

80 años de Danza, desde otro Umbral¹

Viernes 15 de octubre del 2021, 19:00 hrs.

Moderador:

Luis Corvalán, Académico Departamento de Danza.

Estrenos coreográficos de las académicas del Departamento de Danza

Claudia Vicuña, Daniela Marini, Sonia Araus, Luz Condeza, Nuri Gutiérrez.

Luis Corvalán: Muy buenas tardes. Estamos aquí en una actividad más de esta celebración de los 80 años del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En este encuentro vamos hablar de la muestra y los estrenos que fueron transmitidos hace algunos minutos, y donde estuvieron participando algunas docentes e intérpretes del Departamento.

Le damos la bienvenida a Daniela Marini, Claudia Vicuña, creadoras e intérpretes de "1941"; a Sonia Araus, creadora de "Ritornello"; a Luz Condeza, creadora de "Arte/factos" con las intérpretes Daniela Santibáñez, Francisca Espinoza y Paula Sacur. Y, por último, damos la bienvenida a Nuri Gutiérrez con su obra "Gineceo", y a las intérpretes que la acompañaron: Francisca Morand, Francisca Espinoza, Marcela Retamales, Sonia Araus, y Camila Delgado.

Bienvenidas a todas las compañeras. Me alegra poder verlas y primero que todo, felicitarlas por el material presentado, por estas obras que vimos hoy día y que nos muestran los universos creativos que hay al interior de este bello Departamento.

Vamos a partir. Voy a ir en el mismo orden de la muestra de hoy, lanzando algunas preguntas, pero podemos ir interviniendo. Entonces para Daniela y Claudia, ¿cómo llegan a este material? y ¿de qué manera generan esta colaboración? Seguro me faltó presentar a alguien, así que este es el momento para que rectifiquen todo lo que no dije.

1. Presentación de las obras "1941", "Ritornello", "Artefactos", "Gineceo" en el Canal de YouTube de la Plataforma Audiovisual Dpto. Danza: https://www.youtube.com/watch?v=_spOv2Ndd58&t=190s
Conversatorio completo en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4371617762933417

1941

Claudia Vicuña: Hola a todas, todos, todes, gracias por la invitación y por la introducción, Luis. Dani, tú por supuesto puedes meter la cuchara cuando quieras. Nosotras desde hace algún tiempo ya estamos constituidas como un núcleo interdisciplinar al interior de la universidad. Pero antes de eso, yo llevo un poco más de 3 años trabajando en algo que se le ha llamado "Ecosomática", y desde ahí hemos iniciado una serie de trabajos,

teatral La Memoria que hicimos este video, este registro, pensándolo no como un videodanza, sino que, como una obra audiovisual, digamos, que no necesariamente se ciña a ese marco. Y en una de las cuestiones que estamos trabajando tiene que ver con los paisajes; entendemos entonces, para esta obra en particular, que lo que sucede, y que el paisaje no solo es la naturaleza, por ejemplo, sino que son otras cosas, como lo que

donde se han ido integrando de a poco, más personas. Y finalmente hemos llegado a conformar este núcleo, que es un núcleo móvil, donde hay académicos de la universidad y también gente de afuera de la universidad.

Y es con este grupo de personas y en conjunto con el Centro de Investigación

sucede en los contextos socio-políticos, económicos, etc.

Entonces lo que quisimos hacer, a propósito de una primera idea de Rodrigo Pérez, que es director teatral, quien también es parte de este núcleo, es entrelazar, lo que acontece en ese momento con los cuerpos que aparecen en movi-

"1941"

Creadoras e intérpretes:

Daniela Marini, Claudia Vicuña

miento, cuerpos que no aparecen tanto en la danza, o lo que quisimos hacer nosotros en estas capas, estas distintas capas que van generando, a su vez, otros paisajes más físicos. Está entonces, este relato que va narrando un paisaje, y, por otro lado, están estos cuerpos y las telas, y las capas que van generando, van formando otro paisaje y se va entrelazando. Y siempre pensando en una obra para celebrar los 80 años del departamento, que estuviese cruzada transversalmente por ese acontecimiento.

Por eso escogimos esa época, los acontecimientos de esa fecha. No solo el acontecimiento de esta primera clase de la escuela de danza, sino que todo lo que sucedía; hay cosas luminosas que sucedieron en ese momento, y otras bastante terribles, por lo menos yo me enteré ahí del uso por primera vez de las cámaras de gas en Auschwitz. Entonces, también cómo contrastar, integrar al mismo tiempo todo aquello.

En este trabajo participamos como co-creadores: Daniela Marini, Rodrigo Pérez y yo. Al mismo tiempo, Guillermo Ugalde, actor y músico, que también es parte de este núcleo, hizo la composición. Y de invitados estaba Alexis Orchessi que fue el que hizo la cámara y la edición del trabajo. Y todo esto apoyado por el Centro de Investigación Teatral

Teatro La Memoria. Dani, quieres agregar algo más.

Daniela Marini: Sí, además de agradecer la invitación, felicitar a las compañeras también, qué lindo estar acá juntas, como un contexto que nos pide hacer una obra en un formato en el que no estamos habituadas. Entonces, por eso también pensábamos no un videodanza, sino algo medio borroso, entre una imagen, entre un texto, entre un sonido y un movimiento, como algo medio difuso.

