

Repositorio de investigación y educación artísticas
del Instituto Nacional de Bellas Artes

ESCUELA NACIONAL DE DANZA
CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

ESPECIALIDAD EN DANZA CONTEMPORÁNEA

DESATADOS

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN DANZA CONTEMPORÁNEA
PRESENTA

HUGO RODRÍGUEZ GARNELO

ASESOR
JAVIER CONTRERAS VILLASEÑOR

JUNIO, 2015

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Rodríguez Garnelo, Hugo. Desatados, ENDCC/INBA/CONACULTA, México, D.F., 2015.

Descriptores Temáticos: Proceso artístico, proceso de montaje, análisis de la pieza, obra dancística.

ESCUELA NACIONAL DE DANZA
CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

ESPECIALIDAD EN DANZA CONTEMPORÁNEA

DESATADOS

Para obtener el título de:

LICENCIADO EN DANZA CONTEMPORÁNEA

P R E S E N T A

Hugo Rodríguez Garnelo

Asesor

Javier Contreras Villaseñor

MÉXICO, D.F.

JUNIO, 2015.

*El arte en su esencia más profunda y secreta,
en el corazón y en el alma de cada artista,
no es más que una manifestación de su instinto de juego...*

Dedicado a mis padres: José Rodríguez Sabás y Alma Concepción Garnelo Montoya.

Agradecimiento a: Arely Ramírez, Rocío Flores, Miguel Mancillas, Jorge Chanona. Javier Contreras, Ana Laura López, Éricka Rangel

Índice

I. Introducción

II. Fundamentación de la obra

III. Descripción de la obra

IV. Realización de la obra

V. Análisis de personaje

VI. Estructura de la pieza

VII. Producción

I. Vestuario

VIII. Bitácora de experiencias

I. Reflexiones

IX. Recuento de la carrera

X. Bibliografía

I. Introducción

El objetivo de esta bitácora de trabajo es plasmar lo acontecido en el proceso de montaje de la obra **Desatados**; señalar todas y cada una de las partes que hicieron posible el montaje de esta obra, el análisis de la pieza y las características que sustentan y dan firmeza a la obra dancística.

Quisiera manifestar que el proceso ha sido de importante ayuda en mi persona en un sentido espiritual emocional y psicológico, sin duda una prueba contundente de lo que es y será un impulso serio para continuar evolucionando en mi danza y seguir generando propuestas que enriquezcan mi desarrollo como persona y como artista.

La obra del coreógrafo Miguel Mancillas ha repercutido de tal forma en mi persona, que mi perspectiva y forma de pensar cambio de manera drástica, pues siento que replanteó muchas estructuras que existían en mí y de cierta manera acento otras que daba por incoherentes o absurdas. Por ejemplo, creo que cuando las personas se permiten convivir y dialogar es posible generar infinidad de temas. El intercambio de la palabra con otras personas nos hace más que seres humanos comunicativos, seres humanos más conscientes y generosos. Muchas veces sin saber y sin querer participamos como oyentes o como protagonistas y esto ocurre a diario hasta en lo menos significativo y para mí esto tiene un gran valor, el hecho de estar en una masa inmensa y que cada uno de nosotros, en su manera de pensar, de responder y de actuar ante una situación participe y se involucre de alguna forma, crea un total sentido para mí, no solo de permanencia sino también de totalidad y plenitud en este universo. Como diría Sándor: "No solo vivimos para nosotros mismos o para nuestra familia más próxima sino también para un ideal sublime: la comunidad. (Márai, Sándor. (2011). La mujer justa. Editorial Ediciones Salamandra.137p)

Sin pensar hablamos de cualquier acontecimiento o simplemente de alguna conversación porque es nuestra naturaleza. Bien o mal, hablamos de algún tema, muchas veces defendiendo nuestra idiosincrasia, nuestra identidad. Pensamos y nos dirigimos a las otras

personas a veces sin tanta lógica pero nos es importante escuchar y aún más ser escuchados.

II. Fundamentación de la obra

La pieza coreográfica se fundamenta en la utilización de un lenguaje verbal al mismo tiempo que ocurre un lenguaje corporal que persigue un sentido lógico durante toda la obra. Es una pieza donde se requiere que el intérprete integre el movimiento, la música y la comunicación constante con el espectador, con su grupo y a la vez con él mismo.

