Bitácora
Sistematización de la experiencia

Datos de contexto

Red: Red de Creación Escénica

Énfasis (lote) : Lote 11 – Teatro Experimenta y/o Musical

Laboratorio de Creación (Grupo): Laboratorio Interdisciplinar

Participantes (Comuna, Barrio, etc): Comuna 14 – Barrio El Poblado

Fecha: martes 10 de septiembre Horario: 3:00 pm - 6:00 pm Lugar: Casa de la Cultura El Poblado

Artista Formador: Luisa Fernanda Escobar Isaza

Observaciones proceso de exploración artística

1. **Tejido de danza**

La danza nos enseña a escuchar nuestro cuerpo y a confiar en nuestros instintos. **Isadora Duncan**

Centro Administrativo Distrital (CAD)
Calle 44 # 52-165. Código Postal 50015
Línea Única de Atención Ciudadanía 444 41 44
Conmutador 385 5555. www.medellin.gov.co

- **Principios de mínima energía, circularidad, espiralidad y fluidez:** basándose en los principios de la danza contemporánea, la estudiante Isabel Mazo, integrante también de uno de los grupos de la Red de Danzas, dirigió un calentamiento seguido de diversas exploraciones corporales. La sesión comenzó con una exploración individual centrada en la sensación de empujar el piso, utilizando la mínima energía necesaria para movilizarse. Posteriormente, los participantes llevaron esta exploración a un trabajo en pareja, lo que les permitió entender mejor el impulso y el contraimpulso. Este ejercicio se desarrolló en tres etapas: primero con las manos, luego con la espalda y, finalmente, con los hombros, facilitando una comprensión más profunda del movimiento.

  A continuación, se expandió esta misma sensación a diferentes niveles (alto, medio y bajo) incorporando los conceptos de espiralidad y circularidad, que son esenciales en la danza contemporánea. La práctica culminó en una secuencia coreográfica que incluía diversas formas de desplazamiento y entradas al suelo, todo sustentado por los principios de mínima energía, espiralidad y fluidez. Un principio adicional que se destacó fue que el cuerpo no debía despegarse del piso a menos que fuera realmente necesario, fomentando así una conexión constante con la tierra y promoviendo un movimiento más consciente y dinámico.

2. Tejido escénico / Tejido de creación experimental:

De niño, soñé con el amor; de joven, con la gloria; de adulto, con la tumba, último amor de los que ya no tienen ninguno. **Gustave Flaubert**

- **Secuencia sobre la locura y la muerte:** a partir de las enseñanzas de Isabel, se creó una danza que exploraba los temas de la locura y la muerte, estructurando una secuencia experimental que integraba impulsos y principios del butoh, Laban y Pina Bausch. En un contexto de colectividad, los participantes exploraron diversas pulsiones y fuerzas que reflejaban la experiencia de estar encerrados en el propio cuerpo. Se manifestaron sensaciones como la vibración del deseo de escapar y la imposibilidad de hacerlo, así como la pulsión del cuerpo contra el suelo. Esta rica combinación de movimientos y emociones permitió a los integrantes del laboratorio sumergirse en una experiencia visceral y compartida, revelando la complejidad de las luchas internas y la búsqueda de liberación. A la exploración de esta secuencia, decidimos introducirle algunos audios del texto “Memorias de un loco” de Gustave Flaubert; ya que dicho texto conecta con muchas de las preguntas que los participantes del laboratorio han tenido desde sus inicios.

- **¿Qué puede un cuerpo?, presencia escénica y sensación física en el actor:** La artista formadora llevó a cabo una profunda reflexión sobre las capacidades del cuerpo, inspirándose en las ideas de Spinoza para cuestionar qué es lo que realmente puede un cuerpo en el contexto de las artes escénicas. A partir de esta base filosófica, nos sumergimos en el diálogo entre representación y no representación, explorando cómo estas nociones influyen en la experiencia escénica; pues si bien, los estudiantes lograron realizar una secuencia interesante, les costaba por momentos habitar la misma más allá del movimiento mecánico. En este marco, nos sumergimos en una reflexión sobre la sensación física; desde las teorías de Étienne Decroux y Anne Dennis, quienes enfatizan la importancia del cuerpo elocuente como vehículo de expresión. Analizamos cómo la conexión entre el cuerpo y su entorno puede evocar emociones y resonar en el espectador, permitiendo que el cuerpo se exprese libremente, más allá de las convenciones tradicionales. Estas discusiones nos llevaron a profundizar en el concepto de presencia escénica, donde la autenticidad del movimiento y la conciencia del espacio se convierten en elementos esenciales para transformar tanto la experiencia del intérprete como la del público. Así, se generó un diálogo enriquecedor que destacó la complejidad del movimiento y la expresión en el contexto de la danza contemporánea y por supuesto, en el contexto teatral, iluminando las múltiples posibilidades que el cuerpo puede explorar y comunicar cuando fluye y habita la acción.