Pensando también cuando nos preguntábamos en el departamento como “qué es la memoria”, nos preguntábamos también qué es la memoria de algo que no hemos vivido. Quizás hemos vivido algunos, como algunos momentos de la historia de ese departamento, pero no la hemos vivido entera, y no hemos estado en **1941**. Entonces, cómo este paisaje, como dice la Clau, que es contextual, que es histórico, que nos da un momento en que emerge esta primera clase, es difuso, borroso, nebuloso, que no se deja ver, que no hay nada al centro. No sé, esas preguntas teníamos para hacer esto que hicimos con ese grupo lindo de gente.

Luis Corvalán: Qué interesante. Ahora me queda mucho más claro, hay una suerte de textura que se va movilizand,

que a veces no es muy claro lo que aparece en la imagen, toda esta narración que acompaña las imágenes que va haciendo la Claudia de estos acontecimientos, que lo hace cronológico, llegando así a la primera clase, y el resto de los eventos. ¿Y cómo llegan a esa textura? Es realmente una intervención colectiva, ¿es una decisión colectiva llegar a esa estética que vimos hoy?

Claudia Vicuña: Sí, como comentábamos, es una especie de co-creación más que co-dirección. Y en las conversaciones previas a la realización del trabajo para grabarlo y después llevar el material a la edición, y todo lo demás, hablamos de esto. Nos interesaba, por un lado, los cuerpos como paisajes, las texturas, las ropas como paisajes, las telas como paisajes, el espacio como paisaje, y además de este otro paisaje, que es el paisaje de los acontecimientos históricos que no sabíamos muy bien, en un principio, como ponerlos. Y de repente apareció esta idea, conversando, del documental, pero tampoco queríamos hacerlo documental, también se nos ocurrieron muchas cosas que quedaron descartadas por tiempo y por producción. Queríamos también trabajar con mapas y varias cosas, pero bueno, fuimos reduciendo hasta lo que podíamos realmente concretar.

Y la estética aparece después de estas conversaciones grupales. Este grupo “Blanco”, es un grupo que nos caracterizamos porque hacemos nuestros trabajos de manera colectiva, colectiva en tanto como “co-creadores”. Entonces las ideas, que es la complejidad, lo bello y lo complejo, son de todos y hay que tratar de que puedan estar todas ahí.

Luis Corvalán: Vamos a seguir exponiendo, dándole dinámica a esta conversación, y nos vamos con Sonia Araus, y su obra “*Ritornello*”, para que nos cuente cómo llega, de dónde surge esta obra. Felicidades, Sonia, bello trabajo.

Grabación “1941”

*Creadoras e intérpretes:
Daniela Marini, Claudia Vicuña*

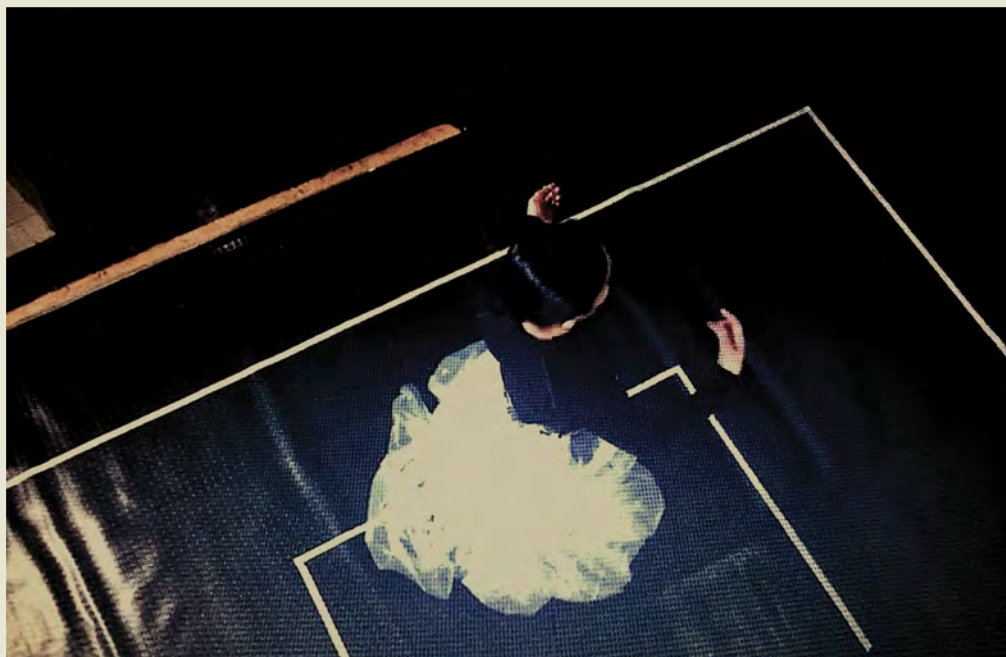
Sonia Araus: Muchas gracias. Bueno, desde hace tiempo que yo me he concentrado en diversas áreas de la danza, en lo contemporáneo, en las danzas históricas y en lo somático. Y, en específico, este trabajo toma una reconstrucción de una danza del barroco.

