

La presente entrevista fue realizada con la intención de publicar una memoria del **Festival Internacional de Video Danza UARCIS** que dirigí, entre los años 2006 y 2011.

La memoria aún no ha sido publicada y espera pacientemente entre los diversos documentos de la autora, entre los que se encuentran entrevistas a otros creadores destacados en el formato video danza y ponencias realizadas durante los 5 años en que se realizó el festival. Entre ellas, textos de los chilenos, Sergio Rojas; Carlos Ossa y Cristián Gómez.

¿Cómo comienza tu acercamiento al videodanza y cuáles fueron las motivaciones que te llevaron a indagar en este formato?

El acercamiento se produjo con el primer trabajo que hice con Elizabeth Rodríguez². Fui invitada a realizar la parte gráfica de folletos y afiches, pero luego me sumé al trabajo coreográfico de la obra que estaban montando en ese momento, *Sin Respiro* (2000). Fue una buena experiencia, a pesar de que en esa época no tenía nociones de técnicas ni estudios audiovisuales, por lo que para mí fue muy interesante el proceso colectivo y creativo de lo que se fue transformando en videodanza. Como surgió esta instancia, me pareció interesante trabajar con gente que maneja sus cuerpos, la espacialidad, la coreografía. Me vi atrapada en este mundo muy atractivo, y en vez de desarrollar cortos u otra cosa, me fui metiendo cada vez más en el tema de videodanza, aprovechándome, entre comillas, de la voluntad de la gente, de las ganas, del medio, lo que hizo posible un desarrollo mutuo. Este trabajo fue el primer acercamiento con la danza, antes no había visto nada, era completamente ajena al medio.

Recuerdo que me compré una cámara de video unos meses antes, fui al norte y empecé a experimentar. Antes solo hacía fotografía y quería probar con este formato. Fue alucinante, por eso me fui metiendo en el tema. Luego, alrededor de 4 años después, comencé a trabajar en una productora de comerciales y conocí nuevas técnicas; aprendí de óptica, fotografía, dirección, de todo, pero mi partida con las cámaras y el video, fue con la danza. De hecho, me pasó que en este video hice la cámara, la fotografía, la edición, todo muy ingenuamente, y cuando miraba otros videos, veía un listado largo de créditos, y me decía: estoy mal, ¿cómo hago las cosas solas?, tengo que trabajar con más gente, pero ¿cómo se hace?; no conocía a nadie, no era mi medio. Así partí.

¹ Entrevista realizada por Lorena Hurtado. Junio del 2011; Santiago de Chile.

² Coreógrafa chilena.

En esta obra hice un video bajo el agua, donde las bailarinas se lanzaban a una especie de piscina. Ese video lo monté en el movie, un programa básico de MAC. Tuve mucha suerte en la fotografía que el video logró, pues la refracción de la luz en el agua, creaba una luz muy interesante. También ocupé el nightshot de la cámara que permite llegar a lugares completamente oscuros; aproveché este recurso y después lo llevé al blanco y negro para que la imagen no quedara tan verde. Todo ese proceso fue una experimentación con muy buenos resultados.

¿Cuáles son las obras que tú destacas dentro de tu trayectoria? Por un lado, está el trabajo de apoyo visual a la obra de Elizabeth Rodríguez y otros creadores, y por otro, lo que se denominaría como videodanza.

Luego de *Sin Respiro*, hice un trabajo para los *Cuerpos Pintados*. No tenía mucho que ver con videodanza pero había mucha corporalidad. Luego hice unos videos con José Luis Vidal³ que eran muy gráficos para su obra *Pichanga*. Trabajamos de acuerdo a los espacios que él quería proyectar, siendo las imágenes más bien un complemento a la obra que un video inserto en ella. En esto existen diferencias, pues al momento de realizarlos los enfoques son muy distintos. Luego estaban los videos *Célula y Cuba*, que se presentaron en el Primer Festival de Video Danza UARCIS (2006).

El 2007, viene *Cuando bailo, bailo; cuando duermo, duermo* (Elizabeth Rodríguez). Esa obra fue muy significativa, porque el proyecto que era también una puesta en escena, se creó pensando en desarrollar un video, por lo tanto, fue mucho más planificado en cuanto a creación y recursos. Tuve tiempo para investigar con un grupo importante de gente, entre ellos, Gaad Baytelman, una persona muy creativa que tiene una versión de una máquina que se llama control motion, un aparato que tiene la capacidad de hacer movimientos repetitivos sincronizados milimétricamente y movimientos de cámara. El control motion controla la cámara a través de un computador que se programa para que ésta genere ciertos tipos de movimientos que se programan. Esto hizo posible que pudiera desarrollar un video muy técnico, que cuando uno lo veía, no lograba entender cómo sucedían ciertas cosas que tenían que ver con el movimiento lo que lo hacía muy atractivo. Siempre supe que ese video iba a funcionar muy bien dentro de la obra y que se iba a sostener como un video independiente.

¿De dónde surgió esa idea de hacer este sinfín o loop?

Elizabeth estaba trabajando el concepto de tiempo, y para ella era importante asociarse al cine que tiene todas las operaciones de tiempo súper marcadas y muy gráficas como avanzar, retroceder, repetir, etc. Entonces, me di cuenta que en un plano secuencia, a través de la fotografía, uno podía mostrar distintos momentos del día; y a través del vestuario, de los personajes, transmitir conceptos de tiempo. Entre otras cosas, trabajamos un corte de pelo a tiempo real, una acción que no se puede volver a repetir. Este plano secuencia volvía al mismo lugar donde partía y eso hacía que se transformara en un sinfín.

³ Coreógrafo chileno.

A parte de esta ¿qué otras obras destacarías?

