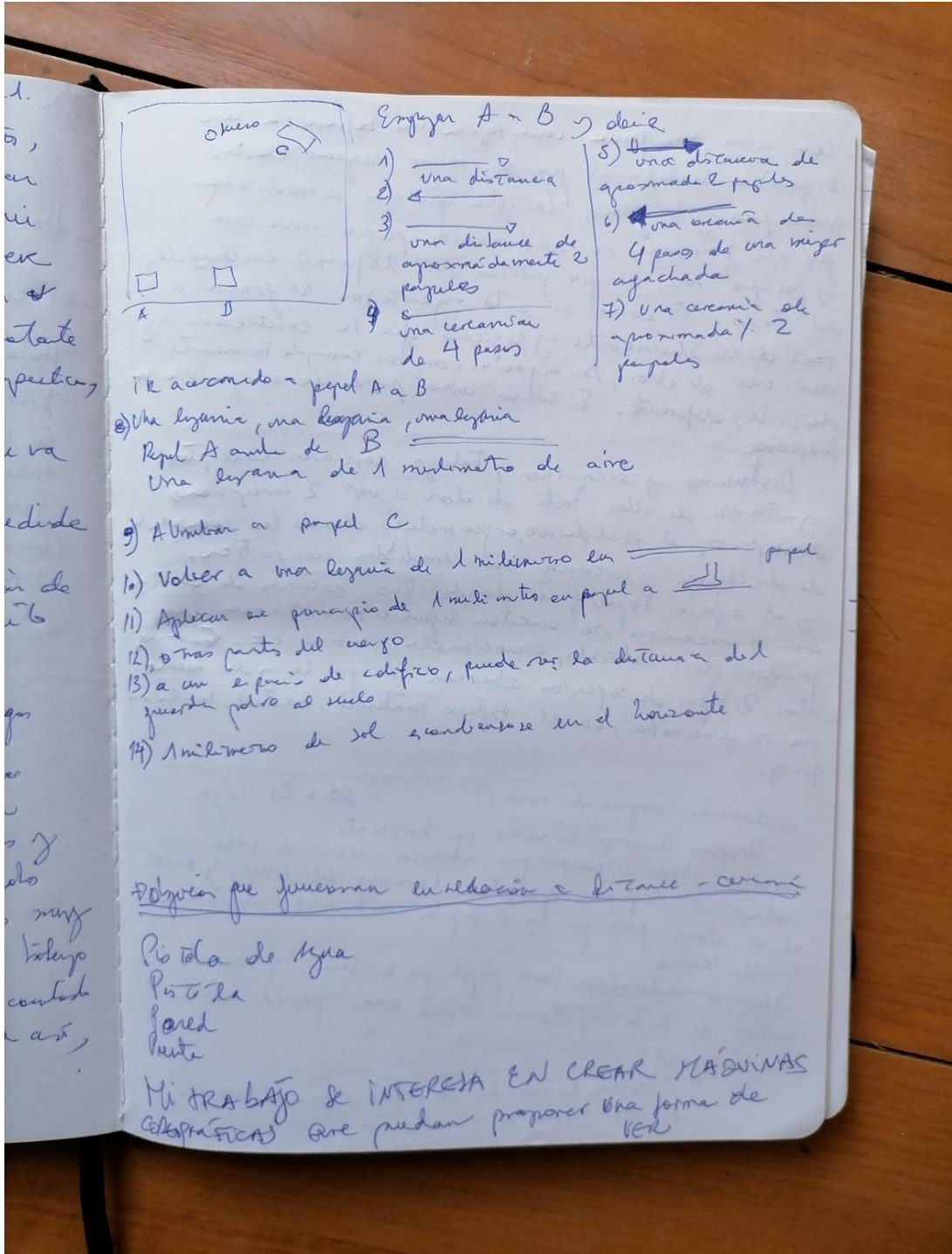
Forma y significado se van generando a medida que se hace.

