

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

La Universidad Católica de Loja

ÁREA TÉCNICA

TITULACIÓN DE LICENCIADO EN ARTE Y DISEÑO

**Performance: arte y movimiento, relación simbólica de la danza con los
cuatro elementos de la naturaleza**

TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN

AUTOR: Viteri Díaz, Byron Geovanny

DIRECTOR: Punín Burneo, María Gabriela, Mgs.

Loja – Ecuador

2014

APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN

Mgs.

María Gabriela Punín Burneo

DOCENTE DE LA TITULACIÓN

De mi consideración:

El presente trabajo de fin de titulación, denominado “Performance arte y movimiento, relación simbólica de la danza con los cuatro elementos de la naturaleza”, realizado por Byron Geovanny Viteri Díaz, ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por lo que se aprueba la presentación del mismo.

Loja, octubre de 2014

Mgs. María Gabriela Punín Burneo

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS

Yo, Viteri Díaz Byron Geovanny, declaro ser autor del presente trabajo de fin de titulación: “Performance arte y movimiento, relación simbólica de la danza con los cuatro elementos de la naturaleza”, de la titulación de Arte y Diseño, siendo Mgs. María Gabriela Punín Burneo directora del presente trabajo; y eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales, de posibles reclamos o acciones legales. Además certifico que las ideas, conceptos, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad.

Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 67 del Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica Particular de Loja, que en su parte pertinente y en forma textual dice: “Forman parte del patrimonio de la Universidad, la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad”.

Viteri Díaz Byron Geovanny

CI. 1103489579

DEDICATORIA

A Dios, por haberme dado manos para pintar,
pies para bailar y un corazón para amar.

A mis padres, amigos, compañeros,
y a todos quienes practican el arte de la danza.

Byron Viteri

AGRADECIMIENTO

Agradezco, en primer lugar a Dios, quien me dio la vida y me regaló tantos talentos artísticos; me otorgó la oportunidad de aprender mucho y de muchos, poder expresar y compartir con Él la belleza y la ternura, infinitas de su amor.

A mi familia, especialmente a mi madre por estar a mi lado todo este largo camino y siendo ejemplo de vida y sacrificio para mí.

A mi padre que a pesar de la distancia siempre estuvo presente en mi trabajo diario y me ayudó crecer y madurar como persona de bien, apoyándome todo para culminar exitosamente mi carrera.

A mi abuelita Georgina, por ser mi segunda madre y la formadora de muchos de los talentos que a lo largo de la vida he podido experimentar y aprender.

A mis compañeros de danza con los cuales recorrí años de mi vida, conocí lugares y aprendí muchas culturas, siempre serán para mí un hermoso recuerdo en mi vida.

A Esteban Carrión, quien me ha acompañado a lo largo de mi camino artístico, por su apoyo incondicional y por estar junto a mí en cada idea, trabajo o sueño fuera de lo común. Me enorgullezco mucho haberlo realizado juntamente con él.

A la UTPL; y, especialmente a la Titulación en Arte y Diseño, a sus directivos y catedráticos. En forma particular a la Mg. Gabriela Punín Burneo, quien orientó, corrigió y acompañó el presente trabajo. A los Mgs. Alicia Arciniegas y Diego Espinosa, por sus consejos y preocupación constante, para culminar con éxito mi proyecto.

Byron Viteri.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CARÁTULA	i
APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE FIN DE TITULACIÓN	ii
CESIÓN DE DERECHOS	iii
DEDICATORIA	iv
AGRADECIMIENTO	v
ÍNDICE	vi
RESUMEN	1
ABSTRACT	2
INTRODUCCIÓN	3
CAPÍTULO 1	
La danza como expresión simbólica en las culturas prehispánicas	5
1.1 La cosmovisión andina y su influencia en el hombre	6
1.2 La danza a través del tiempo	13
1.3. El movimiento en las artes	18
1.4. El cuerpo humano en movimiento	21
1.5. Los cuatro elementos y el hombre	25
CAPÍTULO 2	
El performance	27
2.1. El performance: antecedentes y concepto	28
2.2. Artistas relevantes del performance	33

2.3. El performance en la actualidad; su evolución a través del tiempo, inclusión de la tecnología	36
2.4. La música en el performance	38
2.5. El performance dancístico como expresión de arte	39

CAPÍTULO 3

Propuesta conceptual: Representación simbólica de los cuatro elementos de la naturaleza a través de la danza	48
3.1. Proceso creativo y análisis de la obra	49
3.2. Descripción y desarrollo del proceso	55
3.2.1. Análisis de cada elemento en el montaje coreográfico del performance	56
a. El Fuego	56
b. El Agua	62
c. El Aire	66
d. La Tierra	69
3.3. Provocación sensorial, visual y auditivo de la obra a través de la danza	74
3.3.1 Planificación. Selección de los participantes y con ellos, elección de la música y montaje de movimientos	74
3.3.2 Ensayos. Consenso de la música, en base a muestreo y resultados de encuestas y edición de la mezcla. Montaje de movimientos relacionados con la música. Ensayos progresivos	74
3.3.3 La ejecución y los resultados logrados son los frutos alcanzados y señalados a través de registrar observaciones y participar en entrevistas con los presentes y con los artistas	81
3.4. Registro de la obra mediante un video	82
3.5. Bitácora	82

Conclusiones y Recomendaciones	96
4.1 Conclusiones	83
4.2 Recomendaciones	84
BIBLIOGRAFÍA	85
ANEXOS	89

RESUMEN

“Performance arte y movimiento, relación simbólica de la danza con los cuatro elementos de la Naturaleza”, es un trabajo de investigación y proposición, que comprende tres campos: una descripción de la danza en las culturas prehispánicas que expresan simbólicamente la vivencia corporal del movimiento; un estudio somero del performance, específicamente la música y la danza como sus elementos fundamentales; y, una propuesta conceptual consistente en la representación simbólica de los cuatro elementos de la naturaleza, a través de la danza en un performance artístico concreto.

Fuego, agua, aire y tierra como elementos fundamentales de la naturaleza, son también la esencia misma del ser humano natural y cuanto él realiza, en este caso, en el arte como manifestación de movimiento acompañado de música, maquillaje y escenarios apropiados para su representación.

La participación del público es relevante en el presente trabajo de investigación, ya que el resultado de las encuestas realizadas durante el mismo, fue referente fundamental para escoger la música, el vestuario, el maquillaje y la locación para el performance, mismos que se muestran en videos y fotografías como archivos adjuntos.

Palabras clave:

Elementos, performance, arte contemporáneo, danza, naturaleza, cuerpo.

ABSTRACT

“Performance, art and movement, symbolic dance connection with the four elements of nature” It is a research and proposal work, comprising a description of the Pre-Hispanic cultures dance, expressing symbolically the corporal movement experience; a brief study of the performance, specifically, music and dance as its basic elements; and a conceptual proposal, consistent on the symbolic rendering of the four elements of the nature throughout dance in a concrete performance.

Fire, water, air and earth as fundamental components of nature, also are the essence of natural human and what he does, in this case, in art, like a demonstration of moves matched with music, make up and an appropriated scene for its presentation.

Key words:

elements, performance, contemporary art, dance, nature, body.

INTRODUCCIÓN

Para la realización del presente proyecto se usan las experiencias artísticas de su autor, a lo largo de los años en los que ha realizado diferentes tipos de danza. En las mismas se representó varias culturas del Ecuador a través de la danza folklórica. También se incursionó en ritmos modernos, ritmos clásicos y contemporáneos.

Para la propuesta se considera que el trabajo en equipo es muy importante, por lo que se ha laborado conjuntamente con el grupo de baile Tanz Regens y algunos bailarines independientes, con amplia trayectoria dancística. El performance va a estar acompañado de efectos luminosos y sonoros, una escenografía previamente diseñada por el autor de la presente tesis, así como la realización de un video que realce el efecto de la puesta en escena del performance.

La propuesta es conceptual y efímera; es arte del momento, fugaz como un atardecer, registrado únicamente en la mente del espectador o en un video para su posterior observación, pero ya rompiendo con esa atadura a lo clásico. Por otra parte, da paso a esta expresión contemporánea donde el lienzo es el espacio y el pincel es el cuerpo. Y finalmente se propone: demostrar cómo puede haber ese nexo entre sujeto, objeto y espectador; cautivar, conmover y, más que nada, abrir nuevas puertas a las generaciones de artistas jóvenes que ven al mundo de una manera totalmente diferente; y, estimular a que busquen, exploren, experimenten y plasmen, cada día, nuevas expresiones de arte, nuevos estilos, nuevas pinturas, nuevos soportes, que permitan desarrollar la mente y cultivar el espíritu.

La intención de expresar mediante el performance y valerse de la danza como medio para transmitir emociones y sensaciones, es el propósito básico: tratar de romper con los cánones clásicos de arte, en donde la pintura, la escultura, el dibujo y otras manifestaciones, nos han llevado a mantenernos en una línea un tanto repetitiva, acerca del aprendizaje de las artes plásticas.

En el primer capítulo se tratará del modo en que la danza fue considerada elemento fundamental en el desarrollo del hombre, la forma en que la cosmovisión andina consideraba a los elementos naturales; y, cómo, a través de diversos ritos, danzas, música o símbolos, trataban de lograr que ese nexo entre lo humano y lo divino sea cada vez más íntimo, más fácil de alcanzar. Y es que la naturaleza misma era considerada divina; mientras regalo de los dioses: el cielo, las estrellas, las montañas, el fuego... en fin, todo en un solo espacio: hombre y naturaleza conviviendo juntos.

El segundo capítulo hace referencia al performance como una particular expresión de arte contemporáneo, su evolución en el tiempo, y sus principales exponentes. También describe la manera en que el cuerpo es el protagonista de la obras. Sus movimientos, facciones y acciones son la obra misma. Igualmente se analiza cómo llega un performance al espectador, y el modo de influenciar y dar nuevas consideraciones acerca de la danza misma, como expresión artística.

Ahora bien, la música es un elemento determinante en el desarrollo de un performance, lo puede enriquecer, y lograr más esa percepción sensorial, visual al momento de observarlo. Décadas atrás la música no era un elemento demasiado relevante, pero con el avance de la sociedad y los progresos tecnológicos, es un aporte significativo para estas formas de arte poco convencionales, y muchas veces no tan apreciadas, como la antigua escuela clásica a la que mucho tiempo nos han tenido acostumbrados.

En el tercer capítulo se trata de la propuesta artística, de expresar mediante un performance la relación entre el hombre y la naturaleza, a través de la danza. Una propuesta efímera y muy simbólica de cómo el ser humano lleva dentro de sí la naturaleza misma; de qué manera los cuatro elementos naturales son el motor de nuestra existencia; y, de qué modo afectan nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestras habilidades y limitaciones. Pues somos tan distintos, pero al mismo tiempo tan iguales.

Los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua son componentes constitutivos del hombre, están presentes en cada uno, sin excepción, y en proporciones diferentes; su disposición o predominancia son los que dan las características fundamentales de la personalidad. Se puede hacer una pequeña relación a la carta natal y a los signos zodiacales en los cuales se clasifica al hombre, de acuerdo al dominio de uno de los elementos hacia cada signo del Zodíaco.

Así tenemos signos de fuego, de tierra, de aire y de agua; siendo estas características que desde tiempos prehistóricos nos han hecho buscar las respuestas a las preguntas existenciales, a esa búsqueda de expresar -en este caso a través de la danza- la tragedia interior humana. En otros casos, en cambio, la alegría y muchas veces el agradecimiento.

De todas formas, la exteriorización de las vivencias íntimas de cada ser humano y de cada grupo diverso, perduran en el espacio y en el tiempo.

Solamente después de apreciar la presentación del performance propuesto en el presente estudio investigativo, se estará en capacidad de valorar el avance artístico, y verdaderamente humanístico, de un conglomerado social.

CAPÍTULO 1

LA DANZA COMO EXPRESIÓN SIMBÓLICA EN LAS CULTURAS PREHISPÁNICAS

1.1 La cosmovisión andina y su influencia en el hombre

Es conocido que cada uno de nosotros somos hijos del ambiente físico en el que hemos nacido y vivido; no solamente somos parte del paisaje sino que dependemos de él. Con frecuencia modificamos el cauce de un río, y allanamos un montículo, mientras en otras ocasiones el paisaje modifica nuestro modo de actuar; el frío, el calor, la humedad, la niebla, y el sol brillante cambian radicalmente nuestra manera de ser y de hacer.

Esta situación afectó también a nuestros antepasados, y por tal razón se buscaron explicaciones para cada realidad de tal manera que las respuestas se dieron a través de la creación de mitos, leyendas y objetos con características estéticas, artísticas... Veamos un ejemplo de estos mitos que se han recopilado en textos, y otras, como resultado de tradiciones orales, y vivencias comunitarias.

El viejo mito todavía se conserva en tierra quechua:

Desde la aurora del universo había dicho la Pachamama: Yo soy la santa tierra. La que cría, la que amamanta soy. Pacha Tierra, Pacha Ñusta, Pacha Virgen soy.

A mí, ustedes me van a llamar, me van a soplar, para las tres personas: Pacha Tierra, Pacha Ñusta, Pacha Virgen. Ese día yo hablaré. La santa tierra no van a tocar. Así había dicho la Pachamama...

Esta tierra vive y en ella todos estamos viviendo juntos... Como madre nuestra nos está amamantando y nos cría. Pero nuestra madre de todas maneras se muere, nos está absorbiendo. Como a su propio hijo nos está criando. Su pelo crece: es el pasto, es la lana para los animales. Con este pasto se alimentan los animales...

Pachamama sabe parir, las papas pare, las semillas le entregamos y eso pare. Pidiendo a Dios le entregamos la semilla...

Le ofrecen despacho a la Pachamama por los productos y por los animales, para que no se enfermen las crías, para tener buenos productos¹

Nuestra tierra hermosa en belleza natural, y rica en naturaleza intelectual, ha venido madurando, conservando y evolucionando en torno a las tradicionales creencias de nuestros

¹ CONDORCANQUI Juan: *Síntesis histórica de la Cultura Aymara*, Félix Mamani Muñoz, Cuaderno de investigación N° 12, Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, Oruro Bolivia, 2001.

antepasados; y, es que las culturas prehispánicas a más de ser civilizaciones muy organizadas, e intelectualmente muy desarrolladas, tenían algo más, esa chispa especial, ese detalle mágico -por así decirlo- que las hizo únicas. Entre sus creencias más sagradas, cada miembro de este vasto imperio, consideraba que la naturaleza, el hombre y la Pachamama², son un todo que viven relacionados estrecha y perpetuamente. Se puede decir que la conocida cosmovisión andina era parte de su existencia.

Esa totalidad vista en la naturaleza, es para nuestras culturas ancestrales, un ser vivo. Para ellos, el hombre tiene un alma, una fuerza de ser, y comparte esto con todas las plantas, animales, ríos, montañas, etc. y siendo el hombre parte de la naturaleza misma, no domina, ni pretende dominarla, más bien representa el nexo armónico que se adapta para coexistir como un miembro más en el universo, como parte de él. Mencionamos algunas leyendas del origen del hombre y su vínculo con la naturaleza según varias culturas prehispánicas.

Los indígenas mayas cuentan por ejemplo, que: en el principio, Kucumatz, o serpiente emplumada que es padre y madre de la humanidad, hizo al hombre de barro, pero vino la lluvia y lo diluyó; luego hizo al hombre de madera pero vino un rayo y lo quemó; al final, Kucumatz tomó el maíz tierno (Xilot) blanco y amarillo, lo molió, le dio forma e hizo a la pareja humana; no se extingue, es como el maíz que vuelve a nacer en un ciclo evolutivo sin término.³

Esta leyenda nos da una pequeña muestra de cómo el hombre y su búsqueda por alcanzar la parte divina, o explicar su origen, casi siempre proviene de la interpretación de sus aferradas creencias a explicar: de dónde vino y cuál es su tarea a cumplir en la tierra.

*El origen del pueblo Inca se explica mediante el mito: Inti (dios sol) dio a Manco Cápac y su esposa mama Ocllo, una vara de oro, ordenándole caminar por los páramos andinos desde Bolivia hasta el Perú, y en el lugar donde dicha vara se hundiera, Partieron pues **Manco Capac y Mama Ocllo** en busca de su tierra prometida, golpeando el suelo cada día con la vara mágica. Se detuvieron en Pacaritampu y al fin llegaron junto a la colina de Huanacuari, esto resultó ser en las riveras del lago Titicaca, entre las dos naciones indicadas, donde en el primer golpe en el suelo la vara de oro desapareció. Entonces la divina pareja se*

² Deidad incaica de los pueblos de América del Sur para denominar a la "Madre Tierra".

³ VARIOS AUTORES. (2014). *El mito de la creación de los mayas*. Agosto 2014, de Smithsonian Museo Nacional del Indígena Americano Sitio web: <http://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-la-creacion-de-los-mayas>

*estableció allí, enseñaron a las gentes del lugar a cultivar la tierra, a tejer la fibra y a construir casas; las leyes, la guerra y el culto del Sol.*⁴

Estos y otros mitos nos muestran claramente, la relación íntima y esencial entre el ser humano y la naturaleza, entre cada hombre o mujer y los hijos de la tierra, las plantas; de tal manera que todos los seres bióticos y abióticos, tienen un único origen: la madre tierra.

La Biblia cristiana, hace eco de esta visión cósmica, en efecto, dice: *“En el principio creó Dios los cielos y la tierra (...) Dijo Dios: produzca la tierra vegetación (...) Y así fue. La tierra produjo vegetación. (...) Dijo Dios: produzca la tierra animales vivientes de cada especie. Y así fue y vio Dios que estaba bien (...) Entonces Yahveh Dios formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente”* (Gén 1, 1. 11.24; 2, 7)⁵.

Lo que se quiere explicitar es que todos los pueblos del mundo, y mucho más nuestros ancestros andinos, tienen la misma convicción: el ser humano y la tierra tiene una conexión tan grande y sustancial, que son una misma cosa; más aún, el hombre jamás podrá subsistir sin la tierra, de ella nació y a ella volverá.

Todavía otra aclaración más: nuestras creencias basadas en la tradición ancestral sostienen que la Biblia menciona que la tierra produjo vegetación (Gen 1,11), animales (Gen,1,24) y al mismo ser humano (Gen 2,7), eso significa que fue resultado del movimiento, del dinamismo interno de la tierra; asunto, que analizaremos también en el presente trabajo investigativo.

En los vastos territorios incaicos de América del Sur, los Andes, el tiempo y el espacio fueron considerados sagrados. *“Los accidentes geográficos, como los nevados, volcanes, montañas, cerros plantas, bestias, ríos y lagos, etc. Fueron divinizados por el poblador andino”*⁶. Todos estos elementos naturales eran objetos de culto y motivo de celebración de fiestas y rituales. Los lugares elevados, en especial, fueron sacralizados⁷ y en ellos se realizaban comúnmente festividades y cultos religiosos para agradecer y pedir intervención divina para vivir en comunión y armonía en el mundo.

⁴ VARIOS AUTORES. (2010). *El imperio de los incas*. Julio 2014, de Portal Informativo de Salta Sitio web: <http://www.portaldesalta.gov.ar/leyeninca.htm>

⁵ Biblia de Jerusalén. Págs. 13-14 y 15

⁶ MAMANI MUÑOZ Félix. (2001). *Síntesis histórica de la Cultura Aymara*. Oruro Bolivia: CEPA.

⁷ Dar el carácter de sacro o sagrado a algo profano.- Enciclopedia Universal Sopena.- Vol. 14. Pág. 10243

La visión cósmica del mundo andino, es un proceso de vida, que implica un despertar de los conocimientos, sentimientos y saberes ancestrales, basado en el respeto, la complementariedad y la reciprocidad con toda la naturaleza y el cosmos, tomando conciencia de que todo lo que sucede en nuestro entorno material y físico, es un reflejo de la esencia invisible de nuestro ser y sentir. En el mundo andino todos los elementos son opuestos pero complementarios dicho de otra manera cada uno necesita del otro para poder estar en armonía⁸.

"En el imponente imperio inca existe un arraigado y muy profundo sentido de respeto por la tierra, es su madre, de la que según sus creencias nació el pueblo inca con el soplo de su taita Inti"⁹, Es por este sentido de amor a la tierra que tenemos que preservar y perpetuar su vida.

La tierra se constituye como los cimientos del cosmos, el fundamento de toda la realidad, el receptáculo de todas las fuerzas sagradas, que se manifiesta en montes, bosques, vegetación y aguas. Es el lugar y el tiempo, el espacio primordial. La tierra lo sostiene todo, es la base de la vida¹⁰.

Si echamos una mirada superficial a nuestro planeta, observamos que es sumamente irregular, existen depresiones y elevaciones, desiertos y bosques, peñas y fuentes de agua; en una palabra, un conjunto variadísimo de realidades, todas cimentadas en la tierra; un solo mundo con numerosas manifestaciones, pero ella es única. De ella nacen también el tiempo y el movimiento, la quietud y el dinamismo. Todos estos fenómenos, no solamente eran observados por los habitantes andinos, sino que dependían de ellos.

Por ejemplo, según el filósofo Josep Esterman, el imperio Inca concebía a un mundo compuesto por tres aspectos o planos; Uku Pacha, Kay Pacha, Hanan Pacha.

