

Condicionantes en el proceso creativo de la danza contemporánea. Investigación sobre una propuesta cerrada

Constraints in the creative process of contemporary dance. Research on a propose closed

Cristina Andrés Alcalá. Email: cristinaandresalcala@hotmail.com
Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler, Sevilla, España

Recibido: 28 marzo 2010 Revisado: 31 marzo 2010 Aceptado: 1 abril 2010 Publicado online: 8 abril 2010

Resumen

En este artículo reflejamos las conclusiones de una investigación acerca de los aspectos relacionados con el proceso de creación coreográfica de una pieza de danza contemporánea. Se ha investigado también cómo influye en el creador la no elección de determinantes básicos en la composición coreográfica: música y espacio. Se analizó la producción de 5 bailarinas-coreógrafas profesionales que elaboraron una pieza para una misma música y un mismo espacio, ambos con dificultades intrínsecas. Por un lado la música tenía pocos aspectos expresivos y por otro el espacio no estaba dispuesto horizontalmente sino que formaba una inclinación con un ángulo de 24°. Se realizaron grabaciones con videocámaras convencionales de las piezas y entrevistas de los sujetos. También se elaboró un cuestionario escrito sobre el proceso de creación.

Se observó que la superación de los retos que suponía la música y el espacio fueron un factor de motivación, pese a que inicialmente un 80% sintió un bloqueo creativo. Pensamos que dicha dificultad intrínseca a los recursos, condujo a que la creación no se basara en la adaptación de materiales anteriores sino en la búsqueda de innovación. Para ello, el 100% de las participantes recurrió a un soporte gráfico como esquema organizador del uso del espacio, así como la visualización previa de las posibles soluciones estéticas al espacio dado.

Palabras Claves

Danza contemporánea · Creatividad · Espacio inclinado · Música inexpressiva · Coreografía

Abstract

Variables of the process of creating a choreographed contemporary dance have been studied. The influence of music and unconventional setting was also investigated. The same challenging music and setting have been used for 5 professional dancers- choreographers to develop a piece. The music had few expressive aspects and the setting was unconventional, with a 24° angle. Dances were recorded with video cameras, the dancers-choreographers were interviewed and finally they fulfilled a written questionnaire about the creative process.

It was noticed that overcoming the challenges imposed by both music and setting were inspirational; nevertheless, 80% had to overcome an initial creative block. All participants completed the work. We think this challenging situation facilitated a creation which is not based on the adaptation of previous material but an innovative one. A 100% of participants made use of graphic input as an organizing scheme for the setting as well as a previous viewing in order to find aesthetic answers to the space provided.

Key words

Contemporary dance · Creativity · Space inclined · Music expressionless · Choreography

Introducción

Este trabajo de investigación nace con la doble finalidad de encontrar respuestas sobre qué ocurre en el proceso de creación y como afectan las variables en el proceso creativo. Para ello se realiza un diseño de investigación basado en una recogida de muestras filmadas que se analizan junto a una encuesta del proceso creativo y nos llevan a unas conclusiones.

La singularidad del experimento se encuentra en que los creadores tenían que inventar una pieza coreográfica sobre un espacio y una música dada, ambos presentaban cierto grado de complejidad como recurso creativo.

Tanto el espacio como la música son dos importantes factores en el proceso de creación de danza, pues ambos permiten la acción y la condicionan. Como explica Pavis¹: sin espacio, el tiempo sería pura duración, como la música; sin tiempo, el espacio sería el de la pintura o arquitectura; sin tiempo y sin espacio, la acción no se puede desarrollar.

En este artículo, se ha estudiado los aspectos relacionados con el proceso de creación coreográfica de una pieza de danza contemporánea. Se ha investigado también cómo influye la música y un espacio escénico no convencional. Se analizó la producción de 5 bailarinas-coreógrafas profesionales que elaboraron una pieza para una misma música y un mismo espacio, careciendo ambos de elementos inspiradores. Por un lado la música tenía pocos aspectos expresivos y por otro el espacio no estaba dispuesto horizontalmente sino que formaba una inclinación con un ángulo de 24°.

Material y Método

• Sujetos •

Se ha estudiado la obra de cinco bailarinas-coreógrafas cuya media de edad era de $32,20 \pm 4,66$ años, todas ellas con dedicación profesional a la danza contemporánea y formación académica reglada en danza clásica y contemporánea.