En pandemia trabajé más en solitario; ese proceso de pandemia, de encierro, me convocó a cuestionarme muchas incógnitas que habían quedado en mí en relación a toda la memoria de mi trabajo como intérprete, que desarrollé en un largo período con Sara Vial, que es la que desarrolla toda esta investigación en las danzas históricas renacentistas y barrocas, que yo lo recibo como un legado.

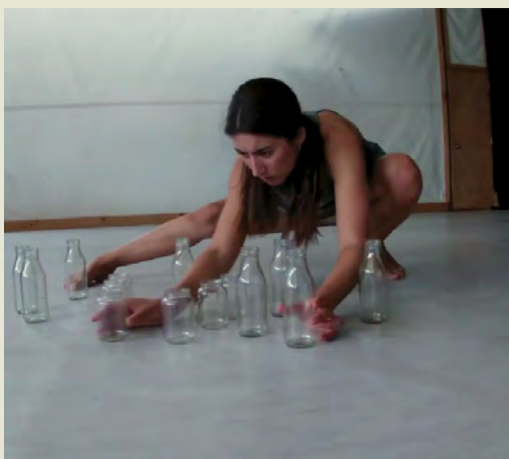
Me surge nuevamente la necesidad de re-digitarlo, pero ya no solamente desde lo teórico, desde los documentos, sino que recordar esa memoria corporal, revivirla y percibir que en esas memorias de lo corporal y de la interpretación, de esos aprendizajes y de esas investigaciones que desarrollé junto a la agrupación que dirigía Sara, en el Taller de Danzas Antiguas, también se mezclaban otras memorias de trabajo con otros coreógrafos, como Elizabeth Rodríguez en lo contemporáneo desde el año 90, y con Nuri, etc., y luego lo somático. Entonces, en mi interno, empiezo a cruzar diversas memorias.

Sigo con el tema de la memoria y con este proyecto del cuerpo archivo, y cómo tenemos todas esas experiencias. Entonces, resalta mucho lo experiencial y cómo renovar eso en la actualidad. Y allí comienzo a investigar y el objetivo de esta investigación tenía que ver más con una acción presencial, que continuó desarrollando para después incluir otras personas y otros artistas. Sin embargo, surge la convocatoria y me viene el impulso de participar y decir “por qué no”, tomar algunos elementos de los que ya venía construyendo. Y me resonó mucho esta conmemoración de los 80 años del inicio de la universidad con este origen también, de la danza como obra de arte en occidente que marca el barroco.

Entonces, estos elementos que estaba desarrollando los fui uniendo y los recolectando, por decirlo de alguna manera. Y me pongo en este formato, que es totalmente nuevo, y que la pandemia nos ha empujado un poco a todos a relacionarnos con la pantalla y con la imagen. Y bueno, me sumo a esta convocatoria y comienzo a seleccionar información y a

“Ritornello”
Creadora:
Sonia Araus

"Arte/factos"

Creadora: Luz Condeza

Intérpretes: Daniela Santibáñez, Francisca Espinoza y Paula Sacur.

generar una composición, pero primero siempre desde el cuerpo, después vienen las otras capas del artista visual, que es Gabriel, y del músico que hace el diseño sonoro, y me voy dando cuenta que, efectivamente, es otra forma de trabajar con la danza y con la imagen, y que requiere otros tiempos, y que requiere otros recursos.

Y me pareció muy interesante habitarlo, y ver cómo después del primer encuentro compositivo, que tiene que ver con el lenguaje y la selección de citas, o de los recursos que van marcando esta reconstrucción y que se van mezclando con una propuesta actual de este viaje en el tiempo, de este lenguaje barroco. Viene otra etapa, que es la edición y que toma otros tiempos, y después los encuentros con el músico, que también requiere otros tiempos, me fui dando cuenta que es un universo interesante que nos ha propuesto la pandemia, y que hay que seguir investigando, como primera experiencia.

Luis Corvalán: Así como tú nos mencionas, en este primer encuentro, creo que hay algo muy fuerte, muy potente en tu material. Gracias, Sonia. Voy a pasar a Luz Condeza y su obra "Artefacto", para que nos cuente sobre su proceso: de dónde surge, cómo llega a esta trilogía con estas 3 intérpretes, esas y esos objetos que son un intérprete más, en esa obra, en esas duplas porque no son tan solos. Hola Luz.

Luz Condeza: Hola Lucho, muchas gracias. Primero agradecer a Nuri, y Lore que está ahí también con la cámara apagada que son el equipo de extensión que han hecho un trabajo enorme para la conmemoración de estos 80 años, y con el

Coloquio "La Mesa Verde" que se viene la otra semana. Muchísimas gracias por eso, por toda la producción, y a las compañeras también por la generosidad de dedicar tiempo para poder estrenar juntas hoy día.

¡Es bello, Lucho! Porque en las danzas antiguas estuvimos varias acá: Dani, Isa también, o ver a la Nuri trabajando en el MAC, es un poco como habla el trabajo de Sonia, los repliegues de la historia, porque venimos de una época en que no éramos muchas en la danza contemporánea, entonces se me vienen muchas imágenes y estoy muy conmovida, y agradecida.