Considero que lo más importante de la pieza es justo la creación de un dialogo coherente donde el estar accionando y ejecutando las secuencias de movimiento, no altera en ningún momento la voz, ni la lógica del discurso. *A lo largo del proceso me fui percatando que es de gran importancia la suma de las energías, de la atención y la sincronía de manera grupal e individual para lograr la comunicación.*

Siento que la pieza en gran medida nos trata de introducir a entender que todos somos parte de una sociedad donde muchas veces, participemos o no, estamos inmersos- me atrevo a decir- en una cruda y triste realidad de indiferencia hacia el otro. La falta de tolerancia y de respeto nos hace menos atentos, subordinados a un sistema que desfallece cuando tratamos de confrontar al otro, cuando vemos que en nuestra comunidad no es solo uno, somos todos y que tenemos la oportunidad de realizar cambios importantes en uno mismo y por consiguiente en la sociedad. Tengo la esperanza de que propuestas de este tipo, faciliten el acercamiento del espectador a muchos cuestionamientos, lo que nos aflige y preocupa hoy en día de la vida cotidiana, no solo a los jóvenes o -a uno mismo-, sino también lo que ocurre justamente dentro de nuestra sociedad, lo que vemos a diario. Como una forma de reclamar lo que pensamos a través de la danza, esta pieza tiene un gran significado a nivel social que se conecta con la intervención de elementos que describiré en el siguiente apartado.

III. Descripción de la obra

La obra es una creación de un divertimento que empuja al bailarín a explorar un doble discurso entre lo mental y lo corporal, en sintonía con un trabajo de grupo, que demanda una total atención y entrega para poder vincular ambas vías y potenciar el desarrollo técnico expresivo de los intérpretes de la obra. Con ello se busca poner a prueba al bailarín, generar múltiples tareas donde resalte la armonía grupal y la lógica tanto en el lenguaje hablado como en el corporal.

La cuestión del lenguaje hablado, tiene que ver con algo muy particular que expondré de la siguiente manera:

Puntos de partida:

Son aquellos que como grupo decidimos engranar de acuerdo a los temas de los que podíamos hablar, ya que como he mencionado, la pieza se distingue por tener dos vías de comunicación, la del cuerpo y la que utilizamos con la voz.

Estos puntos o temas pueden ser:

Sexualidad

Religión

Abortos

Estado civil

Violencia a la mujer (cualquier tipo de violencia)

Condiciones socioeconómicas

Equidad de Género

Todos estos temas inmediatamente generan discusión y controversia entre nosotros, por las diferentes maneras de pensar.

IV. Realización de la obra

Quiero hablar del proceso artístico desde mi experiencia primero como persona ya que no sentía la obra realmente asentada hasta que culminó el proceso de montaje.

El día que inicié el proceso me sentía inseguro porque tenía un tiempo de no haber tomado clases de técnica, recientemente había salido de una lesión y me encontraba recuperándome; llegué al proceso con la expectativa de poder cumplir con los requerimientos que exigía en ese momento la pieza. Los integrantes de la compañía Antares siempre mostraron solidaridad y compañerismo al enseñar la pieza coreográfica. Durante el proceso mantuve una relación muy comprometida con el trabajo y logré sentirme pleno de mis habilidades, capacidades destrezas, etcétera; ya que los miembros de la compañía, desde que inició hasta que concluyó el proceso, entraron en una actitud de hacer su trabajo de manera profesional y eso fortaleció mi carácter para realizar las secuencias al aprenderlas tan rápido como me fuera posible.

Lo más importante para mí era entender cuál era el objetivo grupal, así pues logramos coadyuvar el trabajo y el compromiso de lograr aprender la obra, traducir los movimientos de la pieza a nuestro cuerpo y a la mente pero sobre todo entablar el diálogo que nos permitiera entonar la obra.

La relación que mantuve con Miguel Mancillas siempre fue de carácter profesional, lo cual agradezco porque en todo momento se tomó el tiempo para impulsar el desarrollo de mi persona en torno a la obra, con ello mi voluntad y el ímpetu con el que me desenvolvía dentro y fuera del salón de clases. Llenó por completo mis expectativas y generó un ambiente agradable, digno y sincero desde que inició hasta que culminó la etapa de montaje.

