

Construcción de la pieza coreográfica

Las ideas para el montaje de la pieza, el material y las imágenes visuales que desde mi punto de vista eran interesantes fueron surgiendo de una manera simultánea con la investigación realizada en los ensayos. En esta sección describo cómo se fueron desarrollando dichas ideas y además expongo algunos inconvenientes que se presentaron.

Comencé explorando la idea de caminar por el espacio en dos direcciones perpendiculares entre sí utilizando diferentes niveles y una variación en el tiempo, incluso pausas en las que cada persona realizaba una pose. El conflicto apareció al utilizar el nivel bajo ya que en vez de hacer una pose con determinada cantidad de energía y tono muscular se lanzaban al piso soltando todo el peso y les costaba mucho trabajo levantarse para continuar el ejercicio. (Ver tabla 3 ejercicio a)

El ejercicio se utilizó como una imagen de la pieza manejando movimientos pedestres y gestos cotidianos, eliminando la exageración en las poses y los movimientos innecesarios que en lugar de ser naturales parecían actuados. El ejercicio de exponerse dos minutos frente al grupo que se realizó como un entrenamiento en presencia escénica ayudó a alcanzar esta naturalidad en los gestos y movimientos.

Por otra parte se introdujo la utilización de la voz con un ejercicio sencillo en el que los participantes debían pasar al frente a decir el propio nombre. Se especificó que la voz debía ser clara y fuerte, esto con una intención de que el público escuchara aunque estuviera lejos del escenario.

Se empezó a conformar una escena utilizando las caminatas como entrada al escenario, seguidas por decir el nombre uno por uno en proscenio. Después se formarían parejas en las que uno debía estar con los ojos cerrados mientras el otro guiaba su movimiento con el fin de crear una danza. En cuanto a la iluminación se pensó dejar todo el escenario oscuro excepto un especial bañando de luz a cada pareja, que se ubicaría en diferentes lugares de espacio. La velocidad del movimiento

de cada dueto sería lento ya que la intención era mostrar cada cuerpo y al mismo tiempo sus diferencias con otro.

Además se montó una frase creada para el grupo utilizando movimiento propuesto por los participantes en otros ejercicios. La percepción fue buena sin embargo los pasos se les dificultaron por falta de técnica; se procedió a “desmenuzar” la frase y explicar cada movimiento que debían hacer y cómo lo debían hacer. Se tomó el tiempo necesario para que todos entendieran los pasos y aprendieran a hacer los giros, saltos y rodadas necesarias para la frase.

Asimismo se especificó el foco que tendría cada movimiento; se explicó que para girar es importante localizar un punto fijo, la importancia del demi-plié antes de saltar y en casi todos los pasos. En cuanto al salto que incluía la secuencia se revisó la forma que se busca tener en el aire y cómo lograrla; por ejemplo trabajando la musculatura del abdomen y cerrando las costillas, se aclaró que se caerá del salto en el mismo lugar desde el que se inició. Además se les explicó qué deberán hacer con su cuerpo para poder rodar por el piso después de dicho salto (Ver tabla 3 ejercicio b).

Con el fin de extraer material coreográfico se planteó una improvisación utilizando contrapesos que conllevarían a las cargadas; además se intentó una que resultó ser una imagen fuerte. La persona más alta del grupo ofrecería soporte al más bajo con sus manos colocadas ligeramente hacia atrás, brazos estirados. Ambos estarían de pie, la persona más baja se para sobre las manos del compañero y la figura se equilibra al inclinarse ambos ligeramente hacia delante.

A lo largo de casi todo el proceso de creación se trabajó la improvisación de contacto en un solo grupo. Todos estarían en contacto con los otros desplazándose a través del espacio utilizando el nivel bajo o el nivel medio. Este ejercicio se utilizaría al inicio de la obra y la idea era que no se pudiera distinguir claramente la forma del cuerpo de cada persona sino que fuera una masa que viajaba por el espacio. La imagen se reforzaría utilizando contraluz para que se apreciara mejor la silueta del cúmulo.

Se probaron varias trayectorias que el cúmulo de personas seguiría a medida que se desplazaba por el espacio hasta que se estableció una que recorría casi toda el área. A partir de ahí se propuso que uno por uno los participantes se desprendieran del grupo un momento para exponer su cuerpo de manera individual realizando su propio movimiento mediante una improvisación.

Ahora bien, además de la improvisación cada participante creó una frase corta de 8 tiempos. Este ejercicio costó mucho trabajo especialmente a las personas que no están acostumbradas a crear movimiento sin embargo la improvisación y los calentamientos que se manejaron en los ensayos ayudaron a que este proceso fuera más fácil (Ver tabla 3 ejercicio c).