Bueno, este trabajo con los objetos es una obsesión que tengo desde mi primer trabajo que hice en la universidad, yo soy ex alumna de la Chile también. Mi primer trabajo fue con una cama y una tina, y muchos de mis trabajos fueron con objetos, con divanes, con una mesa de billar. Y me doy cuenta de esto cuando hice el Magister en Artes Visuales, donde nos pidieron como "objetivar" nuestra obra, además, soy profesora de improvisación y de composición, entonces me daba cuenta que lo háptico, el contacto con una pared, con el piso, con una materia era muy importante en la formación del bailarín y generaba posibilidades cinéticas muy diversas, muy desde la subjetividad y la corporalidad de cada una.

Entonces, en la pandemia, en específico, empecé a acumular objetos, me empecé a obsesionar con ideas coreográficas, como me suele pasar, y bailé mucho con estos objetos en la casa. Acumulé por varios meses estas cajas de huevo, y estas botellas, y empecé a trabajar con

este colgador. Hace mucho tiempo que no bailo en escena y hace mucho tiempo que tengo ganas de bailar y no lo he priorizado.

Usualmente los objetos se usan como decorado, escenografía, ornamento en la escena, a mí me interesa usarlos como un territorio cinético, como un lugar donde, desde, a partir de, contra, el cual, los cuales se genera movimiento y un lenguaje que no puede sino generarse desde esa forma. Por un lado, desde la forma, o sea, desde la topografía y la morfología me interesan cinéticamente, pero también la función del objeto, y toda la memoria que trae. Y, en particular, se me empezaron a venir imágenes con ellas 3, pues la Paula y la Fran Espinoza son amigas del alma, y con Dani Santibáñez yo había hecho algunos solos y sabía que ellas podían interpretar esta relación cinética con el objeto por haberlas dirigido antes. Y luego la Nuri me habló de esta convocatoria y yo le había mostrado algunas cositas a la Nuri de lo que estaba experimentando.

Y claro, ahí me doy cuenta que, en el fondo, si bien yo estaba ya trabajando en esto, y es una pregunta de investigación que estoy desarrollando en un doctorado que estoy haciendo, qué es cómo el lenguaje, cómo el objeto puede ser un territorio donde se genera un lenguaje cinético a partir de él como soporte.

Y descubrí en el camino otra cosa interesante, y con esto termino, que este año me puse a hacer música con los objetos, con el colgador, con las botellas y se las envié a Daniel Aedo. Daniel, muchas gracias, estudiante de composición de la Chile. El empezó a hacer mezclas y yo me encargué de la cámara. Como hace

tiempo que también yo hago videodanza desde que volví de Francia, trabajé hartito eso con los estudiantes en los 2000 y lo retomé ahora.

Y me interesa mucho eso porque, en el fondo, el lenguaje cinematográfico o audiovisual genera este ojo subjetivo que permite llegar a la piel y a lugares que en un teatro a la italiana no podemos llegar. Y también me hago cargo del proceso de edición y esas tres etapas rítmicas también se superponen y dan posibilidades que me alucinan, que me interesan mucho explorar.

Entonces esta primera capa del cuerpo con el objeto, y tenía que ser la Francisca con los cartones, y la Daniela con las botellas, y la Paula con el colgador, por como son ellas. Pero después está la cámara, y después está todo lo que se desecha en la edición. Y también como la Sonia dice, le agradezco mucho a la pandemia que me permitió realmente poder tener el tiempo para explorar en esa cosa de la música, que era algo nuevo para mí, como el objeto, como todo sosteniéndose en el objeto, no solamente la dramaturgia corporal y la cinética, sino que también el universo sonoro.

Luis Corvalán: Gracias Luz, ahora vamos a hablar con Nuri Gutés: cuéntanos tu sobre tu proceso.

Nuri Gutés: Estaba pensando, mira, aquí hay 5 mujeres y yo hice el video con 5 mujeres también, a las cuales les agradezco mucho: a la Camila, a la Francisca Espinoza, a la Francisca Morand, a la Marcela Retamales y a Sonia Arous.

Fue algo súper simple. Preguntarse muchas cosas con respecto a un lugar que es pura arquitectura, puro espacio, pura

rigidez también, pura institucionalidad, y que es un lugar que quedó vacío durante tantos meses, ya sabemos, por la pandemia. Y me parecía que el museo tenía que recoger, o que los cuerpos podían reintegrarse un poco a ese espacio vacío, a esa nada, a esa cosa gélida y tan detenida en el tiempo. Y, bueno, me pareció que era el momento de que 5 mujeres estuvieran ahí, y con Bruno, que fue la persona que grabó el video, nos dimos ese placer, fue puro placer no más, fue algo muy corto, lo hicimos en dos horas y media, nos dieron ese tiempo para grabar, para hacer un material X que fue muy intuitivo, muy veloz, muy del momento pasional, no había nada premeditado ni masticado con antelación.