Como intérprete no fue nada sencillo aprender las secuencias. La forma en como fui aprendiendo e introduciéndome cada vez más, forjó e influyó directamente a decidir como quería que mi personaje se comportara dentro de la obra.

En ese sentido y al tener claro lo que requería mi personaje dentro de la obra, decidí darle voz y dirigir mi atención directamente a la relación que existe entre los temas que me afligen como persona y lo que de alguna manera corresponden con mi personaje.

V. Análisis de personaje

En la obra existen diferentes personajes con puntos de vista muy diferentes, pensando en que corresponden a personas de la vida cotidiana. Cada personaje define un rol a representar en la obra, es decir, desde cuál punto de vista cada ejecutante hace su deliberación; ya sea: discriminativo, conservador, indiferente, propositivo o activista, que son los roles que los personajes utilizan para exponer su punto de vista sobre un tema determinado durante la representación de la obra.

Leonardo –mi personaje- es una persona que tiene como rol ser espectador de su propio entorno al mismo tiempo que cohabita con otras personas. A veces se ausenta y otras veces participa, (con los otros y con él mismo) se cuestiona y se somete al ritmo de su grupo tratando de encajar y al mismo tiempo de diluirse. Lo que inmediatamente me dirigió a un texto del escritor judío Isaac Singer: “Mientras Jacob caminaba, su sombra iba con él; era una sombra doble, compuesta de un halo claro un núcleo oscuro” Singer, Isaac. (2019).El esclavo. Editorial Zeta.194p.

Por otro lado concuerdo con el escritor portugués José Saramago cuando escribe: “Ninguno de los otros hizo comentarios, ninguno dio la enhorabuena, ninguno expresó votos de felicidad eterna, los tiempo, en verdad, no están para festejos e ilusiones, y cuando las decisiones son tan graves como parece haber sido ésta, nada tendría de sorprendente que alguien hubiera pensado que hay que ser ciego para comportarse de este modo, el silencio es el mejor aplauso”. (Saramago, José. (2006). Ensayo sobre la ceguera. Editorial Punto de lectura, 309p)

Me doy cuenta de lo banal (mientras ocurre una discusión o un diálogo) también me encuentro de cerca con la otra persona, estar cerca me hace observar mejor a las personas y a mí mismo. De pronto la obra puede hacerme entrar en un tono intermitente. Al grado de apreciar de una manera distinta al otro. De mirarlo y percatarme de lo que hay en mi interior a través del otro, muchas veces sin la necesidad de hablar. La obra en sí es un encuentro, como dice Miguel Mancillas, es un espejo que está envuelto en una caja de regalo colorida

y divertida, donde muchas veces nuestros comentarios nos muestran mucho más de lo que creemos que somos y sentimos. Nos muestran al otro dentro de uno mismo y viceversa.

Puedo decir que entre más constante fue la práctica de las múltiples implicaciones del diálogo, más me sentía parte del proceso y de la obra.

Tuve la sensación de que, una vez envuelta la obra en el suceso, pude tener más cerca la fusión entre el diálogo corporal, las secuencias de movimiento y el lenguaje hablado. (La letra cursiva se refiere a un dialogo conmigo mismo en el desarrollo del personaje)

VI. Estructura de la pieza

Siento que la obra de Miguel Mancillas tiene mucha relación con la vida cotidiana porque en el entramado, la utilización de la palabra como eje de comunicación tiene que ver con nuestro entorno.

Los temas vienen y van dentro de nuestra mente, se desprenden de cada ocurrencia, responden y nos dejan ver los referentes de cada uno, nos muestran a la persona más allá del personaje y también, al oír a cada uno, nos podemos identificar.

En cuestión de la música que utiliza el entramado, considero que es una manta que recubre la pieza, una tela que le da volumen y sentido a la obra. Se crea una atmósfera sonora desde el primer momento que da inicio. Inmediatamente te remite y te atrapa con las piezas musicales. Conforme avanza la obra es prácticamente imposible ignorar la música pues va relacionada con el movimiento generando de esta forma tres planteamientos fundamentales que como mencioné en otros apartados puedo decir que son los siguientes:

- El diálogo (utilización de la voz)
- El lenguaje corporal
- La música

Sin duda la unión de estos tres elementos es lo que para mí da sustento color y calidad a la obra, no por ello uno más importante que el otro. Estos elementos funcionan para dar fluidez a todo el discurso.

