La Búsqueda de la Interpretación en la Obra de Danza Contemporánea *Pneuma*

INFORME TRABAJO DE GRADO

Ingrid Lorena Díaz Albarracín

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE ARTES ASAB
PROYECTO CURRICULAR ARTE DANZARIO
2018

La Búsqueda de la Interpretación en la Obra de Danza Contemporánea *Pneuma*

Informe trabajo de grado presentado como requisito para obtener el título de:
Maestra en Arte Danzario.
Línea de Investigación en Interpretación, Profundización en Danza Contemporánea

Autora: Ingrid Lorena Díaz Albarracín
Código: 20141102147

Docente Director: Yudy del Rosario Morales Rodríguez

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Facultad de Artes ASAB
Proyecto Curricular Arte Danzario

Bogotá 2018

Agradezco a mi familia y a mí compañero de vida por ser parte del camino que decidí recorrer, gracias por permitirme crecer y acompañarme en este proceso, aquel que me libera, que me permite ser feliz.

Gracias a los maestros que fueron parte fundamental de mi proceso y desarrollo en este camino de la danza esta que me permitió ver las diferentes formas de ser feliz, dejándome recorrer los diversos caminos: la soledad, la compañía y el todo como uno solo.

Resumen

En este informe del proceso y presentación como *Intérprete* de la Obra *Pneuma*, de la Compañía de *Danza Contemporánea* Sandrine Legendre, se pueden conocer las particularidades propias dentro del desarrollo creativo, físico e interpretativo, así como el análisis reflexivo del rol del bailarín en su desempeño como profesional, reconociendo el diálogo con la dirección propuesta. Se narrarán pinceladas emotivas autorreferenciales de la búsqueda de la interpretación en danza contemporánea como concepto práctico, teórico y contextualizado, hallando sentido y reafirmación desde el cuerpo, a través de *enaltecer la danza, al vivirla con el otro*.

Palabras Claves: Pneuma, Intérprete, Danza Contemporánea, Cuerpo.

Summary

This report shows the process and performance of the Pneuma show, of the company of contemporary dance Sandrine Legends. It evidences the peculiarities of the creative, physical and interpretative development, as well as the reflective analysis of the dancer's role in his performance, following and recognising the proposed dialogue.

Self-referencial emotive brushstrokes are narrated in search for the interpretation of contemporary dance as a theoretical, practical and contextualised concept, finding meaning and confirmation from the body.

Key words: Pneuma, Interpreter, Dance Contemporary, body.

Tabla De Contenido **Pág.**

1. Introducción…… **6**

1.1 Síntesis biográfica de la coreógrafa de Pneuma, Sandrine Legendre…….**7**

1.2 Objetivos…….…….…**8**

2. Información sobre la pieza coreográfica…….……**10**

3. Proceso Metodológico…….……..... **12**

3.1 Metodología del estudio físico……..……..…**13**

4. El rol del intérprete dentro de la pieza Pneuma……..…**16**

5. Resultados Alcanzados…….. **21**

6. Impacto generado por la pieza danzaría PNEUMA……**24**

7. Anexos……..... **28**

7.1 Anexo 1. Tabla No 1 Relación de Bitácora……..……..... **28**

7.2 Anexo 2. Evaluación por parte de la directora Sandrine Legendre...…….. **30**

1. Introducción

Este informe hace parte del trabajo de grado para obtener el título de Maestra en Arte Danzario de la Facultad de Artes ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en la modalidad de interpretación en Danza Contemporánea; recoge el proceso como intérprete de la obra *Pneuma*, dirigida por la creadora e intérprete Sandrine Legendre. Así mismo tiene como finalidad reseñar y conceptualizar de manera sensible la construcción dramatúrgica del bailarín a través de elementos propios de la práctica danzaría, tales como: el entrenamiento, la reflexividad interpretativa y el lugar ideológico de discursos corporales y escénicos propios de la directora Sandrine Legendre.

El primer acercamiento al trabajo de la compañía por parte de la intérprete Lorena Díaz fue gracias a sus compañeros de la carrera Arte Danzario Selene Cuca Rada, Daniel Andrés Romero y Ricardo Brooks que se encontraban realizando montaje de la Obra *Cupido* con la directora Sandrine Legendre, entre los años 2016-2017; incursionaron en la mirada reflexiva del filósofo Jean Yves Leloup[1] y las diez categorías del amor: de Porneia y Ágape[2], perspectivas argumentadas para la escena bajo un entrenamiento riguroso de Barra al Piso[3]. El interés de la pasante por realizar su trabajo

[1] Jean-Yves Leloup, escritor, teólogo, filósofo y terapeuta. Fundador del Instituto para el encuentro y el estudio de las civilizaciones y del Colegio internacional de terapeutas, ha publicado numerosas obras en la editorial Albin Michel, como ofrece a través de sus libros, conferencias y seminarios una profundización de los textos sagrados, así como un enfoque y una reflexión de gran riqueza sobre la espiritualidad en lo cotidiano gracias a una formación pluridisciplinaria de una rara complementariedad. Miembro de la Organización de las Tradiciones unidas, Doctor honoris causa por la Universidad de Colombo (Sri Lanka), Jean-Yves Leloup enseña en Europa, Estados Unidos y América del Sur en diferentes universidades e institutos de investigación en antropología fundamental. En especial ha aportado traducciones nuevas del evangelio y el Apocalipsis de San Juan, así como de los evangelios considerados apócrifos (Felipe, María Magdalena, Tomás). (Leloup, 2013)

[2] https://www.lespaceducouple.com/de-porneia-a-agape-differentes-formes-amour-jean-yves-leloup/

