

Retrato de familia (coreo-composición en seis danzas)*

YOLANDA MEJÍA

Usualmente cuando nos referimos a las obras dancísticas les llamamos coreografías. Cuando se usó por primera vez el término coreografía, a principios del siglo XVIII, designaba un método de escritura de danza. Ésta práctica se llama ahora notación de danza; se reserva coreografía para significar el arte de la composición del movimiento, esté o no escrita la composición. Sin embargo, creemos pertinente aclarar por qué en este texto nos expresaremos en términos de coreo-composición.

El maestro Xavier Francis en su libro "El arte de la danza" define coreografía como coreo (danza), grafía (escritura) = la escritura de la danza. Hace notar, y esto es lo importante, que los elementos que intervienen en una creación son :

- a) la invención y
- b) la composición (formulación, creación).

Una tarea y un panorama bastante distintos. Mientras la coreografía denota una danza teatral montada mediante el arreglo de movimientos ya descritos a la manera de la coreografía-étnica. La coreo-composición comprende la adquisición de conocimientos para aprender la técnica y el método que promueven, ayudan y fortalecen la inventiva personal con el propósito de lograr el dominio del oficio.

La intención

Aún cuando en la actualidad contamos con mayor información sobre teoría y crítica dancística contemporánea, creemos necesario insistir en dar a conocer o, en su caso, ampliar los conocimientos sobre los elementos de diseño que intervienen en la estructura de una composición de danza.

El tema

El tema es el vehículo de la intención, en este caso, análogo al programa del curso. RETRATO DE FAMILIA aborda una temática variada, abstraída de una misma realidad para elaborar una composición plástica en movimiento que permita el desenvolvimiento escénico individual y de conjunto en un proceso de enseñanza-aprendizaje.

La idea que da forma a la trama o anécdota surge en el momento de definirse quienes participarían en el montaje y sin perder de vista el concepto "las ideas de la danza derivan del movimiento y están en el movimiento", según propone Marce Cuningham, coreo-compositor norteamericano iniciador de la llamada danza abstracta.

Una vez reunido el equipo de trabajo y después de evaluar:

1. Disposición de tiempo de cada uno de los participantes,
2. Características físicas (estatura, grosor, apariencia, habilidades y destreza corporales)

YOLANDA MEJÍA: Profesora de la Licenciatura en Arte Dramático de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)

3. Experiencia dancística (años de entrenamiento, participación en otros montajes)
4. Calidad del movimiento personal,
5. Memorias: auditiva, visual y corporal,
6. Apreciación auditiva,
7. Presencia escénica,
8. Calidad de improvisación,

se redondeó la idea de agruparlos en una sola imagen de composición libre y espontánea que permitiera al espectador ver el conjunto a golpe de vista, para inducirlo, posteriormente, a la observación detenida de cada personaje, como suele ocurrir cuando miramos la fotografía de un grupo reunido para preservar en una imagen fija la ocasión que conmemora o festeja. Este paseo de la mirada por cada personaje da lugar a otros subtemas o danzas breves que, temáticamente, aluden a ciertos momentos en la vida de los fotografiados, sin acudir al orden cronológico de los sucesos. Por eso **RETRATO DE FAMILIA** no narra una historia de principio a fin, es un viaje por los recuerdos, y un tema que reúne las necesidades más específicamente humanas (según los estudios realizados por el

doctor, médico, pediatra y terapeuta familiar, Raymund Salas), éstas son:

- 1) de relación-vinculación,
- 2) de aceptación-permanencia,
- 3) de identidad-individuación,
- 4) marco de referencia-sistema de valores,
- 5) significado-trascendencia,