Magnificar, que también tuvo premio en el festival (2009). Acá me basé en un 100 por ciento y literalmente en la obra de la Claudia Vicuña⁴ y Alejandro Cáceres⁵ que me parecía muy gráfica, casi como de comics. Lo interesante es que está hecha con fotografía; es una secuencia de 777 fotos. La idea fue meterme dentro del espacio escénico y reinterpretar la obra a través del encuadre y el movimiento que iba dándole a la cámara. Fue un trabajo bastante arduo, en el que retoqué las fotos para dejarlo aún más gráfico. Estuve cerca de tres meses en este proceso. Fue muy interesante investigar y explorar la fotografía y generar movimiento a través de ella.

En tu trabajo se observa un sello particular. ¿Tú la has podido identificar o definir? ¿Cómo se ha ido construyendo?

Siempre he trabajado como directora de arte en publicidad y en diseño, entonces creo que tengo formateado un tipo de encuadre, de fotografía, de iluminación; siempre me preocupo mucho del color del material, del transfer de color. Son una serie de cosas que van sumando que contribuyen a que el resultado tenga una factura más enriquecida. Por otra parte, yo soy super visual, por ejemplo, *Magnificar* lo vi y me sedujo por su visualidad. Ahora, hace poco vi una obra que me pareció atractiva, muy visual, pero creo que tiene un poquito menos de contenido en términos de lenguaje corporal y movimiento. Entonces, es la mezcla entre cuerpo, contenido, estética, lo que se produce en el conjunto es lo que me seduce, lo que me interesa.

La utilización de nuevas técnicas y tecnologías, ¿de qué manera aporta a tu trabajo?

Creo que es interesante estar permanentemente investigando. Siempre he dicho que trabajo en Publicidad y uno como que se avergüenza, pero en mi caso, tomo todas esas herramientas lo que me permite estar al día con los últimos conocimientos tecnológicos, no solo de Chile, pues siempre están llegando cosas de afuera. Creo que el valor de trabajar en publicidad, es volcar ese conocimiento e incluso la misma gente y la tecnología, a este tipo de proyectos donde la mayoría de las veces no hay muchos recursos; por ejemplo, la gente con la que yo he trabajado en publicidad, cada vez que las invito a trabajar en un trabajo de estas características, aceptan inmediatamente, pues también se sienten seducidos por estos proyectos de carácter más creativo y artístico. Pero más allá de esto, cuando creo, lo que más valoro son las ideas, el contenido, porque si no hay una idea, un buen concepto, algo que contenga, se diluye.

¿Cómo definirías videodanza?

Para mí es un género que mezcla distintas disciplinas, lenguajes, donde puedes trabajar con el cuerpo de una persona en movimiento, el espacio, el tiempo. Que videodanza no esté definido,

⁴ Intérprete y coreógrafa chilena.

⁵ Intérprete y coreógrafo chileno.

que se discuta sobre el tema, me parece muy interesante, ya que lo que me atrae es la libertad con la que uno logra desarrollar una pieza. Esto que nos cueste definir, me parece lo más interesante de todo, porque quiere decir que está constantemente en un proceso de investigación.

¿Cómo se da la relación realizadora – coreógrafa/o?; ¿cómo te ha retroalimentado?

Ha sido enriquecedora, porque la verdad es que cuando uno piensa en danza contemporánea, lo primero que piensas, desde afuera, es que son muy físicos y solo cuerpo, y la verdad es que toda la gente de danza contemporánea con la que he trabajado, son increíblemente conceptualizadores, por lo que la retroalimentación ha sido grande. Ellos investigan mucho y además, hacen; es un continuo crear, desarrollar, investigar, probar, equivocarse, volver a hacerlo. Por otro lado, me llamaron la atención los procesos creativos con respecto a los que yo conocía en publicidad donde se trabaja con estructuras más rígidas. En cambio, en los procesos creativos artísticos en general, y en este caso los de danza, tienen la capacidad de quebrar y de re inventarse, o desechar ideas hasta el último momento, lo que para mí en un principio era inquietante, pero después entendí que eso era lo interesante también. Entonces, venir de un contexto rígido en ese sentido, a pesar de tener riqueza o soltura por otro, me pareció interesante la mezcla de procesos, de visiones.

De todas maneras, hay un momento en este proceso en que sí o sí uno tiene que decir, ya volémonos, pero tengo que editar, montar, traspasar, ver cómo se va a proyectar, dónde, con qué dimensiones, y es ahí donde uno se pone esquemático y técnico para que la obra se proyecte como queremos, en el momento que queremos, con tales o cuales proyectores, con tal sistema en el computador. Es decir, en un momento como realizadora tengo que poner límites, y decir, hasta acá te sigo y desde acá, tengo que trabajar para llegar al montaje y a tiempo.

¿Crees que este festival ha generado aportes a la escena nacional del video danza?

Lo que me ha pasado con el festival, es que cuando presenté el video danza **Célula**, en el primero, fui a ver todo y no me gustó nada. En el segundo, me sorprendí pues estaba empezando a crecer. El último año, jamás pensé que iba a ganar porque las cosas que se estaban mostrando en el concurso eran increíbles.

Encuentro que el vuelo que ha tomado, la cantidad de obras que se presentan, ha crecido notoriamente; y con piezas cada vez más sofisticadas. Los primeros años, eran pocas y bastante rígidas, no tan experimentales. Ahora, se ven diversas líneas de trabajo, han ido surgiendo diversas estéticas, propuestas y me parece muy interesante. A mí me encanta el videodanza, y a la gente del mundo audiovisual le parece atractivo por la libertad que tiene, por la provocación. Creo que cada vez se sumarán más personas a las que ya participan. Eso es lo que creo y el festival así lo ha demostrado.