El hombre, grano de arena arrojado al infinito por una mano desconocida, pobre insecto de patas débiles, que con todas sus fuerzas intenta aferrarse a las ramas que bordean un precipicio, que se apega a la virtud, al amor, al egoísmo, a la ambición, y que hace de todo eso virtudes para sujetarse mejor, que se aferra a Dios, y que siempre pierde fuerzas, suelta las manos y cae... **Gustave Flaubert**

- **Partitura personal objeto - cuerpo:** este día, siete estudiantes se retiraron a las 5 de la tarde por diversos compromisos, pero los que permanecieron aprovecharon el tiempo para repasar sus partituras individuales con el objeto, desarrollando secuencias sobre sus ideas de muerte o miedos específicos. Al final de la sesión, solo siete lograron mostrar su ejercicio. En cuanto a las observaciones, se puede concluir que María Isabel Buitrago tiene un gran potencial; si involucra más el cuerpo y refina su partitura, su expresión puede crecer considerablemente. Alejandra Santamaría, con una propuesta interesante, debería cuidar más la limpieza del objeto y considerar incorporar elementos de danza discutidos en clase, lo que enriquecería su trabajo. Anderson Jaramillo presentó una imagen poderosa, evocando la idea de una máscara gigante que le daba un aire insectoide, similar a la película "La Máscara", sugiriendo que su cuerpo podría crecer en presencia. La colaboración entre Isabel y María Camila, que decidieron realizar juntas su partitura, generó una imagen de sombras y fantasmas, donde María Camila parecía una virgen reflejada en un espejo. Sin embargo, también se identificaron bloqueos mentales en algunos estudiantes. María Isabel Lopera,

aunque se esfuerza y reconoce que el laboratorio le ayuda a confrontar aspectos de sí misma, tuvo dificultades para explorar en situaciones escénicas y no logró mostrar su partitura, ella misma reconoce que su forma de ser racional le impide fluir en ciertos momentos.

Reflexión aspectos socio culturales del grupo y fortalecimiento de capacidades (imaginación, pensamiento crítico, disfrute, práxis ética, afiliación, sensibilidad, apropiación de la realidad del territorio y las formas de incidir en él, desde el arte …)

3. Tejido de memoria y reflexión:

- **Reflexión crítica frente a la sesión:** el primer momento de la clase, profundizando en la danza contemporánea, bajo la dirección de Isabel Mazo, ofreció un espacio de intensa conexión y creatividad entre los participantes del laboratorio. Isabel, destacó cómo el grupo trabajó de forma sincronizada en movimientos espirales, lo que facilitó una conexión fluida entre sus cuerpos y el espacio, enriqueciendo la experiencia compartida. Estudiantes como María Camila subrayaron que esta colaboración fue clave para el éxito de la clase, ya que permitió a todos trabajar juntos en un proyecto común, fortaleciendo así el sentido de la secuencia posterior y de la puesta en escena.

Durante la sesión, se reflexionó sobre la importancia de equilibrar la pasión, la técnica y el juego en la actuación. Se enfatizó que no se debe repetir por mera rutina, sino que cada movimiento debe encarnarse con autenticidad y entrega. Este enfoque es esencial, ya que lo que no se ensaya no se traduce en la escena. Las exploraciones iniciales guiadas por Isabel, que incluían el impulso del cuerpo contra el suelo, fueron fundamentales para establecer esta conexión consciente entre el cuerpo y el entorno. La dificultad que algunos estudiantes, como María Isabel Lopera, enfrentan debido a bloqueos mentales contrasta con el potencial de otros, como María Isabel Buitrago, quien podría ampliar su expresión al involucrar más su cuerpo en la partitura. Este intercambio entre técnica y entrega resalta la esencia de la danza contemporánea, donde el verdadero potencial de cada artista se revela en la capacidad de conectar con sus emociones y el espacio escénico. A medida que los estudiantes continúan explorando sus miedos y reflexionando sobre temas profundos como la locura y la muerte, el proceso se convierte en una búsqueda de autenticidad. Así, la clase no solo fue un ejercicio técnico, sino un viaje hacia el autodescubrimiento y el crecimiento colectivo, donde cada participante se enfrenta a sus limitaciones y abraza la posibilidad de evolucionar en su práctica artística.

- **Consolidación en la bitácora creativa:** cada participante se comprometió a consolidar sus ideas y reflexiones en su bitácora personal.

Otras observaciones particulares

Al final de esta sesión nos visitó Lucero Goez de la Red de Prácticas Artísticas; quien compartió un pequeño espacio con los estudiantes y les realizó preguntas puntuales sobre sus sensaciones frente al laboratorio; ella llegó al espacio pasadas las cinco de la tarde; lastimosamente a esa hora la mitad del grupo se había retirado por diversos compromisos externos; sin embargo, pudo observar algunos de los trabajos y partituras individuales de los participantes del laboratorio; de los cuales resaltó su trabajo y compromiso.