Uno más dos más tres, no sólo es igual a seis

Angela Constanza Gámez Morales[1]
Chinavita, Colombia
Abril, 2020

Fragmento tomado del artículo *Por fortuna somos más de dos*, a publicarse en la revista virtual *Entramado: danza tradicional contemporánea.*

El sujeto considerado maestro, artista e investigador, que se interesa en el arte y la vida, en su análisis y teorización, es un ser complejo así como lo es su hacer. Bajo esta condición, cada proceso de investigación creación es distinto, obedece a los múltiples contextos, tiempos, espacios y estados en los que se encuentra el cuerpo física, espiritual y mentalmente. Con esto, es prácticamente imposible afirmar que en la investigación creación: uno más dos más tres, es igual a seis; es ilusorio generalizar en una única narración "los procesos llevados para la investigación creación de sus propuestas escénicas", según la pregunta propuesta para elpresente texto.

Cada obra es un proceso único que se transforma según el paso del tiempo y las experiencias sucedidas en éste. En el caso personal sin comprenderlo de esta manera, en algún momento el intento pasa por tomar elementos propios de los métodos científicos para aplicar

[1] Licenciatura en Educación Artística (Universidad Distrital, Colombia, 2009), Especialización en Tendencias Contemporáneas de la Danza (UNA, Argentina, 2015) y Maestría en Investigación de la Danza (CENIDI, México, 2020).
Investigadora, gestora cultural, docente, directora y bailarina de danza tradicional colombiana y distintas exploraciones contemporáneas desde la misma. Su trabajo se caracteriza por la investigación de la danza tradicional colombiana y su puesta en diálogo con otras danzas, metodologías y lenguajes artísticos contemporáneos.
Representante legal de la Fundación de la Cultura, Ciencia, Arte e Investigación "Cumbre Iluminada". Directora y fundadora del nuevo perfil profesional de la compañía escuela Remembranzas Danza, representando a Boyacá y a Colombia en eventos nacionales e Internacionales con obras de investigación creación creadas y dirigidas por ella; fue codirectora del Colectivo de danza Abraxas. Trabajó como coordinadora de cultura del municipio de Chinavita y como docente de danza en diferentes alcaldías de Boyacá. Ha sido jurado en concursos de danza tradicional colombiana y en convocatorias públicas de proyectos de investigación e investigación creación en danza.
Ha sido docente de danza en colegios y universidades como, la Corporación Universitaria CENDA, Universidad De Boyacá, Universidad Distrital Francisco José De Caldas, Universidad Del Rosario y del Programa Danza de la Universidad del Atlántico.

enla investigación creación de las obras escénicas. Sin embargo, esto se fue transformando a partir de hallazgos relacionados con la legitimación de la práctica del arte como forma de investigación (Sullivan, 2004), por lo cual los encuentros surgidos de experiencias y experimentaciones en espacios de laboratorio y taller, se manifiestan como partes y resultados de la investigación creación.

Si bien en este momento no es viable narrar todas las experiencias de investigación creación que han tenido lugar en el transcurso de mi vida, sí es posible compartir algunos hallazgos pilares.

La vida es el acontecer de preguntas que conllevan a otras preguntas, similar al método de la mayéutica aplicado por Sócrates (470 A.C.) pero en la contemporaneidad. A través de esta posibilidad de preguntas infinitas se buscan y encuentran aprendizajes constantes, se transforma el conocimiento a través del análisis de otros (sujetos, teorías, creaciones, etc.), asícomo del estudio y la problematización de sí mismo.

Otras inquietudes están relacionadas con la no fragmentación y el diálogo entre las artes. En esta búsqueda, la imagen es más que un ornamento para la escena, la palabra es más que la descripción de la imagen o del suceso, la danza es más que la interpretación corporal de la música y la música es más que la base para que el bailarín o la bailarina realicen su movimiento. La realidad es que son un conjunto complejo en el cual ninguno está al servicio del otro y requieren de equidades que conllevan a denominarlos unidad. Hernández (2008) hace una relación directa que no se basa en lo descriptivo, entre la narrativa textual y otras narrativas como por ejemplo las visuales y las performativas. Entonces, una de las muchas preguntas que transitan en mis trabajos de investigación creación es: cómo lograr que los elementos que usualmente funcionan como descriptivos, tengan importancia en sí mismos y realmente profundicen conceptos y elementos fundamentales para el ejercicio escénico, sin caer en redundancias.