[3] La técnica de Barra al Piso, o Barre á terre es un trabajo de suelo basado en la barra de ballet clásico. Los diferentes creadores de técnicas reconocidas de la danza contemporánea, como por ejemplo Marta Graham, José limón, Horton y muchos otros, crearon su propio trabajo de suelo, es lo que se conoce con el término barre á terre ”modern” o contemporáneo. Existe por lo tanto la barre á terre clásico y la barre á terre moderno. (http://blog.baguabalance.com/wp-content/uploads/2011/03/BARRE-A-TERRE.pdf, 2014)

de grado en este espacio, surgió al relacionar los comentarios de sus compañeros del programa frente al desarrollo de sus procesos personales que hicieron que la intérprete encontrara en este lugar, la posibilidad de poner en práctica sus conocimintos y saberes, forjados en el proceso de formación del Proyecto Curricular Arte Danzario (PCDA), desde la mirada espiritual y reflexiva así como de la práctica consciente de la acción y el movimiento.

El lugar: la Compañía Sandrine Legendre, es un espacio profesional y formativo de la danza concebido en el año 2006 en Bogotá, bajo la dirección de Sandrine Frédérique Legendre, de nacionalidad francesa que llegó a Colombia hace 18 años para acompañar como coreógrafa, los montajes de grado del proyecto curricular de Artes Escénicas con énfasis en Danza Contemporánea en compañía de los maestros Charles Vodoz y Yudy Morales, entre otros. La compañía ha contribuido al gremio de la danza contemporánea, desde la visión integral en la creación de obras críticas y emocionales en torno al movimiento contemporáneo en la Ciudad Capital y en este proceso particularmente en el Atelier Dance Studio en el Municipio de La Calera desde el 2017.

1.1 Síntesis Biográfica de la Coreógrafa Sandrine Legendre

Sandrine Legendre inició la danza en Ballet Clásico desde los 8 años en los conservatorios Darius Milhaud y la Maisons des Conservatoires de Paris, bajo la dirección de Claire Sombert. Se orientó hacia la danza contemporánea gracias a su encuentro con el coreógrafo Dominique Bagouet y escogió esta disciplina para desarrollarse profesionalmente. Ha encontrado múltiples coreógrafos y maestros con

quien trabajó como bailarina y se dejó influir muy particularmente por las técnicas de Gigi Caciuleanu actual Director del Ballet Nacional de Chile y Bruno Sajous; además ha realizado trabajos con Alan Danielson, bailarín y coreógrafo del Instituto José Limón de New York, marcado por la técnica Humphrey–Limón. En Colombia lleva más de una década y ha creado numerosas obras presentadas al nivel nacional.

Inició su recorrido en Colombia, en la capital del país, como coreógrafa invitada y docente a tiempo completo de la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB). La propuesta de Sandrine Legendre desarrollada en 22 años de interpretación y 15 años de coreografía en la técnica de danza contemporánea, se centra sobre la fluidez del movimiento y la fiscalidad del cuerpo.

Este informe transitará por tres momentos: reseñar en aproximación al concepto Pneuma (soplo) como punto de partida hacia la exploración del intérprete; abordar los aspectos metodológicos desde las prácticas danzarias en lo físico y emocional, finalmente hacer uso de herramientas de investigación cualitativa para el posterior análisis y autoreferenciación sensible de la pasante.

1.2 Objetivos

Objetivo General

- Reseñar dentro del proceso creativo de la pieza coreográfica *Pneuma* los logros interpretativos y corporales alcanzados como bailarina, desde su planteamiento, puesta en escena y posterior reflexión, desde una mirada sensible.

Objetivos Específicos

- Reconocer el desarrollo técnico obtenido durante el proceso formativo como intérprete en danza contemporánea del PCAD al servicio de la construcción de obra bajo de la dirección de Sandrine Legendre
- Sistematizar herramientas físicas, sensitivas y emotivas, que contribuyeron en la caracterización, tras la construcción dramatúrgica de la pieza, en lenguaje de la danza contemporánea.
- Relacionar las experiencias dancísticas alcanzadas en el proceso dentro de una mirada sensible tras evidenciar los logros alcanzados en la interpretación dentro de la pieza *Pneuma.*

2. Información Sobre La Pieza Coreográfica Pneuma

La coreógrafa Sandrine Legendre (2018) afirma: "Pneuma es una obra de Danza Contemporánea que sintetiza la búsqueda asidua de la Cía. Sandrine Legendre, la cual se intensificó en sus dos últimas creaciones "Felicitas", inspirada en el prólogo del Evangelio de San Juan y "Cupido", que se creó a partir de la escala del amor edificada por Jean Yves Leloup(…)."[4]