Y resultó lo que ustedes vieron, que es en gran parte la entrega y la confianza absoluta que tuvieron las 5 intérpretes. Y yo diría que estas mujeres para mí simbolizaban, mostraban o personificaban una idea de la niña, la luciérnaga, la donna o madonna, y la diva. Y pensando en ese tipo de mujeres, donde viven esas mujeres, por eso se llama "Gineceo", porque es el lugar, es una palabra griega donde las mujeres griegas vivían, que generalmente era en el segundo piso, muy relegadas y muy distantes de los hombres, que estaban en el primer piso siempre. Y cuando llegamos al museo, bueno, un día antes yo fui al museo con Bruno para ver un poquito qué hacíamos ahí y tener un poco el panorama de por dónde comenzar y hacer un guion, nos dijeron que en realidad lo único que se podía ocupar era el segundo piso.

Así que más casualidades buenas, vamos echando a la olla las buenas casualidades, y también, bueno, había 5 muje-

res y había 5 bancos, y habían 5 detrás, y ahora somos 5 mujeres también, que a mí me encantan esas coincidencias tan universales, misteriosas. Bueno, eso es todo.

Luis Corvalán: (Ríe) Gracias Nuri. Bueno, ahí ya hemos tenido una aproximación a todos estos proyectos desde las voces principales de quienes dirigieron o trabajaron en colectivo, están ahí la Daniela y la Claudia. Preguntarles cómo ha sido esta nueva experiencia de llegar a este universo, a esta disciplina audiovisual, a propósito del contexto que nos está poco a poco soltando al parecer. Parece que poco a poco vamos teniendo, logrando o entrando en una expansión espacial, ya nos podemos movilizar un poco más, ya estamos con las primeras clases, ya nos hemos podido ver en vivo, ya hemos salido un poco de este formato online.

¿Cómo han sentido esta aproximación a este universo audiovisual? A esta disciplina que, de alguna manera la danza, siempre ha estado vinculada al cine, en sus orígenes. Probablemente en este contexto se ha hecho mucho más evidente. Entonces, me gustaría que comentaran ¿cómo ha sido trabajar en este contexto? cómo han ido resolviendo, cómo ha sucedido eso.

Claudia Vicuña: Estaba pensando que claro, como dices tú, siempre han estado ahí, medios tomados de la mano, medio que sí, medio que no. Y claro, pienso que en mi caso yo he tenido la experiencia de participar en cine, en audiovisual, en televisión, como en producciones muy grandes y, al mismo tiempo, en producciones muy pequeñas, pero siempre como intérprete. Pero otra cosa es con

guitarra, otra cosa es estar haciéndose cargo de la dirección de esto, más allá de que la cámara no la tenga uno en la mano, digamos, a veces sí, a veces no. Es otra cosa porque es otro formato, es otra disciplina.

En particular con el núcleo, estamos pensando en seguir con este formato, de hecho, ya tenemos un proyecto que vamos a registrar fuera de Santiago. Estamos haciendo las gestiones para poder llevarlo adelante, digamos, porque todo esto ha sido sin financiamiento de ningún fondo, ha sido con colaboraciones, cooperaciones y plata del bolsillo de cada uno. Por eso también ha sido en una escala bastante artesanal, pero, sin embargo, esa obligación por el tema económico ha sido súper interesante, porque por lo menos a mí me devuelve a los orígenes de la danza contemporánea, o por lo menos como partimos casi todas nosotras, con algo muy artesanal, en salas bastante precarias y con vidas bastante precarias, digamos, al interior de la danza. Entonces no es algo que nos inhiba ni nos congele, sino que, al contrario, sabemos la potencia que tiene todo eso.

Entonces, yo creo que ahora que podemos salir de nuestras casas, en lo personal creo que hay que darle un pequeño viraje también al uso de este recurso. Y también, al interior de este núcleo, seguimos con las ganas de seguir exploran-

do en él. No sé, Dani, si tú quieres sumar algo, pero a mí me parece que, además, las distintas visiones de lo que se mostró hoy día es súper interesante, porque son distintas propuestas del uso del formato y del contenido. Independiente de que nos atraviesa a todas estos 80 años del departamento, la visión sobre cómo nos acercamos a eso y cómo utilizamos el formato es diversa y es rica, es rica y potencia aún más la diversidad de la danza, porque la danza es, yo creo que la danza contemporánea, por lo menos, se sostiene en esa diversidad.

Luis Corvalán: Gracias Claudia. ¿Daniela, querías compartir algo?