• Diseño de investigación •

Desde un principio se planteó un protocolo de actuación con unas fases muy determinadas, comunes en tiempo a todos los coreógrafos participantes. Previamente se escogió una canción y un espacio que tuvieran unas características diferentes a las habituales como condicionante de la creatividad. Los sujetos interesados en participar en el estudio tuvieron conocimiento de las características del espacio así como una copia de la música que debían interpretar. Tenían un mes de plazo para elaborar la pieza coreográfica.

El trabajo de campo consistió en grabar la pieza con video cámara, así como una entrevista posterior a la ejecución. También respondieron a una encuesta con respuestas cerradas. Todos estos datos fueron contrastados para determinar las variables estudiadas que fueron las siguientes:

1. Motivación del espacio y música no convencional ofertada: si los participantes sintieron los retos como parte de la motivación en la creación.
2. Presencia de bloqueo en la creación, evitando que fuera un proceso continuo y fluido: si en un momento dado se ha sentido una falta de motivación, de recursos imaginativos, de inspiración para continuar con la creación o no.
3. Uso de soporte gráfico: si usan planos, croquis de recorrido, etc, o no.
4. Uso de la imagen mental en la preparación de la obra: si usan la visualización de los movimientos inventados o no.
5. Uso del recuerdo auditivo en la preparación de la obra: si son capaces de recordar la música e imaginar los movimientos coordinados.
6. Creación por adaptación de frases coreográficas conocidas o por pensamiento divergente: si los participantes tratan de adaptar material coreográfico conocido a las circunstancias o bien lo evitan buscando algo diferente.

7. Uso del argumento o del movimiento como recursos desencadenantes de la creación: si los participantes basan sus creaciones como soporte de un mensaje o argumento, o como una recreación de movimientos en un espacio y música dados.

• Material •

Es espacio donde se iba desarrollar la obra era una cuesta (Fig.1 y Fig.2) de 24,62 metros de largo por 4,47 metros de ancho, más 1,19 metros de ancho de escalera, con un ángulo de 24 grados. La pendiente era de un 44,5 % que comparado con la pendiente de un teatro italiano² que suele oscilar entre 5 y 7 grados, nos pareció un dificultad importante y determinante a la hora de montar. Además tenía una escalera lateral de 23 escalones siendo practicables, y unos muros laterales que servían de límite pero eran susceptibles de ser incluidos en el espacio.

La música es una canción del grupo Modest Mouse, titulada "So beauty" Su duración es de un minuto y veinticuatro segundos, con un ritmo continuo y plana en su melodía, sin carga emotiva, y con una letra neutra. Se buscaba primar la relevancia del espacio sobre la música.

Fig. 1: Visión de la cuesta

Fig. 2: Visión de una participante bailando

Resultados

Tabla 1: Resultados de las variables 1 a 5 con opción de respuesta SI/NO

	SI	NO
Motivación del espacio y música no convencional ofertada	20%	80%
Presencia de bloqueo en la creación, evitando que fuera un proceso continuo y fluido:	80%	20%
Uso de soporte gráfico	80%	20%
Uso de la imagen mental en la preparación de la obra	100%	0%
Uso del recuerdo auditivo en la preparación de la obra	40%	60%

Tabla 2: Resultados de la variable 6 de creación por adaptación de frases coreográficas conocidas o por pensamiento divergente

	Frases conocidas	Pensamiento divergente
Creación por adaptación de frases coreográficas conocidas o por pensamiento divergente	20%	80%

Tabla 3: Resultados de la variable 7 del uso del argumento o del movimiento como recursos desencadenantes de la creación

	Argumento	Movimiento
Uso del argumento o del movimiento como recursos desencadenantes de la creación	60%	40%

Discusión

La mayoría se basó en la peculiaridad del espacio a la hora de crear su pieza. Esto quedó corroborado en las entrevistas posteriores cuando las creadoras afirmaron que la pendiente había condicionado el tipo de movimientos, el uso de elementos escenográficos, el tema o las direcciones de movimiento. La pendiente de la cuesta altera movimientos por diversas razones: La estabilidad es menor y mantener la verticalidad del cuerpo implica el uso acentuado, sobre todo, de los músculos abdominales. Dependiendo de si el cuerpo se posiciona en una dirección a favor, en contra o lateral a la cuesta, el peso se desplaza buscando compensar el efecto de la gravedad. Los equilibrios sobre una pierna se dificultan, los giros y los saltos en su fase de propulsión y recepción, quedan alterados. El esfuerzo en los desplazamientos es diferente si van hacia arriba o hacia abajo, la fuerza requerida es distinta y la velocidad cambia. Todo esto hace que muchos movimientos sean desestimados y muchos pasos modificados, con lo que la variación coreográfica es afectada por esta característica.

