

Ensayo: “Investigación Movimiento 360°, práctica en el cuerpo y teoría para la danza contemporánea desde el territorio sudamericano”

(Avance de Investigación)

Alena Arce & Omar Campos¹

Agosto 2017, Santiago

Resumen/Abstract:

Movimiento 360° propone una práctica dancística a través de la Capoeira, rescatando sus patrones en los que fundamenta su origen histórico y su relación con el cuerpo. Abriendo un campo investigativo que cruza la exploración corporal, la danza y la antropología en el cuerpo. De esta manera lo que sucede representa un desafío en su abordaje, dado a las diferentes capas que permite su estudio a nivel teórico-práctico. Así aparece un cuerpo no escindido, dotado de una dimensión motora, donde la anatomía confronta la relación con la gravedad, en que los brazos son tan importantes como las piernas, permitiendo un encuentro con la circularidad y mirar desde otra perspectiva el espacio. Además, su vínculo con el tiempo, y la energía, propone un estado de alerta, cumpliendo una función primordial y simbólica. Siendo esto último investigado desde un contexto propio, que se sitúa desde lo latinoamericano, apareciendo angularmente la identidad y el territorio. Rescatando el sentido de libertad que tiene como dogma la capoeira, además de potenciar el reconocimiento con la danza. Entregando dispositivos en un aporte teórico-práctico que busca complementar una experiencia de la danza de hoy en nuestra región.

Palabras Claves: Movimiento 360°, capoeira, danza contemporánea, territorio, latinoamericano, interdisciplinario.

Introducción:

Abarcar una problemática desde las dimensiones o lecturas que se pueden ir realizando por medio de una perspectiva de

un equipo interdisciplinario que incluya la **danza y antropología** en Latinoamérica, constituye un nicho de estudio relevante en el contexto chileno, dado que la mayoría de

¹ Alena Arce Licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Mayor, Creadora Movimiento 360°, Directora Espacio Arte Nimiku.

Omar Campos Licenciado en Antropología Socio Cultural Universidad de Concepción, Miembro Equipo Plataforma DanzaSur

estas temáticas están siendo trabajadas desde comienzo de siglo, y desde hace poco llevadas al trabajo investigativo situado en Sudamérica*.

De esta forma vincular diversas preguntas que se está realizando él/la hacedorx² de danza contemporánea, como él/la investigadorx en Latinoamérica, nos lleva un terreno fértil para cualquier conocimiento, saber o práctica. En un momento, que luego de un periodo de recopilación, y generación de una “historia de la danza en Chile”, junto con diversos archivos de temáticas relacionadas, podemos sustentarnos para reflexionar y mirar con lentes críticos el acontecer de un arte del cuerpo, y sus implicancias simbólicas, fenomenológicas, estéticas, representativas y sensibles, sobre lxs sujetxs danzantes en colectividades o de manera personal.

² “...uso de la x. El empleo de este elemento se dará para reemplazar cualquier marca gramatical con la que se denomine el sexo de sustantivos o determinantes de referencia personal y pronombres personales, excepto en aquellos que el género sea invariable (véase el miembro), cuando se trate de una cita literal sobre otro texto y/o las palabras de alguien, o en el caso de

Es así que desde diversas preguntas hemos podido sintetizar o acercarnos a una suerte de problemática, pero que también la podemos entender como un espacio, que dependiendo de quien la mire, ya sea un lente académico o quienes pertenecen a este medio laboral-artístico de la danza (artistas-gestores-docentes, etc.), visibilicen en su observación individual una intensión sensible o una problemática que invita a una gran reflexividad.

De esta manera, nos plateamos una inquietud, más que una problemática propiamente tal, la que se suscribe a temas relacionados con el post-colonialismo, la identidad y el Cuerpo. Conceptos que son fenómenos en *la genealogía del movimiento 360° como su traspaso formativo*. Así nos preguntamos ¿Cuáles son los aspectos simbólicos, prácticos y teóricos que se

querer remarcar, a través del lenguaje, actitudes estereotipadas y arquetípicas. El fin de ello es no dar información sobre el sexo biológico asignado y/o el género de los sujetos, ya se hable de ellxs de forma genérica o específica”. (Lara,2014), para el empleo de un lenguaje no sexista e incluyente de géneros.

mejoran al realizar la sistematización y análisis enfocado en una investigación procesual del movimiento 360°? ¿que sitúa al movimiento 360° como una práctica en danza en un territorio sudamericano? ¿Es el movimiento 360° una práctica descolonizadora?