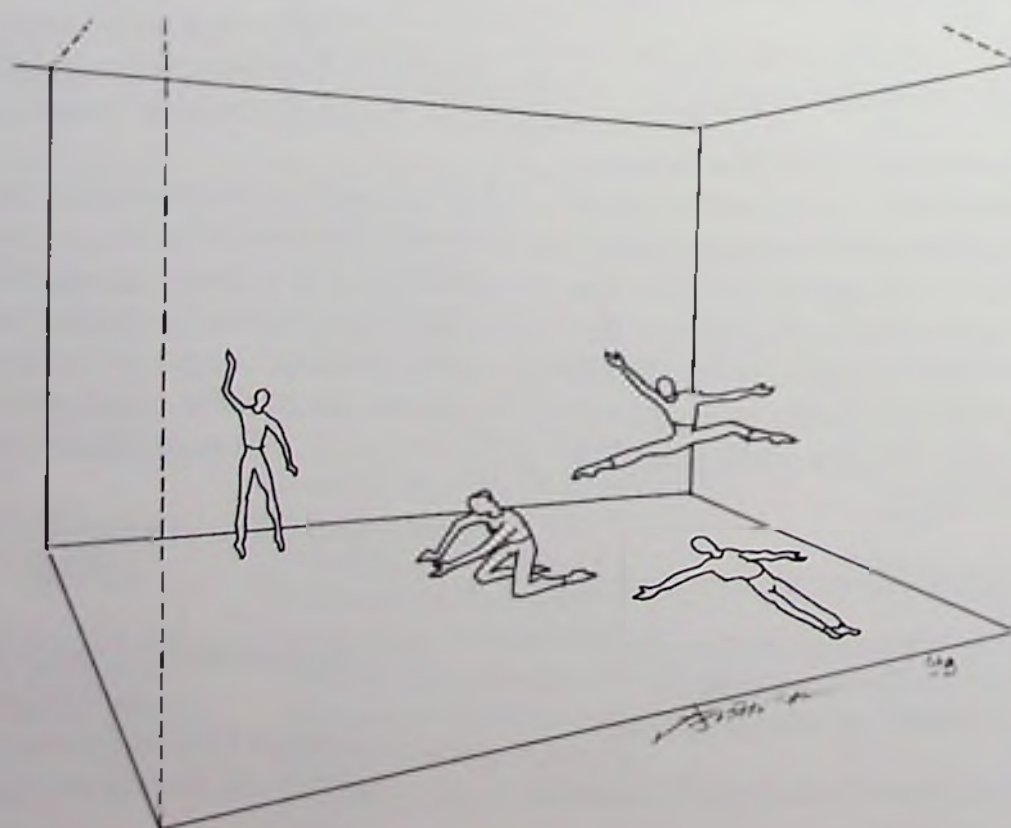
abordadas en la coreo-composición de forma implícita en la caracterización de personajes y su relación interpersonal en escena de manera simbólica.

Espacio-tiempo

El Arte de la Danza se percibe por medio de imágenes visuales en el espacio-tiempo. La ubicación y orientación de los bailarines y de cualquier otro elemento en el foro, el diseño del danzante en el nivel en que se mueve y su actitud ante el espacio ayudan a definir la imagen que se está creando. Ésta puede ser fija (estática) o en movimiento (flujo del peso en el espacio).

En la coreo-composición que nos ocupa, la primera impresión es un diseño de imagen fija, ubicada en el área centro-arriba del escenario, con la participación de todo el grupo, la orientación de los personajes en direcciones diferentes entre sí, la postura en equilibrio repartido y la actitud del bailarín teatralmente vivo en la inmovilidad, para crear una imagen dinámica, reforzada por la utilización de los diferentes niveles en el plano vertical del cubo tridimensional.

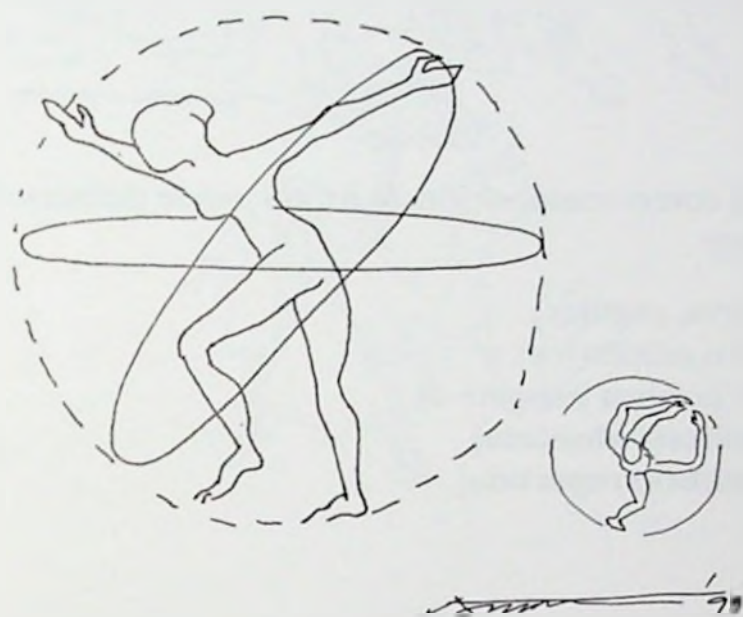
[FIGURA 1: Cubo tridimensional]

En una composición dancística se hace uso del espacio personal y puede, o no, emplearse el espacio general y lo que denominaremos espacio simbólico.