La danza es el resultado de una exploración de lo que puede hacer/sentir mi cuerpo, y se permite “pernoctar” ahí donde escoge sentir/hacer.”

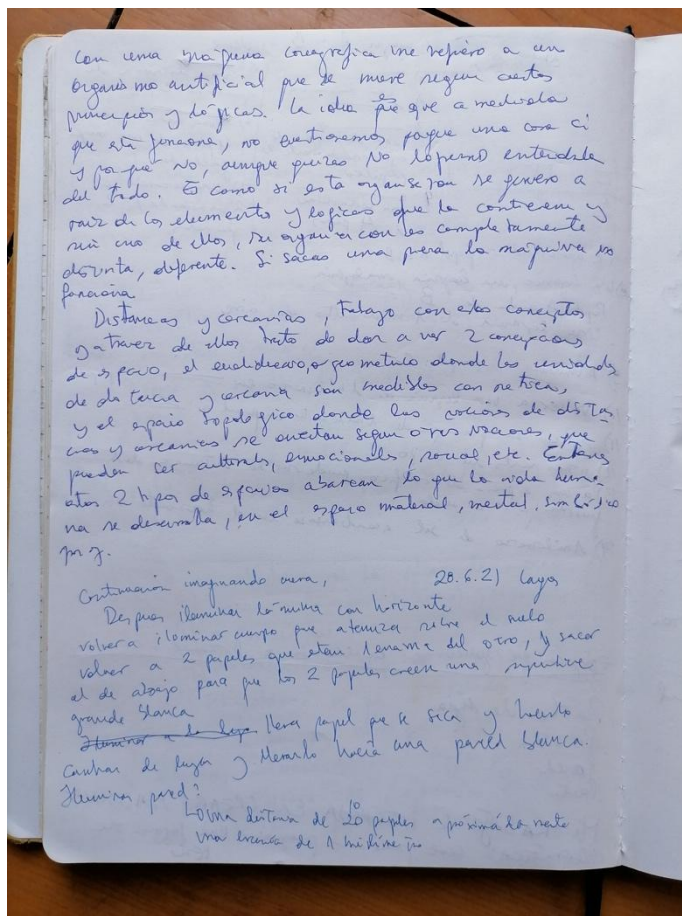
Lagos, 25/06/21

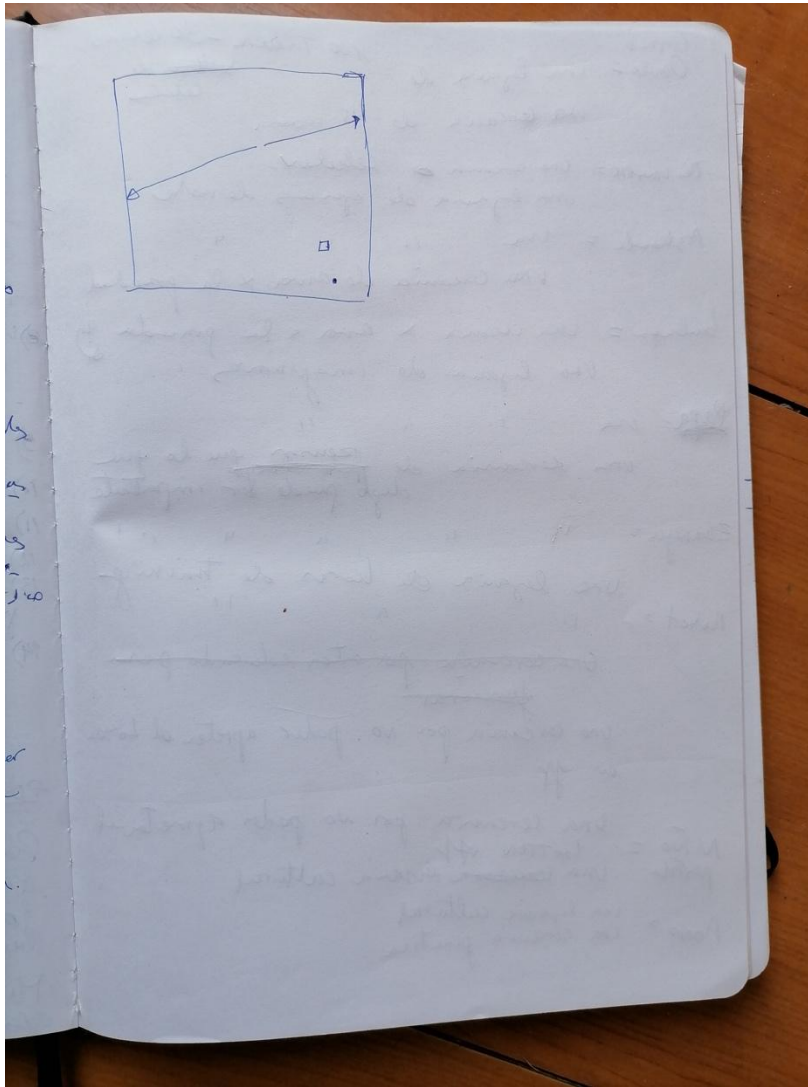
Vuelve a mi la idea de espacios oscuros y lámpara (linterna) y empiezan a develar las nociones de cercanía y distancias con papeles empujandolos. El problema es que mi estudio es muy claro y que las horas que tengo de trabajo son en el día, entonces todo tengo que contarlo en mi imaginación...es lógico? Si es así, ¡asumámoslo! Entonces:

“Mi trabajo se interesa en crear máquinas coreográficas que puedan proponer una forma de ver. Con una máquina coreográfica me refiero a un organismo artificial que se mueve según ciertos principios y lógicas. La idea es que a medida que esta funcione, no cuestionemos por qué una cosa sí y por que no, aunque quizás no logremos entenderla del todo. Es como si esta organización se genera a raíz de los elementos y lógicas que la contienen, y sin uno de ellos, su organización es completamente distinta, diferente. Si sacas una pieza, la máquina no funciona.

Distancias y cercanías, trabajo con estos conceptos y a través de ellos trato de dar a ver dos concepciones de espacio, el euclideo o geométrico donde las unidades de distancias y cercanías son medibles con métrica, y el espacio topológico donde las nociones de distancia y cercanía se conectan según otras nociones, que pueden ser culturales, emocionales, sociales, etc. Entonces estos dos tipos de espacio abarcan lo que la vida humana se desarrolla, en el espacio material, mental, simbólico, por ej.”

28/06/21

Continuación imaginando cuerva:

Después de iluminar la lámina con horizonte, volver a iluminar cuerpo que aterriza sobre el suelo; volver a 2 papeles que están uno encima del otro, y sacar el de abajo para que los 2 papeles creen una superficie grande blanca.

Llevar papel que se saca y hacerlo cambiar de lugar y llevarlo hacia una pared blanca. ¿Iluminar la pared?

Y decir: una distancia de 10/20 papeles aproximadamente, una cercanía de 1 milímetro

Lagos, 21/07/21

Foto blastocisto: decir una distancia de 100 trillones, menos 300 células.

Foto miss universo: decir una cercanía celular, una lejanía de opciones de vida.

Foto astronauta: decir una distancia de opciones de vida, una cercanía por amor a la gravedad.

Foto bailarina de ballet: decir una cercanía por amor a la gravedad, una distancia de imaginarios.

Foto papa: decir una distancia de imaginarios, una cercanía de pensar que lo que digo es importante.

Foto Schwarzenegger: decir una cercanía de pensar que lo que digo es importante, una distancia de horas de ejercicio físico.

Foto robot: decir una distancia de horas de ejercicio físico, una cercanía por no poder apretar el botón off

Foto niño con pistola: decir una cercanía por no poder apretar el botón off, distancia cultural

Foto mono: decir una distancia cultural, una cercanía genética.