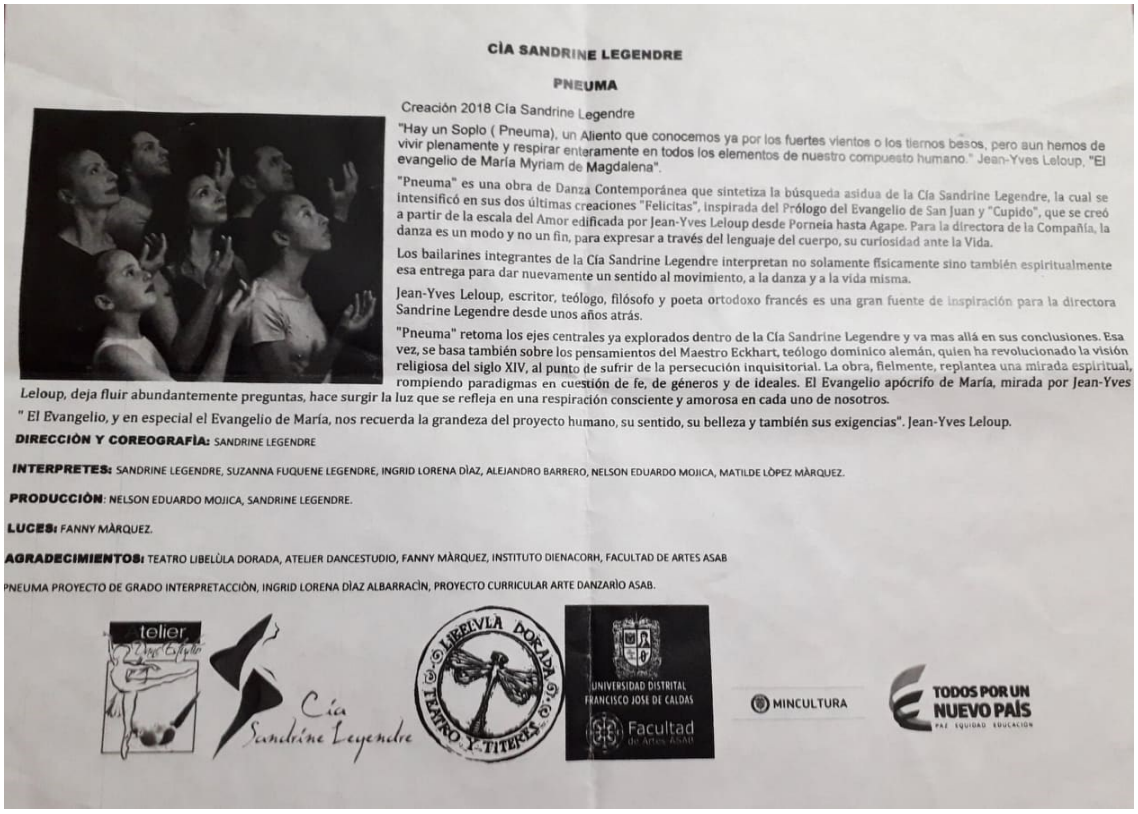
La palabra *PNEUMA* proviene del latín tardío Pneuma y este del griego antiguo πνεῦμα pneûm; propiamente 'soplo, aliento'. Sin embargo desde la perspectiva compartida por la maestra Sandrine Legendre, influenciada en gran medida por las reflexiones del filósofo teólogo y sacerdote Jean-Yves Leloup, Pneuma hará alusión a: espíritu, soplo, viento, metafóricamente describe un ser inmaterial.

La obra *PNEUMA* se realiza a partir de las conclusiones de la directora Sandrine (2018) sobre la labor que cumplió María Magdalena en la religión, sugiriendo que fue la compañera de vida más cercana a Jesús, convirtiéndola de este modo en una figura femenina sensible e indispensable en el crecimiento de una sociedad, que decidió silenciarla para dejar de lado la feminidad y su ser, para que así, la figura masculina siguiese rigiendo en el poder y a su voluntad.

Dentro de las categorías del amor de Porneia y Ágape, que fue la base tratada en *Cupido*, la obra anterior a *Pneuma*, la directora y coreógrafa Sandrine Legendre decide crear otra pieza coreográfica que recoja tres formas de amor y la imagen de la mujer en el contexto de la figura de María Magdalena. La creadora concibe a la mujer como un

4 Programa de mano función del 30 de junio de 2018. Teatro Libélula Dorada, Bogotá D.C., Colombia.

soplo de vida, que alimenta y posibilita el existir. *PNEUMA* permite generar en el intérprete retos conceptuales y físicos con el propósito de lograr nuevas experiencias para él o ella, siendo la oportunidad para transmitir un mensaje a los espectadores. La obra *Pneuma*, replantea una mirada espiritual, rompiendo paradigmas en cuestión de fe, géneros e ideales. El evangelio apócrifo de María mirada por Jena Yves Leloup, deja fluir abundantes preguntas, "hace surgir la luz que se refleja en una respiración consciente y amorosa en cada uno de nosotros". (Legendre, Pneuma, 2018)[5]

CÌA SANDRINE LEGENDRE

PNEUMA

Creación 2018 Cía Sandrine Legendre

"Hay un Soplo (Pneuma), un Aliento que conocemos ya por los fuertes vientos o los tiernos besos, pero aun hemos de vivir plenamente y respirar enteramente en todos los elementos de nuestro compuesto humano." Jean-Yves Leloup, "El evangelio de María Myriam de Magdalena".

"Pneuma" es una obra de Danza Contemporánea que sintetiza la búsqueda asidua de la Cía Sandrine Legendre, la cual se intensificó en sus dos últimas creaciones "Felicitas", inspirada del Prólogo del Evangelio de San Juan y "Cupido", que se creó a partir de la escala del Amor edificada por Jean-Yves Leloup desde Porneia hasta Agape. Para la directora de la Compañía, la danza es un modo y no un fin, para expresar a través del lenguaje del cuerpo, su curiosidad ante la Vida.

Los bailarines integrantes de la Cía Sandrine Legendre interpretan no solamente físicamente sino también espiritualmente esa entrega para dar nuevamente un sentido al movimiento, a la danza y a la vida misma.

Jean-Yves Leloup, escritor, teólogo, filósofo y poeta ortodoxo francés es una gran fuente de inspiración para la directora Sandrine Legendre desde unos años atrás.

"Pneuma" retoma los ejes centrales ya explorados dentro de la Cía Sandrine Legendre y va mas allá en sus conclusiones. Esa vez, se basa también sobre los pensamientos del Maestro Eckhart, teólogo dominico alemán, quien ha revolucionado la visión religiosa del siglo XIV, al punto de sufrir de la persecución inquisitorial. La obra, fielmente, replantea una mirada espiritual, rompiendo paradigmas en cuestión de fe, de géneros y de ideales. El Evangelio apócrifo de María, mirada por Jean-Yves Leloup, deja fluir abundantemente preguntas, hace surgir la luz que se refleja en una respiración consciente y amorosa en cada uno de nosotros.