VII. Producción

I. Vestuario:

En todo el proceso no vi la utilización del vestuario como algo importante, sin embargo, creo, que se volvió fundamental. En un principio, no teníamos claro como grupo de qué manera íbamos a concretar la parte del vestuario o desde dónde partir.

Considero que es de vital importancia para el desarrollo del personaje, ocupar en gran medida el vestuario que le dé significado real a lo que se busca generar.

Se definió un vestuario el cual nos remitiera a la época de los años cincuenta, esto con la intención de completar el discurso y lo que pretende la obra.

El vestuario es vital en este proceso porque te introduce a un diálogo que se completa con la música, el lenguaje corporal y el diálogo (utilización de la voz). Es un vínculo que nos permite dar el sentido lógico a la obra. Tanto el vestuario como el juego de atenciones- lo que sucede en el trabajo de grupo- superponiendo (y en contraposición) lenguajes e información. Es por tanto algo imprescindible el constante uso del vestuario en el proceso.

VIII. Bitácora de experiencias

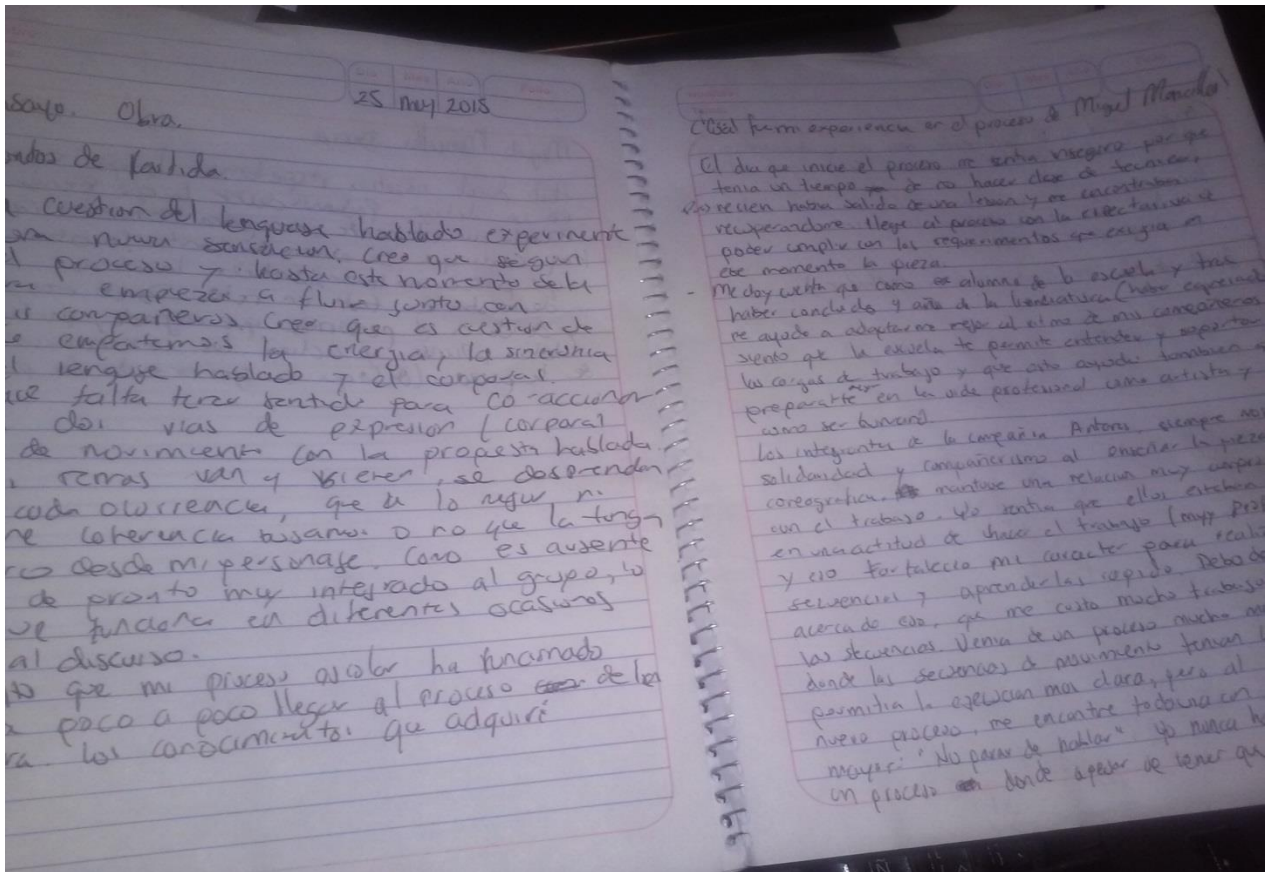
Reconozco que me costó mucho trabajo aprender las secuencias. Venía de un proceso mucho más fácil en donde las secuencias de movimiento tenían cuentas, lo que permitía que la ejecución fuera más clara. Sin embargo al encontrarme con este proceso nuevo, con una exigencia mayor, fue para mí importante reconocer que al principio del proceso -en los primeros días- la experiencia de trabajar con una compañía de danza contemporánea tan profesional y entregada, rebasó totalmente mis expectativas, pues yo pensaba que no sería tan difícil. Consideraba que por ser egresado de la escuela la vida profesional sería sencilla, fácil, sin dificultades ni presiones para seguir aprendiendo.