La elección musical fue un handicap más, pues el 100% manifestó, en las entrevistas posteriores, que la música “no les gustaba”, “no les decía nada” o “no les ayudaba en lo que querían contar”.

Para un 80% la propuesta, con los limitadores de música y espacio dados, les favoreció a la hora de crear por considerarlo un reto, por lo que deducimos que la búsqueda de soluciones a obstáculos dados fueron factores de motivación en el proceso creativo.

Durante el proceso, el 80% sufrió un bloqueo que mayoritariamente solventaron abordando la música (escuchándola, buscando el mensaje de la canción). Queda la duda de, si de haber tenido más disponibilidad para probar en el espacio, esta opción hubiese sido el recurso para desbloquear el proceso creativo.

Lo interesante, tratándose de creadoras, es que no abandonaron cuando sintieron que no avanzaban en la creación, sino que buscaron, de diversas maneras, soluciones para continuar.

El 80% usaron soporte gráfico como ayuda en el proceso creativo. Esta herramienta, que hemos

registrado, fue elaborada antes o durante la fase de creación. En los croquis o mapas se reflejan datos sobre: trayectorias, puntos de partida y llegada de frases de movimiento, efectos escénicos o número de frases. No en todos los casos se llevaron a cabo fielmente lo que reflejaban, siendo más un punto de apoyo que un “mapa de ruta”.

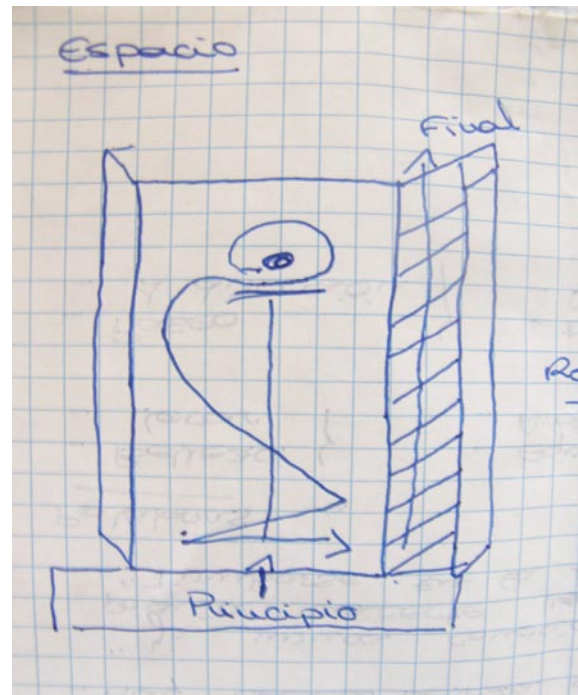

Fig. 3: Ejemplo de soporte gráfico como soporte para el proceso creativo

Este material, junto con la pregunta directa, nos indica que las creadoras hacen uso de la visualización espacial y la imaginación acerca del efecto de la pieza en el espacio. Pudiéndose comprobar que casi ninguna había estado en el lugar antes de la grabación final, con lo que se basaron en la foto enviada para imaginar cómo resultaría. Según el cuestionario, junto con esta visualización del espacio, pocas recordaban la música, con lo que podemos decir que es la imagen visual del cuerpo en el espacio (100%), y no la auditiva (solo 40%), la opción que prevalece cuando recrean la pieza.

Nos queda saber si de haber sido una música que les agradara, como sí lo fue la estética del espacio pese a los inconvenientes que les generaba, hubiese sido recordada en los momentos en que recrearon el proyecto.

Otra cosa que se quiso comprobar a través del cuestionario era si la actividad creadora fue resultado de aplicar un pensamiento divergente, buscando soluciones diferentes o la adaptación de material conocido, refiriéndose a frases coreográficas aprendidas y realizadas en los ensayos o en el aula. La mayoría manifestó que procuraba hacer cosas diferentes (evitando repetirse). Se apreció así que la creación de novedades no se inició a través de la adaptación de materiales anteriores sino en la búsqueda de innovación.

En cualquier caso y siguiendo a Marina³, la actividad creadora parte siempre de la memoria, de lo conocido, bien para recordarlo adaptándolo a circunstancias actuales o bien como punto de partida para dirigirse hacia algo nuevo.

La mayoría de estos participantes habían tenido coincidencias en su formación y/o su carrera profesional, con lo que era esperable que coincidieran en algunas respuestas coreográficas ante las propuestas.