" El Evangelio, y en especial el Evangelio de María, nos recuerda la grandeza del proyecto humano, su sentido, su belleza y también sus exigencias". Jean-Yves Leloup.

DIRECCIÒN Y COREOGRAFÍA: SANDRINE LEGENDRE

INTERPRETES: SANDRINE LEGENDRE, SUZANNA FUQUENE LEGENDRE, INGRID LORENA DÌAZ, ALEJANDRO BARRERO, NELSON EDUARDO MOJICA, MATILDE LÒPEZ MÀRQUEZ.

PRODUCCIÒN: NELSON EDUARDO MOJICA, SANDRINE LEGENDRE.

LUCES: FANNY MÀRQUEZ.

AGRADECIMIENTOS: TEATRO LIBELÙLA DORADA, ATELIER DANCESTUDIO, FANNY MÀRQUEZ, INSTITUTO DIENACORH, FACULTAD DE ARTES ASAB

PNEUMA PROYECTO DE GRADO INTERPRETACCIÒN, INGRID LORENA DÌAZ ALBARRACÌN, PROYECTO CURRICULAR ARTE DANZARÌO ASAB.

atelier

Cía Sandrine Legendre

LIBELULA DORADA TEATRO Y TITERES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Facultad de Artes ASAB

MINCULTURA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Imagen 1 Programa de mano *Pneuma*

[5] Programa de mano función del 30 de junio de 2018. Teatro Libélula Dorada, Bogotá D.C., Colombia.

3. Proceso Metodológico

Este documento relata la interpretación de Lorena Díaz desde una perspectiva de la investigación cualitativa con la finalidad de "la reconstrucción del sentido asignado al hecho social para que los actores del mismo aumenten la comprensión que tienen de su vivencia". (Suárez, 2006, p.179). Por lo tanto, se sustenta en el enfoque etnográfico como una concepción y práctica del conocimiento por parte de sus actores desde los niveles de *comprensión primaria* como es el reporte o la información de lo ocurrido, la explicación como nivel secundario, y la *comprensión terciaria* es el cómo de lo ocurrido para el actor del hecho social, (Guber, 2006, pp. 12-13).

A partir de este contexto metodológico la intérprete de la pieza *Pneuma* realizó el estudio de la experiencia en la participación de un proceso creativo en la Cía Sandrine Legendre, la cual le posibilitó la reflexión desde la incertidumbre de un nuevo contexto y, meditar sobre su proceso formativo y del futuro profesional en el campo de la danza. Para ello utilizó varias herramientas que le permitió recoger información del suceso a través de la bitácora o diario de campo que fue complementado, con la percepción de la vivencia del cuerpo en acción desde la observación de las indicaciones y proyecciones del movimiento para llegar a reflexiones y búsquedas interpretativas en su rol dentro de la obra danzada.

Asimismo, la posibilidad de reflexionar le permitió al intérprete el cuestionamiento sobre el rol interpretativo por medio de la dirección de un coreógrafo dónde no existió una participación colectiva de la creación coreográfica.

En este sentido, se utilizaron los conversatorios con la directora Sandrine Legendre como una herramienta válida para este ejercicio, con un perfil de auto etnografía dentro del paradigma de la investigación cualitativa. Estos espacios que facilitó la directora sobre el desarrollo de la obra, el resultado de las notas de la bitácora personal, y la acción performática de la puesta en escena de la obra, permitió el análisis de contenido que refleja no solo el pensamiento del intérprete, sino aquellas ideas relevantes que le aportaron a la interpretación.

3.1. Metodología de Estudio Físico

El trabajo desde los primeros ensayos se basó en los conocimientos y expresiones del ballet teniendo como base de desarrollo cualidades como la alineación, la elasticidad, la fuerza y la resistencia. Estos elementos de trabajo fueron parte del calentamiento al inicio de cada ensayo durante todos los encuentros hasta el día de la función. Los ejercicios que se elaboraron para el entrenamiento se basaron en lo que se conoce como barra al piso, es decir, todos los elementos del vocabulario clásico como los tendú, jettes, grand battements, splits en las tres direcciones, strech, souples y port de brás. Este calentamiento se ejecutaba repetidamente en una secuencia con el objetivo de atender a las necesidades del cuerpo en las cualidades antes mencionadas y sobre todo al trabajo de las piernas.

La corporalidad que caracteriza la pieza *Pneuma*, parte de la configuración del trabajo de la danza moderna que tiene como referente para la creadora coreográfica la técnica de José Limón[6](12 de Enero, 1908 - 2 de Diciembre, 1972), la cual maneja principios de movimiento como la alineación en las curvas, los rebotes, la caída – recuperación y la relación de las partes del cuerpo y la organicidad espacial, desarrollándose el movimiento de manera estructurada la cual permite la claridad de los recorridos. Todo lo mencionado anteriormente se hacía con el fin de nutrir la intervención de los intérpretes dentro de la obra *Pneuma*.

Por ende, la directora Sandrine Legendre quizo que sus intérpretes tuvieran conciencia de lo que se estaba llevando acabo a nivel conceptual y físico, para ello fue rigurosa en los entrenamientos dado que deseaba mejorar las cualidades y aptitudes físicas para que potencializaran sus condiciones corporales, de este modo encontrar nuevos caminos y posibilidades de movimiento para la ejecución-interpretación con más claridad en las relaciones cuerpo, movimiento, espacio-tiempo y música.