Se probó una secuencia nueva en la que se realizaría el cúmulo de improvisación de contacto seguido de las frases mencionadas en el párrafo anterior. Los participantes saldrían a ubicarse en el espacio simultáneamente para mostrar su secuencia. La disposición espacial propuesta para esta sección fue que las personas más altas se ubican en frente y las más bajas al fondo del escenario para exagerar visualmente la diferencia de tamaño.

Con las frases de 8 tiempos se experimentó incluyendo pausas e instrucciones específicas de cuándo cada persona debía moverse; de esta manera unos se activaban mientras otros se quedaban quietos juntándose al final con una frase que se montó anteriormente que se ejecutaría en unísono.

Hasta este momento se empezó a jugar con el orden de las imágenes en la secuencia de la pieza, se cambió el orden del material existente con el propósito de indagar en la mejor manera de obtener una continuidad.

Con el objetivo de poner atención en las diferencias de estatura se propuso una fila uno detrás de otro con la persona más baja delante y la más alta al final, los demás en orden. Se compuso una frase principalmente utilizando los brazos para continuar con la exploración que se realizó balanceando el peso de los talones a los metatarsos y del arco del pie a su parte externa. Esta fila se acomodó de varias

maneras, utilizando distintos frentes pero se decidió que fuera del proscenio hacia el fondo del escenario; en un inicio estaba ubicada en el centro del escenario al fondo y posteriormente se cambió al frente del escenario para que la imagen fuera más fuerte.

A la sección descrita en el párrafo anterior se incorporó un levantamiento por parte de todo el grupo a la persona más pesada. Entonces, se probó el siguiente orden: Cargada, seguida por la fila en orden de estaturas continuando con el balanceo del peso lo cual nos llevó a las caminatas por todo el espacio utilizando dos direcciones (las poses se suprimieron).

A partir de este momento la secuencia iba tomando forma por lo que se dedicó bastante tiempo a ensayarla con el fin de fijarla siempre poniendo atención a las transiciones entre una imagen y otra buscando la manera más adecuada para hacerlo orgánico. A continuación presento el orden que estoy manejando: A+B+C+D+E+F+G, siendo:

- A. Improvisación de contacto, cúmulo nivel bajo.
- B. Frase de movimiento de cada uno, improvisación.
- C. Cargada a la persona más pesada.
- D. Fila en orden de estaturas.
- E. Balanceo de peso. Talones-metatarsos, arco-parte externa.
- F. Caminatas en dos direcciones.
- G. Nombres.

Realicé varios cambios en dicha secuencia; a cada uno le di características de lo que quería ver en su frase – improvisación (B), a algunos les monté movimiento sin embargo más adelante lo eliminé porque consideré que al fijar movimiento en esta parte y poner cuentas fijas la improvisación se entorpecía perdiendo así la característica de orgánico que ya se ha logrado.

La cargada (C) se acomodó con un giro con el fin de bajar a la persona de frente al público para sacar la fila a partir de ahí. En cuanto al balanceo del peso (E) se indicó que debían regresar a su lugar aún cuando se compromete mucho peso, para

esto se necesita más control sobre el cuerpo y una mejor utilización de los músculos adecuados.

En las caminatas (F) también se realizaron algunos cambios con la intención de que no fuera predecible. En lugar de ocupar todo el espacio caminando después de cada dueto se modificó la organización de las personas en el espacio. Al inicio de esta escena sí se ocupa todo el espacio, después del primer dueto los participantes se desplazan a lo ancho del escenario ocupando solamente el fondo haciendo sus propias decisiones en cuanto al ritmo. Al escuchar el tercer nombre todos caen al piso, inmediatamente la cuarta persona corre hacia el proscenio y al escucharse su nombre los demás vuelven a caer al piso; después del segundo dueto las 6 personas se desplazan del fondo al proscenio utilizando solo el extremo derecho del escenario. Al escuchar el quinto nombre voltean a ver a la persona que lo ha dicho y continúan su trayectoria; cuando se oye el sexto nombre el resto del grupo queda al fondo del escenario con los brazos levantados.

Por otra parte, se montaron dos frases una para las tres mujeres y otra para los hombres. Invertimos bastante tiempo en limpiarlas y ensayarlas con el fin de que quedaran fijas y los participantes se sintieran más seguros sobre lo que estaban bailando. Esta fue la primera frase que tuvo música específica; elegí un bolero tocado en piano. El resto de ejercicios a lo largo del proceso se realizaron sin música o con música escogida para ensayos sin embargo no era la selección para la pieza.

Las frases a las que me refiero en el párrafo anterior manejan un movimiento muy específico, llevan cuentas específicas que van de acuerdo a la música lo cual representó una dificultad. Se tomó el tiempo necesario para explicar el movimiento y todos los detalles de cada paso. La clave para lograr una buena ejecución de estas frases fue la repetición de las mismas ya que de esa manera se registraron en los cuerpos de las personas. A esta escena la llamé “Bolero” y sería el final de mi pieza coreográfica.