Antecedentes:

Nos situamos desde una investigación procesual, en el sentido constructivista, por lo que se expande según el proceso del contexto. Del cual se recogerán datos que son dinámicos y complementan la teoría y práctica del desarrollo del movimiento 360°.

De esta forma nuestro primer antecedente es el Archivo personal de Alena³ Arce que se encuentra desordenado entre los diversos materiales gráficos y escritos que ha recopilado desde el 2009 a la fecha. Por lo que ponemos en mi primer lugar la atención en el desarrollo intuitivo de la

investigación; tanto en la exploración para generar la práctica y su traspaso formativo.

Un segundo antecedente es la interacción de la práctica a lo largo de estos años con distintos bailarinas y bailarines que han aportado enormemente al desarrollo de la práctica, los cuales llamaremos para trabajar en grupos focales en diferentes temáticas, aportando al mejoramiento y nivel de análisis de la exploración del movimiento y al perfeccionamiento de la metodología formativa, dándole especial énfasis en la coherencia entre la praxis y la teoría.

Un tercer antecedente es el contexto territorial y la definición identitaria que toma Alena Arce al plantear la creación de este lenguaje

corporal como una “danzabilidad que surge de la capoeira” (Arce, 2012), asumiendo todo el valor simbólico que posee la historicidad y memoria de dicha práctica

³ Elena Arce se bautiza en la capoeira con el apodo de “Alena” en el año 2000. Bautizo que se realiza dentro de la capoeira, en el festejo

conocido con el nombre de batizado. El batizado simboliza la entrada del capoeirista en la comunidad de la capoeira. (Archivo)

corporal, relacionándonos directamente hacia el trabajo de los conceptos de territorio e identidad los cuales profundizaremos en el marco teórico y el que situaremos dentro de referencias directa de la Capoeira.

Un cuarto antecedente, es la circulación del movimiento 360° en territorio Nacional e sudamericano, donde se presenta como un referente y un fenómeno que propone creativamente una mixtura consiente entre la fusión de distintos lenguajes corporales, los cuales se originan desde paradigmas distintos, pero que tienen en común el cuerpo y la práctica situada en este territorio.

Se nos hace prescindible generar un marco epistemológico que logre sostener los distintos discursos que den cuenta de los tipos de relaciones tanto de técnica y teoría que ha propuesto movimiento 360° en este lenguaje desde su inicio hasta la fecha. Pues los cruces de distintas cosmovisiones dejan entrever en el tratado del cuerpo en la danza, que ha tendido la capoeira como la danza contemporánea. Permittiéndonos comprender el aporte de los distintos

saberes que se han involucrado en este quehacer.

Contexto

El contexto es dinámico y lo delimitamos al campo de acción que tenemos como artistas gestores en Chile y en Sudamérica, el cual se encuentra en un momento fecundo dentro de la investigación sobre cuerpo y danza, desarrolladas en este último tiempo. Apareciendo espacios de difusión en revistas autogestionadas, la apertura en el acceso a este conocimiento más específico por internet y el diálogo entre distintos hacedorxs de danza en la región. Construyendo un lugar inédito para el compartir y formular prácticas que se fundamentan desde nuestra historia, cuerpo y sentido.

De esta forma relevamos como antecedente de nuestro contexto el Asymetrical Motion de Lucas Condro en Argentina y el FlyMoon de Clara Trigo en Brasil. Cada una con una genealogía distinta que involucra el hacer inventivo de la danza.

Y en cuanto a teoría ha sido un aporte la aparición de la plataforma para la difusión de la danza Contemporánea DanzaSur y el acervo bibliográfico construido por el equipo de antropología del cuerpo en la Universidad de Buenos Aires.

Hacia una teoría para el mov. 360°

"La danza contemporánea está construyendo un cuerpo susceptible de cambiar el orden de las cosas a partir de la consciencia de las fuerzas. Estas se manifiestan artísticamente bajo la forma de tensiones, tanto en la dramaturgia como en la puesta en escena y su relación con el espectador, pero sobre todo en sus cuerpos. El discurso causalista de algun@s historiador@s que perciben el cuerpo, y por tanto a la danza, como un simple vehículo ideológico de una época, es tajantemente denunciado, pues "la danza contemporánea ha dado, por primera vez en la historia, una visibilidad de estas fuerzas". Crisóstomo, F. (2015)

De este cruce entre el re significación de la contemporaneidad sobre los cuerpos, no

solo amarrado a una época, si no como fenómeno que visibiliza fuerzas tanto hegemónicas como diversas, existente en espacios íntimos y públicos, invita a reconocer la autenticidad que logra cada investigación en danza, no solo como apertura de un campo de estudio, sino como un quiebre ontológico de un pensamiento occidental hacia un pensamiento fronterizo o descolonizado, que habla desde las cosmovisiones propias de un territorio e identidad(es) colectiva, capaz de construir su propio conocimiento, sin la separación del cuerpo de la mente, si no desde la vivencia y sensaciones individuales y colectivas que se ve envuelto.