Por parte de la intérprete Lorena Díaz se desarrollaron los conocimientos aportados en el transcurso de la formación universitaria en danza, como son la espacialidad que tiene como cualidades: la planimetría, la dirección en el espacio, el trabajo del cuerpo en conjunto y la intención de movimiento del individuo como intérprete, esto se consolida para dar paso a la sensibilización y organicidad dentro de una composición coreográfica permitiendo que la espontaneidad y creatividad se manifiesten por medio de la improvisación, el estudio del gesto y el movimiento que se fortalecen en espacios

[6] Pequeña biografía de José Limón: Comenzó su carrera cercana a los 20 años de edad. Inició sus estudios formales en la ciudad de Nueva York con Doris Humphrey y Charles Weidman. En 1946 estableció su propia compañía de danza en Estados Unidos, la Compañía de Danza José Limón, que se consolidó siendo la primera compañía estadounidense en dar una gira por Europa. Su uso de las ideas de gravedad y peso y su distinto uso de la yuxtaposición entre la resistencia a la gravedad y la idea de sentir el peso son señales distintivas de su coreografía. Él también exploraba el uso de la respiración y su efecto en los movimientos.

académicos tales como las asignaturas de teatro gestual, actuación para bailarines, sensibilización e improvisación, entre otras estas asignaturas se destacan por nutrir la interpretación gestual del intérprete, las cuales se logran desarrollar durante los periodos académicos y se fortalecen en la escena.

4. El Rol del Intérprete dentro de la pieza Pneuma

Imagen N° 2 Autora Rowena Neme. Intérpretes Nelson Eduardo Mojica y Lorena Díaz.

La urgencia de introducir el término "dramaturgia" en la jerga del gremio dancístico, así como el de "bailarín/actor", responde a la necesidad de dar repuesta y una solución a las dificultades de articulación significativa, no importa que tan abstracta sea la obra. Los términos en sí son un "llamado de atención", un jalón que atrae la conciencia hacia otra forma de concebir la coreografía y al bailarín como intérprete y mucho más en la contemporaneidad, (Cardona, 2009, p. 216).

Este apartado expone las reflexiones a partir de las experiencias de la autora del informe en el proceso creativo, dando cuenta de los sentires sistematizados en su bitácora de trabajo, frente a su rol de intérprete, así como las pautas orientadoras de la directora de la

pieza coreográfica. A continuación se podrán apreciar algunos de los relatos plasmados en la bitácora durante los ensayos de la obra *PNEUMA*.

El primero de marzo de 2018 se trabajó a la mujer que es juzgada por la sociedad, un proceso de conflicto que está en todo momento en la realidad de nuestra humanidad, esto trasciende con la interpretación y con el imaginario presentado por la directora Sandrine Legendre. Este panorama de la mujer, pretendía remontarnos al momento en el que María Magdalena fue violentada sin ninguna escapatoria en los tiempos de su existencia. Luego de notar como se denigra a la mujer en los diversos espacios de la sociedad se dio inicio a una indagación profunda sobre las facetas que representan al ser femenino en hechos de violencia.

La directora le indica a la intérprete Lorena Díaz que debía buscar estos referentes en su vida personal, es decir, las diferentes facetas que como mujeres poseemos, esto se hizo para el desarrollo del rol concreto que realizó en la obra. Las premisas fueron la búsqueda de *María Magdalena en sus tres facetas* como: *mujer, madre e hija* según la teoría e investigación del señor Jean-Yves Leloup. Con estas premisas, se permitió asumir el rol de bailarina, acatando las instrucciones suministradas por Sandrine Legendre.

Estas facetas se plantearon desde la vida personal de la intérprete. Primera de ellas es "ser mujer", fue analizado dentro del papel que se ejerce diariamente en el rol de pareja y compañera del obrar con el hombre, este ámbito de la mujer se desarrolla en torno a las experiencias personales que se dan en esta faceta, notando formas de expresión como la vulnerabilidad, el acompañamiento en decisiones de la pareja, brindar consejos, una mujer que ofrece protección y así mismo la demanda, el ser que acompaña de la mano en

cada paso que se desee dar su compañero de vida; Segunda faceta la de "madre" se vislumbró la concepción física para concebir un hijo y el instinto maternal que le es inherente al actuar, al poseer cualidades como el servicio por el otro, la preocupación porque la familia siempre se encuentre bien, entender esta faceta como un ser protector, esto lo apropió para su papel la intérprete por medio de lo que podía observar de su madre y todo lo que ella hacía por la familia. Por último, la representación como "hija" fue la más clara y al tiempo controversial ya que interpretar esta faceta incluyó dos puntos de referencia opuestos sobre un mismo ser: *comprensiva e incomprensible,* la hija rebelde que en algunos momentos desea que las cosas se realicen a su voluntad, y por otro lado, la hija comprensiva con sus padres que vela por ellos y los ama en silencio, realizando pequeñas acciones para que se perciba de algún modo su amor. Todo esto se materializó en el papel de María Magdalena.

En el ensayo del 15 de marzo de 2018 la búsqueda interpretativa se realiza con la revelación de lo femenino que se manifiesta por la represión social. Este momento se ejecutó despojándose de todo prejuicio impuesto por la sociedad, prejuicios que estaban instaurados en el inconsciente personal de Lorena Díaz. Esta búsqueda permitió que todo pensamiento negativo de la intérprete volviera a sí para despojarse de ellos por medio del movimiento, lo cual generó un encuentro con la interpretación del personaje de María Magdalena en la escena obteniendo un desarrollo formidable.

En el ensayo del día 9 de junio de 2018 se hizo hincapié en la importancia que tiene reconocer los diferentes estados de la obra para lograr la interpretación adecuada, pasando de un estado a otro y de esta manera hacer que el espectador también transite por diversos momentos emocionales, sensitivos y cognitivos.