El primero se refiere a la esfera de movimiento o kinesfera de Rudolph Von Laban y que no es otra cosa que la relación del cuerpo con el espacio al extender sus extremidades y tocar los diferentes puntos desde su interior a partir del centro como punto fijo de una esfera imaginaria

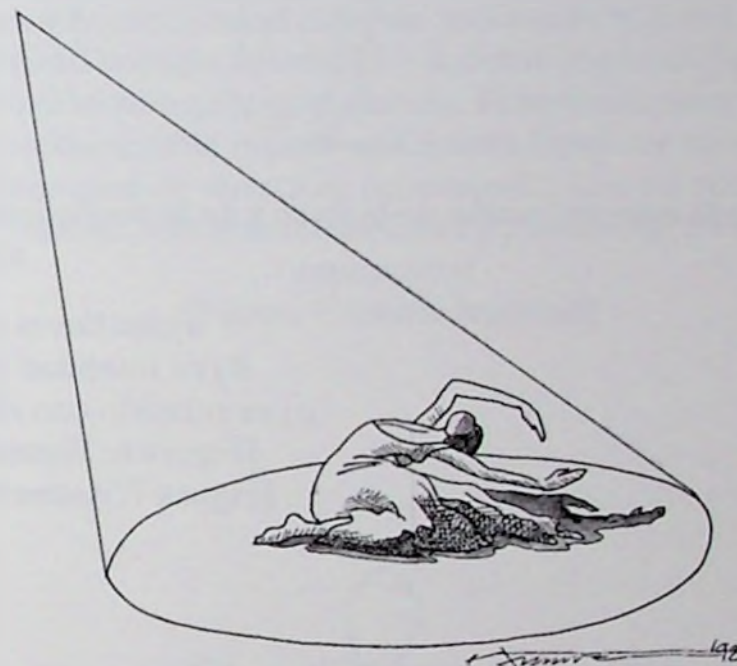
[Figura 2: Kinesfera]

El espacio general es la totalidad del escenario, en sus tres dimensiones, compartido por varios bailarines al mismo tiempo.

El espacio simbólico aumenta las alusiones e imprime impacto a la danza. Éste puede crearse con movimientos o con efectos especiales, por ejemplo, como con la iluminación.

[Figura 3: Espacio simbólico]

En RETRATO DE FAMILIA se recurre al trabajo del espacio en sus tres modalidades o posibilidades.

La forma

La forma se percibe en la actitud postural del bailarín, en el tipo de movimiento que multiplica, define, varía o modifica ésta postura.

En las cualidades del movimiento: ligado, cortado, picado, sostenido y percusivo. Se entiende como movimiento ligado aquél que al ser ejecutado en su trayectoria de movimiento no existen los acentos ni las pausas; la energía se mantiene uniforme en su trazo, pero puede cambiar su dinámica (velocidad). El movimiento cortado se da antes de concluir su trayectoria; suspende el trazo para repetirse o cambiar la dirección. El movimiento picado inicia la trayectoria lenta y sostenida; en el punto máximo se produce un cambio de energía que ocasiona un acento produciéndose el retroceso súbito. El movimiento sostenido se ejecuta con un alto grado de tensión en relación con la fuerza de gravedad. Mientras que el movimiento percusivo inicia con rotación acentuada de cualquier articulación y se prolonga en un trazo curvo y sostenido.

En el manejo del espacio: desplazamiento frontal, diagonal, lateral. Ubicación: centro, arriba, abajo, derecha, izquierda.

En la disposición y número de elementos sobre el escenario: dúos, solos, tríos, cuartetos

[Figura 4: Dúo]

[Figura 5: Trío]

En la estructuración de la frase y en la configuración de la coreo-composición: la forma puede definirse de acuerdo con:

- a) sus líneas (recta, curva, angular),
- b) su totalidad (simétrica o asimétrica), y
- c) su relación con el espacio (positiva y negativa)

[Figura 6: Simetría o equilibrio absoluto]

[Figura 7: Asimetría o equilibrio repartido]

En RETRATO DE FAMILIA no se proponen formas simétricas o de equilibrio absoluto con el propósito de enfatizar que los personajes no gozan de una relación estable, serena o sedante, en cambio, a través del desequilibrio, se pretende crear una situación irregular y provocar una emoción, una ruptura, un conflicto.

