

URUGUAY. UNA ESCRITURA CON PROYECCIÓN ESCÉNICA, VÍNCULO ENTRE DANZA Y LITERATURA

DANZOGRAFÍAS

REVISAR, DESDE LA CONTEMPORANEIDAD, LA NOCIÓN DE COREOGRAFÍA COMO ESCRITURA DEL MOVIMIENTO

Ilda Peralta Ferreyra

Presidenta de la Asociación Cultural Almutasim y profesora de adultos
ildaperalta@ono.com

En la sección **Plataformas**, en ocasiones, **Aularia** publica artículos no originales. Intenta poner a sus lectores en la pista de actividades interesantes ya publicadas generalmente en la RED. por organizaciones con años de experiencia. Aularia busca aquellas que pueden ser interesantes, al mismo tiempo que ofrece a los verdaderos autores o promotores la posibilidad de publicar en **Aularia**.

Redes:

danzográfico: <https://danzografias.wordpress.com/convocatoria>.

<https://www.nodalcultura.am/2018/03/danzografias/>

<https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/palabras-a-bailar/>

<http://juntandonotas.blogspot.com/2014/10/mil-hojas-de-cuerpo-verbo-texto-sobre.html>

<http://carolinasilveirauruguay.blogspot.com/>

Danzografías es un proyecto de investigación y creación en torno a la práctica de la escritura en el seno de los procesos coreográficos, con el fin de reflexionar sobre nuevos modos de producción posibles en el ámbito de la danza contemporánea. Este proyecto procura develar y profundizar aspectos de la dramaturgia en danza, en especial a través de la figura poco frecuentada del guión o partitura coreográficos, en un intento de revisitar, desde la contemporaneidad, la noción de coreografía como escritura (grafía) del movimiento.

Se trata de un encuentro entre artistas de la danza para generar un archivo de guiones/partituras existentes, así como una práctica de escritura y acción conjuntas que devenga en nuevas partituras y nuevas piezas coreográficas.

Unión de las diferentes artes

La hibridación de las diferentes artes en cualquier

ra de sus manifestaciones es un fenómeno de la postmodernidad, pero data de épocas muy antiguas empezando por los referentes tribales donde la oralidad se integra al movimiento de manera natural.

Grandes obras como *El Lago de los cisnes* parten de un referente literario y grandes novelas como *la Consagración de la Primavera*, recurren a los elementos de la danza para conformar una trama en la que el escritor debe ser un conocedor de las intrínsecas del mundo escénico.

Danza y literatura constituyen un binomio que no es siempre suficientemente remarcado por los especialistas, quienes tienden a ver las manifestaciones artísticas en compartimentos estancos.

La danza es una de las artes con mayor relación con otros géneros como la música, las artes plásticas y la literatura.

Tanto el ballet como otras expresiones dancarias más contemporáneas han acudido a las obras de conocidos autores desde el siglo XIX para influir a bai-

larines y coreógrafos en lo que a guiones, estilos y períodos literarios se refiere.

Esta imbricación o interrelación influye desde todo punto de vista tanto en el movimiento como en la interpretación de los bailarines que deben reflejar el espíritu de cada obra, así como su trama y argumento en el resultado final.

De una entrevista realizada a Carolina Silveira, bailarina, docente, creadora, investigadora, y directora general del proyecto publicado en La Diaria

<https://ladiaria.com.uy/articulo/2018/3/palabras-a-bailar/>

La danza siempre estuvo relacionada con la escritura.

Históricamente, la danza tomó vocabulario de otras artes para definirse: el término *coreografía* incluye una referencia a escribir, y *fraseo*, que también se usa en la música, alude al uso de la palabra; en ese intercambio, la idea de escritura siempre estuvo presente. Pero cuando irrumpió la improvisación, la palabra coreografía se dejó de usar un poco, porque implicaba la existencia de una estructura fija y prevista. Ese nuevo modo de composición se salía de las ideas de notación, que se inventaron para registrar los pasos en forma precisa. En la nomenclatura específica del ballet, con tres o cuatro palabras se puede dibujar más o menos lo que sucede a un nivel formal, pero puede estar pasando otro mundo de cosas que la notación nunca va a registrar.

Lo que implica en ese contexto el concepto de danzografía

Pensar la danza y la escritura en el campo de lo que se está haciendo y crear un objeto de estudio, que de alguna manera ya existe. Estudiar los procesos de escritura que ya están dentro de los procesos creativos en danza, la escritura del director que lleva adelante el ensayo, cómo se consigna, cómo se registra lo

Fotografía: Guillermina Gancio

Danzografías

Danzografías es un proyecto de creación e investigación que se propone reflexionar acerca de los procesos de escritura en torno a las prácticas de la danza contemporánea. Con el objetivo de crear el primer archivo danzográfico de Uruguay, se hace una convocatoria abierta a partituras y guiones en danza, sin restricciones conceptuales.

«Conformar un género literario sin expertos en literatura atrás de eso es como una hazaña», dice Carolina Silveira, bailarina, docente, creadora, investigadora, y directora general del proyecto, ganador de los Fondos Concursables para la Cultura en 2017.

Ya en el desarrollo de sus obras *Tal* (2014), planteada como una escritura con proyección escénica, o *Hubiérase dicho* (2016), en diálogo con Marguerite Duras, Silveira expone su interés por el vínculo entre danza y literatura, que reforzó al debutar como escritora con *Sea*, libro ganador del tercer premio de narrativa inédita en el Premio Nacional de Literatura del año pasado y que será editado próximamente por Estuario.