La pieza se componía por cinco estados principales, el primer estado lo presentó María Magdalena personaje interpretado por la bailarina Lorena Díaz, se inició haciendo un reconocimiento del lugar donde María fue juzgada por la sociedad, allí se tenía la sensación de estar en un espacio sin salida ni rumbo que generaba sentimientos de estar abatida y oprimida, el trabajo de este personaje fue transmitir el desasosiego y la impotencia que se posee en la oscuridad cuando se busca una luz o esperanza pero no es encontrada. Este primer momento fue intervenido por la divinidad que era transmitida por Jesús de Nazaret quien fue interpretado por el bailarín Alejandro Barrero, tenía como tarea dar la sensación al espectador de calma y paz, estas cualidades fueron desarrolladas con el transitar de la obra.

El segundo estado se compuso de la sensación de calma, serenidad y paz ya que María logra encontrar un ser que no la juzga, le da tranquilidad y emana amor , es una parte de la obra que se divide en dos ya que se toma a María Magdalena como mujer que acompaña los pasos de Jesús y como madre protectora.

Como tercer estado se ingresa a un momento de felicidad y calma absoluta ya que se representan a dos ángeles, seres divinos, que son interpretados por Suzanna Fuquene Legendre y Matilde López Márquez dos niñas que representan la inocencia y la bondad que todos hemos sentido en algún momento de nuestra vida.

En el cuarto momento se ven reflejados los seres terrenales que son interpretados por la directora Sandrine Legendre y el bailarín Nelson Eduardo Mojica junto a los ángeles, esta etapa de la obra pretendió generar la sensación al espectador de la comunión que hay entre el cielo y la tierra, dejando de lado las diferencias de raza, color, edad o sexo, quiso mostrar que todos al final somos seres que procedemos de una misma materia. La

última y más emotiva etapa es el momento en que todos los intérpretes se presentan en la escena, con un jarrón lleno de agua el cual representaba el perdón, en esta etapa se quería transmitir el reconocimiento de nuestros errores y el perdón hacia los mismos permitiendo una sensación de sanación para el alma, con esto dar un cierre a todo este torbellino de sentires.

Emergió durante el proceso una motivación e interés en el trabajo técnico que se manejó dentro de la obra *Pneuma*, pues fue la posibilidad de profundizar en los aspectos técnico-dramatúrgicos, aquellos que permitieron que la intérprete Lorena Díaz fuera más consciente en la ejecución de movimientos, dotándolos de calidad y claridad, esto se logró realizar cuando los ideales sobre el cuerpo dejaron de ser una limitante y se convirtieron en un punto de reflexión.

Los cuestionamientos sobre el cuerpo de la intérprete Lorena Díaz se generaban a partir de las industrias de la danza, hablando particularmente de la trayectoria académica, y profesional de la intérprete, teniendo en cuenta los preceptos excluyentes que se han repetido a lo largo de los discursos de cuerpo danzante ideal desde la Danza Clásica, encontrando en esto sus inseguridades previas sobre sus destrezas y habilidades.

Aun cuando los ensayos no terminan, las expresiones deben valorarse, volver a encontrarse con la esencia del personaje, puedo afirmar que la interpretación no es estricta ni rígida, por el contrario, el valor de la interpretación y del intérprete como tal, es reconocer su esencia, es vibrar con el sonido y el ritmo de la música, es explorar el cuerpo, sus dimensiones, la elasticidad del mismo, la capacidad del ser humano para aflorar sentimientos y hacerlos suyos para que al final… en la obra se expresó.

5. Resultados Alcanzados

Fotografía No 3 Imagen tomada por Katherin Díaz. El soplo de varios cuerpos como uno solo.

Durante el proceso del trabajo interpretativo en los encuentros se logró el reconocimiento de las cualidades que debe poseer un bailarín al trabajar dentro de una obra remontada, contando con una dirección general y coreográfica con experiencia, que tiene claridad sobre el tema que desea instalar en la escena. Las características que solicitaba la dirección hacia el intérprete fueron acogidas y enriquecidas durante el proceso, las cualidades que la intérprete pudo afianzar son: la autonomía, el rigor de cada entrenamiento para el fortalecimiento de la musculatura física con el énfasis en el

tren inferior del cuerpo, el ritmo, la elasticidad y la coordinación de los cuerpos en cada ensayo, se fortaleció el trabajo interpretativo, el seguir indicaciones, y cumplimiento con lo que se solicita, (por ejemplo, las facetas de la mujer), el trabajo en grupo, la importancia de concentrarse en cada momento de la partitura de la obra.

Estas características se desarrollaron con el paso del tiempo en los ensayos permitiendo la apropiación del papel de María Magdalena. Las cualidades mencionadas para el desarrollo de la interpretación se trabajaron simultáneamente con toda la formación adquirida en el PCAD en la Facultad de Artes ASAB.

Como resultado se logró consolidar la interpretación del danzante, durante la puesta en escena saliendo a flote todo el conocimiento recibido y asimilado durante los ensayos. La apropiación del estado en el que ingresa el intérprete para lograr la vivencia del personaje propuesto, acompañado del silencio de los pensamientos que puedan habitar el cuerpo, de este modo se entra realmente en el papel propuesto para lograr una conexión con el yo interno y con el espectador. Los estados requeridos para la pieza coreográfica fueron: la calma, la angustia, la desesperación, la vulnerabilidad, estado de paz consigo mismo, la compasión y el perdón, permitiendo así el dialogo con la danza en la que se cree, se realiza y se vive.