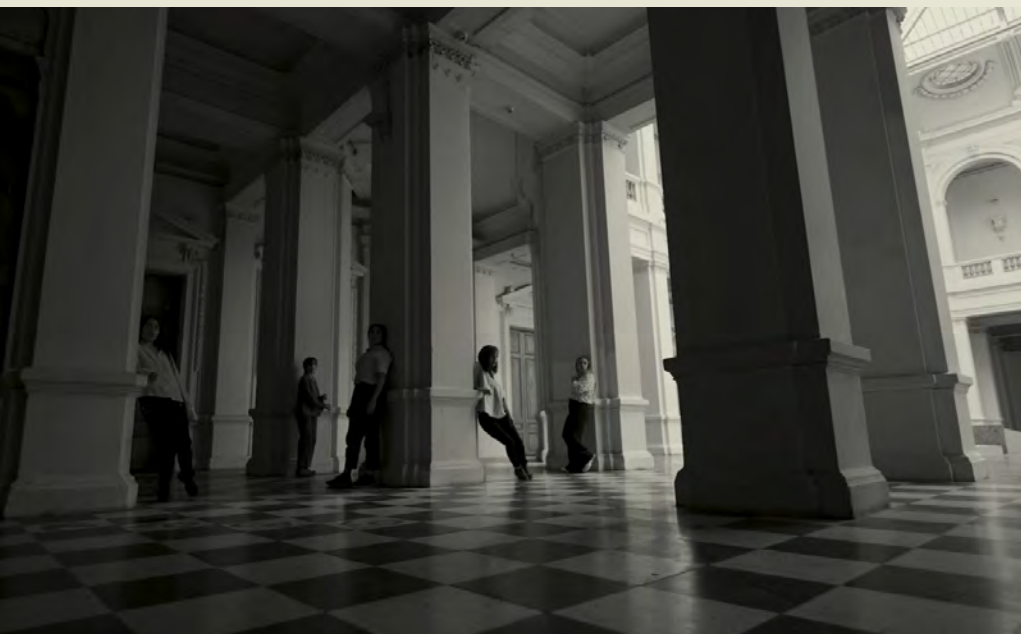
Daniela Marini: Sólo sumar que me quedé pensando en una definición de “interdisciplinariedad”. En el fondo este contexto de hacer, poner pensamiento o movimiento en otro soporte nos hace encontrarnos con personas que hacen otras cosas, en este caso que toman una cámara, un video, y editan un video, que finalmente ellos hacen la coreografía. En ese sentido es interesante cómo uno traspasa un poco el supuesto poder, yo no creo que sea un poder, más bien la responsabilidad de la toma de decisiones a otro. Mismo que uno está ahí con él, en este caso nosotros con Alexis.

Y es lindo como pensar como en un grupo de personas, más allá del campo de origen o el campo de práctica, un grupo

de personas en torno a una pregunta, que en este caso era el paisaje, con todas sus dimensiones. Solo pensaba en eso, en la posibilidad de estar con otros que piensan de otras maneras y que hacen otras cosas. O sea, nosotras les dijimos: paisaje; entorno cultural, social, político de un año; con estos movimientos, con estas rugosidades; con la idea de horizonte, de volumen. Y cómo cada uno en torno a una idea y una pregunta hace, que eso nunca deja de llamarme la atención, más allá del soporte que sea, más allá de la obra que sea, que es lindo eso ahí, ese hacer de distinto campo, o maneras de hacer.

Luz Condeza: A mí, pensando en tu pregunta, Lucho, me alucina, me da mucha curiosidad lo que se produce cuando uno está con un ojo cercano, cuando uno puede filmar la bailarina y no tener que pensar composicionalmente en esa frontalidad, en esta cuarta pared. Porque claro, cuando componemos los coreógrafos, si es que hay alguien que no viene de la danza entienda, pensamos siempre en este escenario, con una mono perspectiva, con un solo frente, el frente es muy importante para nosotres como intérpretes o como coreógrafos.

Entonces, subvertir eso a partir de este ojo subjetivo me parece muy interesante. Y ahí lo que pasa en mi caso, que soy yo la que edito, en la mesa de edición

“Gineceo”

Creadora: Nuri Gutiérrez

Intérpretes: Francisca Morand, Francisca Espinoza, Marcela Retamales, Sonia Araus y Camila Delgado.

es todo otra cosa porque en el fondo uno se puede enamorar de momentos pero el relato y la capa temporal es otra. Y ahí hay que tomar decisiones composicionales que tienen que ver con otro lenguaje, que no es el que abordamos usualmente.

Entonces, la posibilidad de acercar el zoom al cuerpo me parece muy íntimo, se produce una intimidad muy potente ahí. Y también el encuentro con las bailarinas, con Daniela, con Paula y Francisca, que agradezco muchísimo a las tres, les mando un beso enorme por la confianza, porque nos juntamos quemando los cartuchos de los permisos en una pandemia.

Me identifico mucho con lo que dice la Claudia; me acordé mucho de los 90-2000, cuando creábamos de manera autofinanciada. Y en el fondo, claro, es súper bonito hacerlo sin recursos, o con la pulsión creadora. Para terminar, me parece súper interesante el formato de que esto se pueda trasladar, como yo misma como espectadora vi varios estrenos sentada en mi casa. También me gusta eso, no me resisto al formato porque sé que tiene posibilidades muy increíbles y que tienden a la transdisciplina también.

Luis Corvalán: ¿Cómo ha sido este vínculo con esta nueva disciplina? ¿Cómo ha sido para ti acercarte a este universo?

Veo que trabajaste con Bruno Torres, un excelente audiovisualista, maravilloso. Quizás ahí se generó un vínculo que quizás quisieras compartir.

Nuri Gutiérrez: Somos muy amigos. Un tipo muy genial, que siempre está lleno de risa, siempre está dispuesto a ver otros puntos de vista. La verdad es que hice otras experiencias, experimentamos e hicimos un video callejero en algún momento, en julio.

Y yo creo que descubrir el cuerpo a través de la visualidad, de la cámara y encontrar esos nuevos relatos, y posibilidades es bien parecido a lo que uno siempre está viendo con respecto a la danza en vivo. No me parece algo tan extraño ni tan diferente.