Los sentidos perciben la experiencia artística, así que no es necesario reforzarla con literalidades y reiteraciones. A menos que esta sea su intención.

La investigación creación de *La Siete Chiros y el Habitante de la Luna*, nombre originalde obra que propicia estas palabras, se basa en los principios descritos anteriormente. El proceso ha sido todo un viaje cuyo inicio es el encuentro de una artista escénica y un artista sonoro en pro de un proceso de creación sin ideales de espectáculo. Estos dos sujetos, sus directores (Julián Benavides y Angela Gámez Morales), coincidimos en algunas búsquedas creativas desde lo escénico y lo sonoro, reconociendo en estos elementos la intervención de todos los lenguajes artísticos.

Este ejercicio escénico parte de las metáforas de la vida diaria y la idea de la no fragmentación entre las artes. Los antecedentes son dos elementos contemporáneos en sí mismos: el personaje de La Siete Chiros y la música tradicional colombiana. El primero es una investigación creación escénica con tres/cinco años de búsqueda y transformación; y el segundo es el encuentro de lo musical contemporáneo en la tradición. Empieza por la idea de retomar al ser humano desde diferentes sensaciones; preguntarse cómo esta pluralidad conlleva a la aparente demencia de muchos a quienes se les denomina "locos", y por consiguiente se crean visiones y mundos fantásticos que pueden ser encontrados en la tierra: en nuestra tierra.

A partir de allí, se comienza un trabajo de escritura conjunta entre sus directores, compuesta por símbolos musicales, dancísticos, teatrales, visuales y fonéticos, teniendo como premisa las diferentes sensaciones que invaden al ser humano y la fragmentación que se ha discutido con respecto a las definiciones de tradicional y contemporáneo. Después de extensos diálogos se definen momentos de la obra, enmarcados por la utilización de recursos que acuden a lo folclórico, a lo tradicional y a lo contemporáneo. Se determinan las intensidades de presencia

de cada uno de ellos. Estas aparentes decisiones fueron cambiando de manera orgánica en la escritura, la cual, simultáneamente adquiría sus propios caminos y transiciones.

Fue así como la música y la danza que aparentemente son los lenguajes madre de la obra, fueron rompiendo fronteras con las demás expresiones artísticas y generaron un diálogo natural, guiado por sus directores.

Posteriormente, al desear tres sujetos en escena, llega el momento de definir quién sería el tercero. En esa búsqueda se ponen a consideración los deseos de los directores, las necesidades de la obra (la cual ya tenía su propia voz), y la sabia palabra del destino. Al llegar este tercer sujeto la obra vuelve a tener transformaciones, de acuerdo al cuerpo, conocimiento ysentimiento que éste trae consigo.

En *La Siete Chiros y el Habitante de la Luna*, el movimiento, ausencia y presencia delcolor visual, sonoro y corporal, dialogan entre sí y se reflejan en la construcción de los tres personajes que hacen parte de la escena: *La siete Chiros* (mujer)*, El Habitante de la Luna* (hombre) y *El Escritor* (intérprete sonoro).

Referencias

Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, (26), 85 – 118.

Santoni, A. (2001). Escenarios. Una aportación dramática a la historia de la educación. En Aguirre, M. (Coord.), *Rostros Históricos de la Educación* (pp. 21-31). Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma deMéxico.

Sierra, Luz Marina (2008). Reflexiones sobre la didáctica Escolar, entrevista a Carlos Vasco. *Revista Eleducador*.

Sullivan, G. (2004). *Art Practice as Research Inquiry in the Visual Arts*. TeachersCollege, Columbia University.