La característica más significativa de RETRATO DE FAMILIA es la relación de la forma con el espacio, utilizando la contraescena, donde parte de los bailarines está obligado a no actuar, a permanecer de lado, mientras otros realizan la acción principal. Éstos deben ser capaces de absorber en movimientos casi imperceptibles las

fuerzas de acciones que no pueden manifestar abiertamente.

La contraescena se localiza en el área centro-arriba del foro. Es una imagen predominantemente horizontal, texturizada por la colocación de los personajes en diferentes niveles en el plano vertical, varias profundidades en el plano horizontal, y variadas orientaciones en el plano sagital.

Figura 8: Contraescena

El ritmo

Si tuviéramos que sintetizar en unas cuantas líneas la concepción rítmica de *RETRATO DE FAMILIA*, viene a bien la afirmación de Lynne Anne Blom y L.

Tarin Chaplin, importantes teóricos de la danza contemporánea, autores del libro *El acto íntimo de la coreografía*, que a la letra dice: "El impulso de las personas es como un barómetro de sus sentimientos; la cadencia de un grupo refleja su vigor; sus ritmos con frecuencia reflejan su estilo". Esto es posible particularmente en esta danza, porque la estructura rítmica es una selección musical de autores pertenecientes a corrientes, épocas y estilos diferentes entre sí. En ninguna de las piezas seleccionadas fue abordada siguiendo la métrica con toda exactitud a la manera de un solfeo cinético.

Se partió del concepto de ritmo natural, es decir, de la respiración y de los latidos del corazón, movimientos involuntarios que responden a condicionantes estimuladas por agentes externos. Aquí el estímulo es la música y la respuesta cinética,

espontánea y libre, que se produce en el bailarín. Al escucharla se constituye el origen del diseño de las frases que cada uno en lo individual y en forma grupal expresará respondiendo a su propio ritmo cinético. Éste puede ser rápido o lento, propiciando entonces percepciones de ligereza o pesantez.

También responde el bailarín en forma natural al aumento de la velocidad (*acelerando*) o a su disminución (*ritardando*), e intuitivamente, y después de varias horas de trabajo, relacionará el movimiento con el compás, asociando el pulso, el acento, la doble velocidad o la doble lentitud (figura 9) al movimiento que ejecuta. Estará entonces en condiciones de repetir una misma frase con rangos diferentes de duración, provocando, con un mismo diseño, variadas sensaciones y emociones en el espectador.

[Figura 9: Doble lentitud]

Para lograr la unificación rítmica e imprimirles la fuerza requerida a las secuencias de grupo, donde todos los bailarines interpretan simultáneamente el mismo fraseo, se recurrió al compás regular sincronizando, o sea, al tiempo de todos, homogeneizando la ejecución. El compás irregular en *RETRATO DE FAMILIA* hace hincapié en que las cosas cambian, son inciertas, sorprenden o molestan.

De igual manera que la contraescena, el silencio tiene una significación muy importante en esta coreo-composición, porque da oportunidad al bailarín de trabajar la inmovilidad no como inacción, sino como espera con sentido de progresión.

Composición de la danza

En la planificación del diseño dancístico puede incursar cualquiera de estas tres posibilidades:

- a) Que el coreo-compositor fije todos los movimientos; en éste caso el bailarín se limitará al trabajo de interpretación únicamente.
- b) El coreo-compositor fija parte del movimiento. Los estímulos, capaces de adoptar formas muy distintas (actitudes particulares de los personajes, esculturas, figuras geométricas, etc.), pueden asignarse o relacionarse con la cualidades del movimiento y dejar que sea el

propio bailarín quien responda de acuerdo con ello.

- c) Se puede presentar al bailarín una determinada idea de movimiento para que experimente con la misma. En esta situación el papel del coreo-compositor será fijar los límites claros dentro de los cuales debe funcionar la composición. Entonces el trabajo correrá a cargo de los propios bailarines, quienes recurrirán, primeramente, al movimiento personal, seguidamente de su memoria corporal adquirida con el trabajo dancístico del taller, y finalmente a su capacidad de expresión creativa.

La estructura de RETRATO DE FAMILIA se elaboró tomando en consideración las variantes anteriores resultando una obra integrada por 6 danzas breves acordes a las características particulares de los ejecutantes.

