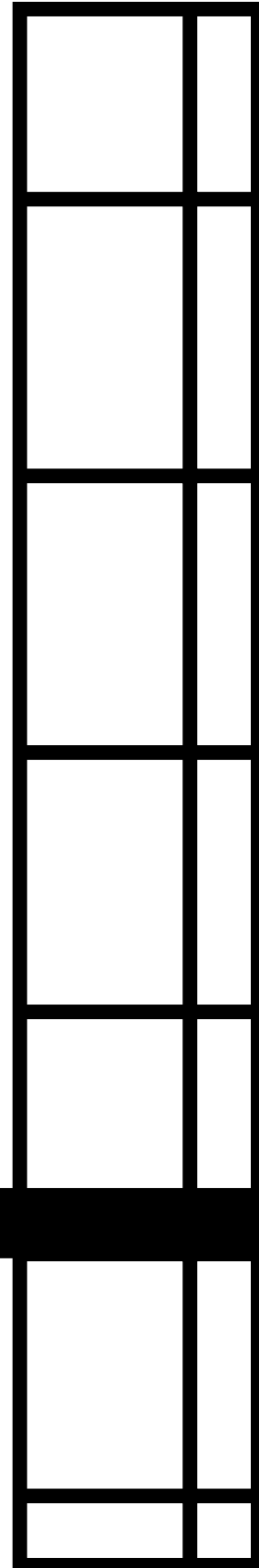

CAPÍTULO 1
El Nacimiento de una Idea... La Marioneta

CAPÍTULO 1. EL NACIMIENTO DE UNA IDEA... “LA MARIONETA”

Al estar casi culminando la Licenciatura en Danza en la Universidad de las Américas Puebla, empezaron a surgir infinidad de preguntas en mi cabeza sobre qué iba a realizar como tesis o proyecto final. Básicamente tenía tres propuestas: una tesis teórica que tuviera que ver con la Danza como comunicación no-verbal, la presentación de un solo en donde un buen coreógrafo me montara algo o la creación de una obra en donde yo fungiera como coreógrafa y bailarina.

Al estar analizando minuciosamente mi personalidad, mis antecedentes dancísticos y al estar realizando una lluvia de ideas anotándolas en un papel, llegué a la conclusión que en lo que quería y debía trabajar, porque significaba un reto para mí y era de lo que más iba a aprender y a crecer como persona, era en la creación, realización, colaboración e investigación de una obra coreográfica ya que como mencione anteriormente, ésta significaría un desafío para mí, pues pondría en práctica mi creatividad y trabajaría en grupo.

Ahora bien, ya sabía que lo que quería presentar como tesis era una obra grupal, enseguida comencé a preocuparme sobre qué iba a presentar, cómo lo iba a hacer, en dónde lo iba a realizar, cuándo y con quién. Entonces, realicé una retrospectiva sobre lo que había aprendido, realizado y creado como alumna en las diferentes clases de Metodologías de la Investigación o Ejecución y Ensamble, y llegué a la conclusión, que lo que más me llamaba la atención y lo que más me había gustado era un solo que había realizado y creado en una de las clases de Ejecución y Ensamble que había tomado con el coreógrafo Ray Schwartz; sólo que esta vez tenía ganas de investigarlo en grupo, un poco simulando a la sociedad en la que nos desenvolvemos y vivimos.

Dicho solo, me había gustado ya que utilicé escenografía, luz, edite música y tenía un significado muy personal de lo que había vivido en los últimos ocho años de mi existencia.

Básicamente, la idea surgió gracias a que un día yo me encontraba escuchando y observando a la Orquesta Sinfónica de Xalapa y ellos estaban tocando Silvestre Revueltas, inmediatamente mi mente voló y comencé a imaginarme una feria muy mexicana repleta de juegos mecánicos, dulces, juegos de azar y juguetes de madera como los trompos, yoyos y marionetas; sin querer ese día sé había reventado una bocina y el sonido no era armónico, inmediatamente me imagine a los cilindreros tocando sus respectivos fonógrafos; sin querer mí idea sé estaba formando, ahora era momento de poner mí propuesta en claro y comenzar mi proceso creativo.

A lo largo de este primer capítulo, narrare detalladamente la idea ya expuesta, así como mi proceso investigativo coreográfico y sus resultados.

1.1 PROCESO CREATIVO –IDEA

La primera pregunta que me surgió al estar escribiendo esta tesis fue ¿De dónde surgió la idea? Y mi respuesta fue que la idea de esta propuesta se dio gracias a una clase de Ejecución y Ensamble con el coreógrafo Ray Shwartz. Dicho maestro nos dejó crear una coreografía en un lapso de un mes y yo decidí realizar un solo.