De esta manera reconocemos las dos líneas de abordaje de la investigación la cual tiene que ver con la genealogía del movimiento 360° por un lado y la metodología formativa de traspaso de la práctica. De este modo presentaremos a grandes rasgos los conceptos que se han sostenido desde el génesis de la exploración corporal y las

propuestas conceptuales que se han originados en la metodología formativa.

Genealogía del Movimiento 360°

Movimiento 360°, surge tras el análisis corporal y la necesidad de fusionar dos técnicas corporales; la Danza contemporánea y la Capoeira. Cuyas disciplinas nos muestran una gama de posibilidades tanto en lo corporal, conceptual, social, psicológico, antropológico e histórico, apareciendo un primer concepto que es la **circularidad** que la toma desde la Roda de Capoeira, la cual es una “práctica cultural afrobrasileña que combina lucha y danza, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial por la Unesco en Paris, el 26 de noviembre de 2014. Actualmente, esta manifestación íntimamente ligada a la práctica de la Capoeira, es desarrollada en más de 116 países en todos los continentes. En Chile existen alrededor de 40 escuelas de Capoeira con más de 5.000 alumnos.” (Arce, 2012)

De esta forma el génesis se instala sobre la **Capoeira** la cual definiremos en la noción sintética de Lucrecia Greco y Gabriela Iuso (2010) quienes señalan que:

“Para hacer justicia a las múltiples definiciones que se dan de la capoeira podemos definirla como un “género cultural complejo que incluye elementos de arte marcial, danza, música, ritual y teatro (Lewis, 1992, citado por Reed, 1998a:524) La capoeira es en este sentido multidimensional por incluir diversas expresiones que desde una perspectiva occidental tienden a pensarse como expresiones autónomas y segmentadas (Frigerio,2000).

El campo de la capoeira alberca diversas tendencias marcadas por la adscripción a los distintos “estilos” o “escuelas” y por las aproximaciones diferenciales según su contexto de inserción: las trayectorias de cada grupo, las características de los modos de entrenamiento, etc. Sin embargo, existen dos “estilos” dominantes de capoeira: Angola y regional. El primero se caracteriza

entre otras cosas por su mayor teatralidad, tiempo de juego más prolongados y el uso de diversas intensidades en los movimientos. Por su parte, la capoeira regional tiende a asociarse al deporte o al arte marcial y el uso de movimientos más acrobáticos, veloces y estilizados. Las diferentes narrativas históricas que circulan en el campo de la capoeira suelen asociar al estilo Angola con las “raíces” afro y la regional a su proceso de institucionalización y difusión.”

Quedan planteados diversos temas que se han ido trabajando a lo largo de estos años sobre la Capoeira. Aun así, se hace relevante evidenciar en este marco los desafíos de la práctica, que tiene relación directa con el génesis, y la aproximación teórica a los conceptos que desde allí se levanten correspondientes a la exploración corporal en relación a la capoeira.

El primero desafío se vincula con la poca identificación de la capoeira en Chile, viéndose ajena, y solo vinculándose su pertenecía de los brasileños, ignorando el

reconocimiento que tiene a nivel mundial.

Pues aquí radica la aparición de las nociones **identidad y de territorio**. Siendo esta última en función de la investigación considerada como “un concepto teórico y un objeto empírico que puede ser analizado desde la perspectiva interdisciplinaria (...) que existe porque culturalmente hay una representación de él, porque socialmente hay una espacialización y un entramado de relaciones que lo sustentan y porque política y económicamente constituye una de las herramientas conceptuales más fuertes en la demarcación del poder y del intercambio.”

(Llanos-Hernández, 2000) Por lo tanto “el territorio no es una realidad constituida fuera de la historia y las prácticas de los sujetos, por el contrario, se trata de una realidad creada a partir de la apropiación y representación que las personas hacen del espacio” (Bello, 2011).