(Ver imagen 1)

⁸ ZENTENO BRUN Hugo; *Acercamiento a la visión cósmica del mundo Andino*, Punto Cero v.14 n.18 Cochabamba 2009

⁹ AGÜERO, José de la Riva. *Estudios de historia peruana, Las civilizaciones primitivas y el imperio incaico*, Pontificia Universidad Católica. Instituto Riva-Agüero (1966)

¹⁰ CODINA Víctor: *Teología simbólica de la tierra*, Ed. Seapas, Santa Cruz – Bolivia, 1993)

*Uku Pacha, inframundo, allí habitan las semillas y también los antepasados o ancestros. Kay Pacha, es la tierra, donde conviven seres humanos, cerros, lagos, ríos, plantas y animales. Hanan Pacha, mundo superior; allí viven las aves, las entidades celestes, constelaciones, astros, arcoíris.*¹¹

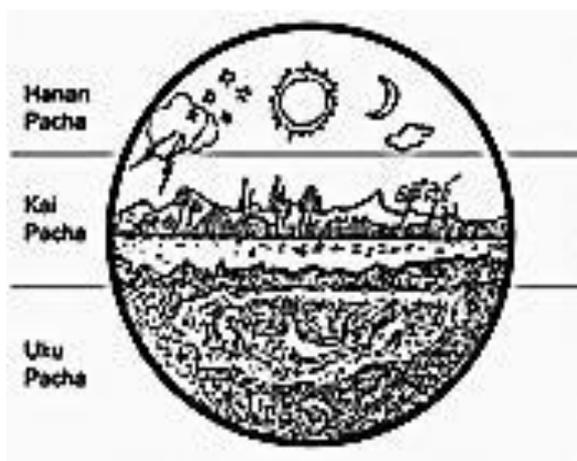

Imagen 1. Planos del mundo Inca

Fuente Talzo Alberto Rodríguez, German 1998 *Visión cósmica de los Andes Abya-Yala* Quito Pág. 72

Esta es sólo una manera de entender el mundo en que habitaban los indígenas, en este caso, los incas.

Asimismo Esterman habla de la concepción del mundo, o sea la cosmovisión andina, la cual, según el filósofo, se basa en cuatro principios fundamentales: principio de la relacionalidad, principio de correspondencia, principio de complementariedad y principio de reciprocidad. Veamos brevemente en qué consiste cada uno de ellos:

“El principio de Relacionalidad. Este principio afirma que todo está de una u otra manera relacionado, vinculado o conectado con todo”¹².

En efecto, la vegetación obedece a la composición del terreno, al clima, a los vientos, a la lluvia. El mundo animal depende de todo lo anterior, e inclusive de la vegetación, base de su sustento. Y el hombre guarda íntima relación con todo lo anterior y también con sus semejantes. Aquellos elementos que puede gobernar son sus iguales, pero aquellos otros (sol, luna, tempestades, montañas, terremotos...) y que no logra dominar, son superiores a él; son dioses.

¹¹ ESTERMAN Josep, *Filosofía andina: estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*, Quito Abya-Yala 1998, Pág. 113

¹² Ídem. Pág. 115

El principio de Correspondencia. *Manifiesta, en forma general que los distintos aspectos, regiones o campos de la realidad se corresponden de una manera armoniosa. En la filosofía andina, el principio de correspondencia incluye nexos relacionales de tipo cualitativo, simbólico, celebrativo, ritual y afectivo*¹³.

En todos los aspectos la relación no es vertical, sino horizontal. Muchos animales dependen de la vegetación y ésta de los animales, para su polinización, abono, traslado, aireación, etc. es decir, todos cumplen un ciclo evolutivo entretejido e intercomunicado.

Principio de Complementariedad.- *El principio de complementariedad es la especificación de los principios de correspondencia y relacionidad. Ningún ente y ninguna acción existe “monadicamente”, sino siempre en coexistencia con su complemento específico. Este complemento es el elemento que recién hace pleno o completo al elemento correspondiente. El principio de complementariedad se manifiesta a todo nivel y en todos los ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales*¹⁴.

El principio de Reciprocidad.- *Dice que diferentes actos se condicionan mutuamente (inter acción) de tal manera que el esfuerzo o la “inversión” en una acción por un actor, será “recompensado” por un esfuerzo o una inversión de la misma magnitud que el receptor*¹⁵.

El plano cósmico y el mundo natural en sí, mantiene un peculiar rasgo, da para recibir y recibe para dar; no se encierra en su ego, como muchas veces hace el ser humano moderno, y que, de alguna manera queremos rescatar y vivir acorde con los principios de la naturaleza, nuestro origen y nuestro futuro. Lastimosamente no cumplimos los deberes que como hijos del mundo tenemos.

Cada pueblo hace hincapié en tratar de acercarse más a sus dioses; agradecer por el agua, por la tierra, por los alimentos; tratar de estar en armonía, y manejarse como un todo y no como un sistema fraccionario en el que exista el dominante y el dominado. Anhela también, esa igualdad y más que todo respeto a cada individuo, por más pequeño que sea.

Todas las acciones humanas se iniciaron en el contexto de convivencia, de cumplimiento fiel de esos principios para que cada miembro de la sociedad los respete.

¹³ ESTERMAN Josep, *Filosofía andina: estudio intercultural de la sabiduría autóctona andina*, Quito Abya-Yala 1998, Pág. 125

¹⁴ *ídem* Pág. 126.

¹⁵ *ídem* Pág. 129.

Detendremos nuestra atención en el movimiento ritual o simbólico, y en cómo llegó la danza a ser ese elemento imprescindible en la vida de cada cultura o pueblo, y en especial de los hombres que trataron de acercarse o explicar fenómenos que les resultaban misteriosos y desconocidos.

Ahora bien ¿en dónde entra la danza en todo este concepto y psicología de vida? pues, la danza fue uno de los tantos ritos que se usó como canal o vínculo para comunicarse con sus dioses. Al no poder encontrar la respuesta a ciertas fuerzas naturales, cada uno de estos ritos transmitían mensajes de agradecimiento de protección y también de respeto. El contenido simbólico en cada acto es lo verdaderamente enriquecedor de las culturas prehispánicas. Si tomamos en cuenta todos estos aspectos de la cosmovisión andina, vamos a reparar en que mediante la danza, fenómenos de diversa índole se materializan, por lo que en ella encontramos desde sucesos reales hasta creencias que hacen referencia a lo sobrenatural y lo mitológico.

Desde el principio de la humanidad el lenguaje corporal fue probablemente la primera forma de lenguaje entre los seres humanos. La danza surge cuando a ese movimiento se le une la música. La danza es tan antigua como el ser humano. Es la primera forma de actividad física unida a una finalidad expresiva y comunicativa con los semejantes y con la Naturaleza.¹⁶

Cada persona u objeto se relaciona con los diversos aspectos de nuestra cultura. Los lugares, símbolos, costumbres, artes (canto, danza, música), vestimenta, alimentación, medicina, etc. están íntimamente arraigados a un solo pensamiento y forma de vida, a los que muchos tuvieron acceso y que hasta la actualidad se transmite y se conserva en los pueblos andinos. Es verdad, ya no como antes, pues la globalización es poderosa y penetra hasta en los lugares más recónditos, influenciando y alienando nuestras raíces, nuestra verdadera cultura y orígenes, con música, vestido, y tecnología, que no hace más que fomentar la pérdida de identidad en las nuevas generaciones.

Por eso debemos recuperar nuestra conciencia de interdependencia humano-terrenal. Es más, habría que preguntarnos: ¿Estamos viviendo juntos con la tierra y entre nosotros? o ¿La estamos matando cuando nos matamos entre nosotros y la maltratamos a ella? Cada acción tiene su reacción y más en un espacio tan frágil como nuestro planeta. Recursos naturales, humanos y culturales son lo que debemos conservar y procurar su perpetuidad

¹⁶ VARIOS AUTORES. (2010). *Definiciones y conceptos*. Junio 2014, de El ritmo y la danza. Sitio web: <http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1138/html/index.html>

sino, poco a poco iremos extinguiéndonos entre nosotros como simples lobos que desean satisfacer su necesidad de hambre.

1.2 La danza a través del tiempo

La danza tuvo su origen en las actividades rituales surgidas para prestar atención a las cuestiones existenciales: la vida, la muerte, los seres superiores, los ciclos de la tierra y sus derivados y la necesidad de expresión corporal, que apareció con todos los hombres y con cada uno de ellos. Danzan los planetas en el firmamento, danzan las aves en el cielo, y danzan los peces en los mares; danza el hombre en todo tiempo y lugar.

Podemos empezar citando el concepto de danza. Según varios autores coinciden en decir que: *“La danza es el movimiento en espacio que se realiza con una parte del cuerpo del ejecutante, si no es con todo el cuerpo con cierto compás o ritmo como una expresión de los sentimientos, de la cultura y la sociedad”*¹⁷.

La danza ha ido evolucionando como el hombre mismo, pasando por diferentes etapas, y más que nada transformaciones, que no son sino la búsqueda de una armoniosa complementariedad entre el cuerpo, el hombre y su entorno. Todo ello en la búsqueda permanente de respuestas a muchas interrogantes y en su intención de acercarse a esa parte desconocida. Eso fue lo que impulsó al hombre a usar la danza como medio de expresión de sus sentimientos con respecto al mundo exterior.

Existen muchos tipos de danza, desde rituales prehistóricos, pasando por danzas autóctonas, folclore¹⁸ de cada país; danzas de salón, ballet clásico, danza contemporánea, hasta ritmos callejeros como el break dance¹⁹ y más. cada una con características únicas y de las cuales el hombre ha sabido expresarse, sacar muchas veces esas necesidades internas que las palabras no logran, esa fuerza, dolor, angustia, alegría y todo lo que podamos imaginar acerca del ser humano.

¹⁷ VARIOS. *Qué es la danza*. Julio 2014. Extraído de misrespuestas.com. Sitio web: <http://www.misrespuestas.com/que-es-la-danza.html>

¹⁸ Es el cuerpo de expresión de una cultura, compuesto por cuentos, música, bailes, leyendas, historia oral, proverbios, chistes, supersticiones. Folclore: Se refiere a costumbres, artesanía y demás, común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicha cultura, subcultura o grupo. Concepto extraído de <https://es.answers.yahoo.com/question>. Julio 2014

¹⁹ Es una danza urbana que forma parte de la cultura Hip Hop, surgida en las comunidades afroamericanas y latinoamericanas de barrios neoyorkinos como Bronx y Brooklyn en los años 1970. Concepto extraído de <https://es.answers.yahoo.com/question>. Julio 2014

Muchos siglos atrás el humano buscó mediante actos rituales agradecer a sus dioses por todo lo que la naturaleza le otorgaba: el agua, el fuego, la cosecha, la caza, y simbólicamente lo plasmaba en figurillas, otras veces en pinturas, en cavernas o en artefactos ceremoniales. Allí quedaba todo esa riqueza mística, por así decirlo, de lo que significó para ellos el estar como un ser más del mundo, a veces un tanto insignificante, pues los poderes de la naturaleza para el hombre eran la representación física de sus dioses.

El trueno, la lluvia, los volcanes eran vistos como signos de sus deidades hacia ellos, y tratar de agradecer o estar en armonía, fue lo indispensable en esos tiempos.

Asimismo en las danzas rituales se halla contenida una gran parte de la tragedia interior humana ante la naturaleza exuberante y misteriosa; los problemas de la fertilidad de sus mujeres, de la vejez, de la muerte, salud y protección (Ver imagen 2). Es producto del temor ante las manifestaciones grandiosas de la tierra o la contemplación de los fenómenos celestes. Pero más aún que esto, es su relación con los problemas creados por el mismo hombre dentro de sí, en sus actividades mentales, como los sueños. Y es que mediante los sueños, muchas de las manifestaciones rituales tomaron un aspecto formal; se plasmó en un acto físico la esencia de los pensamientos del hombre, a través del tiempo y de las épocas.

Esa lucha que la conciencia de todo individuo sostiene con su inconsciente, constituye un problema eterno para el hombre de todas las épocas. Y la protección de todos esos problemas de dentro afuera, encontró en la danza ritual una emotiva expresión, hasta llegar a fundirlos en la misma ejecución de la danza con la seriedad de uno de los actos más determinantes de su existencia²⁰

Imagen 2. Danza ritual femenina Tribu del rio Xingú (Brasil)

www.tripod.com/seres

²⁰ FINK Eugene. (1996). *La filosofía de Nietzsche*, metafísica del artista. Madrid. Alianza editorial, Pág. 232

*“El rito es un evento o ceremonia que se repite de acuerdo a normas preestablecidas, social y culturalmente; a través del cual se convocan periódicamente el sentir y pensar de los participantes”.*²¹ Al sumirse los participantes de estas danzas rituales, en el éxtasis provocado por ellas, pretendieron influir mágicamente en los problemas vitales antes mencionados. Y así, como ejemplo más sencillo, en lo que respecta a la fertilidad de los campos, al unificarse los danzantes con la naturaleza, creyeron transmitirle su propia actividad sexual y excitarla genéticamente. Esto en el aspecto más primitivo de la cuestión; otras veces y con el mismo fin, fueron ejecutadas las danzas ante los dioses de la fertilidad, como un ritual, más lleno de conceptos religiosos, que mágicos.

*“(…) pero en el transcurso de los milenios, el rito de la danza se hizo menos elemental y se complicó con escenificaciones más abundantes en simbolismos, que hicieron imprescindible la intervención de especialistas hechiceros o chamanes”*²². Las mismas que quedaron reservadas solamente para un reducido grupo de especialistas, ancestros, y sabios del pueblo, por así decirlo, quienes fueron criados desde pequeños para este fin específico, siendo celosos guardadores de un oscuro ritual que constituye la más fuerte expresión simbólica de la danza, como ritual mágico del hombre.

*Las danzas, en su origen, tuvieron un carácter religioso concediéndoles una gran importancia. Los antiguos hebreos las ejercitaban en torno al Arca, y según el escritor griego Luciano, los indios, los egipcios, los pelascos, los etruscos, los griegos y los romanos, tuvieron asimismo sus danzas sagradas. Los griegos, que admiraban extraordinariamente la perfección del cuerpo, no temiendo ostentarlo ante los dioses en las fiestas solemnes, tenían una ciencia de las actitudes y de los movimientos llamada “orquística”, que reglamentaba las posturas de las danzas sagradas que se ejecutaban alrededor del altar con alusión a escenas mitológicas*²³.

Los griegos colocaron entre las bellas artes a la danza, a la cual presidía la musa Terpsícore, y tenía en aquella antigua nación tal importancia, que la juntaban con la tragedia y la comedia. Es probable que la danza diese origen a

²¹ VASQUEZ Chalela. *Ritos y fiestas: el origen de la danza y el teatro en Perú*, Editora El Comercio S.A, Pág. 6

²² MARKESSINIS Artemis. *Historia de la danza desde sus orígenes*, editorial YL, 1995, Madrid, Pág. 255

²³ ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA: *Danza*. Historia. Vol. 5. Pág. 3390

la gimnástica que tanto cultivaron, y más tarde a la pantomima, llevada a Roma en donde se desarrolló con una perfección increíble²⁴.

Aquí podemos descubrir un origen lejano de las danzas actuales, tan gimnásticamente ejecutadas, como lo hacían los griegos y los romanos.

Cuando llegamos a la Edad Media, al encontrarnos con la tergiversación mental de esas danzas de brujos y hechiceros, comprendemos lo lejos que están las primitivas danzas prehistóricas, en los efectos buscados. A la Edad Media llegaron las danzas rituales del fuego en los festivales ígnicos europeos, sobre todo los de primavera y otoño, en los que hombres y mujeres danzaban alrededor de las hogueras, saltaban sobre ellas acompañados de cánticos, todo ello con el fin de asegurarse buenas cosechas o librarse de los males. Podemos mencionar el festival de Zoroastría²⁵.

Así como en Persia se realiza uno de los más antiguos e importantes festivales en honor al fuego (Ver imagen 3), en otras culturas el objetivo de la danza pretende asegurar un matrimonio feliz, una purificación del cuerpo y del espíritu, una buena cosecha en el año, en fin... innumerables rituales que lo que buscan es una convivencia armónica entre hombre y naturaleza. En general, todas esas manifestaciones de danzas rituales en honor al fuego, no son sino una permanencia de las danzas primitivas transmitidas y mantenidas por años en la cultura de los pueblos.

Imagen 3. Festival del Zoroastra Persia

<http://millenio.wordpress.com/2012/01/29/el-festival-zoroastra-del-fuego-en-persia/>

²⁴ ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA: *Danza*. Historia. Vol. 5. Pág. 3390

²⁵ VARIOS AUTORES. (2010). *Fiestas Noruz (Año Nuevo Persa)*. Agosto, de Persepolis Sitio web: <http://www.centropersepolis.com/sobre-iran/fiestas/>

*(...) por otra parte, en casi todas las civilizaciones antiguas, y sobre todo las orientales o las que más directamente se orientalizaron, se desarrolló un tipo de danza ritual mixta, por lo que tenía de sexual y religiosa al mismo tiempo, indisoluble combinación de efecto carnal por un lado y fuerza reproductora de la naturaleza por otro*²⁶

Las danzas rituales crearon la parte más atractiva de las grandes fiestas de la fertilidad; y en ellas el excesivo desbordamiento del libido, con objeto de culto extremo y hasta peligroso. *“En realidad todas las artes pueden reducirse a una Danza, ya que el movimiento es el prototipo de las fuerzas vitales, y no hay duda de que todo arte que no lleve en sí la idea de movimiento carece de función vital”*²⁷.

Hemos recorrido varias culturas y la danza es parte fundamental en cada una de ellas. En cada representación física los movimientos asociados al compás de una música y con un objetivo diverso, ha ido evolucionando en cada época, en cada cultura, y en cada personaje que la realizan: hombres, mujeres niños, ancianos, etc.

*“La danza es y será la mejor forma de expresión del ser humano, ceremonias puramente religiosas, danzas de iniciación, danzas de agradecimiento o danzas cargadas de un alto contenido carnal y sexual como las famosas danzas Dionisíacas”*²⁸ de la antigua Grecia, en donde el libido era la principal característica, a más del desenfreno y los movimientos frenéticos de las llamadas Ménades²⁹, en honor al dios Baco.

La danza está en cada pueblo, en cada raza; su objetivo es siempre el mismo: sacar los más profundos sentimientos del ser humano y expresarlos a través de ella con alegría, fervor, tragedia, color; como en uno de los grandes festivales conocidos en la actualidad, y que cada año gana miles de adeptos: el de Holi en India. (Véase imagen 4).

El festival hindú de los colores se celebra en los meses de marzo-abril y en esta temporada que se conoce como la temporada de primavera. Hoy en día, Holi simboliza un puente entre las brechas sociales dentro de la propia cultura hindú. Los hombres y las mujeres celebran juntos esta fiesta; los ricos y los pobres se

²⁶ VARIOS. (2007). *Danza Ritual*. julio 2013, de Movimiento y Danza Sitio web: <http://movimientoydanza.blogspot.com/2007/01/danza-ritual.html>

²⁷ *Ídem*.

²⁸ RIQUEL, Martín de y VALVERDE, José María: *Historia de la literatura universal, vol. I*, Editorial Planeta, Barcelona 1991, Pág. 896

²⁹ Son seres femeninos divinos estrechamente relacionados con el dios Dionisio.

*salpican entre sí, del mismo modo que lo hacen los jóvenes y los mayores. Es la celebración de la verdadera unión.*³⁰

Como este festival, celebrado por la cultura hindú, las manifestaciones de alegría y celebración, a través de la danza, se realizan en todas las culturas de oriente y occidente hasta la actualidad.

Imagen 4. Festival de la Reunión de Primavera de Holi, en India
<http://bashny.net/t/es/17969>

1.3 El Movimiento en las Artes

Veamos rápidamente el concepto de *movimiento*, pues, allí vamos a encontrar respuestas a la relación que existe entre el movimiento mecánico que realizamos a diario con el cuerpo al momento de caminar, escribir, comer, etc. y el movimiento dentro de la danza. *“Movimiento es la acción y efecto de mover o moverse. Estado de un cuerpo que cambia de lugar, continuada y sucesivamente. Menear una cosa, un cuerpo o parte de él: manos, pies, tronco, cabeza...”*³¹

Nuestro entorno y nuestros ser interno y externo están en permanente agitación, desde la más pequeña partícula material y hasta el mismo pensamiento humano. Es por eso que tuvo que educarse este movimiento y ponerlo a las órdenes de las necesidades del ser humano como la de su comunicación con los dioses. Sea de adoración o de simple acto ritual, la danza y arte siempre estarán a la par con la propia naturaleza humana.

³⁰ VARIOS. National Geographic Society. *lluvia morada*. Agosto 2013, de Festival de Colores en India Sitio web: <http://nationalgeographic.es/medio-ambiente/habitats/festival-de-colores-en-india/imagen/lluvia-morada>

³¹ ENCICLOPEDIA UNIVERSAL SOPENA *Movimiento. Mover.. Vol. 11. Pág. 7750*

Como bien es sabido, muchas veces expresamos con gestos lo que no podemos decir con palabras, o nos ayudamos, del lenguaje no verbal, para matizar y enfatizar nuestro discurso. La danza como reflejo de nuestro yo interior o simplemente como deleite estético para los sentidos, es una de las manifestaciones artísticas del hombre que mejor puede llegar a plasmar aquello que no conseguimos formular con palabras. Es pues, un gesto instintivo del humano, siendo la expresión de los diferentes estados de nuestro espíritu. Además, la danza es una de las pocas ramas del arte que tiene como material de trabajo, o como instrumento, el propio cuerpo, en sus partes y en su totalidad.

La danza, como arte natural y primordial por excelencia, tiene un valor universal y simbólico, porque expresa un sentimiento, un estado del alma. Colabora en la expresión de los mitos, donde se sobrepone al mundo físico, ese otro mundo psíquico elaborado por la humanidad siglo tras siglo, como una interpretación de lo misterioso, vital y eterno, que unen al hombre y sus problemas con la naturaleza³².

La danza antiguamente no fue considerada un arte sino un nexo entre lo humano y lo divino; la columna vertebral de innumerables culturas, muy arraigadas a sus mitos y creencias ancestrales, para conjugarse en sí con la naturaleza misma. Además de proporcionar en el hombre más que un placer físico, ya que la danza tiene efectos psicológicos, y a través de ella los sentimientos y las ideas del ser humano pueden expresarse y comunicar.