Hubo una ocasión que como grupo nos sentamos a hablar de la importancia que tiene nuestro discurso para mantener la participación del espectador. En esa ocasión concordamos que gran parte de las personas de una sociedad y como rasgo característico del ser humano, logramos definir a una gran masa de seres humanos como seres entrometidos, y por duro que suene me incluyo. Nos gusta la discusión, tener la razón, debatir y manifestar lo que nos gusta y lo que no, por curiosidad nos parece necesario mantenernos al tanto de las situaciones en muchas ocasiones de los demás. En el transporte, en la calle o en algún lugar, por doquiera que se reúnan las personas, por lo general ocurre de esta manera, a veces la gente participa otras tantas no, unas se integran otras solo observan. Si en un lugar determinado se encuentran varias personas, que tal vez no tengan los mismos gustos, o que no se conozcan, pero que comparten una misma época, podremos descubrir que sucede lo mismo que decía José Saramago: “De esa mesa estamos hechos, mitad indiferencia, mitad ruindad”. (Saramago, José. (2006). Ensayo sobre la ceguera. Editorial Punto de lectura.)

Mancillas dijo en alguna ocasión:

“Hasta dónde respetamos lo que ocurre en un dialogo. Es un hecho que podemos decir todo lo que pensamos. Tratamos de generar directamente al otro, algo para retar el intelecto y que de alguna manera eso permita la construcción de la polémica. Te ves obligado a responder”. Miguel lo experimentó en algún momento del montaje, cuando vio que no podíamos hablar, que se nos dificultaba mucho, entonces interrogó a varios de nosotros para indagar sobre nuestra manera de pensar y así retar y cuestionar. A lo que mi mente

refiere algo que él mismo dijo: "a partir de este momento me cuestiono y me replanteo" Lo que genera justamente es un debate entre lo que piensas y lo que estás dispuesto a respetar y a permitir. Algo que entra directamente o no en contraposición con lo que piensas y lo que estás haciendo.

Bitácora de trabajo

I. Reflexiones

Me doy cuenta que como ex alumno de la escuela y tras haber concluido cuatro años de la licenciatura, me ayudo a adaptarme mejor al ritmo de mis compañeros en este proceso. Siento que la escuela te permite entender y soportar las cargas de trabajo, por consiguiente te ayuda también a prepararte mejor en la vida profesional como artista y como ser humano.

La pieza nos deja ver que somos parte de un sistema donde somos también parte del otro, juntos pertenecemos a un mismo conjunto, donde las imágenes, los referentes, las experiencias, las vivencias parecieran ser de una misma raíz, o provienen por ejemplo de una misma época, es decir muchas de estas experiencias o vivencias las compartimos no solo en la manera de hablar sino también en la manera de dirigirnos hacia un tema, pienso que al tener referentes similares nos hace reaccionar de manera casi igual. Nos hace tener más sensaciones de empatía y de simpatía.

Siento que el proceso escolar me ha funcionado en el sentido de que todos los conocimientos que adquirí los he utilizado de manera provechosa en cada una de las etapas y evolución de la pieza. No concibo entender la pieza desde este punto sin haber tenido que atravesar las diferentes etapas de la vida escolar.

Me quedo con toda la sabiduría de Miguel Mancillas y el alto grado de profesionalismo que manejan los integrantes de su compañía. Aprendí del proceso mismo que lo interesante no es llegar a la obra, es quizá lo más sublime y brillante para mí todo lo que se hace para enriquecer la obra.