Aparece el segundo desafío el cual se relaciona entre el juego y miedo en la práctica donde por medio de distintos dispositivos da cuenta de las situaciones

corporales que son indispensables para lograr el estado circular, identificamos los siguientes:

Dispositivo del Juego. Buscando la analogía con el juego, o jogo del capoeirista.

Este dispositivo propone la relación entre lxs practicantes, en dinámicas y lúdicas formas en relación al cuerpo, buscando el desarrollo del estado alerta.

Dispositivos Centrales. Dentro de la práctica reconocemos ejes corporales. La cabeza o 1er segmento corporal, La pelvis o centro inferior ,2do segmento corporal, unión coxofemorales. Profundizando en la relación del peso con cada segmento.

Dispositivos Múltiples – Soportes. En la capoeira se utiliza todo el cuerpo para atacar y defenderse. En la práctica fijamos el estudio en esta relación, proponiendo la búsqueda de Múltiples soportes

Dispositivos – Niveles. El desarrollo de niveles bajo, medio, alto y propone el sobre alto. Este último tiene su relación en saltos

que se establecen como giros completos, llevando al cuerpo al giro de 360°.

Dispositivo – Foco y estado de alerta. El foco se relaciona con el 1er dispositivo central y el primer segmento cabeza. Como se menciona el foco, es un comunicador de expresión en la danza, y a la vez cumple la función de ubicación en el espacio en el estado lábil que propone la práctica.

Dispositivo Experimentación. En cada sesión se establece un momento para la experimentación, improvisación

De esta forma queremos abordar los diferentes conceptos que surgen de la genealogía desde una metodología en perspectiva comparativa, utilizando en el análisis las distintas estrategias metodológicas expuestas, focalizándola en la examinación de “la historia de los géneros dancísticos, las genealogías del movimiento o sus vinculaciones con las prácticas cotidianas u otros estilos culturales” (Citro,2012), complementado en la estrategia de indagar en “las funciones, las finalidades o consecuencias que las danzas

poseen (en este caso mov. 360°) sea en la subjetividad, en las posiciones identitarias de sus performers y/o en las relaciones, procesos o contextos sociales más amplios” (Idem.)

Metodología formativa:

La comprensión de la idea de formar el cuerpo desde una epistemología diferente. Permite obtener varios puntos de vista en la relación a la idea de componer el cuerpo; desde luego hay más voluntad en lo que pertenece a la idea de formar el cuerpo. En la Capoeira su principal dogma tiene como principio fundamental la libertad. Ósea el cuerpo es usado, modificado, entrenado con el fin de conseguir la libertad de su pueblo, familias, y recuperar la dignidad. “En la práctica Movimiento 360° se entregan patrones que tienen que ver con el concepto de formar, constituir, componer el cuerpo a partir de este concepto, “libertad” a través de situaciones que aluden a un contexto, que los participantes van en busca de respuestas, transformando el significado

resultante, para ellos entender y vivenciar en sus cuerpos “la libertad”” (Arce,2012).

Se no hace “fundamental develar la función política de los procesos educativos en términos de dominación de clase, raza, género, de alienación científica y tecnológica, entre otras cosas, y cómo el modelo educativo oculto, que impera en ellos, construye una hegemonía cultural. Todo modelo educativo responde a un modelo político, a un modelo económico.” (Aguilar,2011). Es por ello que en la construcción metodológica formativa tenemos que tener en consideración las relaciones interpersonales, las jerarquías implícitas generacionales y la voluntad de generar una construcción de conocimiento personal en relación a una colectividad. De esta forma se propone un desarrollo orgánico de la inducción al movimiento 360°, descrita a continuación:

“Movimiento 360°, se ha creado un programa que estará dividido en unidades temáticas, con el fin de entregar y abordar los contenidos de forma más específica en

cada sesión, profundizando en cada uno de ellos, y así permitir el ordenar y organizar mejor el material teórico-práctico que utilizaremos. Estas unidades están ligadas en cada sesión. Aquí se presenta un orden, pero puede variar, según las necesidades de los practicantes. Además de incluir los dispositivos explicados en la primera parte del programa movimiento 360° (Arce,2012)

De esta forma identificamos:

I Unidad “Raíz” La identidad del cuerpo dentro de la práctica de *Movimiento 360°* se plantea desde el estudio de la propia identidad corporal del practicante. Identificandonos a partir de los factores; energía tiempo, espacio. 14 segmentos corporales, explica la relación con el eje. Este se encuentra definido por dos puntos característicos que generalmente coinciden con las articulaciones. Además, la relación con la historia de la capoeira y el enlace entre la historia de los movimientos.