El compartir el ritmo y los movimientos puede conseguir que un pueblo se sienta unido. En algunas sociedades, la danza puede llevar a estados de trance u otro tipo de alteración de la conciencia. Estos estados pueden ser interpretados como muestras de posesiones de espíritus, o buscados como un medio para liberar emociones.³³

El estado de trance permitió a muchas tribus, en rituales o actos simbólicos propios, realizar hazañas de fuerza extraordinaria o de resistencia al peligro, como el bailar sobre brasas, o soportar dolores como tatuajes o marcas en su piel. En algunas tribus, los chamanes bailan en estado de trance bajo el efecto de sustancias alucinógenas o un estado de meditación muy profundo, para poder curar a otros, tanto física como emocionalmente.

La más primitiva pasión estética, la del ritmo, encontró en la danza su expresión desde que los hombres prehistóricos prestaron atención a los sonidos

³² VARIOS. (LinkedIn Corporation © 2014). *La danza a través del tiempo*. agosto 2013, Sitio web: <http://es.slideshare.net/MAIATEC46/la-danza-a-travs-del-tiempo>

³³ *Idem*.

*repetidos de la naturaleza. Por eso la primera expresión del ritmo fue ejecutada gracias al repetido chocar de los bastones, el batir de palmas, o el choque continuado de los pies con el suelo. Más tarde se agregó el movimiento del cuerpo, los movimientos de brazos y piernas, así como la asociación de la voz, sonidos, silbidos o cualquier otro sonido corporal que ayude a enriquecer el ritmo al danzar.*³⁴

La danza es expresiva por sí misma, y sólo el sentimiento estético de los danzantes, así como su contenido psíquico y pasional en la ejecución, es lo que la hace verdaderamente significativa sin importar si es que la música que la acompaña es tocada con varios instrumentos o simplemente con percusión. Un claro ejemplo es cuando vemos a una bailarina de ballet donde la música instrumental es comúnmente utilizada es este tipo de baile y la comparamos con un bailarín de hip hop que simplemente puede realizar movimientos con el acompañamiento de un *beat box*³⁵ ambos danzantes pueden expresar diversos sentimientos sea ira, alegría, euforia, etc. no necesariamente dependiendo de la música que los acompaña.

*Existe un punto donde la danza y la música se separan para seguir rumbos distintos en su propia evolución, a través de los milenios, porque la música es una elaboración de lo consciente y la danza es un producto del inconsciente, con todo su valor dominador y primitivo, donde el hombre halla las raíces de su propio pensamiento y el porqué de sus actos más profundos e insospechados.*³⁶

Por eso la danza tiene, además de su valor estético, el de su espontaneidad; y desaparecida ésta, por preciosismo que sea, tiene precisamente su valor emotivo y evocador del inconsciente del hombre, donde éste se encuentra a sí mismo.

*En cambio la música, insuperable en sus concepciones intelectuales, nos lleva por el camino de lo consciente, de lo artísticamente evolucionando, y puede revelar sentimientos con gran precisión, con mayor exactitud -a veces- que las palabras. Pero hay sentimientos envueltos en el tumulto de nuestras pasiones, que sólo la danza es capaz, no sólo de expresar, sino de hacer brotar de lo más profundo de nuestro inconsciente olvidado*³⁷.

³⁴ VARIOS. LinkedIn Corporation 2014. *La danza a través del tiempo*. Agosto 2013, Sitio web: <http://es.slideshare.net/MAIATEC46/la-danza-a-travs-del-tiempo>

³⁵ Persona que realiza sonidos con su boca simulando sonidos de instrumentos musicales como batería, guitarra, etc. comúnmente utilizados dentro de la cultura hip hop y el break dance.

³⁶ GUIDO Raquel, Blog personal, <http://corporizar.blogspot.com/2008/10/danza-mito-y-ritual.html>, junio del 2014

³⁷ ACOSTA Camila. *La danza como expresión corporal, filosofía y humanidades*. Año 2012 Pág. 9

Indiscutiblemente toda música lleva en su esqueleto una gran parte de danza, y hasta nuestros días, ese contenido bailable lo vemos expresado directamente en diversos personajes, desde un bailarín de tango que realiza con pasión movimientos al compás de la música, hasta un director, que con su “danza mímica” da ritmo a una orquesta. Y es precisamente el ritmo, lo que la música debe a su progenitora la danza, la cual parece una madre llena de recursos fecundos, inalterable a través de los siglos, tan segura de su fuerza como la propia naturaleza que la creó, para expresión humana de sus fuerzas vitales. Pues en la naturaleza todo es ritmo, y en ello reside la esencia de la vida. Por eso la danza tiene un valor vital esquemático y funcional, que la hace ser como una proyección humana del movimiento universal del cosmos.

La danza fue desde sus comienzos la ejecución artística para la que el hombre se halló mejor dispuesto. Su aspecto como auxiliar de efectos mágicos o rituales, no fue en detrimento de su valor como arte; por el contrario, el pretendido significado místico de muchas danzas sirvió de palanca al desarrollo artístico de su expresividad³⁸.

La danza en ocasiones evolucionó al igual que la sociedad misma. En épocas de la Colonia se convirtió en un arte intrascendente de nobles y aristocráticos, en los que fue un simple contar de pasos y al que solo este grupo reducido lo llegó a practicar. Pero no por ello dejó de seguir su línea evolutiva. En muchos otros rincones, la danza siempre fue y seguirá siendo una de las más puras expresiones de arte de los pueblos, pues al ser parte esencial del ser humano no se puede alejar de su esencia. Es el mismo quien expresa su yo interno; no existe manipulación o alienación en ello; la danza será un arte en todas sus manifestaciones, y saber apreciarla o interpretarla, puede ser uno de los innumerables paradigmas del ser humano, no por su caracterización física, sino más bien por su relevancia emocional y psicológica.

1.4. El cuerpo humano en movimiento

Antes de entrar al tema del cuerpo en movimiento, adentrémonos en una visión del cuerpo humano en general. El hombre y la mujer son dueños de un cuerpo que les permite expresar múltiples riquezas de su vida interior, y también tomar aquellas decisiones, mediante las cuales se va construyendo su vida y su historia.

³⁸ VARIOS. LinkedIn Corporation 2014. *La danza a través del tiempo*. agosto 2013, Sitio web: <http://es.slideshare.net/MAIATEC46/la-danza-a-travs-del-tiempo>

Según el articulista Cobiella:

Recuperar la salvación implica recuperar el cuerpo. Perder el cuerpo es perder la salvación. Perder el cuerpo no es morirse, es perderlo, echarlo a perder, degradarlo, desrealizarlo, separarlo del alma, reducirlo a placer inmediato y negación de sacrificio: olvidar que somos templo vivo del Espíritu Santo. (...) La agresión contra el cuerpo no es sólo agresión sexual, es también agresión en forma de torturas, genocidios, abortos, tatuajes, drogas, alcohol, etc. Frente a todo ello, el joven cristiano, que es seguidor de Jesucristo, no sólo ama el cuerpo, el suyo y el de los demás, sino que ama todo lo que es vida, siempre y en todas sus manifestaciones, en cada embrión, en cualesquiera espacios, en cada región de la tierra.³⁹

Según estudiamos en antropología, el cuerpo es el fundamento donde se sustenta la persona. Precisamente con el cuerpo es que podemos exteriorizar lo que dicta y pide el espíritu; depende de cada uno de nosotros como utilicemos ese movimiento controlado que nos es permitido exclusivamente a los seres humanos gracias a nuestro razonamiento, desde el movimiento de un asesino al apretar el gatillo de una pistola, hasta el movimiento de un danzante clásico al interpretar una obra escénica.

Por otro lado, hemos dicho que todo se mueve en el universo macro cósmico y micro cósmico. El hombre, y en especial su cuerpo, no podían ser la excepción. Se mueve desde que está en el vientre de su madre, y conforme se desarrolla se va moviendo mucho más. Naturalmente a este movimiento lo podemos educar, formar, adecuarlo a nuestra libre voluntad; ponerle expresividad, darle sentido para que transmita mensajes, negativos o afirmativos, de cercanía o lejanía.

El cuerpo comenzó a tomar relevancia por sí mismo dada su naturaleza gestual. Cualquier gesto artístico está atravesado por un movimiento del cuerpo, que en algunos casos es más relevante que en otros. Esto es muy significativo, teniendo en cuenta la desvalorización que se ha hecho de lo corpóreo durante casi toda la tradición filosófica y religiosa.

Mencionamos el criterio que nos dejó Platón acerca del cuerpo:

(...) habló del cuerpo como “cárcel del alma”, asociado a todo lo bajo, lo que envejece, lo que perece, lo que no puede bajo ninguna circunstancia acceder ni

³⁹ COBIELLA Fernando; *Recuperar el valor del cuerpo.*- Revista Ser Familia. Marzo 2012. Pág. 18

*a lo divino, a lo inteligible o a lo puro, mientras el hombre permanezca ligado a su cuerpo, se encontrará incapacitado para la felicidad y para el verdadero conocimiento.*⁴⁰

A partir del criterio de este filósofo que afirma que el cuerpo es una “cárcel del alma”, nos hace reflexionar y pensar que el ser humano trata de “escapar” de esta cárcel por medio de la expresión, la comunicación, la relación con otros seres, etc. Y es la danza una de esas formas de expresión que el hombre y la mujer poseen. Quizás como dice Platón no podremos ser felices mientras estemos ligados a nuestro cuerpo pero el hecho de buscar esa libertad mediante la danza puede ser una manera de preparar nuestra alma para la felicidad. Naturalmente al cuerpo se debe atenderlo y convertirlo en aliado de la personalidad. En este caso, la danza sería imposible sin el cuerpo. De una manera muy particular los performances requieren del cuerpo como elemento imprescindible, sin el cuerpo nada se podría lograr y menos aún expresar algo. Como afirma atinadamente *François Pluchart*.

*El cuerpo es la base principal. El placer, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, se sitúan en él y, a lo largo de la evolución biológica, configuran el individuo socializado, es decir, puesto en condiciones de satisfacer todas las exigencias y obligaciones del poder establecido.*⁴¹

Se puede remitir a las experiencias personales y grupales, para constatar esta realidad de la trascendental importancia del cuerpo.

Durante los años de formación artística en la Universidad, se relacionaron dos formas esenciales de trabajo artístico; los estudios de aula, mediada por la influencia de los maestros de los talleres de pintura, escultura, dibujo, entre otras; sus clases y ejercicios desarrollaron en mí la habilidad para crear arte. La segunda: la pasión por la danza, pues desde tiempos de secundaria ya tuve cierto apego por esta manifestación artística, en especial la danza folklórica. Me llamaba la atención la cultura ecuatoriana, la diversidad de costumbres y representaciones de ritos ancestrales, unidos a la multicolor belleza de los vestuarios. Indudablemente fue un tiempo de descubrimiento y aprendizaje (Véase imagen 6).

⁴⁰ DIEZ DE LA CORTINA Elena y NEGRETE Juan Antonio: *La filosofía de platón*, Editorial Manuscritos, 2013, Pág. 124

⁴¹ PLUCHART François *El arte corporal, crítica sociológica. “El contrato social del arte”* Ed. Martin Malburet, Paris 1871, Pág.30

La danza ha sido la puerta a muchos conocimientos; a través de ella pude viajar, conocer, compartir y más que nada aprender. Para mí como artista, tener la danza como aliada de mis más profundas y locas ideas, es la forma de expresar el Yo interior, y descubrir nuevas formas de hacer arte.

Apartados del lápiz o del cincel, también podemos crear; también se puede causar un efecto en el público. Danzar no es simplemente mover el cuerpo, es saber expresar un sentimiento, dar un mensaje, la danza debe ser admirada y entendida, pues al igual que cualquier otra forma de arte, lo que quiere es mostrar algo ante un crítico, o simplemente un público que lo disfrute.

Imagen 6. Festival Internacional de Folklore Bellingham Inglaterra, Ecuador y Rusia en el desfile de las naciones

Fotografía tomada por Ing. Leonardo Mendoza, año 2005

Las existencias del ser humano tanto corporal como espiritual siempre se han complementado; no puede existir el cuerpo sin el pensamiento, ni se pueden manifestar las ideas y sentimientos del hombre sin el cuerpo físico de por medio. Nuestro cuerpo, según criterios destacados en el libro: **Catequesis es más vivir que aprender**, “(...) es el conjunto de cuatro dimensiones o posibilidades: ser nosotros mismos, comunicarnos con los demás, transformar el mundo material a través del trabajo y expresar nuestra fe”.⁴²

⁴² CARRION Ochoa, Segundo, (2012), *Catequesis es más vivir que aprender*, Talleres de Imprenta Cosmos, Loja, Pág. 157.

1.5. Los 4 elementos y el hombre

Para fines del desarrollo de nuestro trabajo, detendremos la atención en la íntima relación entre los elementos de la naturaleza material y aquellos que conforman al hombre en particular, “(...) *porque somos hijos de cielo y de la tierra, y el universo se manifiesta dentro nuestro; somos energía que fluye y se exterioriza a través de nuestra conciencia y de nuestra personalidad*”⁴³.

Nuestro planeta está compuesto básicamente por 4 elementos naturales: agua, aire, tierra y fuego (Véase imagen 7). Y son los que componen todas las estructuras orgánicas e inorgánicas, todo lo que está en el cielo y en la tierra. Y nosotros al ser un miembro más de este espacio, de igual manera estamos compuestos por estos elementos, o prescindimos de ellos. Hablando según la ciencia de la psicología, dichos elementos se manifiestan de diferente manera a través de nuestra personalidad, nuestro carácter y nuestras experiencias de vida diarias.

Imagen 7. Los 4 elementos de la naturaleza

http://www.adivinario.com/magia_60_elementos

El psicólogo suizo Carl Gustav Jung; categoriza a las personas en 4 tipos psicológicos fundamentales de percepción, que son:

⁴³ Blog de WordPress.com. El tema Triton Lite.. (julio 2013). *Los cuatro elementos y la naturaleza humana*. agosto 2013, de Archivos del Blog El cielo la tierra y yo. Sitio web: <http://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-naturaleza-humana/>

Conciencia : Como capacidad de conocer inmediatamente sus estados internos, así como su valor moral y este conocimiento en sí mismo.

Intuición: Que es conocimiento especial, comparable al instinto y al sentido artístico; que nos revela lo que los seres son en sí mismos, por oposición al conocimiento discursivo y analítico que nos hace conocer desde fuera.

Pensamiento: Como secuencia de procesos mentales de carácter simbólico, estrechamente relacionados entre sí.

Sentimiento: Entendido como hecho psíquico afectivo, que tiene por antecedente inmediato a otro hecho psíquico y que desarrolla emociones⁴⁴.

Algo muy interesante de su teoría es que no todas son directamente proporcionales entre sí; una función domina, mientras las otras tres tienden a complementarla y formar una totalidad. Bajo este punto de vista el hombre tiene que desarrollar las cuatro funciones para una personalidad específica.

*Los 4 elementos se manifiestan en el ser humano a través de las cuatro funciones de la conciencia. El fuego se manifiesta a través de la Intuición; la tierra a través de la Sensación; el aire a través del Pensamiento; y, el agua a través de los Sentimientos.*⁴⁵

Tomando en cuenta este análisis de la psique de Jung, podemos darnos cuenta que las características en cada persona son tan innumerables como las estrellas mismas; cada hombre es distinto de otro, aunque físicamente por cuestiones de: raza, color de piel o parentesco genético seamos parecidos. Dentro de cada ser humano hay un universo entero de pensamientos, sensaciones, ideas y muchas cosas más que nos caracterizan y dan esa personalidad única a cada uno de nosotros.

De allí que claramente podemos distinguir la diversidad de personalidades: hay personas de carácter muy fuerte; otras decididas, sensibles, irritantes, tímidas, extrovertidas y muchas más, y pues, si nos ponemos a analizar desde la base psicológica, el dominio de un elemento marca claramente nuestro carácter.

⁴⁴ YUNG, Carl Gustav, (1875), *Las relaciones entre el yo y el inconsciente*, Paidós Ibérica, Madrid, España publicado en 2009, pp 336.

⁴⁵ Blog de WordPress.com. El tema Triton Lite.. (julio 2013). *Los cuatro elementos y la naturaleza humana*. agosto 2013, de Archivos del Blog El cielo la tierra y yo Sitio web: <http://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-naturaleza-humana/>

CAPÍTULO 2
EL PERFORMANCE

2.1. El Performance: Conceptos y antecedentes.

En el universo todo es movimiento; el hombre desde su concepción también se mueve; los grupos humanos organizaron los movimientos para expresar su cosmovisión y darle sentido a todo cuanto sucede en la vida, de ahí surge la expresión artística y, dentro de ella, el performance, motivo de nuestro trabajo actual.

Las antiguas imágenes inmóviles no satisfacen las apetencias del hombre nuevo, formado en la necesidad de acción, en la convivencia con la mecánica que le impone un dinamismo constante. La estética del movimiento orgánico reemplaza a la estética de las formas físicas⁴⁶.

Parecería que la primera necesidad humana, inclusive antes de nacer, es la de comunicarse con los demás seres de la naturaleza, y especialmente con sus semejantes. En efecto, a través de los tiempos, el hombre no ha cesado de expresarse y de comunicarse activamente con los demás; esa comunicación la ha realizado utilizando su cuerpo. Veamos algunos casos:

Con sus manos: pide algo de comer, señala un peligro, saluda a sus familiares, golpea a sus enemigos, alaba a sus dioses, despide a sus difuntos. Con sus pies: demuestra rabia zapateando, corre al encuentro de seres queridos, o huye de los enemigos, dobla sus rodillas para pedir perdón a sus padres o a la divinidad. Levanta sus hombros en señal de desprecio e irrespeto. Mueve su cabeza en señal afirmativa, negativa o indiferente. El movimiento de sus ojos exterioriza infinidad de ideas, caprichos, felicidad y coraje...

Esto lo hace individualmente o en grupo, y además, le añade ritmo y sabor expresivo, conducente a darle sentido y manifestar mensajes diversos a sí mismo, y a su entorno, como: caminar, trotar, correr, bailar, jugar y pelear, etc. También su voz es parte activa de esta comunicación, desde los más ínfimos sonidos guturales, hasta la más refinada declamación de un poema...

Pero es interesante percatarse que la presencia del cuerpo, aun sin movimiento, tiene una significación relevante; por ello la necesidad de pintarlo, tatuarlo, vestirlo o simplemente presentarlo para que lleve un mensaje. Precisamente la capacidad de utilizar el cuerpo para expresar ideas y mensajes artísticos, ha llevado a la utilización del Performance.

⁴⁶ FONTANA Lucio, *Manifiesto blanco*. (1946). Extraído de <http://revista-artexto.blogspot.com> Agosto 2014

El performance, aunque no se encuentra en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, forma parte del arte de acción, juntamente con otras manifestaciones artísticas como el happening o el body painting, donde el público es parte importante de la obra. Rocío Pastor, nos dice:

*El arte del performance es una forma de expresión libre y surge como una alternativa más de manifestarse en el Arte. Esta disciplina nace oficialmente en 1916 a la par que el movimiento Dadaísta, bajo el nombre de arte conceptual.*⁴⁷

En cambio otros grupo humanos, o de corrientes artísticas diferentes, llevan la idea mucho más allá:

*Los dadaístas se interesaron por el arte como un medio provocador que les permitía enfrentarse al sentido común, a la religión, a la ley, a la moral, a cualquier ortodoxia. Con ello trataron de difundir arte y vida, de crear una nueva forma de vivir, en la que el arte no fuera lo excepcional sino lo cotidiano*⁴⁸.

Es decir que el performance puede ser considerado un arte de protesta o de manifestación en contra de las leyes o acciones que existen en nuestra sociedad, como los actos bélicos, la injusticia, la discriminación, el abuso, etc. utiliza diversos métodos para llegar al público y obtener una reacción ya sea positiva o negativa, pero lo importante es interactuar con el espectador, pero al ser todos diferentes, cada uno le dará su propia interpretación a la obra, por lo que ésta no siempre es la misma que el artista desea expresar.

*El objetivo del performance es lograr un momento de éxtasis artístico, y para ser tomada como tal, durante el desarrollo de la obra, debe existir ese momento en que el ser humano siente a través de la percepción de sus sentidos (vista tacto, oído, olfato, gusto) su razonamiento (entendimiento, recuerdos, relatividad, crítica, etc.), la interacción con las emociones propias (tristeza, felicidad, expectación, interés), la reacción (sorpresa, fastidio, enojo, alteración nerviosa, etc.) y la interacción y expresión del espectador (gritos, risas, comentarios, movimientos corporales, etc.)*⁴⁹

Como ya hemos dicho, en el performance, el cuerpo es el recurso fundamental; a través de él los espectadores podrán interpretar cuanto desea comunicar el artista. Los

⁴⁷ Texto tomado de la revista digital de Rocío Pastor. *El arte del Performance*. www.womanword.com

⁴⁸ Enciclopedia autodidáctica OCEANO, tomo 4. Pág. 2154.

⁴⁹ TAYLOR Diana, FUENTES Marcela; *Estudios avanzados de performance, fondo de cultura económica (MEXICO)*, 2011, Pág. 631

espectadores deben ser gente entendida, experimentada en la decodificación de mensajes corporales; el resto de personas lo utilizarán para interesarse, por primera vez, o para alejarse de su representación y hasta combatirla.

Estas son razones por las cuales los artistas plásticos de aquella época (60s) no estaban de acuerdo con este tipo de arte, ya que manifestaban que era un tipo de burla a las normas artísticas que existían hasta ese entonces, como los estudios y reglas acerca del uso de las técnicas para realizar obras artísticas; en suma, un golpe demasiado duro a los cánones establecidos de la época, difíciles de asimilar, y más aún entender. El lenguaje visual es exagerado y grotesco, siempre con el ánimo de causar polémica.

Los lugares para realizar este tipo de manifestación artística dependen mucho de lo que su autor desee expresar; puede ser desde tan simple como el callejón de un barrio, un parque o la sala de un museo. Muchas veces resulta más importante el lugar donde se lo realiza, que el contenido en sí, siendo los lugares públicos los preferidos por la mayoría de artistas. Esto con el afán de manifestarse; que la gente lo observe, que saque un análisis, y sea el espectador quien interprete y juzgue.