En forma simultánea a la formación del archivo y junto a un numeroso equipo, se realizarán encuentros de trabajo y dos muestras abiertas

Fotografía: Guillermina Gancio

Fotografía: Guillermina Gancio

al público. Además de la convocatoria para danzografías, hay otras dos modalidades, en las que se invita a cuatro performers y diez observadores artistas a participar en la reflexión y puesta en común junto a un grupo de personas especializadas en el tema.

Se realizan encuentros intensivos de trabajo de una semana de duración cada uno, y muestras abiertas al público. Simultáneamente, se trabaja en la elaboración de un archivo danzográfico que recoge los guiones/partituras aportados por toda la comunidad de la danza, haciendo libre su acceso a través de un blog.

Las relaciones entre la escritura y el movimiento escénico son el campo de investigación y creación, obteniendo, como resultados a corto plazo,

- el inicio de un archivo danzográfico nacional que contenga tanto guiones/partituras como reflexiones en torno a su práctica,
- la escritura de nuevos guiones/partituras que, aunque de factura individual, puedan ser cotejadas en colectivo para sondear los lenguajes emergentes,
- y el montaje de algunas de esas partituras o escenas guionadas para compartir con el público.

que sucede para poder volver después a eso, cómo se van ajustando ideas para pasárselas a los intérpretes. No es una búsqueda del registro, de la huella o de la notación, sino pensar cómo sería realmente el desarrollo de una escritura proyectiva para la danza, del guion o la partitura como algo previo.

Un género literario

La Danzografía es como un juego. Es un concepto que se produce como una provocación, inventar una palabra para generar una discusión en torno a algo, no para designar un objeto preexistente. Al mismo tiempo, implica una pregunta teórica sobre qué lugar está ocupando la escritura en nuestros procesos. Quisiera avivar la posibilidad de esa discusión entre colegas, para que tenga un desarrollo mayor y ocupe un lugar en los modos de producir. La aspiración de Carolina Silveira es que la danzografía se establezca como un género literario.

La danza contemporánea en Uruguay

Desde el punto de vista de las instituciones educativas, y tras una labor de muchos años, la danza está en las escuelas, en los bachilleratos, está el IPA, la escuela del SODRE y la licenciatura nueva en danza contemporánea, que finalmente salió. Este año los Fondos Concursables aumentaron su cantidad, pero el aumento fue mucho más significativo para el teatro que para la danza. Las fronteras, afirma Carolina Silveira, deberían eliminarse definitivamente, y debería englobarse todo en artes escénicas. Existe una lucha entre lo político y lo conceptual, que es complicada.

El archivo danzográfico

Crear el contenido de un archivo, y el archivo en sí, es una labor artística: el hecho de tener ese archivo y pensarlo como algo que se puede expandir. Pero es más bien un proyecto cultural, porque intenta tener una incidencia en un movimiento más amplio, no es sólo el estricto proceso artístico de confeccionar

Fotografía: Guillermina Gancio

los guiones que sean parte de ese archivo. Podrían hacerse los guiones y no el archivo. Es una especie de aspiración de inventar un lugar nuevo para la danza en la cultura.

foto: Paola Nande

El proceso de dramaturgia teatral

Afirma Carolina Silveira. «Es un juego un poco anacrónico. El teatro está utilizando mucho la escritura *in situ*, los procesos en los que los actores improvisan y el dramaturgo va escribiendo. Lo que sigue siendo el teatro más convencional es el que llamamos *teatro de texto*.

Primero viene el texto y después lo demás. Como en la danza contemporánea no solemos trabajar con esa secuencia, excepto, tal vez, cuando se usan ciertos modelos muy antiguos, se me ocurre que hay algo para aprender al intentar hacerlo. Imaginar desde la palabra o desde la escritura, y crear un artefacto literario que si vos lo utilizas como directora creas una obra, y si la directora soy yo creo otra. Eso le podría dar a la danza contemporánea un lugar que no está necesariamente ligado con la fugacidad, con el aquí y ahora de determinada dirección y determinados bailarines, y al mismo tiempo puede generar un archivo accesible donde encontrar obras para realizar».

Carolina Silveira

Nació en Montevideo en 1979. Es artista de la danza y la escena, docente, investigadora y ensayista. Egresada de la Escuela de Acción Teatral Alambique y del Plan Piloto de Danza Contemporánea de la Facultad de Artes de la Universidad de la República. Licenciada en Letras y Maestranda en Teoría e Historia del Teatro, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UdelaR.

Ha investigado el cruce entre danza y literatura a través de diversos proyectos y en diferentes formatos. Actualmente, dirige el proyecto de investigación y creación Danzografías, ganador del Fondo Concursable para la Cultura del MEC 2017, en el que investiga la inscripción literaria del campo de la escritura coreográfica.

Ha escrito numerosos artículos en publicaciones sobre artes escénicas y se desempeñó como crítica de danza en el periódico La Diaria entre 2007 y 2010.

Es autora del libro Seminario sobre Metodologías y Prácticas de Creación en Danza Contemporánea. Nueve obras visitadas (Estuario, 2009), ganador de una mención del Premio Nacional de Literatura del MEC 2011, en la categoría Ensayo de Arte éditado. Sea recibió el tercer premio en la categoría Narrativa inédita en la edición 2017 del mismo concurso.