II Asimilación “El cuerpo colectivo En esta unidad, comenzaremos a llevar nuestra atención hacia los apoyos de nuestro

cuerpo. La sucesión de apoyos como explicamos en el dispositivo múltiples soportes, es cuando realizamos el traspaso de un apoyo a otro, éste no sea “torpe”, Por lo tanto, en la sucesión de apoyos, trabajaremos como pasar de un apoyo a otro de manera fluida y orgánica, cuidando nuestras articulaciones. Y la relación con un otro.

III Unidad “Crecimiento” Para poder analizar desde este punto de vista, los movimientos que existen en la Capoeira, y así poder ir potenciando el lenguaje. El contenido de Acrobacia I, lo tomaremos en cuenta en esta unidad para desarrollar otras habilidades que en la danza no se abordan de gran amplitud como sucede en la Capoeira. Siempre recordando la raíz de donde vienen los movimientos de la Capoeira. Reconociendo a los cuatro animales en que se cree se basa la Capoeira. El mono, la araña, la onza, y el zorro. La conciencia grupal, es importante para Movimiento 360°, porque todo el

tiempo estamos trabajando en equipo, comunicados.

IV Unidad “Maduración” En esta última unidad, nos enfocaremos en avanzar en las posibilidades acrobáticas de los participantes de Movimiento 360°, para lograr el desarrollo de movimientos de mayor complejidad y seguir el sentido de circularidad permitiéndonos el riesgo y cambios en las velocidades.

Acercamiento

El camino que plantea la capoeira frente a su realidad histórica, no deja de sorprender a la hora de proyectar un proceso de investigación. La relación que se establece

con el acontecer político, cultural sudamericano pone un común un cuerpo que es diverso y que posee un enorme pesar histórico. Es pues de la resignificación de la práctica del movimiento 360° como un lugar que sintetiza muchos lugares de observación que creemos podemos dilucidar a través de esta investigación. Generando la reflexividad en un contexto contemporáneo de las practicas corporales. Denotando lo importante que es fijar un pensamiento teórico frente a lo que se plantea, no sólo en la escena creativa, sino en lo que se acontece a través de la corporalidad.

Bibliografía:

Arce. A (2012) "Proyecto final para la obtención del grado académico de Licenciado en Artes Escénicas" Universidad Mayor, Facultad de Artes, Santiago de Chile.

Crisóstomo, F. Maxwell, A. (ed.) (2015) Lecturas Emergentes sobre danza contemporánea, "un gesto y una práctica" N.I.C.E, Santiago, Chile.

Bello. A (2011) "Espacio y territorio en perspectiva antropológica. El caso de los purhépechas de Nurío y Michoacán en México", Universidad Católica de Temuco, Revista CUHSO volumen 21 N° 1, Temuco-Chile.

Lara, G. (2014)"Proposición X genero y sexo en el lenguaje escrito", Universidad Complutense de Madrid Facultad de Bellas Artes, Master Universitario en Investigación en Arte y Creación, Madrid-España

Llanos-Hernández L. (2000) "EL CONCEPTO DEL TERRITORIO Y LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES/ THE CONCEPT OF TERRITORY AND RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES" Universidad Autónoma Chapingo. Chapingo Estado de México. 56230. (luisllanos2000@yahoo.com.mx)

Fuster F. (1999) ARCHIVÍSTICA, ARCHIVO, DOCUMENTO DE ARCHIVO... NECESIDAD DE CLARIFICAR LOS CONCEPTOS. Facultad de Ciencias de la Documentación Universidad de Murcia, España

Aguilar C. (2011) "CONOCIMIENTO LIBRE Y EDUCACIÓN EMANCIPADORA FREE KNOWLEDGE AND EMANCIPATORY EDUCATION. Revista EDUCARE, Volumen 15, Número 1, Enero-Abril 2011. ISSN: 2244-7296

Citro. S (2012) "Cuando escribimos y bailamos" en "Cuerpos en Movimientos, Antropología de y desde las danzas", editorial biblos/culturalia Buenos Aires, Argentina.

Creco. L & Iuso. G (2012) "En la Roda, entre Brasil y Argentina" en "Cuerpos en Movimientos, Antropología de y desde las danzas", editorial biblos/culturalia Buenos Aires, Argentina.