Por último la mayoría, 80%, manifestó su temor a repetirse y procuraban que esto no ocurriera. Con lo que se deduce que se establecen comparativas entre lo creado anteriormente y lo nuevo para evitar similitudes, buscando respuestas divergentes en cuanto a carácter y estilo de movimientos.

Algunas creadoras usaron la cuesta como una metáfora de situaciones o sentimientos vitales, siendo el espacio el origen para el tema o idea que querían expresar. El lugar, por su peculiaridades, fue fuente de inspiración para el argumento. En este sentido Adehesad et al.⁴ afirma que los creadores a menudo encuentran en los elementos más inspiradores el tema para sus obras.

Aunque se les facilitó la localización exacta semanas antes, el 100% no visitó el espacio hasta el mismo día de la grabación, pero reconocieron que las tres fotos eran un referente importante y suficiente a la hora de montar la pieza, así como diseñar las trayectorias y orientaciones. Antes de grabarlas hicieron varios pases, probando su coreografía en el espacio real pudiendo realizar los ajustes necesarios, que fueron imprescindibles en todos los casos, sobre todo en giros

y saltos ya que, la gravedad influía de manera importante. Aun así, las participantes tuvieron un alto índice de adaptabilidad inmediata y los resultados coreoespaciales fueron ricos y variados.

Música y espacio fueron dados, pero el resto de los elementos los elegía la coreógrafa, y hay que reconocer que ningún argumento se parece en absoluto, ni el vestuario, demostrando gran originalidad en los planteamientos, de hecho, una intérprete portaba unas alas de pájaro creadas por ella misma. En cuanto al atrezzo sólo una creadora trajo diferentes elementos: unas figuras encerradas en sus burbujas de cristal, mediante vasos y cuencos, en una zona de la escalera, que a nivel espacial creaba un punto intransitable pero al mismo tiempo ejercía de imán hacia la bailarina en un momento dado, y una naranja que hacía rodar por la cuesta, creando una nueva trayectoria de movimiento mediante un objeto inanimado.

El objetivo de que el espacio tuviera mayor peso a la hora de coreografiar que la música se cumplió. Es cierto que la usaron como punto de partida y final, sin embargo, en general, no buscaron ajustar las secuencias de movimientos a la organización en dos partes de la canción, o apoyarse en su contenido y corporeizarla u obviarla, etc., sólo en un caso intentaron traducir la canción para intentar inspirarse sin grandes resultados. En general la música no les gustaba demasiado y el espacio condicionó mucho a la hora de coreografiar.

A pesar de que a nivel coreoespacial los resultados han sido parecidos, debido a la gran variedad de respuestas en casi todas las coreógrafas, la gestualidad y los movimientos han sido muy variados, influidos fuertemente por el argumento que querían transmitir.

Según las encuestas y entrevistas, sólo una persona tuvo en cuenta que se le iba a grabar desde diferentes puntos y ángulos, siendo a la vez una de las intérpretes que más focos de orientación ha utilizado. Aún así, en el 60% de las bailarinas existe una gran riqueza en lo que respecta a la orientación.

Conclusiones

Por tanto podemos afirmar que la búsqueda de soluciones a obstáculos dados fueron factores de motivación en el proceso creativo. Este proceso suele tener un momento de bloqueo, donde las creadoras recurren a los elementos más inspiradores para solventar y seguir. En el momento de la creación, el soporte gráfico es ampliamente usado, suponiendo un referente y ayuda para continuar. Durante el proceso, las coreógrafas usan la imaginación del resultado para visualizar el efecto estético de la obra. Todas las respuestas creativas analizadas parten de una búsqueda de la innovación. En la interpretación bailada, se observa un alto índice de adaptabilidad inmediata con unos resultados coreoespaciales variados y el uso de planos diferentes.

Referencias bibliográficas

1. Pavis P (1996). *El análisis de los espectáculos*. Barcelona, Paidós
 2. Humphrey D (1965). *El arte de crear danzas*. Buenos Aires, Eudeba.
 3. Marina JA (1993). *Teoría de la inteligencia creadora*. Barcelona, Anagrama
 4. Adehesad J, Briginshaw V, Hodgens P, Huxley M (1988). *Teoría y práctica del análisis coreográfico*. Valencia, Centre Coreográfico de la Comunitat Valenciana, Teatres de la Generalitat Valenciana y Conselleria de Cultura, Educació y Ciencia.
-
-