IX. Recuento de obras en las que participé durante la carrera

Off-

Fotografía: Emilio Illescas

Cartas de otoño-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Cartas de otoño-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Quieto animal-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Quieto animal-

Fotografía: Cortesía ENDCC

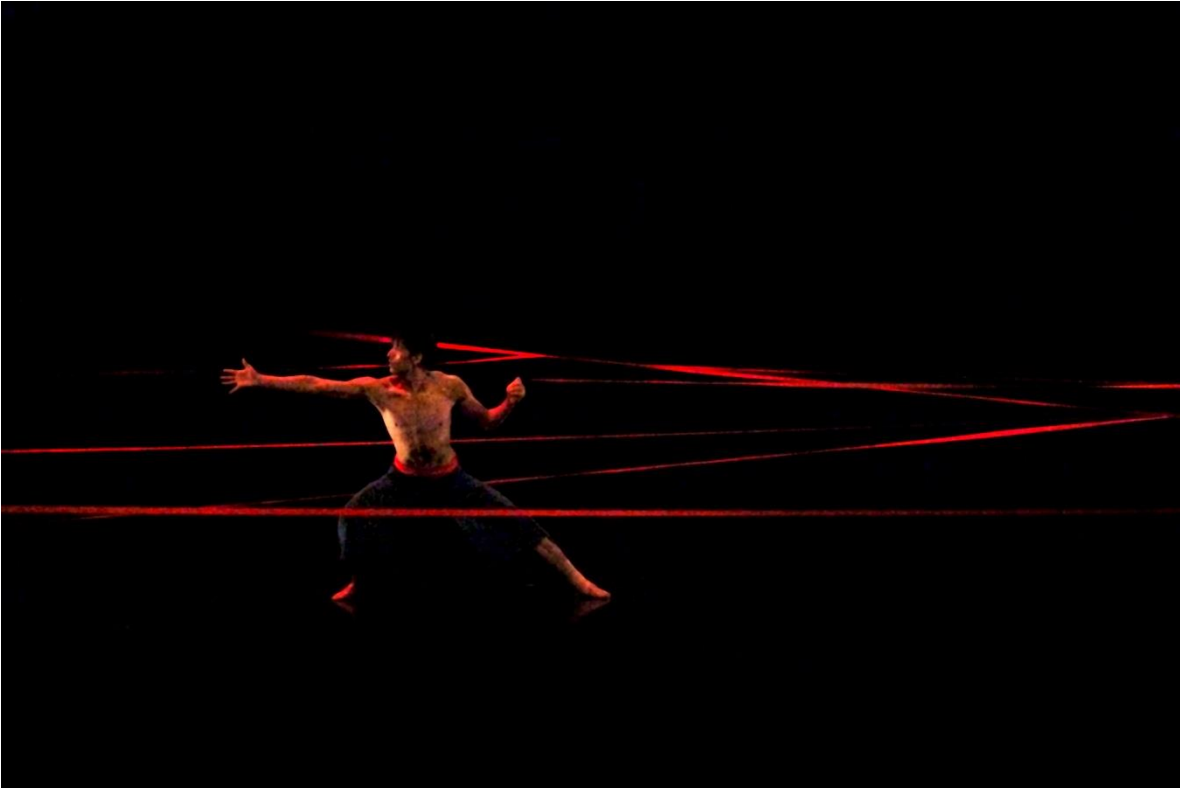
Absoluto de IRI-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Absoluto de IRI-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Estudio sobre un laberinto-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Estudio sobre un laberinto-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Espectros de luz-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Espectros de luz-

Fotografía: Cortesía ENDCC

Off. Francisco Illescas 2011

Cartas de otoño. Laura Rocha 2012

Quieto animal. Gabriela medina 2013

Absoluto de IRI. Alberto Pérez 2014

Estudio sobre un laberinto. Ester Lopezllera 2014

Espectros de luz. Víctor Ruíz 2014

X. Bibliografía

- Marai, Sandor. (2011). La mujer justa. Editorial Ediciones Salamandra.
- Saramago, José. (2006). Ensayo sobre la ceguera. Editorial Punto de lectura.
- Singer, Isaac. (2019). El esclavo. Editorial Zeta.