Así como las locaciones, los elementos que se utilizan en los performances, pueden ser infinitos. La utilidad muchas veces resulta esencial para expresar el mensaje. Un ejemplo claro de esto es el artista Joseph Beuys, quien en sus obras incluye la participación de personas y animales, (Véase imagen 8) para dar mayor carácter al performance y poder llegar con un mensaje claro al espectador.

Imagen 8. Performance Coyote: i like America and America likes. Joseph Beuys
potd.pdntonline.com

Hay otros como el español Abel Azcona, quien utiliza elementos como: carne, sangre y más materiales en sus performances. (Ver imagen 9).

Estos son ejemplos claros del mensaje que se quiere dar a través del performance, muy alejado de lo conocido; grotesco e incómodo en muchos casos, pero hay que saber analizar con mente abierta y ojo crítico. La mente es muy subjetiva y las primeras conclusiones siempre se sacan de lo que primero observamos, por eso hay que analizar minuciosamente la obra, para poder emitir un criterio de opinión acerca de la misma.

Imagen 9. Performances del artista Abel Azcona
<http://veo-arte.com/blog/>

Como antecedentes que dieron claro origen al arte corporal y de acción podemos señalar algunos:

La finalización de la Segunda Guerra Mundial, acarreó un sinnúmero de secuelas, unas negativas como la delincuencia, las guerrillas, la destrucción de bienes públicos, problemas sociales graves, armamentismo. Y otras, positivas, como la medicina, nuevos avances tecnológicos, e innovaciones artísticas. Precisamente es la época en que surge el arte de acción o arte de la performance.

La década de los sesenta se caracterizó por una avalancha de reacciones anti militarescas, feministas, ecológicas, etc. todo lo cual contribuyó al desarrollo de

*manifestaciones y expresiones de liberación sexual, el nudismo y las diversas expresiones corporales*⁵⁰.

Otra de las cualidades del arte de acción son sus manifestaciones explícitas en contra del arte tradicionalista, sus normas y sus reglas, sus vestimentas y sus escenografías, sus temas formativos y semi religiosos; prefiriendo las exhibiciones no conservadoras, ni convencionales, más bien de protesta y reacción histórica, política, social, religiosa y artística.

Entre estos antecedentes, vale la pena destacar, lo que menciona la enciclopedia Espasa:

*Las prácticas de la Bauhaus con su idea de fusión de todas las artes, que convocaban a unir esfuerzos en busca de la construcción de la obra de arte total; como también lo haría la creación del Black Mountain Collage, lugar experimental desde la relación de educación artística y la práctica, profesores como John Cage, desde la música y desde la danza por Merce Cunningham. Ambos invitados a formar parte en la escuela donde compartirían proyectos, tratando de fusionar sus visiones*⁵¹.

También podemos anotar la pintura de acción, así denominada por el crítico y estudioso Harold Rosenberg, refiriéndose a aquella producida por Jackson Pollock, que fue un boom en la época; acostumbrada a observar en las elegantes galerías la tradicional pintura de caballete, el claro oscuro, el realismo, en fin la pintura clásica. Su nueva forma de pintar acompañó a este proceso de transformaciones de la época. Las nuevas vanguardias aparecían una tras otra, producto de pintores inconformes, o más bien soñadores, dispuestos a buscar nuevos horizontes en la pintura y en las artes en general:

La acción de Jackson Pollock. Tal vez el máximo exponente del expresionismo abstracto, Pollock, es reconocido por su "Dripping" o goteo y por su "Action Painting", que, según él, accedía a su mente subconsciente. Sobre sus enormes lienzos, fue el incorporar su cuerpo accionando sobre los mismos, estampando no sólo sus huellas sino dejando su impronta, su energía, focalizando su atención sobre el propio acto de pintar. En Pollock hay acción, movimiento, pero

⁵⁰ PALMER, Alan (1983), *Diccionario de historia del Siglo XX*, Ediciones Grijalbo, S.A., Buenos Aires.

⁵¹ VARIOS, (1999), *Historia del Arte*, Gráficas Estella, S.A., Espasa Calpe, España.

*el dinamismo del acto se fija sobre un soporte, el cuadro, una presencia estática, como un registro de lo que sucedió, pues, toda la acción ya concluyó*⁵².

En Argentina se apreciará una acción similar, con Lucio Fontana, quien aplicaría su impresión de acción sobre sus lienzos, con cortes, rasgados y perforaciones. Yves Klein con las Antropometrías y El Salto al Vacío de 1960, es también, referencia valiosa y un paso más en el desarrollo del arte de acción y expresión corporal.

2.2 Artistas relevantes

Para esta parte del capítulo se ha tomado como referencia a un artista que realiza performances y a una compañía de danza que incluye en sus espectáculos fusiones de diversas ramas de arte escénico.

Comenzamos con Yves Klein, artista francés que vivió en la década de los años 60. Fue un pintor que marcó el punto de partida para que nuevas expresiones de arte como el happening, el body painting y el performance, dieran el gran paso a nuevas vanguardias. Sus trabajos trataban de sobrepasar todos los límites posibles, y aunque nunca fue de su interés el arte en sí, su juventud y su gusto por el judo y algunas prácticas ancestrales de oriente, fueron de vital importancia para que luego plasme en sus obras, estas experiencias simples y a la vez cargadas de un profundo sentido psicológico.

*Contrariamente a la mayoría de los artistas, el personaje de Yves Klein no es inferior a sus obras. Éstas son los hechos superiores de una aventura excepcional, y de alguna forma, son las pruebas de la misma. Pero, por lo demás, sólo queda el recuerdo. Porque Yves Klein se preocupó tanto por lo que debía desaparecer como por lo que debía quedar. Es por ello que una exposición no es suficiente, si en ella no se muestran más que las pinturas, las huellas, los fuegos, los oros. Tiene que intentar recordar, también, toda aquella parte del trabajo de la cual sólo la memoria conserva el rastro.*⁵³

Algo muy interesante de la obra de Klein, fueron sus antropometrías (Ver imagen 10) con las cuales usaba el cuerpo como pinceles humanos para realizar sus cuadros, y el valor

⁵² MINERA María. (2013). *Jackson Pollock (1912-1956)*. Agosto 2014, de Función Lenguaje Centro de Literatura aplicada de Madrid Sitio web: <http://funcionlenguaje.com/pensamiento-contemporaneo/jackson-pollock-1912-1956.html>

⁵³ VARIOS. Texto extraído de: *Culturacolectiva.com/yves-klein-nada-sera-una-obra-de-arte-porque-yo-lo-decido* Junio 2014.

que le daba al color azul, considerado por él como el color perfecto para representar lo intangible y la naturaleza visible, llegando a patentar el famoso Klein Blue.⁵⁴

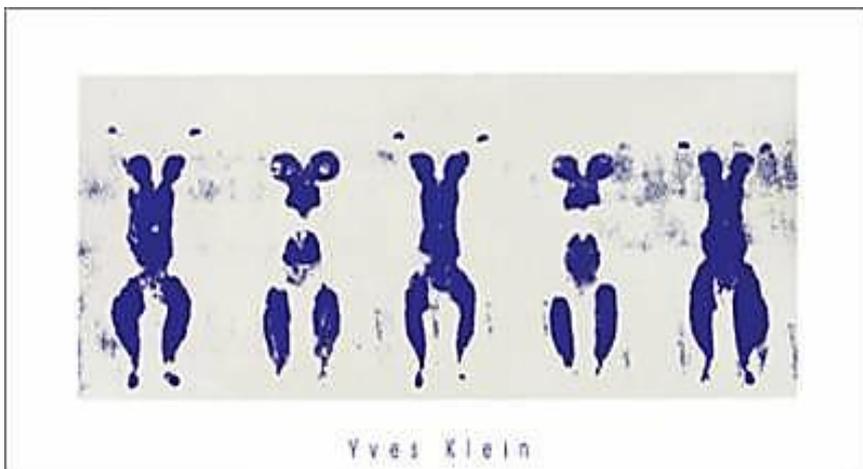

Imagen 10. Antropometrías del artista Yves Klein

<http://ed-historiarte.blogspot.com>

Los últimos años de Klein fueron los más productivos. En 1961 recibió el mayor reconocimiento para un joven artista, una retrospectiva de su obra en el Museo Haus Lange. Es en este período, cuando fusiona en su alquimia artística el arte del fuego, del agua, del aire y de las materias primas como el oro, en la serie de los Mono-oros. En ésta, el mayor interés de Yves es la disolución de las formas mediante la combustión interna del espíritu de los elementos que conforman el cuadro.⁵⁵(Ver imagen 11)

Imagen 11. Monocromas del famoso Klein Blue

<http://dreamcurrents.com>

⁵⁴ Azul ultramarino de gran intensidad que creó con la ayuda de un químico. Este azul se convirtió en una obsesión para Klein Klein. Gabriel, J. W. (1994). *Yves Klein: 1928-1962: international Klein blue*. Taschen.

⁵⁵ Riout, D. (2009). *Yves Klein. Colección del Museo Guggenheim Bilbao*, 82-89.

Es increíble como un artista puede influenciar tanto en nuevos procesos creativos, como en tan solo siete años en los que hizo la mayoría de su producción, se considera un ícono en el arte conceptual.

Podemos tomar varios aspectos importantes de la obra de Klein en nuestra propuesta, pues fue quien usó el cuerpo como objeto propio en la creación de algo. Sus mujeres pintadas de azul al son de una música, impregnaron sus famosos cuadros en los que no intervino el pincel, sino el cuerpo y su movimiento para crear arte.

La Compañía de Danza Pilobulus es un referente fundamental en el desarrollo del presente proyecto. Sus obras abarcan temas innovadores y poco comunes; el uso del cuerpo como elemento fundamental, su peculiar desenvolvimiento escénico, y el acompañamiento sonoro, hacen de sus obras la más grande inspiración en la búsqueda de la perfecta armonía entre el cuerpo y movimiento. Los danzantes de esta Compañía buscan la manera de expresarse estando en contacto con la naturaleza. Veamos algo más de Pilobulus:

(...) es una compañía de danza; su nombre proviene de un hongo que crece en algunas praderas, estimulado por el calor del sol, y que apenas mide unos cuantos centímetros de altura, pero sus esporas alcanzan la altura de una vaca.

Así se hace llamar este grupo de danza, conocido internacionalmente.

Pioneros en un estilo que utiliza al límite las leyes físicas del peso, la gravedad y el balance. Desde su creación, en 1971, la compañía inició un camino diferente, con propuestas que apuntaban a otro tipo de danza, ajena a los cánones tradicionales.

Los cuerpos de los siete bailarines de Pilobolus Dance Theater, acompañados por la música, y sin mayores parafernalias escenográficas, danzan, se desplazan, se suspenden y se entrelazan como una sola energía corporal. Uno sobre otro son capaces de formar tótems, y mediante la ayuda de las leyes físicas, los cuerpos pueden llegar a convertirse en cavernas, caballos o peces.

Fueron conocidos por el gran público en la 79 edición de los Oscar. Tras una pantalla translúcida de color blanco, fueron creando diversas figuras, en primer lugar la propia estatuilla del Oscar y después escenas de diversas películas nominadas, siendo de los mas ovacionados de la noche⁵⁶ (Véase imagen 12).

⁵⁶ Texto extraído de <http://www.taringa.net/posts/info/1555770/Pilobolus.html>. Agosto 2014

Imagen 12. Compañía de Danza Pilobolus.

<http://kulturkompasset.files.wordpress.com/2012/03/pilobolus-soleil-vierge-elc3a9ment-soleil.jpg>

Su continua transformación de cuerpos como lo menciona el texto, y el mensaje que transmite al espectador en cada performance, es lo que la relaciona con la propuesta a exponer. Ellos usan las leyes físicas para lograr esa armonía de sus cuerpos, y a través de la danza crear escenas de formas animales, de objetos físicos y hacer una historia en cada obra.

La propuesta del presente trabajo propuesta es similar: se usara la danza como medio. La temática es un tanto diferente, los elementos naturales son el eje alrededor del cual girará la obra. Se tratará de lograr en el espectador una retrospectiva a su interior y a ese descubrimiento de la vitalidad de su ser, de cómo los elementos de la naturaleza también fluyen por nuestro cuerpo y se pueden manifestar con la misma fuerza que en la naturaleza. La pasividad y el caos en la naturaleza son muy frágiles e inestables; así como de un día soleado, se pasa en minutos solamente a una torrencial lluvia, también nuestro cuerpo puede pasar de la felicidad a la tristeza.

2.3. El performance en la actualidad, su evolución en el tiempo e inclusión de la tecnología

Ponernos a analizar el performance en nuestros días, como una propuesta de arte contemporánea, es hacer una retrospectiva a sus orígenes, a cómo y por qué empezó. Como bien sabemos el performance surgió con un objetivo específico: romper con lo

tradicionalmente conocido, sacudir al público, causar emociones, miedo, asombro, frustración etc. usando el lenguaje corporal como medio.

Como sucede en todo tipo de arte, revisamos una breve historia de esta evolución, o más bien revolución en el arte, con la aparición de las vanguardias artísticas, entre ellas el performance:

El performance ha tenido una evolución desde sus inicios en la década de los 20, donde en la primera feria internacional Dadá de Berlín, se realizaron varios performances y happenings, solamente con el uso de papel, telas, cartones pinturas, etc. todos realizando una interacción con el espectador; pasando por los años 50 donde los artistas como John Cage en su obra 4'33 ya usaban elementos más grandes como instrumentos musicales dentro de sus performances, dándoles un concepto más subjetivo que objetivo⁵⁷.

Legaron los años 60, los artistas incluyeron en sus obras aparatos mucho más grandes, como aviones de guerra. Luego, en los años 70 llegaron artistas como Joseph Beuys, quien a más de elementos naturales y físicos incluyó en su obra a animales. En los 80 los artistas comenzaron a realizar performances de larga duración, por lo que el público no podía permanecer en el sitio de la obra durante la ejecución de la misma, y los artistas necesitaban herramientas como la fotografía y el video para documentar sus performances. Como ejemplo tenemos a la serbia Marina Abramovic y su obra `The lovers: the great wall walks` donde ella junto a su pareja -en ese entonces Ulay- viajaron a la Gran Muralla en China, cada uno a un extremo de la misma y comenzaron a caminar durante tres meses, y cuando se encontraron en la mitad de la muralla se dieron un abrazo de despedida, ya que se separaron luego de 13 años de relación artística y amorosa.

Así llegamos a los años 90 hasta la actualidad, donde los artistas poseen una infinidad de materiales, elementos, técnicas, etc. para realizar performances. Una de las artistas que utiliza la tecnología más reconocida y polémica, quien realiza este tipo de arte, es la francesa Orlan, la misma que utiliza tecnologías médicas para efectuarse cirugías estéticas en su cuerpo durante sus obras. Lo que hace es acondicionar el quirófano, según los requerimientos de su

⁵⁷ Antonio Prieto Stambaugh. (2002). *Los estudios del performance: Propuesta de simulacro crítico*. agosto 2013, de Performancelogía, Todo sobre Arte de Performance y Performancistas Sitio web: <http://performancelogia.blogspot.com/2007/07/los-estudios-del-performance-una.html>

*performance; arma un show alrededor de ella, e incluso diseña los vestuarios para los doctores con el fin de lograr el objetivo deseado en sus obras”.*⁵⁸

Podemos darnos cuenta de la evolución a través de los años; las herramientas han sido diversas, y el lenguaje muy variado. Existen muchísimos ejemplos de performances que tratan de contar una breve historia de la profunda necesidad del ser humano de expresarse, de usar su cuerpo, de experimentar con elementos, con físicos, de causar un alto a la cotidianidad del ser, y transportarlo a experiencias nuevas y diversas, especialmente en el ámbito artístico, cultural y social.

*Hoy el lenguaje se ha desarrollado, y las nuevas tecnologías han renovado tanto la performance como el interés por la misma. El performance es en la actualidad un laboratorio de pruebas en el que se mezclan el vídeo, la música, el cine, la instalación... La hibridación es una de las características de la performance de hoy, y esta cualidad la convierte en una de las prácticas más interesantes del panorama del arte contemporáneo. Además, la incorporación de las nuevas tecnologías atrae a artistas y público joven que han expandido el ámbito de la performance, que hoy es en la mayoría de las veces multidisciplinar incluyendo conciertos, películas o escenarios filmados por artistas conocidos. La performance contemporánea es en gran medida un reflejo de lo que ocurre en la cultura contemporánea.*⁵⁹

2.4. La música en el performance

Mucho se podría decir de la música y el performance como elementos complementarios de la obra de arte, pero es una característica particular que no siempre ha estado presente. La música en el performance es usada en tiempos actuales, pues los primeros performances siempre fueron de naturaleza visual; se usaban elementos pero no siempre acompañados de música.

⁵⁸ TAYLOR Diana y FUENTES Marcela A; *Estudios avanzados de performance: Posmodernismo, subjetividad y arte corporal: una trayectoria, por Amelia Jones*, Fondo de Cultura Económica, México 2011, pág. 631

⁵⁹ GOLDBERG, Roselee. (1996). *Performance art: desde el futurismo hasta el presente*. Editorial Destino, Barcelona, 2002, pág. 232

Fueron muy pocos los artistas que implementaron un acompañamiento sonoro a la ejecución en vivo de su obra. "(...) a ritmo de una melodía de violín, los cuerpos desnudos de mujeres recorrían los lienzos blancos para plasmar sus cuerpos en ellos"⁶⁰.

2.5 El performance dancístico como expresión de arte

Al ser el performance una nueva vanguardia en el arte contemporáneo, siempre estuvo expuesto a constantes cambios y modificaciones. Muchas veces el contexto con el cual fueron realizados, la temática y los medios en el cual se desarrolló, no son los mismos que en la actualidad se exponen. La danza, la música o la fusión de danza y música, son elementos predominantes en los performances hechos en estos tiempos.

Pero, ¿de dónde partió el uso de la música y la danza en los performances? Pues bien, las antropometrías de Yves Klein fueron punto importante en el uso del cuerpo en movimiento, y más que nada acompañándolo de música de fondo para su realización .

Cuando el video apareció a finales de los años sesenta, y empezó a fusionarse con la música, fue de igual manera una ventana abierta para la experimentación. Los nuevos artistas como John Cage⁶¹ empezaron a unir y usar estos medios, hasta ahora separados, para hacer nuevos performances. "*Durante los Noventa, el Performance deriva hacia asuntos de importancia filosófica, como política cultural, convirtiéndose en sinónimo de vanguardia de las artes de danza, drama o música*"⁶².

Los performances dancísticos a la fecha son obras teatrales que se exhiben tanto en galerías y en grandes teatros; composiciones muy originales con el cuerpo como instrumento en la creación de escenas mágicas, que transportan al espectador a un éxtasis visual y una revalorización del mensajes, muchas veces mágico y lleno de sueños y aventuras fantásticas. Quienes los realizan son artistas independientes, grupos, compañías de danza o colectivos, los mismos que se han atrevido a buscar la creación de arte a través de la danza. Varios ejemplos en la actualidad son los que demuestran que arte va más allá de lo que a veces nos imaginamos. (Ver Imagen 13)

La compañía de danza americana Pilobolus inició un camino diferente, con propuestas innovadoras que apuntaban a otro tipo de danza, ajena a los

⁶⁰ New York Times acerca de la obra de Yves, febrero 1964

⁶¹ John Cage es una de las figuras más importantes del arte contemporáneo, no solo por sus innovaciones en el campo de la música, sino como pensador, escritor y filósofo. Extraído de: www.artesonoro.com julio 2014

⁶² ALMELA. Ramón (2001). *Líneas precursoras del Performance Art*. agosto 2013, de Líneas Precursoras del "PERFORMANCE ART" Sitio web: http://www.criticarte.com/Page/file/art2001/PERFORMANCE_ART.html

cánones tradicionales. Los cuerpos de los bailarines acompañados por la música y sin mayores parafernalias escenográficas, danzan, se desplazan, se suspenden y se entrelazan como una sola energía corporal ⁶³.

Imagen 13. Compañía de Danza Pilobolus

<http://imgartists.com/artist/pilobolus>

En el arte acción, parte de la realidad misma es una obra de arte, que no es una mercancía; no se vende ni se compra, no es un objeto para contemplar y apropiarse de él, es un acto humano que se lleva a cabo en un espacio y tiempo determinados ⁶⁴ (Ver Imagen 14).

Imagen 14. El Arte de Acción: Happenings, Fluxus y Performances

tiposconhistoria.blogspot.com

⁶³ Danza Ballet. (2014). Compañía de danza Pilobolus en Madrid. Agosto 2013, de Danza Ballet Sitio web: <http://www.danzaballet.com/compania-de-danza-pilobolus-en-madrid/>

⁶⁴ JONES Amelia, *El cuerpo del artista*, Phaidon Press limited, Londres 2010, pág. 204

Otra muestra de expresión multitudinaria de arte acción que se investigó, y que a la par con el performance son vanguardias en la actualidad, es el llamado flasmob, “*un tipo de representación dancística multitudinaria que se reúne en un lugar público para realizar algo inusual a lo cotidiano*”⁶⁵. Específicamente presentan danza o algún tipo de representación teatral, con el fin de entretener y romper con la rutina diaria por la que atraviesan diariamente las personas. Puede ser un baile como coreografía organizada, o un acto inusual y un poco osado.

*En México DF aproximadamente 2.500 personas viajaron simultáneamente en las diferentes líneas del metro en ropa interior, hasta llegar a la plaza de la república. Su objetivo no fue escandalizar, más bien demostrar el trabajo en equipo y salir de la cotidianidad de algo tan rutinario como tomar el metro todos los días*⁶⁶ (Véase imagen 15).