♣ *Mujer con sombrilla*

Es una danza que surge del vocabulario adquirido en el entrenamiento de la danza clásica. Se compone de movimientos codificados en esa técnica, pero concluye con la gestualidad personal de la ejecutante al compartir la escena con un bailarín no entrenado en la técnica clásica. La danza parte de una imagen congelada y regresa a la misma. Su trazo espacial fluctúa en el desplazamiento lateral y diagonal con breves momentos en el centro

[Figura 10: **Mujer con sombrilla**]

♦ *Mujer con abanico*

Con la música de cuerdas de Francisco Tárrega, una mujer en torsión y con arqueo se mueve abanico en mano, de la simetría a la asimetría, con los diseños sencillos de una composición tendiente a facilitar la interpretación de la novel bailarina, desplazándose frontal, diagonal y lateralmente, abierta y cerrada al público.

[Figura 11: **Mujer con abanico**]

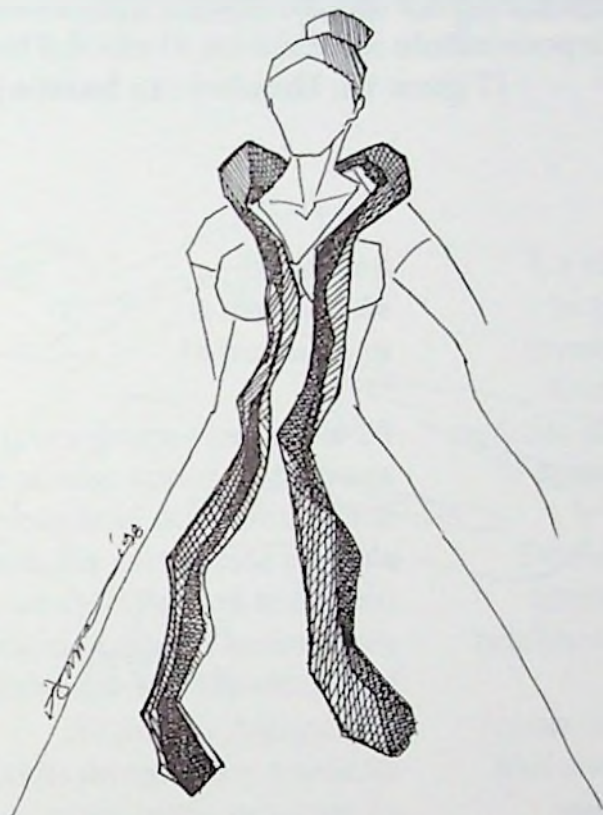
♥ *Mujeres, velo, cofre, flores*

Un trío que viaja del movimiento personal improvisado al frasco codificado, del diseño intuitivo del intérprete al diseño panificado de la coreógrafa-compositora, que recurre al ritmo regular de la respiración para sincronizar la trayectoria del movimiento, su orientación y desplazamiento en los diferentes niveles y direcciones del espacio general. Saltos y giros irrumpen el vacío. Al igual que en las danzas anteriores se originan en una forma inmóvil para retornar a ella.

[Figura 12: Velo]

[Figura 13: Cofre]

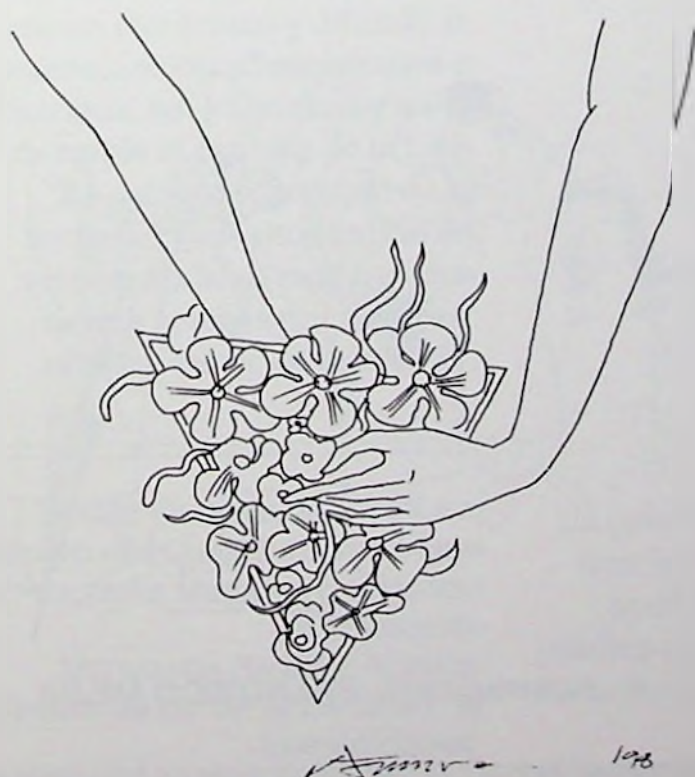
[Figura 14: Flores]