A nivel corporal se potenciaron capacidades, resultado del entrenamiento corporal y mental nombrado anteriormente y realizado por parte de la directora Sandrine Legendre, permitió sentir a la bailarina el movimiento desde la punta de los dedos de sus pies hasta la punta de sus manos, proyectado sentimientos por medio del movimiento desde el escenario hacia los auditores, captando de este modo la atención del público. Se forjó un cuerpo ágil que resuelve con prontitud posiciones, planimetrías y situaciones que surgen

en escena, se obtuvo el equilibrio entre la adrenalina y la calma ya que al ser la obra tan emocional no era propio dejarse llevar solo por los impulsos porque había que tener en cuenta la importancia de los movimientos y su exactitud; en algunos momentos la calma era necesaria ya que habían posiciones que requerían de mucha concentración para liberar la inteligencia corporal.

Como sujeto que se encuentra dentro del campo artístico se enriqueció el valor de la tolerancia, teniendo en cuenta que debía escuchar siempre y aceptar que la exposición de la idea de un director no está presentada para que el intérprete refute u opine sobre esta, al contrario, está expuesta la intérprete para que se sigan las indicaciones propuestas para lograr el objetivo correcto frente a lo dramatúrgico y a lo físico.

El resultado más notorio fue al momento de la puesta en escena, ya que los conocimientos adquiridos se evidenciaron y se logró explotar la interpretación del rol de María Magdalena, claro y muy consciente. Resultados tales como la coordinación en los momentos que se trabajaba grupalmente el unísono, igualmente en los que se realizaban los solos, el manejo espacial, la interacción con los demás danzantes, la apropiación con la cual cada uno realizó su papel en el estado que se requería, uno de los resultados más significativos fue la conexión con el público y la reacción que la obra género en este.

Este grato hallazgo fue comprender, entender y apropiar a los movimientos un soplo de viento, como la fluidez exacta y exquisita que permite compartir una mirada, o un paso, desde el ser y compromiso de compartirlo fielmente con un público.

6. Impacto Generado Por La Pieza Danzaría Pneuma

Fotografía No 4: Imagen tomada por Katherin Díaz. Amor de madre hacia su hijo.

Enfrentarse al público siempre será un reto, sin embargo, aquí no hubo enfrentamientos, se entretejieron sentires por medio del exponer el cuerpo como mediador del arte; es la oportunidad de entregarse todo a través de la caracterización por medio de una interpretación clara y sencilla, cada uno de los movimientos del artista expresan un sentimiento, una emoción, los cuales se manifiestan en la necesidad absoluta de ser con los espectadores.

Y entonces, ¿cómo describir el impacto?, en principio podría considerar las emociones internas descubiertas en escena, el llanto suscitado en la obra, atendiendo a la representación del dolor de María Magdalena, pero a su vez, conjugado con la maraña de

sentimientos por reconocer no solo al núcleo familiar del intérprete, así como colegas, docentes, amigos y público en general que se compenetraron con la obra. Patricia Cardona manifiesta este momento como un todo dentro de su noción de técnica expresiva “Buscamos el giro de todos. El actor/bailarín trabaja telepáticamente. Se une en el tiempo y en el espacio del otro” (Cardona, 2009, pág. 203)

Adicionalmente, es significativo mencionar que en el transcurrir de la obra, la personificación fue en ascenso, y se evidenció en cada uno de los movimientos que con alegoría se presentaron, las lágrimas como elemento de reconocimiento del perdón, del sufrimiento y la sanación.

Al finalizar la obra se logra reflexionar sobre las actitudes suscitadas en el espectador que se cuestiona, intenta comprender cada paso, para entender la historia de la obra, el significado y finalmente lo que le queda, por otro lado, podría ser el sentimiento de comprensión con el llanto afligido de María Magdalena, un llanto compartido y amoroso, de este modo dejando que el intérprete de la obra sea finalmente el espectador.

Mencionar como punto final que este tipo de obras contemporáneas dejan libre la comprensión para el espectador, desde ahí el arte es fascinante, descubrir, redescubrir las visiones y puntos de vista de ellos, algunos divididos, algunos compartidos; el auditorio desconoce el contenido de la obra y otros hilan con obras previas de la compañía y cuestionan con sinceridad algunas escenas de la misma.

Es gratificante sentir que esta pieza logró envolverlos en la maravilla de las capacidades del cuerpo humano y la capacidad vulnerable del humano, representado por el intérprete danzante.

Es así como *Pneuma*, significará entonces un suspiro, efímero, pero alentador, corto, pero hondo, un suspiro de sentimientos, como la vida misma.

Bibliografía

Cardona, P. (2009). Dramaurgia del bailarín, cazador de mariposas. Aire en el Agua Editores. San José. Costa Rica.

Guber R. (2006) la etnografía método campo y reflexividad. La Enciclopedia latinoamericana de Sociocultura y Comunicación. Grupo Editorial Norma.

Legendre, S. (30 de Junio de 2018). Pneuma. Bogotá, Colombia: Programa de Mano.

Suárez, P.A. (2006). Metodología de la investigación. Diseños y Técnicas. 4ta Edición.Orión Editores Ltda, Colombia.

Webgrafía

Legendre, S. (Enero de 2017). laplataforma.net.
Recuperado el 26 de Junio de 2018.

Leloup, J. Y. (2013). http://esp.jeanyvesleloup.eu/.
Recuperado el 10 de Septiembre de 2018.

Limón, J. (2009). Scrib.com. Recuperado el 13 de Septiembre de 2018.
blog.baguabalance.com/wp-content/uploads/2011/03/BARRE-A-TERRE.pdf. (2014).
Recuperado el 12 de Septiembre de 2018, de
https://www.bodyballet.es/ejercicios-barre a-terre-en-body-ballet/.