Imagen 15: FlashMob viaja en metro sin pantalones 2013

<http://flashmobmexico.com.mx/misiones/viajeenmetrosinpantalones2013/>

Estas expresiones del arte acción, involucran distintas ramas y estrategias artísticas: puede tratarse de un monólogo musicalizado donde simultáneamente el artista pinta su cuerpo o proyecta un video, hasta las grandes concentraciones de personas en las que el trabajo en equipo resulta la herramienta fundamental en el éxito del acto (Ver imagen 16). De esta manera consiguen llamar la atención del espectador, y apelar a su sentimiento

⁶⁵ VARIOS. *Arte de acción en España* Texto extraído de: http://artesescenicas.uclm.es/archivos_subidos/contextos/137/Arte-de-accion-en-Espana-1991-2011-fernando.baena.pdf

⁶⁶ ArtWorks Responsive WordPress Theme. (2014). *Viaja en metro sin pantalones*. Agosto 2013, de FlashMob Mexico, desconocidos trabajando en equipo Sitio web: <http://flashmobmexico.com.mx/>

estético a través de una acción inusual o provocadora, como lo es el flashmob: una reflexión acerca de las manifestaciones teatrales por parte de John Cage.

*(...) para mí el teatro es simplemente algo que vincula vista y oído. (...) deseo definir el teatro en términos tan sencillos, porque de este modo es posible considerar teatro, incluso la vida cotidiana... Pienso que el teatro es un acontecimiento en el que pueden participar un número cualquiera de personas, con tal de que sean más de una”.*⁶⁷

Imagen 16. Flashmob apoyando la lucha contra el VIH

<http://multimedia.diariomedico.com/galerias/imagenes-de-la-9-carrera-popula-para-la-lucha-contra-el-vih>

En nuestro medio estas expresiones artísticas son inusuales, por lo que se experimentó en la práctica con un flashmob para ver cuál es la expectativa de la sociedad ante estas manifestaciones multitudinarias. El objetivo principal fue promocionar las artes escénicas, en especial la danza en la ciudad, y nuestro grupo de baile de por medio. La herramienta que se usó fue la danza, y la conocida música del ya fallecido Michael Jackson.

Con unas dos semanas de preparación en las que se incluyó no solo a bailarines, sino a personas de todas las edades, se trabajó en la coreografía, coordinando pasos y armando la rutina. Se escogieron locaciones muy concurridas en la ciudad como: la Plaza Central, el mercado de San Sebastián y el Terminal Terrestre, y se hizo el flashmob en estos tres lugares. La reacción de los transeúntes fue de sorpresa, de alegría y de preguntas como ¿Qué pasa?, ¿Es algún show de televisión?, y por un minuto y medio las actividades

⁶⁷ CAGE John, "An Interview with John Cage" (TDR 2, vol 10, pág. 50-51), citado a través de Schechner (1973)

cotidianas se detuvieron, la rutina se rompió, y el efecto propuesto se logró con éxito. (Véase imagen 17) (Para ver el video revisar el siguiente enlace: <http://www.youtube.com/watch?v=t2lq-OOvi8o>)

Imagen 17. Flashmob Terminal Terrestre Loja. Octubre 2013
Fotografía tomada por Raúl Tepán Oct 2013

Finalmente otro gran espectáculo que ha trascendido fronteras por su excelente mezcla de danza música y maravilloso trabajo corporal, son los performance realizados por el Cirque du Soleil⁶⁸ sus espectaculares performances logran trasportar al espectador a mundos mágicos; conjugan vestuario, maquillaje corporal, danza, acrobacias, música y tecnología de última generación, para la ambientación. Todo esto es una muestra de arte que puede ser concebida como los mejores performances del mundo.

*(...) DELIRIUM es la aventura del equilibrio en un mundo en creciente asincronía con la realidad. Llevando al límite el funcionamiento del estadio a través del despliegue y la magnitud técnica, la introspección humana y el valor creativo, DELIRIUM convierte la música en vibrante movimiento. Es una experiencia multimedia en directo que presenta un reparto internacional de 36 artistas: músicos, bailarines, cantantes, acróbatas y actores actuando simultáneamente, crea un show en el que las melodías, los músicos y los cantantes son la fuerza conductora*⁶⁹ (Ver imagen 18).

⁶⁸ Cirque du Soleil ("Circo del Sol") es una compañía canadiense creada por Guy Laliberté y Daniel Gauthier en el año 1984 en Québec, Canadá.

⁶⁹ Danza Ballet. (2010). *Cirque du Soleil Presenta nuevo espectáculo DELIRIUM*. agosto 2013, de Danza Ballet
Sitio web: <http://www.danzaballet.com/cirque-du-soleil-presenta-delirium/>

Imagen 18. Performance Delirium del Circo del Sol

<http://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/05/ciudadanom/1196853115.html>

Cada una de estas muestras de arte sean realizadas por artistas independientes, o por grandes compañías del espectáculo, no son sino una constante búsqueda del placer visual y de la retrospectiva de lo que consideramos arte. No podemos quedarnos en épocas de antaño; el arte y el hombre siempre estarán en constante cambio y cada propuesta que revalorice o aporte algo nuevo, tiene que ser realizada, aunque al principio sea un tanto osada y hasta difícil de cuadrar en los cánones tradicionales.

Nunca podemos convertirnos en verdugos del arte; la interioridad del ser humano y la manera de expresarlo es lo más maravilloso, y en sí es de donde sale la inspiración para hacer algo. El temor a lo desconocido es una barrera que debemos cruzar sin miedo al fracaso. Muchas veces el detenernos a pensar es lo que mutila la creatividad; descubrir hasta que límite podemos llegar como artistas es la meta a cumplir y a superar. Como lo dijo el conocido Nelson Mandela : *“Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por escalar”*⁷⁰.

Al ver con ojos distintos nuestro alrededor, y al estudiar el largo camino y las transformaciones del arte, descubriremos un mundo lleno de posibilidades que se abren cada día; simplemente esperan a ser exploradas. Debemos llevar al límite nuestras capacidades y nuestras habilidades. El cuerpo del artista puede ser el arma más poderosa para llegar a

⁷⁰ Frasedehoy. (2013). *Frase de Hoy*. Agosto 2014, Extraído de Frase de Hoy Sitio web: <http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta-descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo>

multitudes. La mente y los sentimientos en un artista son intensos, curiosos y desafiantes; solo hay que encontrar el camino correcto por donde explorar. Para lograr eso que todo hombre busca: la perfección y armonía, entre el alma, el cuerpo y la naturaleza, todo como uno mismo. El único límite de un artista es su propia imaginación.

Básicamente este trabajo se relaciona directamente con el movimiento en general y, con el movimiento del cuerpo humano en particular. Citaré un trabajo hermoso y contemporáneo del libretista coreográfico Paco Salvador, llevado a escena por el coreógrafo Pablo Cornejo, para en base a dicho evento poder comparar con el trabajo que se presentará, producto de esta investigación teórico – artística:

Relación de la danza con la cosmovisión andina

La cosmovisión andina narrada con el cuerpo.- El escenario se conjuga entre la tenue luz del alba y la primera penumbra del ocaso. El Sol y la Luna cuelgan al fondo, en armonía, y ratifican aquel claroscuro que empieza a desvanecerse, con un tono naranja que evidencia el movimiento de los bailarines.

Ellos, en medio del trinar de las aves y el eco de los manantiales, comienzan a escribir la historia de “Pacha” con sus cuerpos. El misterio – ese rasgo que caracteriza al mundo andino- se apodera de las tablas.

Esta propuesta escénica contemporánea celebra el aniversario 38 de la Compañía Nacional de Danza (CNDE), dirigida por la maestra María Luisa González. La obra se estrena en el Teatro Nacional Sucre, en Quito, este 18 de julio.

Paco Salvador, encargado del libreto coreográfico y la investigación, y Pablo Cornejo, coreógrafo, se encargan de sintetizar la cosmovisión indígena en 32 minutos, tiempo suficiente para conmover al espectador.

Se trata de una preocupación de indagar y acercarse a las diversas manifestaciones de la danza y de la música de nuestras culturas originarias, revela Salvador, quien opina que una de las mejores formas de acercarse a nuestros ancestros es a través de una propuesta narrativa danzada.

Mundos

Tal como explica Salvador, no se trata de una obra con intermedios. Todo fluye de corrido porque el presente y el interior fluctúan a la par

Es así como se construye la concepción de “Pacha”, una deidad suprema que organiza y equilibra “el encuentro del cosmos, el hombre y la naturaleza”.

Todo esto se estructura desde el plano simbólico. Se trata de entender los estados que constituyen y unifican al tiempo y al espacio, a la Pacha justamente.

Tres estados marcan el compás de esta propuesta dancística que se ubica en lo contemporáneo: el Hanan Pacha, el mundo de arriba; el Kay Pacha, el mundo del aquí y ahora; y, el Uku Pacha, el mundo interior, de abajo, de los cuerpos que se unen al universo, y de los neonatos que viven en un universo único.

El círculo, figura geométrica caracterizada por su movimiento, se representa por medio de una voluminosa corona de flores, que sirve de epicentro para los 16 danzantes que circunvalan a su alrededor.

Todo se encierra dentro de un principio y un fin. Todo se concentra en una circunferencia que engloba el ciclo de la vida, que se perpetúa más allá de la muerte.

Etapas

Esta puesta en escena, que representa una metáfora del rito a través del aire, exalta la voz de la naturaleza y el canto shuar. La música viene del ingenio de Jean Guy ChopinThermes, Abdullah Arellano y Paúl Moncayo.

Sus sonidos permiten a los bailarines mimetizarse en el entorno natural, gracias a sus movimientos. Ellos sufren una metamorfosis de acuerdo a las melodías de la atmósfera.

Así, cuando llega el estado de Hanan Pacha, los brazos de los danzantes se asemejan al aleteo del cóndor; mientras que en el presente, en el Kay Pacha, las extremidades contienen el sigilo del puma.

Las festividades no pasan desapercibidas. La unión de los amantes está latente y se enfrasca en medio de aquellas danzas que siguen afincadas en nuestros pueblos, donde la comunión es evidente. Esta conexión se pervive en el clímax de la obra, cuando todos los cuerpos se hacen uno y se mueven zigzagueantes.

El punto final lo coloca la mirada. Los 16 bailarines rompen la cuarta pared y ven al público de forma directa. Allí se produce un juego de alteridad, donde todos se convierten en un espejo y su reflejo a la vez.⁷¹

⁷¹ (Diario LA HORA. Sección Artes.- Pacha. Domingo 13 de julio de 2014)

CAPÍTULO 3

PROPUESTA CONCEPTUAL: REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LOS CUATRO ELEMENTOS DE LA NATURALEZA A TRAVÉS DE LA DANZA

3.1. Proceso creativo y análisis de la obra

El proceso es un largo camino, una serie de pruebas, de análisis y de preguntas del ¿Por qué hacer esto? ... ¿Por qué no hacer algo menos complicado? ... ¿Es que acaso no es suficiente lo conocido hasta ahora? ... Pues ciertamente y con mucha seguridad diré un: NO; no es suficiente. El arte es una continua búsqueda de diversas expresiones, y los medios son infinitos; solo tenemos que explorar, descubrir y crear. El arte siempre ha estado allí como una piedra preciosa enterrada, esperando ser descubierta, pulida y transformada, y, al hacer este tipo de experimentación, se quiere lograr esto, transformar una pequeñísima muestra en algo hermoso.

Atrás quedaron las épocas en las que el performance era un arte cargado de sentimientos de insatisfacción y violentas protestas, que claro, lograron muchas veces su objetivo, pero muchas otras solo causaron polémica, incluso algunas llegaron al punto de ser censuradas. Los tiempos cambiaron y las expresiones de arte con él. Ya no estamos en un medio, al menos el nuestro, en el que prime la violencia, el abuso o el despotismo de líderes ansiosos de poder, al contrario, la concienciación por proteger a la naturaleza y al hombre, son el tema del día. ¿Por qué no expresar esa armonía del hombre y el medio ambiente en una obra de arte? Y más que nada ¿por qué no usar a la danza como medio para este fin?

Muchas son las formas de arte: pinturas, esculturas, instalaciones, entre otras, pero, hacer que la fusión de danza, música y naturaleza formen un solo conjunto para lograr un fin, es uno de los retos más difíciles que me ha tocado asumir como artista en formación. Se aspira que la percepción personal, la forma como el subconsciente del autor lo representa, sea observada y entendida como él.

La propuesta conceptual trae consigo un sinnúmero de experimentos y análisis psicológicos, que pondrán a prueba la mente del público seleccionado. La música, como se lo mencionó anteriormente, es un factor muy influyente en el desarrollo del performance, por lo que se seleccionó varias melodías, las mismas que se hizo escuchar en un tipo de test auditivo y perceptivo, para, dependiendo del resultado, escoger las canciones adecuadas que asemejen los oyentes a los elementos de la naturaleza.

Así como con pruebas auditivas, también se trabajó con pruebas de vestuario, de maquillaje y de escenografía; todo acorde a lo que se desea lograr en el performance. Todo en una búsqueda de armonía y complementariedad de todos estos elementos fusionados con la danza y los movimientos del cuerpo, característica principal de esta forma de arte.

Grandes maestros buscaron los medios y la forma de crear, dibujar, esculpir, dar forma a ese boceto mental que se les presentó.

Subconsciente suyo es la Fuente de sus ideas, de sus aspiraciones y de sus necesidades altruistas. Fue a través de su subconsciente que Shakespeare percibió las grandes verdades ocultas en el promedio del hombre de sus días. Indudablemente, ésta fue la respuesta de la mente subconsciente que inspiró y movió al escultor griego Phidias, al ejecutar en bloques de mármol y en bronce, belleza, orden, simetría y proporción. Permitió al artista italiano Rafael, pintar madonas, y a Ludwig Van Beethoven componer sinfonías⁷².

Y es que nuestra mente es tan frágil y tan susceptible al cambio, manejo y asimilación de ideas, que muchas veces tiende a confundirnos. Los estímulos externos son factores determinantes en esta búsqueda de respuestas a lo desconocido de nuestra mente. Por ello, en esta investigación se intenta encontrar esta relación entre naturaleza y hombre, y de cómo la exterioridad está presente en nuestro interior, tal vez no en cantidad pero sí en intensidad y cómo se la puede relacionar con movimientos, en este caso danzando. Es el propósito a descubrir.

La constante relación entre imágenes, estímulos y hasta colores, son características que los humanos tenemos dentro. Los artistas son mucho más perceptivos y tienden a relacionar todo con colores y hasta dibujar mentalmente cualquier estímulo externo. Es por eso que se hizo una prueba con algo muy común, y a veces imperceptible entre nosotros: “los sonidos”... para averiguar cuál es el efecto en diferentes grupos de personas al escuchar melodías variadas y cómo se relacionaban, o qué imágenes se les venían a la mente. Todo esto con el fin de descubrir el misterioso mundo de nuestro subconsciente:

La necesidad de que otro ser humano vea las representaciones mentales que crea nuestro cerebro, está en la base de la creación de imágenes. En realidad, el arte no es más que una representación plástica y visual de las ideas y sentimientos. De hecho, conocemos parte de la historia del hombre gracias a las imágenes, y la vista es el sentido que más rápido origina estímulos para entender esas ideas y sentimientos. De ahí la utilización que de ella hacen religiones, gobernantes, empresarios, científicos y artistas. Bastarán unos

⁷² MURPHY Joseph; *El Poder de la Mente Subconsciente*, Ed. Arkano Books 2009, Pág. 24

*ejemplos para entender el poder de la imagen y estimularles a crear otros cuantos.*⁷³

Claro ejemplo de la materialización de las ideas en obras de arte son las de innumerables pintores como: Dalí (Ver imagen 19), El Bosco, Frida Kalho y Van Gogh, por mencionar algunos que atravesaron estas manifestaciones de su subconsciente, sus sueños, sus miedos. Bien sabemos que las expresiones del mundo interior del artista, marcan la necesidad por plasmar sus emociones a través del arte, desde el hecho de montar una compleja coreografía hasta simplemente echar pintura sobre un lienzo en blanco.

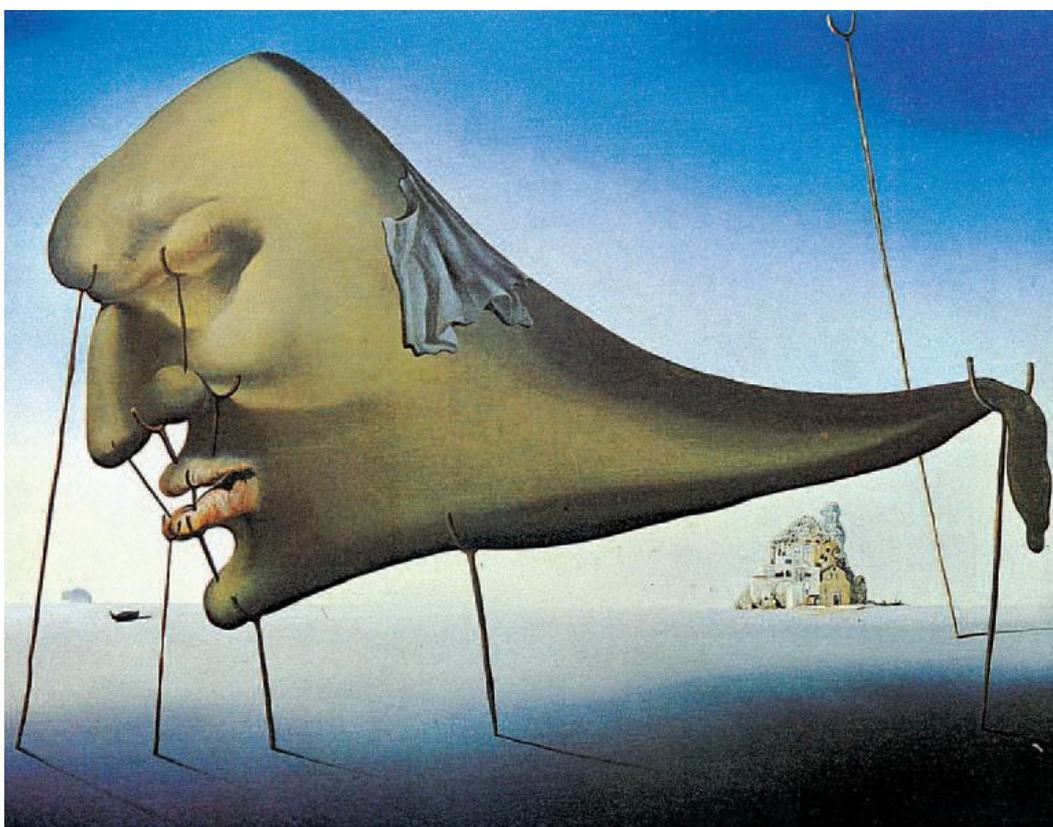

Imagen 19. Dalí (1904–1989): Imágenes oníricas Sus obras surrealistas giran alrededor de los sueños de alto contenido erótico.

<http://www.espanol.rfi.fr/cultura/20100809-el-surrealismo-se-expone-en-londres>

Cada estímulo sea externo o interno produce una reacción en nuestro cuerpo. La música es un factor determinante en nuestra investigación, y como ya se mencionó, con un total de diez canciones se harán las pruebas respectivas para escoger una acorde a cada elemento.

⁷³ Victoria Eugenia Arenal. (2012). *La Imagen del pensamiento*. julio 2013, de Nuestra mente Sitio web: <http://www.jano.es/ficheros/sumarios/1/0/1583/95/1v0n1583a13081801pdf001.pdf>

El muestreo fue realizado a grupos de diez personas de diferente índole, bailarines de danza clásica, profesores de baile, músicos, cantantes y personas comunes. El resultado fue inquietante; asumiendo el estímulo musical se buscó una relación entre este grupo de personas a la música, tratando de obtener mediante encuestas, resultados un tanto similares, y de acuerdo a estos escoger los colores y las melodías que representaran cada elemento. Al ser cada persona única y diferente los resultados de las encuestas no fueron los mismos en todas. Los efectos que se causó en unos oyentes fueron: intranquilidad y miedo, en otros aventura y adrenalina, y así varias sensaciones las mismas que sirvieron de referencia para el montaje coreográfico.

La relación de la música a los colores fue más precisa, por lo que elegirlos para el vestuario fue menos complejo. Los colores son determinantes y muy sugestivos; nuestra mente tiende a relacionarlos o asociarlos con todo. La naturaleza misma otorga la infinita gama que está a nuestro alrededor, y cada uno de ellos nos produce en el cuerpo, estados de ánimo. Ahora bien, la música también es una infinita paleta de colores, puede provocar en las personas esa relación entre diferentes ritmos y asociarla con uno o varios colores, su estudio y análisis es otro punto importante en esta investigación.

Aquí se expone brevemente algunas de las características acerca de la psicología del color, según varios artistas. Luego se hará una comparación de las reacciones que causó la música en las personas puestas a prueba, y la relación que les trajo a la mente una asociación de la música con los colores.

La socióloga y psicóloga alemana Eva Heller (1948-2008) ofreció un nuevo enfoque para la interpretación del color en nuestras vidas. *“El primer color en recibir nombre fue el rojo. Se cree que en casi todas las culturas las primeras palabras que existieron denominaban al día y la noche, y en seguida la experiencia de la sangre y el fuego dieron nombre al rojo”*⁷⁴.

Según las encuestas realizadas, al escuchar música con muchos sonidos graves, la sensación que tuvieron las personas fue de intranquilidad; el cuerpo sufre una aceleración del pulso cardíaco; se siente temor, y los colores -según los encuestados- son una gama de negros, azules y rojos. Asociaremos este tipo de percepciones para representar al fuego; su característica principal es la fuerza, el poder que tiene y lo difícil de controlarlo tanto en la naturaleza como en nuestro ser.

⁷⁴ JARA MONGELOS Víctor Manuel: *La Psicología del Color*, PA-FADA-UNA 2013

Así mismo al cambiar la melodía, pasamos al agua tranquila y abundante. Más del setenta por ciento de nuestro cuerpo es agua, y tres partes de nuestro planeta están cubiertas por ella; domina casi todo; su inmensidad traspasa límites; se transforma y cambia de estado como el hombre de ánimo. El agua estará representada por los colores azul y blanco.

El azul es el color de la lejanía, la fidelidad y la inmensidad (debido al mar y al cielo). A causa de la perspectiva y la ilusión de espacio lo percibimos como el más alejado de todos. Esta cualidad lo ha vinculado a la fidelidad (pues sólo la distancia puede poner a prueba la lealtad) y a las personalidades serenas (debido a que la temperatura con que se identifica al azul es el frío ⁷⁵.