No tenía ni idea de que hacer, cierto día, en el puerto de Veracruz, tuve la oportunidad y sorpresa de encontrarme a la Orquesta Sinfónica de Xalapa. El escenario era majestuoso, era de noche, la orquesta se encontraba en el muelle y detrás estaba el mar iluminado por el fuerte de San Juan de Ulúa, en ese momento la orquesta estaba tocando Silvestre Revueltas; Yo más allá de escuchar me quede observando detalladamente los movimientos tan repetidos, mecánicos y sincrónicos que producían los músicos al tocar y jugar sus instrumentos. Fue majestuoso ver esa sincronía y ellos sólo tocaban o producían música; con esos movimientos tan dinámicos y al estar escuchando Silvestre

Revueltas paso por mi mente una feria antigua muy mexicana, llena de juegos de azar, ruedas de fortuna, canicas, marionetas y cilindros de fonógrafo o radios antiguos. Ese día el audio no era de lo mejor, pues una bocina se había reventado, el director de la orquesta se emocionaba tanto y de la euforia que tenía daba de brinco y cada que saltaba se escuchaba el ruido estruendoso que producía la bocina, yo reía, pues el ruido no era armónico con lo que se tocaba, pero el movimiento corporal producía una diferencia, un ruido totalmente diferente. Una armonía dentro de un caos.

Comencé a experimentar movimientos sobre una silla, pensando en la idea de repetición que utilizaban los músicos y con la idea de las marionetas, enseguida, conseguí tela y busque trozos de madera en mí casa para poder unirlos en forma de cruz e idear los hilos que sostenían a las marionetas; en mí casa no pude colgar la cruz, así que me imagine como serían los movimientos y simulé estar trabajando con los hilos, a esa investigación de la tela sólo le dedique un minuto de los cuatro que duraba la pieza, dedique más tiempo al movimiento corporal dentro del escenario sin pensar tanto en la escenografía que iba a utilizar.

Los movimientos realizados los creé a partir de escuchar la música pero también a partir del azar. Así, anoté varios movimientos que me gustaban en papeles y luego fui sacando uno por uno hasta unir los movimientos y las frases, entre las secuencias utilicé improvisación muy sencilla basándome en movimientos regionales- mexicanos, como zapateados.

El día de la presentación, aparte de realizar mí pequeña investigación de marioneta y de haber realizado mí frase de movimiento e improvisación, dejé en escena una especie de radio que yo fabrique con una caja de cartón, papel china y plumones; Así, imagine al director saltando sobre este radio con ganas de romperlo y eso es lo que realicé en escena, saltar, romperlo, enojarme y patearlo regresando a mí silla y a mí marioneta tomando dos de los hilos simulando que eran mis batutas y queriendo tomar el control de la situación. La coreografía

terminó con sonido de interferencia, yo sobre la silla tratando de esconderme de la marioneta y tapándome los oídos, ya que el ruido que producía el radio roto era molesto.

La coreografía que realicé me encanto pues edite música en el laboratorio de audio, me puse de acuerdo con mis compañeros para realizar el examen en artes escénicas de la UDLAP y hacer uso de luces, realicé mi *story board* y con ayuda de José Eduardo Espinosa Martínez y compañeras mías de la clase de producción colocamos la marioneta y ensayamos espacio y luces; el vestuario fue sencillo, una camisa blanca, imaginándome al director de orquesta bien arreglado y unos pantalones color vino. Para la edición de la música utilicé ambientales y fragmentos de Silvestre Revueltas, Stravinsky y Samim.

Salí contenta del examen, sin embargo, al ver el video, pensé que hubiera sido más rico haber investigado más las telas o haberle dedicado más tiempo a ese momento pues fue demasiado rápido.

1.2 INTERPRETACIÓN DE LA IDEA

Semanas después mí mamá me comentó que mí presentación había sido como haberle presentado mí historia de vida. La marioneta representaba el control que otras personas ejercían sobre mí, yo me liberaba de ese control a través de lo que realmente amaba que era la danza, finalmente rompí el radio que representaba la carrera de comunicación y nuevamente regresaba a la danza.

Talvez inconscientemente eso fue lo que traté de decir y me dieron ganas de seguir investigando este proceso para encontrarle un sentido a mí existencia. Sólo que esta vez me encontraba ante un nuevo reto que era el coreografiar y trabajar en grupo, equipo y colaboración.

CONCLUSIÓN

Me encanto trabajar en este solo y al mismo tiempo me sorprendió escuchar las palabras de mi madre, al decirme que en menos de cinco minutos yo le había expuesto parte de mi vida: Mi carrera de comunicación y mi sueño, la Licenciatura en danza.

Por lo tanto, comencé a analizar detalladamente que significaba para mí este solo y en especial la marioneta con sus respectivos hilos.

Así, la marioneta representó para mí el sentido de manipulación y cada hilo representó el control, miedo, soledad, sociedad y el que lo detenía la libertad, mismos que explicare más adelante. Finalmente este solo fue el que me llevo a crear mi proyecto final.