7. ANEXOS

7.1 Anexo 1. Tabla No 1 Relación de Bitácora del 22 de febrero al 9 de junio de 2018

Fecha del Encuentro	**Temática abordada.**
22 de febrero de 2018	Pregunta sobre la espiritualidad personal
1 de marzo de 2018	Indicaciones interpretativas sobre la mujer que es juzgada por la sociedad.
15 de marzo de 2018	Revelación hacia la represión y la exposición de las tres facetas femeninas
22 de marzo de 2018	Respuesta individual a la pregunta ¿Quién soy yo?
5 de abril de 2018	Encuentro con el soplo de la vida Pneuma
19 de abril de 2018	Piedad de Jesús de Nazareth junto a María Magdalena.

3 de mayo de 2018	Exposición de la fortaleza más no imponencia de la mujer en la sociedad.
17 de mayo de 2018	La inocencia de la vida concebida por la infancia en este caso femenina.
24 de mayo de 2018	Reconocimiento del primer y último soplo llamado Pneuma representado en la vida y la muerte.
2 de junio de 2018	Charla sobre la concepción de la mujer dentro de las religiones que la rechazan.
7 de junio de 2018	Resaltar el papel de la investigación de Jean-Yves Leloup la cual es el eje de la pieza.
9 de junio de 2018	La importancia de pasar por los diferentes estados que posee la obra para lograr transitar en ellos.

7.2 Anexo 2: Evaluación por parte de la directora Sandrine Legendre:

Montaje de grado

Con la Cía. Sandrine Legendre obra ***"Pneuma"***

1) Proceso de la alumna Lorena Díaz durante la creación de la obra Pneuma de la Cía. Sandrine Legendre:

La alumna Lorena se presentó el año pasado para hacer una solicitud a la Directora de la Cía. Sandrine Legendre. Su motivo fue de participar a la nueva creación de la Compañía sin animo especifico de integrarse como bailarina a largo plazo sino específicamente para beneficiar de esa experiencia profesional con el fin de graduarse.

La Directora acepto su solicitud con el ánimo de apoyar a los procesos formativos de grandes Instituciones.

Se iniciaron entonces los ensayos en la Calera, lugar de Residencia de la Cía. Sandrine Legendre desde 2018 en su Escuela Atelier Dance Estudio.

Desde el inicio, Lorena se ha comportado con mucho respeto, reserva, atención, discreción, compromiso y puntualidad.

Acepto las reglas de la Compañía sin resistencia, no por sumisión, sino por motivo sincero de aprender.

Técnicamente, empezando, se confrontó a sus limitaciones pero supo durante todo el proceso, superar esas dificultades para volverlas una ventaja.

Dado que al nivel interpretativo, el papel principal que tuvo que asumir no es nada más ni menos que María Magdalena, sus obstáculos resultaron volverse su fortaleza.

Ella ha crecido durante el proceso de creación, técnicamente e interpretativamente. Cada ensayo fue aprovechado totalmente de su parte.

Siempre distante en cuanto a cualquier sentimiento de pertenencia dentro de la Compañía, teniendo muy en cuenta el motivo de su presencia temporalmente dentro del grupo, eso no le impidió a cada encuentro, entregarse con mucha humildad y sinceridad.

Considerando sus habilidades antes de iniciar y luego al final del proceso, se puede fácilmente y notoriamente observar un real crecimiento como bailarina.

Lorena sin duda ha crecido en el núcleo de la Cía. Sandrine Legendre, en gran parte, por su disposición total y su inteligencia en cuanto a sacar provecho de cada experiencia.

Su proceso ha sido exitoso pues su crecimiento es realmente meritorio.

2) Experiencia escénica del estreno de la obra "Pneuma":

A pesar de retos técnicos e interpretativos a los cuales tuvo que confrontarse durante la creación, Lorena logro en el escenario plasmar todos los beneficios de su experiencia con la Compañía.

Su entrega al escenario merece ser considerada como profesional por el compromiso, la responsabilidad y la integridad que reveló. Se puede reconocer que supo integrarse en ese mundo de "Pneuma" sin resistencia, a pesar de sus diferencias en su búsqueda.

Gracias a ello, se reconoce en Lorena una disposición profesional para asumir papeles, siendo versátil en muchos aspectos, siempre consciente de sus limitaciones y de sus virtudes.

Su papel al escenario ha sido un éxito. Ella supo dosificar con humildad y audacia a la vez ese rol. Por tanto, a pesar de no ser miembro de la Compañía, ella se armonizo fácilmente con el quórum.

Al final de la obra, su trabajo se culminó por un estado fuerte que vivió y que con seguridad atestigua de su entrega. Saliendo del escenario, demostró una gran gratitud con lo que aprendió, vivió, sintió con la Compañía. Siendo así, se puede concluir que ese proceso fue un éxito total.

3) Agradecimientos y recomendaciones:

La Cía. Sandrine Legendre está muy agradecida por la elección que hizo Lorena, experiencia ya vivida el año pasado con la alumna Selene Cuca Rada por los mismos motivos. La Compañía está a la disposición de nuevas experiencias, para integrar e impulsar estudiantes en el mundo profesional de la Danza.

Lorena tiene mucho por descubrir todavía, pero algo ya se dejó ver: su perseverancia le permite superar cualquier obstáculo que se le presenta. Es una gran cualidad, pues ella no se deja defraudar por sus debilidades y ni por sus frustraciones, sino va siempre buscando por delante, lo mejor que se puede sacar.

Que siga con confianza en ese camino, así como lo ha logrado con la Cía. Sandrine Legendre.

Lorena es recomendable profesionalmente como persona, bailarina e interprete en cualquier agrupación. Podemos decir que ella es una alumna que pone en valor con honor la formación que ha recibido en la ASAB y dejó una huella muy satisfactoria.