Lo que sí me pasa es que luego de hacerlo, en el momento en que eso se convierte solamente en imagen, evidentemente uno encuentra que se están resolviendo cosas temporales de otra manera y que uno empieza a mirar la pantalla con esos cuerpos, y los empieza a resolver también en otra instancia de justificaciones. A mí me gusta, de todas maneras, la danza en vivo, me gusta ver los cuerpos que están ahí haciendo lo que tienen que hacer en su momento de la dimensión física, en su agotamiento y en su disposición, y cuando entran los efectos de la cámara, o entra esa mirada tan lejana, que es una mirada que tiene

que ver con el cine, y estamos muy acostumbrados a ver ese tipo de imágenes, sin embargo, a la danza creo que le resta algo, le suma varias cosas pero para mí le sigue restando el mundo vibracional que tiene el cuerpo en sí mismo cuando uno lo aprecia en vivo y en directo, en la realidad.

Y creo que este es un ejercicio para integrarse en el mundo tecnológico o visual, al cual yo me siento bastante adicta, no porque maneje la cosa tecnológica en absoluto, sino porque la pandemia me ha puesto bastante adicta a mirar muchas cosas que suceden en la pantalla. Todo tipo de cosas, desde conferencias hasta películas, a series, a dibujos animé, a desfiles de moda, lo que sea, todo está puesto ahí y no sé, a mí me agota mucho, la verdad es que prefiero de todas maneras el cuerpo en vivo.

Luis Corvalán: Gracias Nuri.

Sonia Araus: A partir de eso que menciona Nuri, me generó varias preguntas porque entré muy ingenuamente al formato solo con el impulso de participar y de generar esta intervención, y de aprovechar los recursos que estaba desarrollando. Y cuando me encontré allí con Gabriel, que empezaba a grabar, que hacía diversas tomas, mientras yo estaba gestando el lenguaje y los momentos, luego al verlo, y al verme era como otra realidad. Y ahí me surgió la cuestión del

en vivo y del cuerpo, de cómo surgía una nueva composición, y cómo, me preguntaba cómo transmitir esa sensación perceptual del en vivo.

No quería reproducir el en vivo, pero sí entregar pistas. Entonces, ahí me surgió, por ejemplo, lo del plástico, que cuando yo me movía, el plástico sonaba, un recurso que conversamos mucho también con José Manuel Gatica, músico, que podría generar un acercamiento y una sensación de estar más cerca de ese cuerpo moviéndose, y que no generara demasiada distancia a la hora de proyectarlo a través de la imagen.

Y surgen un montón de capas posteriormente, a ese ejercicio del hacer, del crear, de movilizarse y generar danza. Posterior a ese acto, vienen todas estas capas de lo audiovisual que me fui encontrando de forma bien ingenua, pero que, al mismo tiempo, es bien interesante ir reconstruyendo. Y lo otro que me pasó fue un estado de temporalidad más amplio. Sentía en algunos momentos que necesitaba dejar reposar algunas informaciones, y después volver a revisarlas y verlas, y sacar, y poner, e ir orientando entre la visión de Gabriel, la sensación de José Manuel y la que yo tenía, la propia sensación interna de moverme.

Entonces, en términos de percepción me parece que ahí tiene mucho, muchos cambios en relación al en vivo. Interesante, y al mismo tiempo también me sigue gustando mucho el desafío de lo presencial.

Luis Corvalán: Bueno, aquí voy a aprovechar también, quizás hay alguien que quiera hacer una pregunta, aprovechando que están aquí las creadoras, intérpretes de las obras que vimos, que se estrenaron hoy, a propósito de esta celebración en la que nos encontramos como departamento. Está abierto, lo pueden hacer en vivo, en directo, pueden prender su cámara y hacer la pregunta directa. También está la opción de hacerla por escrito, ahí nos está acompañando la Lore Hurtado, que fantástica está ahí siempre conteniendo todo esto.

Lo dejo ahí abierto para que en cualquier momento lo hagan.

Claudia Vicuña: Yo creo que el formato en sí, o sea la danza en vivo y el audiovisual, creo que los dos son diferentes y tienen cosas maravillosas los dos, y cosas terribles los dos. En el en vivo, en el presencial hay muchas cosas que no

podemos hacer, en el audiovisual también. Pero no sé, igual para las bailarinas con esta obsesión, no sé si estarán de acuerdo mis compañeras aquí presentes, con esta cosa tan dedicada y obsesiva, disciplinada, ir a estar en el teatro 2 horas antes o 3 horas antes porque hay que hacer el training, hay que arreglar la cuestión, y además hay objetos, hay que...

No sé, todo eso que demanda mucho tiempo, un trabajo audiovisual que grabaste, entregaste y te moviste, pero después lo sueltas, también es rico, no me pueden decir que no. Y después, sentarse a verlo es súper agradable. Porque a veces pasa, o no sé, a mí me pasa, siempre me ha pasado y nunca me ha dejado de pasar, que cuando estoy ahí detrás de la bambalina a punto de salir digo: "¿por qué estoy aquí? ¿Quién me mandó a hacer esto? ¿por qué no estudié otra cosa?". Porque los nervios esos no pasan nunca.