Un significado tradicionalmente asociado al color blanco, es el que menciona el autor a continuación: *“Según el simbolismo tradicional, el blanco es un color perfecto. La luz, el comienzo y la resurrección casi siempre se representan con él, como también la limpieza y el equilibrio cuerpo-mente-espíritu” ⁷⁶.*

Según el resultado de las encuestas, las personas que se identificaron con el elemento agua son tranquilas pero también del tipo sentimental y muy sensibles. Sus vidas imaginativas y emocionales son ricas y profundas. En el agua se usó una melodía que conjuga la tranquilidad y la fuerza dominante en nuestro cuerpo. Al ser el elemento más abundante del planeta es preciso expresarla como una sugestiva muestra de calma, pero también de respeto por ella.

Pasamos al tercer elemento: el aire. Conociendo que es el elemento con mayor libertad y que parte de él (oxígeno) está presente en todos los demás elementos, es muy variable tanto en la naturaleza como en las personas que se asocian al mismo. Usamos una mezcla de melodías de características totalmente distintas; una primera parte nos prepara para llevar nuestras sensaciones a las nubes, a lo alto, a elevarnos del piso, imaginar que somos como una hoja levantada desde el suelo y arrastrada al azar a través del cielo, hasta cierto punto donde la música cambia a sonidos más poderosos usados para demostrar la fuerza con que este elemento puede manifestarse. Imaginar una tormenta acompañada de rayos y la incontenible fuerza de la naturaleza, y acompañada de movimientos frenéticos, ya no de tipo contemporáneo, sino con gran carácter, más fuerza y libertad. El baile tiene un giro de 180 grados; los bailarines hacen piruetas en el piso; son como un torbellino que no sucumbe sino atemoriza, porque la libertad no solo está en la calma, sino también en el

⁷⁵ VARIOS. Cultura Colectiva. *La psicología del color* texto extraído de: <http://culturacolectiva.com/la-psicologia-del-color-parte-33/> septiembre 2014

⁷⁶ JARA MONGELOS Víctor Manuel, *La Psicología del Color* CPA-FADA-UNA-2013,pág. 7

poder de sentirnos y expresarnos. Eso es libertad: el clímax de un acto hasta llegar a un punto en donde el caos nuevamente vuelve a la calma, dando paso hacia un último elemento. Colores como: grises, platas y azules, dominan el elemento aire, mientras que negros y violetas acompañan celosamente al momento de demostrar la fuerza con la que es capaz de destruirlo todo.

El último elemento, la tierra, dueña de la vida de donde emergen desde los más pequeños seres hasta las grandes bestias dominantes; donde el sonar de los tambores es un llamado de guerra, pero no de guerra física, sino de esa guerra interna de cada persona, de sacar los más profundos deseos, temores o inseguridades, defendernos de los continuos fantasmas internos; usar la tierra como elemento para tomar de ella su firmeza, su seguridad, su fuerza y más que nada su energía vital. Las personas de tierra reaccionan lenta y tranquilamente. Su dedicación es constante y perseverante; están profundamente enraizadas y son lentas ante los cambios.

Los colores característicos de este elemento son: marrones, cafés y verdes; acompañarán ese cantar a la vida, a la naturaleza, a nuestra Pacha Mama que vive dentro de nosotros, como espíritu esencial de lo que somos, de lo que fuimos y hacia donde llegaremos, las raíces que emergen y sostienen nuestros más profundos ideales, las metas que como seres humanos aspiramos alcanzar, toda la esencia interior. Este surgimiento de la vida, tratando el sol, se conjugan en un solo elemento, la tierra y sus colores. Los verdes, amarillos y ocres en diferentes tonos, inspiran esa tranquilidad, y equilibrio evoca a lo serio y comfortable, asociado a la madera, al paso de la exuberancia de la primavera, a la serenidad del otoño. Y así, junto con los verdes y amarillos, transmitir la más sublime combinación de colores de la tierra:

El verde fértil y sagrado. La ideología acerca de la naturaleza parte del verde una y otra vez. Símbolo de la vida y la salud en el sentido más amplio, el verde también se usa para representar la primavera, los negocios florecientes y la fertilidad por su natural vínculo visual con las plantas de todo tipo.⁷⁷

Todo el análisis y selección de melodías, basados en la caracterización de rasgos singulares, acorde a los elementos que deseamos representar, se hizo a través de las encuestas y el sondeo, además de la interpretación personal. Pero como anteriormente se mencionó, cada persona asocia estas características de diferente manera.

⁷⁷ JARA MONGELOS Víctor Manuel, *La Psicología del Color* CPA-FADA-UNA-2013,pág. 4

3.2. Descripción y desarrollo del proceso

El proceso se realizó principalmente usando la danza y el cuerpo en movimiento, como característica esencial de la obra. Usando estudios anteriores basados en performistas, se sacaron las características principales de lo que se quiere lograr. Las obras de grandes maestros y de compañías de danza fueron referentes en este proceso.

La puesta en escena y el montaje coreográfico es una interpretación personal y simbólica de cómo los elementos fluyen a través de nuestros cuerpos, y cómo estos se mueven al ritmo de las melodías, acompañadas de un profundo estímulo visual y auditivo para enriquecer la obra y lograr transportar no solo al performer, sino al público en general. Hacerlo parte del acto, que se involucre, no solo viendo, sino participando del mismo. Hacer una retrospectiva y un descubrimiento de las fuerzas internas del ser humano, relacionarse con un elemento dominante de la naturaleza, el que se expresa en nuestra personalidad, y que junto a los otros tres son el complemento de nuestra vida. La variabilidad y hasta la inestabilidad por la que podemos pasar es un proceso propio; no somos rocas, somos un océano de sensaciones; podemos sacar desde los más bellos sentimientos de alegría, hasta oscuros deseos de ira o tristeza. Todo esto nos hace ser lo que somos: la más perfecta creación de la naturaleza.

Elementos como: audio, video, iluminación y escenografía, son fundamentales en este performance. La proyección visual de imágenes, el uso de telas y elementos naturales como fibras, hojas y otros más, son los que he usado para plasmar la obra, y obtener el resultado propuesto.

El video es un elemento tecnológico que aportó visualmente y dio mayor fuerza al elemento fuego se uso una proyección previamente trabajada en el programa Adobe After Effects, y el Cinema 3D, en el se acoplo a los movimientos de los bailarines efectos de llamas, explosiones, fuego, luz y color, se fusionó los movimientos de los bailarines al son de la música proyectando la coreografía y el video simultáneamente, obteniendo una doble representación, una física y una visual, que desencadenó en una intensa emoción del público al observar y estimular doblemente su percepción, a través de la danza y la proyección de video.

Para el elemento agua se uso el mismo formato de video con la diferencia que ya no eran llamas sino agua en movimiento, gotas que salpicaban al ritmo de la melodía y ondas

que simulaban en movimiento frenético de las aguas en ciertos momentos a la variación de intensidad de la música.

Para el elemento aire se usó tres grandes telas, dos azules y una blanca que sirvieron para profundizar, la sensación física en el público del aire en movimiento al batir las telas, se simuló corrientes de aire suaves e intensas, cada una acompañada de los movimientos libres y delicados como de los intensos y enérgicos.

La tierra estuvo acompañada de proyecciones visuales de las maravillas que posee nuestro planeta, imágenes donde se muestra la lucha por sobrevivir del mundo animal y vegetal, las grandes masas de tierra, los bosques, montañas y desiertos donde se encuentra la presencia de seres sorprendentes. Finalmente se usó hojas que al final de la representación caerán sobre los bailarines, demostrando que todo tiene su ciclo, nacimos de la tierra y a la tierra regresamos.

3.2.1. Análisis de cada elemento en el montaje coreográfico del performance

a. El Fuego

Como todos sabemos el fuego en nuestro cuerpo se expresa en la fuerza; el amor en las pasiones. Su color característico, el rojo, como la sangre que recorre cada centímetro nuestro. Se lo representó simbólicamente en la danza como una fuerza, o una energía que emerge de nuestro cuerpo, como llamas que recorren cada parte y da vida al mismo.

La sabiduría popular refleja este conocimiento intuitivo: Las Llamas de la Pasión (FUEGO) Ahogados por la Emoción (AGUA) La Brisa fresca de la Razón (AIRE) Sólido como una Piedra (TIERRA)⁷⁸.

El fuego como parte integral de nuestro cuerpo, vive dentro de nosotros como un león dormido, sensible al cambio y a la transformación, en una incontenible mezcla de emociones y sensaciones. Las representaciones de los elementos son innumerables en nuestro medio existen manifestaciones artísticas que dan esa importancia simbólica a los

⁷⁸ Mítica Avalon. (2013). *Los Cuatro Elementos*. agosto 2013, de Orden del León Blanco. <http://www.orderofthewhitelion.com/theelements@/The4elements.htm> Traducción por Artemidoros: artemidoros_x@yahoo.com Sitio web: <https://es.scribd.com/doc/2265962/Los-Cuatro-Elementos>

elementos, es así que tomamos un texto extraído de las piezas escultóricas monumentales ubicadas en el malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil (véase imagen 20).

El acto inicial del performance está acompañado de la música preseleccionada a través de las encuestas, las mismas que dieron la melodía representativa de este elemento, los efectos visuales que se proyectan empezando con una imagen de una bailarina envuelta en llamas (véase imagen 21) y la forma de danzar de los bailarines invitan al espectador a descubrir y despertar ese león interno que es el fuego. Y es que el fuego es uno de los más importantes elementos, pues se utiliza en diferentes aspectos; según nos relato en una entrevista, Enrique Díaz, agricultor de profesión, en la naturaleza los campos se queman para que el carbono abone la tierra y sea más fértil, desechando la maleza y las plantas viejas, para dar un nuevo comienzo, un nuevo ciclo de vida de los mismos.

Las civilizaciones como la romana o la griega usaban el fuego como ofrendas a sus dioses, y para forjar espadas para la guerra, Vulcano es el dios del fuego subterráneo, del metal, el dios herrero pero también el dios de la fecundidad. Este dios vive en los volcanes y provoca erupciones volcánicas.⁷⁹

Siempre fue el mejor elemento en la constitución de ser el gran imperio. No muy lejos es usado en actos de mutua convivencia como en una hoguera, entre amigos, o en medios como el nuestro en los monigotes incinerados para desechar lo malo y esperar un nuevo inicio.

FUEGO
MATERIA DE LA REVOLUCIÓN
SOL.
LUZ. ENERGÍA VITAL.
CORAZÓN.
LA IDEA. LA INTUICIÓN
LA INSPIRACIÓN DEL
ESPÍRITU SANTO.
LA MUERTE DE LA VIDA PASADA.
NUEVA SANGRE.
DESTRUCCIÓN.
RECONSTRUCCIÓN.
RENACIMIENTO
TRANSFORMACIÓN

Imagen 20. Estructura alegórica al fuego malecón 2000 Guayaquil - Ecuador

<http://www.efemerides.ec/1/julio/centro1.htm>

⁷⁹ Varios . (2013). Mitología Romana: Divinidades Romanas. agosto 2014, de webmitologia.com Sitio web: <http://www.webmitologia.com/dioses-divinidades-romanas.html>

Imagen 21. Puesta en escena performance. Inicio del elemento Fuego

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

¿Qué reacción tuvo el público al ver este primer acto?... pues bien, primero hubo un gran suspenso al escuchar la música, y sobre todo, ver la imagen de la bailarina envuelta en llamas, aceleró el pulso cardíaco; puso en alerta a todo el auditorio. De igual forma las pulsaciones empezaron a aumentarse, conforme avanzaba la música y los bailarines demostraban a través de sus movimientos, cómo el fuego fluye por nuestras venas como la sangre misma (Véase imágenes 22 y 23).

Imagen 22. Representación del elemento fuego

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 23. El fuego recorre nuestro cuerpo como fuerza incesante de energía vital
Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

La percepción del público es intensa y es justificable pues la melodía y los movimientos cada vez se agudizan más, predomina el tono grave de fondo que asemeja la cercanía de una gran batalla; fluye la adrenalina, y un poco de temor sucumbe la mente de los espectadores, mientras esperan con ansias, pero con incertidumbre la continuación del desenvolvimiento escénico de los bailarines.

El Fuego es deseo. Es entusiasta, calentador, y la chispa de la vida. Es apasionado, emocional, indomable, el más poderoso de las fuerzas de la energía, porque él representa la fuerza del Espíritu. Es una llama que palpita, o una llama que destruye⁸⁰.

Todo este análisis psicológico provocado, es el objetivo principal en el que se basa esta investigación. Ahora bien, continuando con el acto, vemos que el fuego no solo es una fuerza beneficiosa tanto en la naturaleza como en el cuerpo, sino también destructiva e incontrolable.

El cambio drástico en la melodía, pasa de la tranquilidad al caos, y la sensación de adrenalina de a poco se convierte en temor. La respiración puede agitarse al sentir

⁸⁰ Varios . (2011). Los 4 Elementos de la Naturaleza. agosto 2014, de Los 4 Elementos de la Naturaleza
Sitio web: <http://www.taringa.net/post/info/10922252/Los-4-Elementos-de-la-Naturaleza.html>

impotentes ante la fuerza, que es capaz de manifestarse de este elemento. (Véase imágenes 24, 25 y 26).

Imagen 24. Vista de los bailarines en escena mientras pasa el video de fondo.

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 25. Los movimientos son grandes llamas que consumen, destruyen, pero también purifican.

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 26. El caos representado en escena

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Y como todo tiene su inicio y su fin, el fuego pasa por un auge hasta empezar a disiparse y terminarse, como una ceniza consumiéndose que espera volver a tomar fuerza y encenderse nuevamente. (Ver imagen 27).

Imagen 27. Final del primer acto representación simbólica del fuego

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

b. El Agua

El agua es el elemento más abundante; su inmensidad no solo se expresa en su imponencia sino en su cantidad. Más de la mitad el planeta es agua y más del 70 por ciento del hombre es agua. Entonces se puede afirmar que somos hijos del agua. En este elemento se originó la vida; a partir de aquí, somos un inmenso mar de emociones. Todo fluye, todo se mueve dentro nuestro, y se manifiesta en el performance con un inicio muy seductor, que invita a admirar la calma y la majestuosidad del agua, a ponernos en un estado relajado, a sentir la presencia de esa tranquilidad que transmite este elemento en nuestro interior. Elemento que como ya dijimos, se halla muy vinculado con el mundo de las emociones y la sensibilidad, la imaginación, la intuición, la interioridad, la protección y la seguridad características, que muchas veces son dominantes y reflejan nuestra personalidad. El inicio de la representación del agua en el performance, da comienzo con

sugestivos sonidos de agua en movimiento, lluvia y dinamismo acuático, como si recorriera desde la punta de los dedos hasta la punta de nuestros cabellos. (Véase imágenes 28 y 29).

Imagen 28. Representación del agua en movimiento

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 29. Movimientos que asemejan el agua en movimiento y calma relativa

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Los elementos en el hombre son la sustancia energética de la experiencia que día a día afrontamos, y el agua es un elemento simple pero muy útil. Tal vez muy inconscientes de la forma indiscriminada en que estamos abusando de ella, tomamos un vaso de agua y no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene. El porqué es simple: el agua ha estado desde los inicios de la vida, y pensamos que siempre seguirá allí hasta el final de los tiempos.

Representar el agua a través de la danza resultó fácil, pues su capacidad de transformarse y adaptarse es muy similar al hombre. Cada día experimentamos nuevas sensaciones; momentos que causan en nosotros distintos estados de ánimo: alegría, melancolía, incertidumbre, entre otros... y al ser el agua el elemento dominante de los sentimientos, somos un constante cambio y adaptación a las circunstancias.

Ahora bien, al bailar los movimientos van desde simples ondulaciones, hasta grandes elongaciones; todo relacionado con la música que va en cierta forma en un aumento paulatino de vibraciones graves, hasta terminar en intensas vibraciones que asemejan a una marejada, o el romper de las olas en la roca. (Véase imágenes 30, 31 y 32)

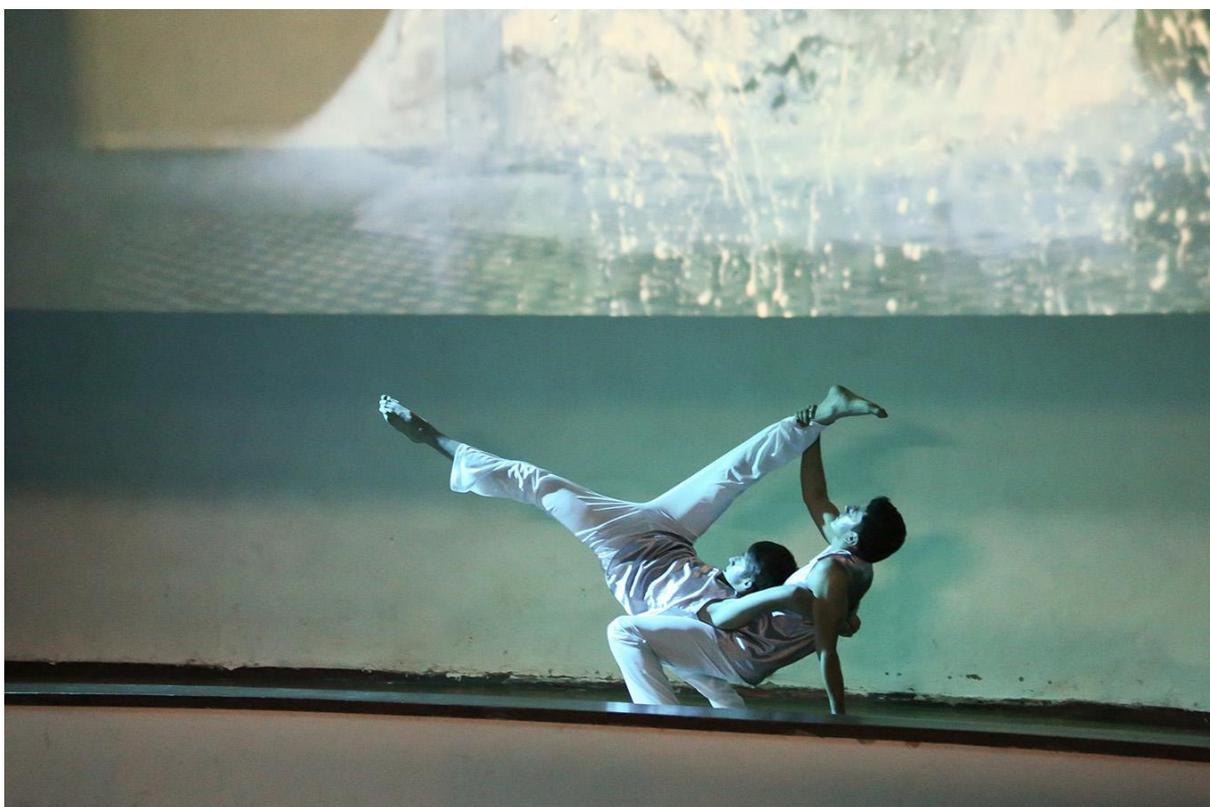

Imagen 30. El cuerpo se mueve y adapta al igual que el agua al medio en que sea expuesto

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 31. Se puede pasar de un estado de sosiego a uno de efervescencia con movimientos simples, pero muy reveladores

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 32. Parte culminante de la representación del agua.

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

*“La benevolencia superior es como el agua, el agua es beneficiosa para toda las cosas y no lucha contra nada, siempre pasa por lugares que a las personas no les gusta pasar, ésta es la virtud de una persona modesta y sin pretensiones; por eso, gracias a la bondad del agua, el río y el mar pueden reinar en las cosechas de los cereales. Si el mundo no es tan suave y débil como el agua, no puede vencer a los sólidos y firmes, por lo tanto ésta es la virtud de la suavidad, por eso la suavidad vence a la firmeza y los débiles vencen a los fuertes, es porque existe donde sea y puede entrar en el espacio que sea”.*⁸¹ Lao Zi

Nuevamente hacemos referencia a las manifestaciones artísticas que dan esa relevancia a los elementos como parte fundamental en la vida de los seres humanos, el monumento al agua en el malecón 2000 de la ciudad de Guayaquil (véase imagen 33) textualmente expresa:

Materia del Alma. El Todo.

Agua, para que la vida ocurra.

Primus Elementus. Prima Materia

Unida con la tierra. La primera palabra.

El Inconsciente. Seno Universal.

Útero del Cosmos. La Fertilidad, El nacimiento.

El conocimiento. La Regeneración.

La sangre de Dios. Agua. Vida. Vida. Agua.

Vida. Vida. Vida. La memoria del hombre.

Imagen 33. Monumento al agua malecón 2000 Guayaquil - Ecuador

<http://www.efemerides.ec/1/julio/centro1.htm>

⁸¹ **Lao Zi a Confucio**, en su pregunta ¿Qué virtud tienen el agua? Li Liang. (septiembre 2011). La antigua china descifra el significado del agua. agosto 2014, de La Gran Epoca Sitio web: <http://www.lagranepoca.com/la-antigua-cultura-tradicional-de-china-descifra-s%C3%ADmbolo-del-agua>

c. El Aire

El aire es el elemento con más libertad; fluye por todo lado; recorre desde las profundidades de la tierra hasta los confines del espacio. En todo elemento hay aire ; es indispensable para la vida de ellos y también para la vida del ser humano. Representa la luz, la ligereza, el perfume, asociado en la antigüedad a diversos simbolismos religiosos y paganos. Un claro ejemplo digno de mencionar son las palabras de la Biblia, que dice: “... y entonces Dios sopló sobre el hombre hecho de barro para otorgarle su Espíritu (Gen 2,7)”.

Menciono un texto inscrito en una estructura escultórica en el malecón de la ciudad de Guayaquil en el que textualmente dice: De todas las formas el aliento del aire es el soplo vital creador de la consecuencia que construyó la humanidad. La palabra, su única forma perfecta que es como él, no tiene forma; los gritos del cielo, los sueños de Dios son los vientos que inventan los destinos de todas las velas, manejan nuestras vidas y forman nuestro carácter.