♠ *Mujer con pecera*

La danza no es únicamente funcional en sus movimientos, a menudo el estudiante de danza necesita inspiración en forma de estímulo para alcanzar una mayor calidad expresiva.

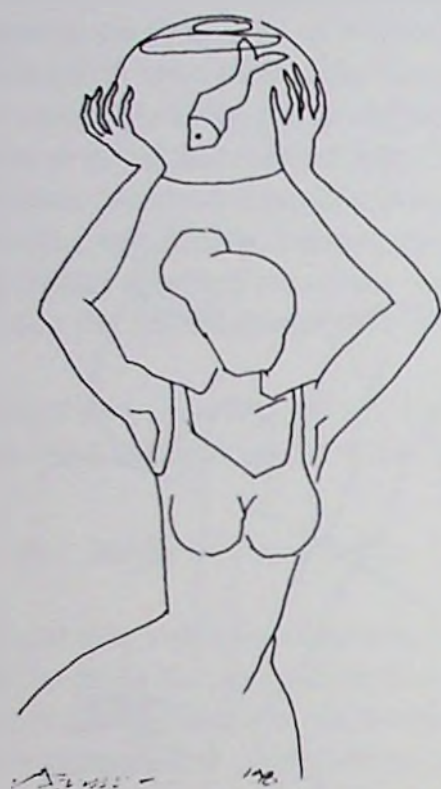
Existen diversos tipos de estímulos que resultan atractivos para los distintos sentidos corporales. Generalmente en la enseñanza de la danza los más comúnmente empleados son los auditivos (preferentemente la música) y los visuales (la luz, los objetos).

En *Una mujer con pecera* el objeto fue elegido pensando en la posibilidad de movimiento del contenido: agua y un pez, lo que condiciona el trabajo corporal de la ejecutante, obligándola a ejercitar su control muscular, sobre todo aquellas formas en equilibrio, repartido sobre una pierna de soporte con el torso fuera del centro. La calidad

expresiva del movimiento que se consigue es de cautela, del control de los impulsos desarticulados generados por la utilización de un alto grado de energía sin variantes.

[Figura 15: **Mujer con pecera**]

■ **Retrato de familia**

Es la composición que da nombre al trabajo en su conjunto. Resume la participación del grupo, permite el desenvolvimiento que da forma a las necesidades humanas de las que escribimos líneas arriba. La relación-vinculación por medio del trabajo en grupos unidos entre sí por el "Hombre sin bastón". De aceptación y permanencia en la inmovilidad de la espera para integrarse oportunamente en espacio-tiempo y forma. De identidad-individuación al sentirse plenamente identificado con el resto de los integrantes, sin perder su individualidad puntualizada en la postura. Significado-trascendencia simbólicamente expresado en los objetos elegidos para dar sentido a su presencia ayer, hoy y mañana en la imagen intemporal. →

[Figura 17: **Retrato de familia**] •

□ **Hombre sin bastón**

La estructura de esta danza surge de la recreación del movimiento que hace el bailarín y de los límites impuestos por la coreo-compositora en función de la trayectoria del ejecutante, imponiéndole nuevos retos en la articulación de secuencias que incluyen movimientos técnicamente configurados, como son los saltos y giros y el trabajo de exploración del bailarín por encontrar un lenguaje simbólico que exprese, sin el uso del objeto, la intensidad que corporalmente se busca en el uso del bastón. ↓

[Figura 16: **Hombre sin bastón**]

□ **ILUSTRACIONES: FRANCISCO MEJÍA**

* Coreo-composición en seis danzas, cuyo objetivo principal es involucrar en un montaje (a corto plazo y con un bajo costo de producción) estudiantes avanzados con alumnos principiantes del Taller de Danza Contemporánea de Metepec. Todos de diferentes edades, formación académica y ocupación profesional.