Entonces no sé, estaba pensando en cosas buenas de lo audiovisual súper inmediatas. Por un lado, es eso, pero, por otro lado, claro, el goce de repetir, repetir función a función no lo tiene el audiovisual. Porque en ese repetir hay tantas cosas que uno va descubriendo, van apareciendo y se van transformando las obras. En el audiovisual yo diría que eso es tan concreto, es esa captura y no otra, independiente de que uno pueda hacer varias ediciones de lo mismo, y tener varias propuestas de lo mismo. La obra en vivo nos da eso, el dejar que la obra crezca y se siga movilizando aun después del estreno.

Luis Corvalán: Sí. Ahora más que nunca la pregunta va a estar ahí bien presente. De alguna manera había que evacuar estas necesidades que hoy día vimos, y probablemente algunas van a continuar en este formato investigando, analizando. Y otras van a volver ahí a lo presencial, a lo teatral, o al espacio público a compartir. Le damos la palabra a Camilo Rosell

Camilo: Hola, buenas noches, perdón que estoy en un computador que no tiene cámara. Solamente es lo que les decía por el chat, que felicitaciones a todas porque la verdad es que son excelentes trabajos, creo que hay cosas muy interesantes en todos los casos. Y, efectivamente, me llamaba mucho la atención cómo esta manera muy diversa de entrar en el formato audiovisual desde una reflexión que es súper corporal, y en al-

gunos casos con un énfasis muy grande como en el tema de la memoria, como aparecía en muchas.

Entonces creo que es súper legible todo eso en los diferentes trabajos que se dieron, y la verdad disfruté mucho estando ahí, viendo los estrenos. Así que de verdad felicitaciones y alegría también de poder, por un lado, claro, estamos volviendo a la presencialidad y todo pero que, de algún modo, tal como todas decían y comentaban también, como que el formato pandémico hasta cierto punto ha permitido exploraciones en otros ámbitos, que efectivamente es muy interesante que permanezcan también. Así como decir “nos pegamos un salto en muchas cosas durante este período”, el salto también en este tipo de relación entre el formato escénico y el formato audiovisual creo que... también ha sido grande en este período, y creo que los trabajos que vimos hoy día lo demuestran muy bien.

Así que de verdad felicitaciones a todas, chiquillas. Muchas gracias por la experiencia.

Luis Corvalán: Gracias Camilo también por participar y compartir aquí tus impresiones con las artistas que están hoy día.

Luz Condeza: Gracias Camilo. Bueno, no me puedo identificar más con la Claudia, con esa sensación de “por qué me metí en esto”, yo lo sentí antes de entrar acá también, como antes de que se pasaran los videos. Y también, concuerdo con la Claudia, los dos formatos tienen su profunda gracia como soporte. Y pensaba que me pasa que cuando uno compone para presencial, hay un tema ahí con la sucesión que uno se tiene que hacer cargo, que viene después con la dramaturgia sucesiva, lo que viene antes, lo que viene después.

Y acá siento que es un principio compositivo que tiene que ver más con la simultaneidad y sucesión. Para mí, el video tiene que ver más con esa simultaneidad, como esa especie de receta donde tengo los ingredientes, tengo el orégano, tengo todo, y me siento en la mesa de edición, y cómo mezclo esto, y cómo lo puedo también afectar, cómo puedo dejar, no sé, un sonido que sea el sonido ambiente real con otra capa, como. Y en esa simultaneidad, claro, la superposición de capas temporales, sonoras, visuales, me parece muy interesante también.

Eso, y también es muy rico eso de entregar y soltar, eso sí me identifico mucho con lo que dice la Clau también. Sobre todo, porque somos mamás, entonces está re difícil la cosa, las temporadas de jueves a domingo y la cosa.

Luis Corvalán: Sí, es complejo. Voy a aprovechar también de agradecer a Manuela Perea que también ha estado apoyándonos sólidamente, hoy día todo lo que sucedió fue gracias a sus habilidades tecnológicas. Así que muchas gracias Manuela por acompañarnos en estos estrenos de hoy. Corazones para ti, muchas gracias. ¿Alguna pregunta desde Facebook?

Lorena Hurtado: Felicitaciones de parte de Gabriela Margaño a todas por estar creando en estos contextos tan complejos. Y de mi parte, felicitarlas y agradecerles porque qué difícil nos ha tocado a todas y a todos, y ustedes han tenido esa pulsión y ese coraje de estar ahí, generando una obra en un tiempo récord para celebrar los 80 años del Departamento de Danza.

Luis Corvalán: Bueno, desde aquí me tocó un poco organizar estas bellas intervenciones que han hecho todas. También las felicito de corazón, justamente por la diversidad que apareció, por aceptar estar justamente después de la muestra en esta conversación, y por sus miradas, por lo que compartieron hoy día, por permitirnos entrar en esos universos, en esas maneras de trabajar, en esas metodologías, en esas maneras de construir proyectos, que se logran ver finalmente también en sus obras, en estos contextos que son tan complejos para todas y todos.

Yo creo que esto es un regalo hacia la comunidad de la danza y del cine también, que de alguna manera u otra venimos a remover esas disciplinas. Así que las felicito a todas por lo que hoy sucedió, y muchas gracias por haber estado aquí presentes y abriendo esta conversación al mundo que quiera escucharlas.