Si bien el aire es un elemento que no podemos tocarlo o verlo físicamente, la sensación que produce en nosotros es más fuerte que la de los otros tres elementos. Podemos dar una gran inhalación , y sentir cómo nuestros pulmones se llenan de aire, así como exhalar un gran soplo, e igualmente sentir físicamente su presencia. A diferencia del fuego o la tierra que los vemos, los tocamos, no los podemos sentir tan profundamente como el aire.

*“En quien un mapa se dibuja atento, pues el cuerpo es la tierra, el fuego, el alma que en el pecho encierra. La espuma el mar, y el aire es el suspiro, en cuya confusión un caos admiro; Pues en el alma, espuma, cuerpo, aliento, Monstruo es de **fuego, tierra, mar y viento**”⁸².*

El aire se manifiesta en nuestro ser a través del pensamiento, y es el principal modo de percepción del mundo y de la vida. Las personas regidas por el elemento aire de aire según la astrología, somos muy evasivos de los sentimientos; siempre tratamos de ser más razonables y dominantes del mundo. A través de la conciencia, buscamos la materialización de las ideas. Muy imaginativos, examinamos hasta plasmar ideas que solo existen en la mente.

La representación del aire en el performance centra su atención en la libertad que transmite, el movimiento de fuerzas de un lado a otro, llevándonos a lugares desconocidos,

⁸² Pedro Calderón de la Barca, *La vida es un sueño, jornada I, escena II*. obra teatral estrenada en 1635

como una hoja desprendida de su árbol o removida del piso por un soplido. (Véase imagen 34)

Imagen 34. El aire representado durante el performance
Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

La sensación en el público es intensa; los sonidos de la brisa de aire en diferentes grados de intensidad, acompañada de la visualización de imágenes y el cambio de colores, seducen e invitan al espectador a sentir en carne propia la forma como el aire recorre nuestro cuerpo, sentir el aire al batir de las telas profundiza esa sensación en el público. Aunque los humanos somos muy mentales, pues para expresar las emociones las pasamos por el filtro de la mente, generalmente nos encontramos en situaciones en las que se busca dar explicación a todo lo que sucede a nuestro alrededor.

El mensaje es claro; la representación de aire es la fusión de elementos de utilería y movimientos libres y fluidos. Pasamos por varios niveles: bajo, medio y alto, hasta terminar envueltos en un torbellino, semejando la fuerza con que puede arrastrar la mente al cuerpo, para lograr su fin. (Véase imágenes 35 y 36).

“El reino del aire es el mundo de las ideas arquetípicas detrás del velo del mundo físico, la energía cósmica concretada dentro de las pautas específicas del pensamiento. Se

*asocia con líneas geométricas de fuerza, que funcionan a través de la mente, la energía que modela las pautas de las cosas venideras”.*⁸³

Imagen 35: Todo fluye en nuestro cuerpo, como el aire en la naturaleza

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

⁸³ VARIOS AUTORES. (2011). Elementos. agosto 2013, de PNEUMA Sitio web: <http://www.pneuma.es/es/terapias-astrologia-elementos.html#.VDfx4RZBGnM>

Imagen 36: Movimiento del aire como un torbellino que envuelve nuestro cuerpo.

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

d. La Tierra

Los conceptos astrológicos al igual que los tres elementos anteriores otorgan características al elemento tierra, el cual se caracteriza por ser el más cauto y premeditado, más bien convencional y confiable. Un tanto receloso de personas con características dominantes de otros elementos como aire y fuego que los consideran de mente más enérgicas y ágiles; cautelosos de lo que puede hacer daño y muy centradas en lo que son y lo que tienen que hacer. La tierra es dueña de la vida y todo lo que nace de ella. El elemento madre, por así decirlo, de ella nos alimentamos, caminamos, vivimos. Por eso las características de autoprotección dominan este elemento.

Al ser un animal más en la tierra, la representación simbólica del elemento, centra su atención en esa característica: personificar con la danza esa animalidad del ser humano, y la evolución por la que hemos pasado. Llevamos esas características impregnadas dentro nuestro y esa caracterización sacada a luz en el performance, trata de resaltar tales características para humanizarnos más y no dejar que dicho animal nos domine, sino sea un complemento para seguir afrontando y redescubriendo caminos de nuestra vida interna como externa.

El uso de materiales similares a pieles de animales y de colores marrones cafés y verdes característicos, priman en esta representación. El maquillaje simula las antiguas pinturas faciales del hombre prehistórico; los movimientos simulan animales en búsqueda de alimento, trabajando juntos como una manada que busca sobrevivir. (Ver imágenes 37 y 38)

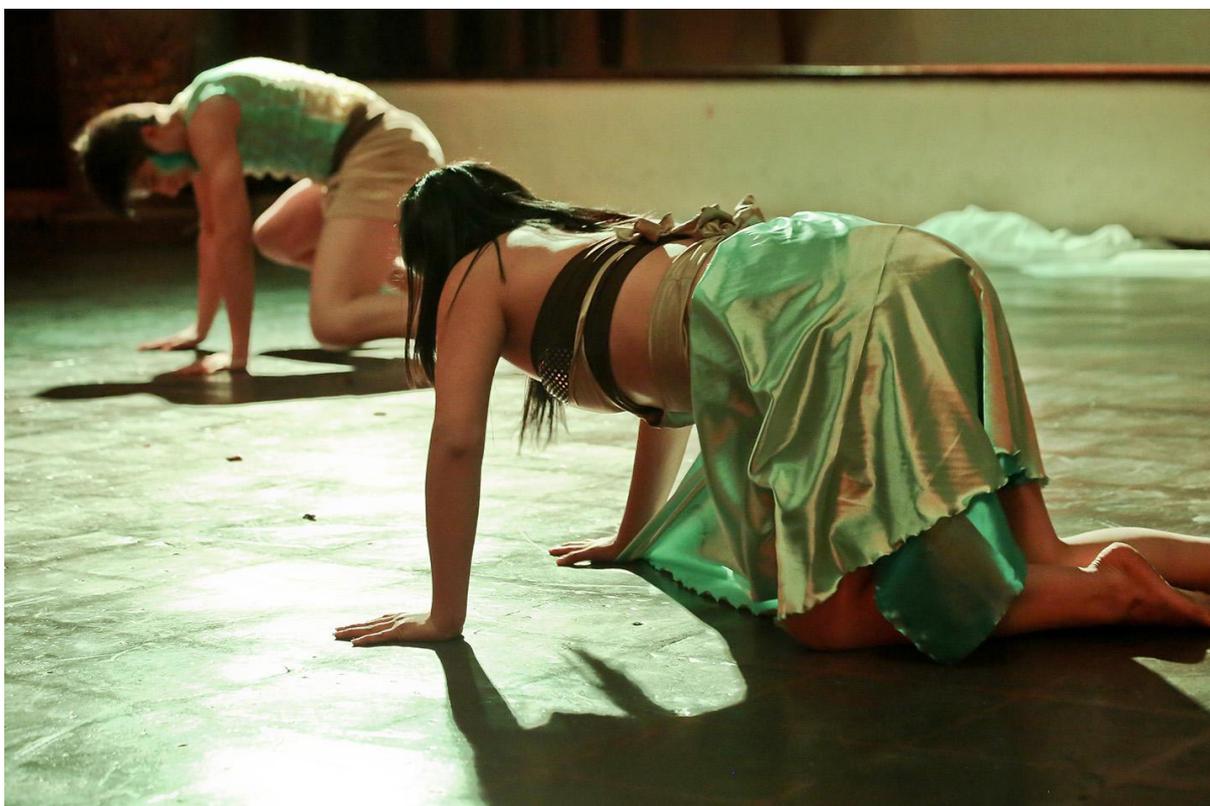

Imagen 37: Como una manada en busca de alimento, la representación de la tierra en el performance.

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 38. Movimiento simulando movimientos de un animal

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

La tierra en la propuesta artística trata de llegar con una cargada muestra de fuerza interpretativa; el desplazamiento y los movimientos de los bailarines de un lado a otro, los sonidos de tambores y los colores amarillos y cafés, dominan el ambiente. El espectador siente el latido de su corazón al máximo; la resonancia de un llamado desde su interior invita a descubrir la complementariedad que todo el acto tiene. Cada elemento se relaciona con el otro; no puede existir ninguno si falta el otro. Al igual que todas las criaturas -incluidas el ser humano- necesitamos esa armonía interna y externa para una vida plena y la demostración de que los elementos de la naturaleza son parte primordial en nuestra vida

cotidiana, los mismos que se expresan no solo en actitudes o carácter, sino en movimientos, en expresión corporal. Todo ello lo sentimos, pero no ha sido descubierto el verdadero valor que esto tiene.

El clímax del acto es una mezcla de fuerza y agudos movimientos; música con sonidos que aceleran los latidos del corazón, y colores que se funden y complementan, simulando esta complementariedad, de la que se menciona para la existencia plena de cada ser humano. Culminan con un baño de hojas y un desplome de los bailarines que vuelven a sus inicios, como si todo regresara a la calma, luego de una gran tormenta. (Véase imágenes 39 y 40).

Imagen 39. La firmeza de la tierra es como grandes raíces que salen de nuestro cuerpo
Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

Imagen 40. Parte culminante del performance

Fotografía tomada por Esteban Carrión, agosto 2014

“El elemento tierra tiende a ser cauto, premeditado, más bien convencional, e insólitamente confiable. Por lo general, son recelosos o dubitativos respecto de personas más vivaces o mentalmente ágiles, y reaccionan ante los signos de aire con algún grado de reserva, aunque éstos algo les fascinen. No obstante, creen que los signos de aire se van por las nubes, jugando infantilmente con esquemas que no son prácticos ni funcionales. Creen que los signos de fuego quemarán la tierra, alborotando la vida con demasiada prisa y violencia como para confiar en ellos. Los signos de agua, por el otro lado, comparten sus cualidades de adquisitividad, retentividad y autoprotectivdad. Por ello la tierra cree que el agua la refrescará y le permitirá dar a luz más productividad aún”⁸⁴

Aire y Tierra también se representan físicamente en obras de arte como las que observamos en las imágenes 41 y 42, su fastuosidad en la vida del ser humano no puede

⁸⁴ ARROYO Stephen; *Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos*. Editorial Kier, Argentina, 1996. Pág. 236

ser apartada de su existencia, su influencia y sus características rigen el destino de cada uno de nosotros.

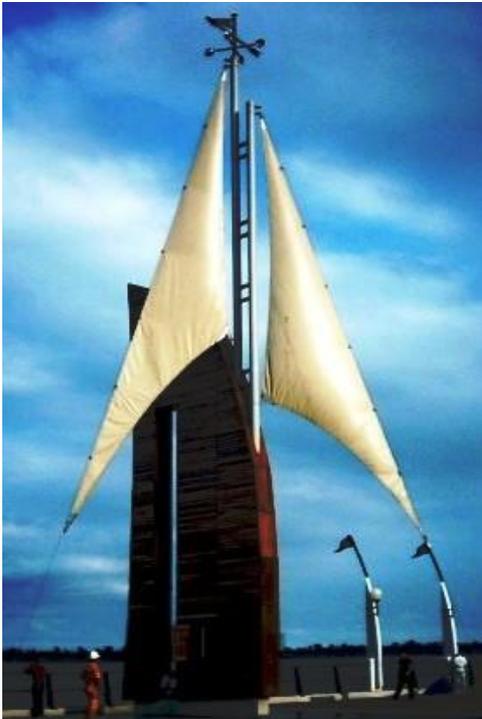

Imagen 41. Estructura de la Viento malecón 2000 Guayaquil – Ecuador
<http://www.efemerides.ec/1/julio/centro1.htm>

Imagen 42. Estructura de la Tierra malecón 2000 Guayaquil – Ecuador
<http://www.efemerides.ec/1/julio/centro1.htm>

3.3. Provocación sensorial, visual y auditivo de la obra a través de la danza

La provocación sensorial se analizará una vez expuesta la obra y analizado el efecto en la audiencia; esto a través de: planificación, ensayos, ejecución de la obra artística y resultados logrados. Aquí se detalla en qué consistió el proceso para llegar al montaje final del trabajo.

3.3.1 Planificación.- selección de los participantes y con ellos, elección de la música y montaje de movimientos

La selección de los participantes no fue algo muy metódico pues el performance realizado está dirigido a artistas, diseñadores, bailarines, maestros de danza, psicólogos y público en general de cualquier edad. La intención no va enfocada a un público en específico, ya que el mensaje es universal y meramente explícito. La forma que fue observado y entendido es una interpretación personal de cada asistente. La representación como bien se menciona es simbólica, pues los elementos de la naturaleza, su influencia en el hombre, y la manera cómo se la puede expresar a través de la danza, es efímera, un acto del momento que lleva un mensaje sugestivo de reinventarnos y descubrir en cada participante tales fuerzas de la naturaleza, las mismas que recorren nuestro cuerpo, muchas veces sin saber lo que verdaderamente pueden significar; la manera cómo de una u otra forma causa un efecto y se da un mensaje a través del performance.

3.3.2 Ensayos.- Consenso de la música, en base a muestreo y resultados de encuestas, y edición de la mezcla. Montaje de movimientos relacionados con la música. Ensayos progresivos

Los ensayos duraron aproximadamente dos meses, tres días a la semana, en las que se dio lluvia de ideas y de movimientos personales que trataban de representar el concepto de la obra final. Además; buscar el acoplamiento de la música, movimientos y expresión. Fue un trabajo arduo y muy gratificante, pues los bailarines seleccionados son a más de artistas, amigos con los que logramos una conexión muy fuerte al momento de bailar. La homogeneidad en escenario se logró con paciencia y mucho esfuerzo.

La selección de la música fue un proceso más exhaustivo; se puso a prueba varias melodías, cada una en una posible lista a clasificar según un sondeo mediante encuestas al público escogido, de diferente índole: bailarines de danza clásica, bailarines de danza moderna y folklórica, maestros de danza y público en general.

Las canciones utilizadas para el sondeo fueron de Tipo New Age y de bandas sonoras, así como algunas de música electrónica y mix de varios Dj's. A continuación menciono los temas musicales usados en las encuestas:

Para la representación del Fuego:

- Epic Score - Creator of Worlds
- Game of Thrones - Main Title – del mundialmente famoso best seller Juego de Tronos
- Sura Ambushed - Joseph LoDuca

Se realizó un remix de la canción número dos, y la número tres para la realización de la encuesta, así como determinar mediante encuestas si el público lo relacionaba o no con el elemento fuego y en qué porcentaje.

Para la representación del Agua se seleccionó dos melodías:

- The Perferc Storm de James Horner
- Prituri se Planinata de Stellamara (Remix de Nit Grit)

Se optó por la segunda canción, ya que tiene una variación exquisita de sus acordes en la melodía, que permitiría el objetivo planteado en la realización del performance. Pero que al igual que el fuego se puso a sondeo la melodía para la obtención del porcentaje de personas que relacionaban la melodía con el elemento agua.

Para la representación del Aire estas fueron las melodías escogidas en un inicio:

- Legens of the fall – James Horner
- Jake's First Flight – James Horner – Banda Sonora de la película Avatar

Con algunos efectos prediseñados y grabados de aire libre, de sonidos, se realizó un remix con la segunda canción, ya que transmite un gran sentido de libertad de transición a niveles superiores, a volar mentalmente y descubrir esas características del elemento aire en nuestro cuerpo.

Finalmente para la representación de la tierra las melodías fueron las siguientes:

- The Bioluminescence of the Night - James Horner
- Spirit of Taiko – Kitaro
- From The Forest – James Horner

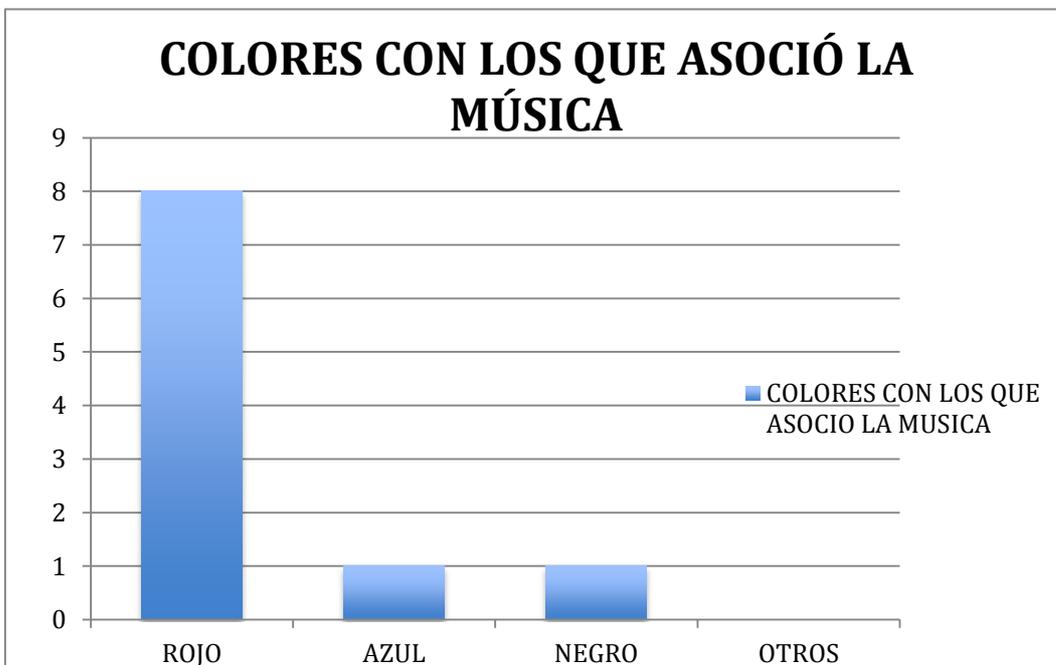
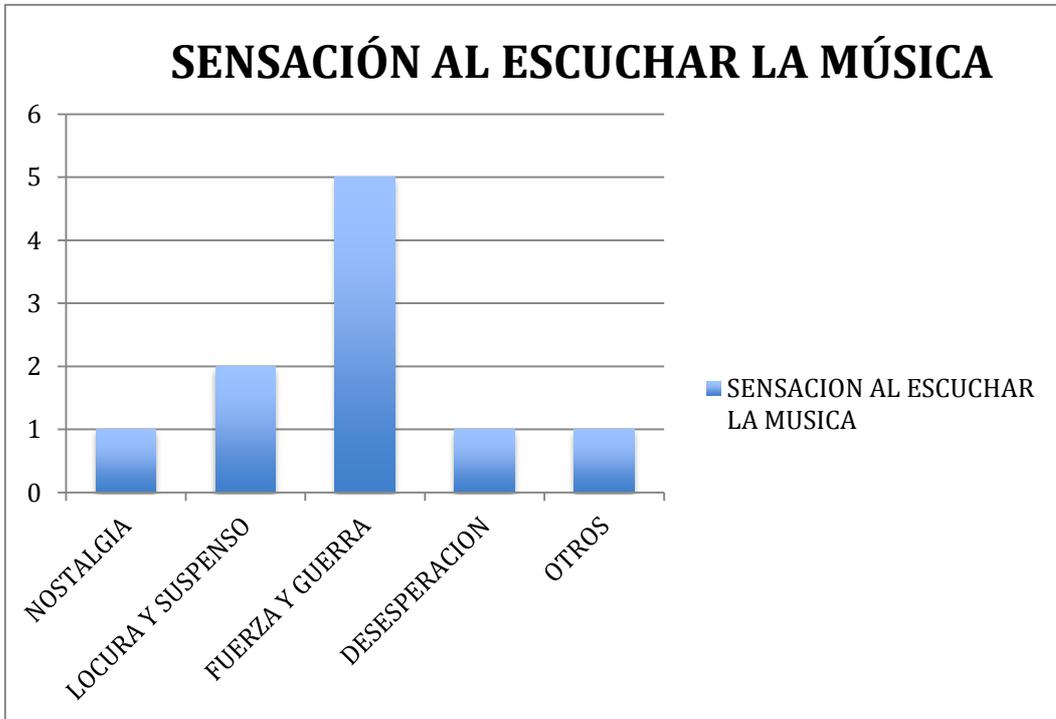
Debido a la gran fuerza que transmiten las dos últimas canciones, se realizó igualmente un mix en la que se conjugaron en una sola, las melodías cargadas de gran contenido musical y emocional, muy sólidas como el elemento tierra, y que gracias a las encuestas se comprobó el efecto que causaba en los oyentes.

Una vez seleccionadas las melodías para cada elemento, se procedió a realizar las encuestas que constan, de 4 preguntas específicas.

1. ¿Cuál es la sensación que le provocó al escuchar la música (melodía)?
2. ¿Con qué colores asocia la música que escuchó?
3. Si se definiera con un color específico ¿Cuál sería?
4. Usted se considera una persona de agua, aire, tierra o fuego ... ¿por qué?

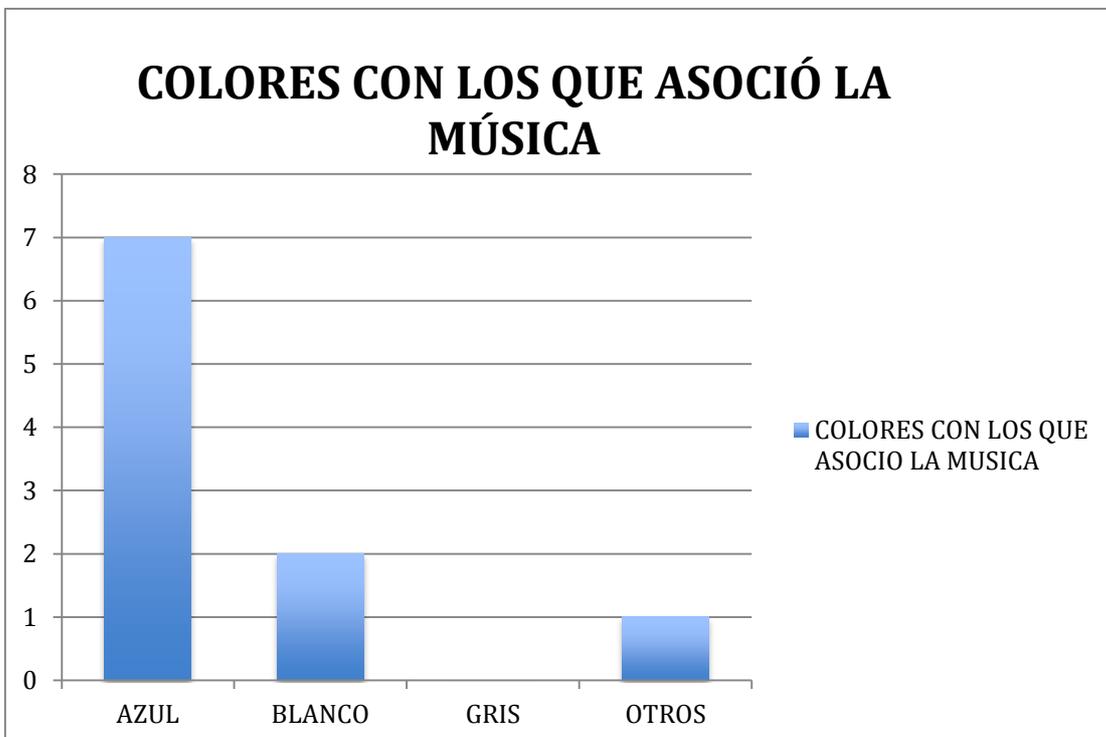
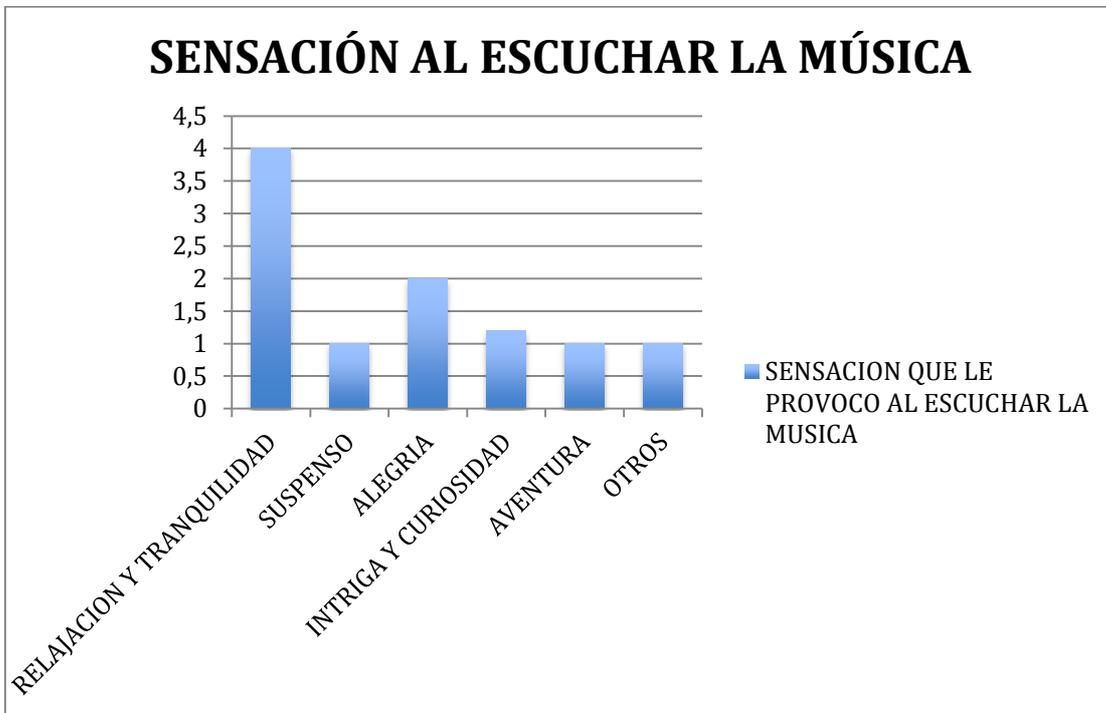
Los resultados en grupos de 10 personas encuestadas son los detallados a continuación:

Melodía número uno: **Game of Thrones - Main Title - Sura Ambushed - Joseph LoDuca**
Elemento: **Fuego**

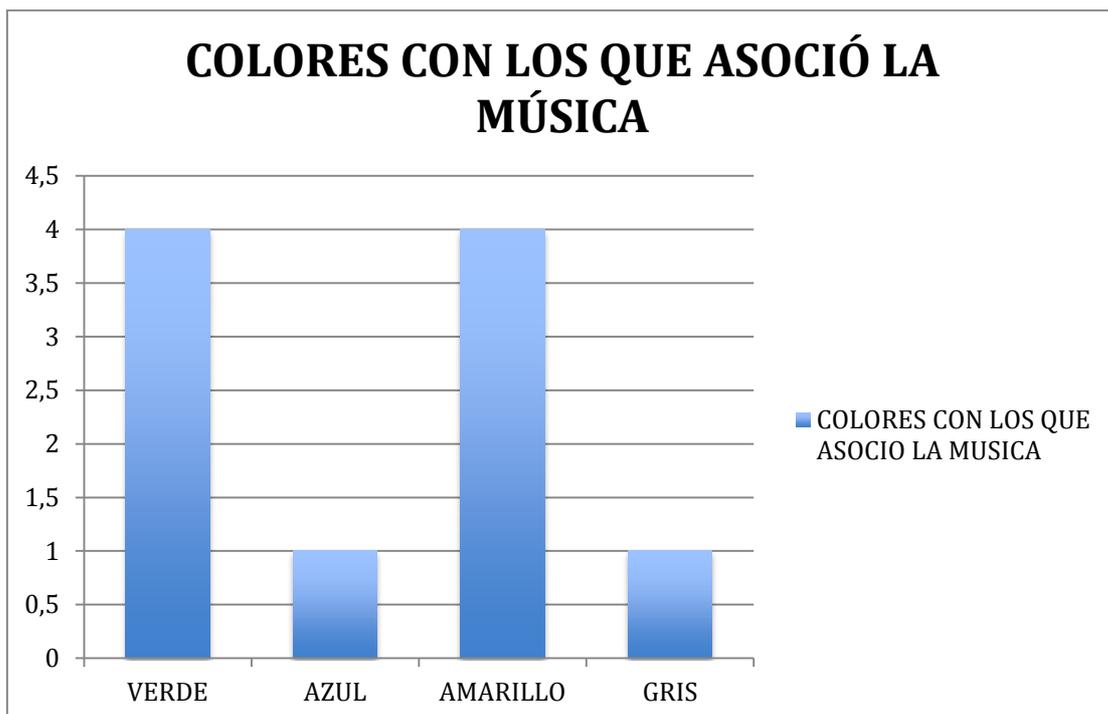
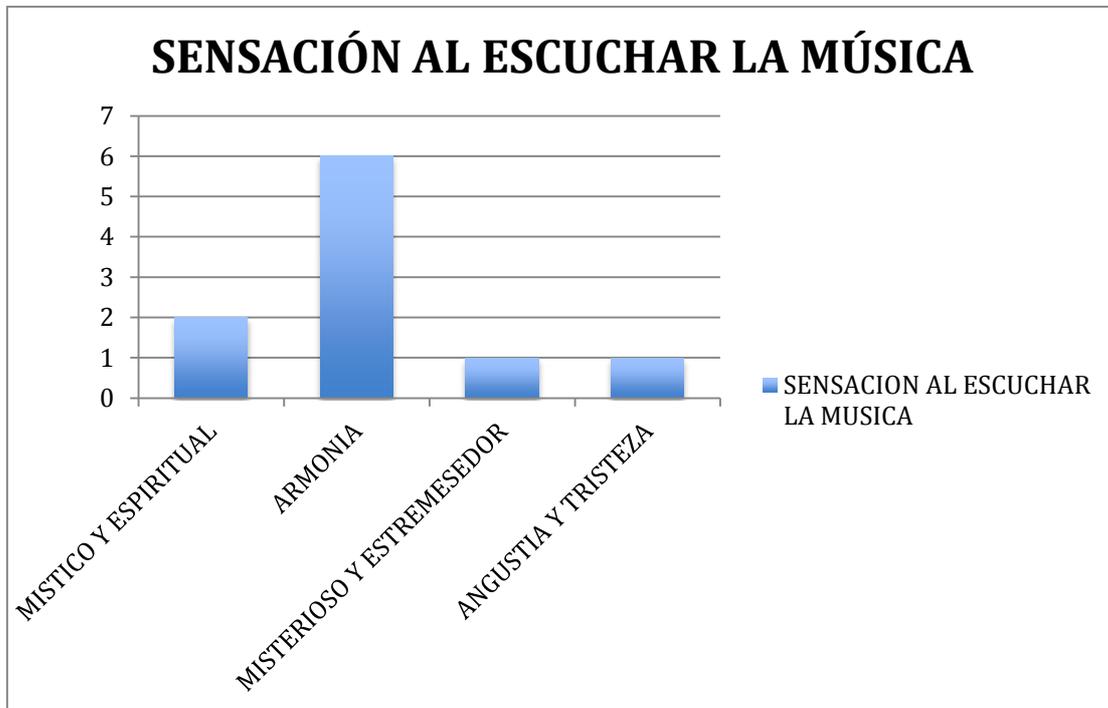
Melodía número dos: **Prituri se Planinata de Stellamara (Remix de Nit Grit)**

Elemento: **Agua**

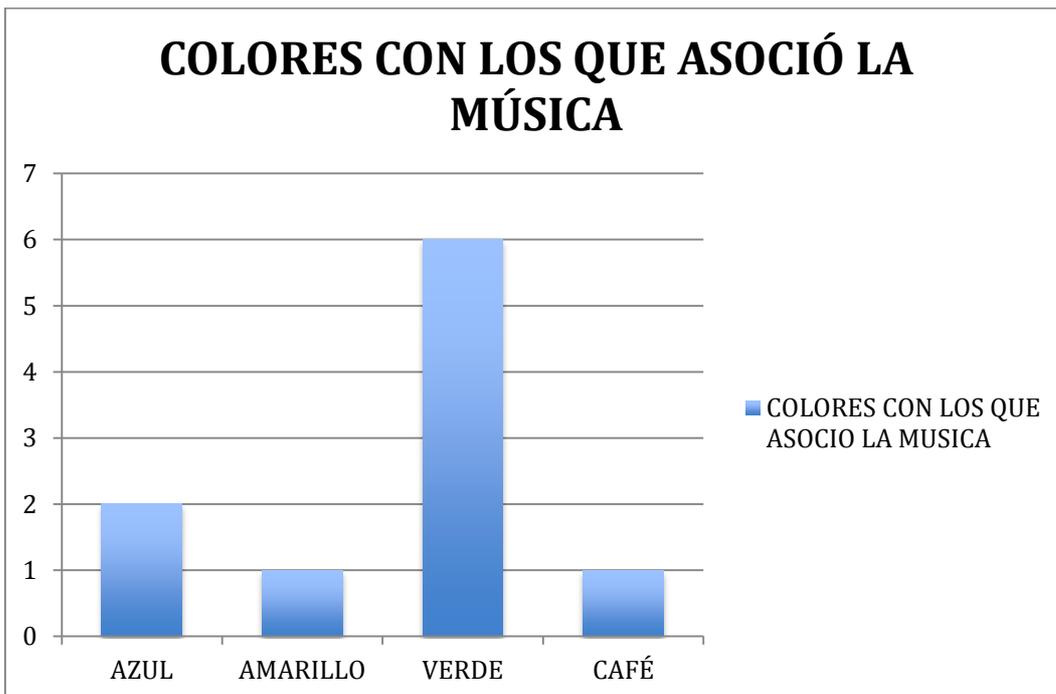
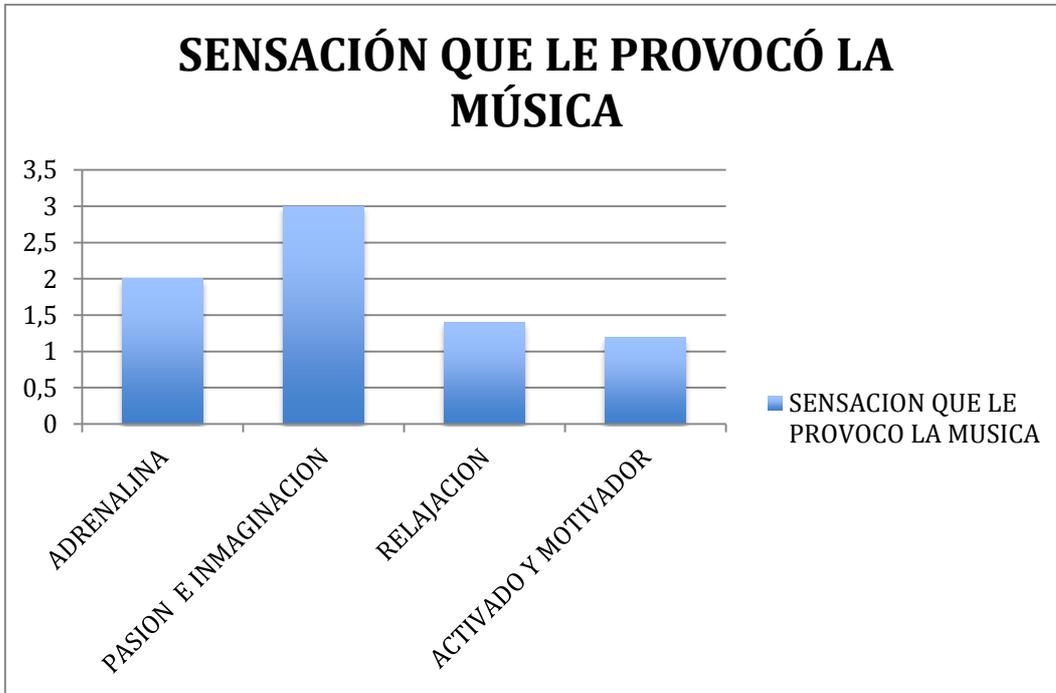
Melodía número tres: **Jake's First Flight – James Horner – Banda Sonora de la película Avatar**

Elemento: **Aire**

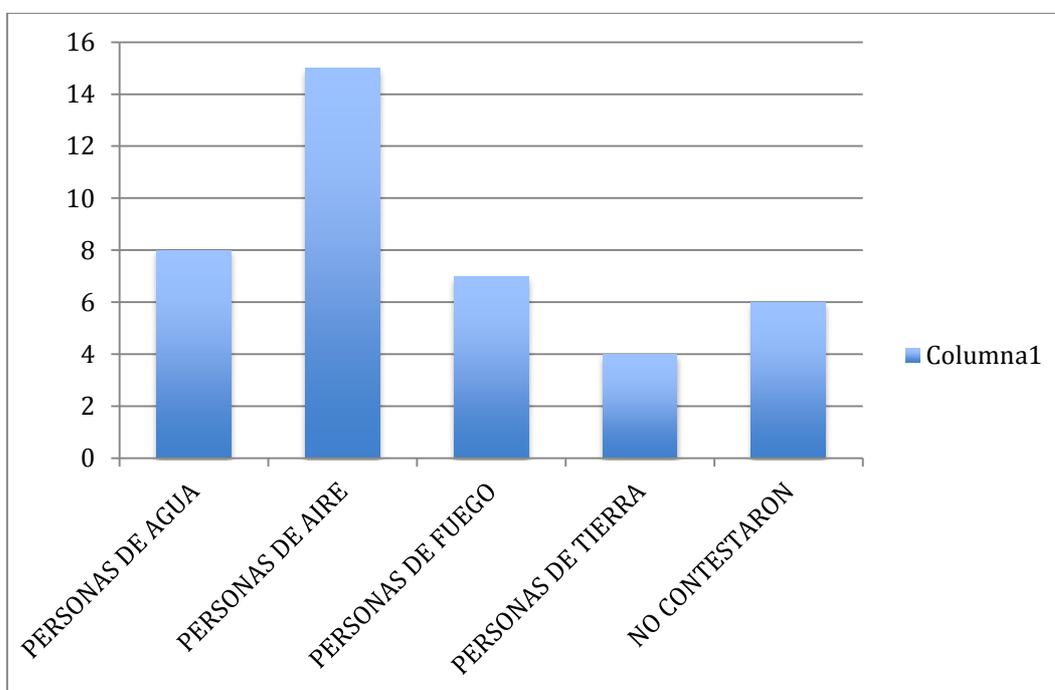
Melodía número cuatro: **From The Forest – James Horner y Spirit of Taiko – Kitaro en un mix**

Elemento: **Tierra**

3.3.4 La ejecución y los resultados logrados son los frutos alcanzados y señalados a través de registrar observaciones y participar en entrevistas con los presentes y con los artistas

Una vez tabuladas las encuestas y como cuadro adicional, se hizo referencia a la forma que nos conocemos, o más bien de las características que priman en nuestra personalidad para ubicarnos en un elemento característico, obteniendo como resultado lo siguiente, de las 40 personas encuestadas:

Se puede observar que existe una mayoría en las personas encuestadas que se identifican con el elemento Aire, justificando de alguna manera esta inclinación hacia este elemento por la libertad que éste ejerce en cada uno de nosotros, la capacidad de cambiar y de afrontar diferentes sensaciones ante los estímulos externos, y la manera cómo los manejamos en nuestras vidas. Es una característica muy enriquecedora y es por eso que se puede constatar a través de la encuesta anteriormente realizada, aunque existe una variada gama de características según las cuales estamos regidos, naturalmente nos inclinamos a una en específica según el signo que estemos regido y es la que se exterioriza y refleja nuestro carácter y nuestra personalidad.

3.4. Registro de la obra mediante un video

El video del performance quedará registrado como un anexo que garantice la realización de la obra, para su posterior análisis. (ver anexo 5)

Las sensaciones y la crítica del performance se registraron en un libro para la elaboración de resultados y conclusiones del mismo

3.5 Bitácora

Se adjuntan otro anexo de la bitácora con pruebas de video, ensayos previos, bocetos de los elementos a usarse, bosquejos de vestuarios y maquillaje a utilizarse, libro de campo, encuestas y otros elementos utilizados en la ejecución de la presente obra artística.

CONCLUSIONES

- La primera conclusión a la que se llega es que, durante toda la historia de la humanidad, el arte en diferentes manifestaciones, y muy especialmente en los movimientos corporales, ha convivido con cada ser humano y con cada grupo social; muestra de ello es la danza en los pueblos prehispánicos.
- La música en el performance es un factor esencial en la asimilación de imágenes y/o movimientos, tanto para transmitir la idea o concepto del mismo, cuanto para llegar con el mensaje que propone.
- La danza es una de las formas más significativas para representar, nuestras sensaciones, emociones y vivencias; por ejemplo, en el performance realizado para este trabajo, nos identificarnos con un elemento dominante de la naturaleza.
- La combinación de artes plásticas y artes escénicas pueden resultar la mezcla perfecta para transmitir un mensaje al público y convertirlo en actor vivo de la representación.
- Los elementos de la naturaleza son tan representativos e importantes en el hombre, pues ejercen una influencia interna que se expresa en el carácter, en los sentimientos, en las emociones y sensaciones que las transmitimos entre nosotros y hacia el exterior.

RECOMENDACIONES

- En nuestro medio el lugar físico para la exposición o el montaje artístico de una obra, son demasiado costosos, por lo que se recomienda el uso de los espacios públicos como parques, plazas, u otros lugares en los que sea mucho más factible realizarlos.
- La escasez de material bibliográfico en la biblioteca de la Universidad, con respecto a estas manifestaciones artísticas contemporáneas como el performance, instalaciones, happenings, entre otras, nos limita realizar una buena investigación y a recurrir a otros medios como el internet, por lo que se sugiere implementar libros o guías donde exista mayor información sobre estos movimientos artísticos.
- Durante nuestra formación artística, nuestros estudios se centraron mayoritariamente en lo que respecta a las artes plásticas, y la línea tradicional de formación del artista, siendo casi nula la enseñanza de nuevas corrientes artísticas contemporáneas, como por ejemplo el Bio Arte, El Happening, El Performance, El Body Painting entre otros. Por ello se sugiere impartir más este tipo de formas artísticas como parte de la malla de estudios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros, revistas y folletos.

GRUPO EDITORIAL OCEANO, (1987), *Enciclopedia Autodidáctica Océano, Tomo 4*, Madrid España, Océano-Éxito S.A., pp. 1600 – 2240

ANGLES ENRIQUE, Belda Cristóbal y otros, (1999) *Historia del Arte*, Madrid España, Espasa Calpe S.A., pp. 1400

CONDORCANQUI Juan: Síntesis histórica de la Cultura Aymara, Félix Mamani Muñoz, Cuaderno de investigación N° 12, Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA, Oruro Bolivia, 2001.

ACOSTA Camila; la danza como expresión corporal, filosofía y humanidades año 2012 p. 19

FINK Eugene. (1996). La filosofía de Nietzsche, metafísica del artista. Madrid: Alianza editorial, PP. 232

RIQUER, Martín de y VALVERDE, José María: Historia de la literatura universal, vol. I, Editorial Planeta, Barcelona 1991, pp 896

MOYA, Alba (2000), *Ethnos, Atlas etnográfico del Ecuador*, Quito Ecuador, Editorial Ecuador, pp. 200

PLUCHART Francois, *El arte corporal, Paris 1971, Editorial Martin Malburet, PP. 235.*

HELLER, Eva, *Psicología del color, ¿Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón?* Editorial Rústica 1ra edición, 2014, pp. 288

WEINGAST, Susana, *Simbolismo y Gestualidad en el cuerpo humano*, Editorial Letra Viva, 2011, pp. 94

ALLAN GARCÍA, Edgar (2007), *Leyendas del Ecuador*, Quito Ecuador, Grupo Santillana S.A. PP. 178

SÁNCHEZ SUÁREZ, Benhur (1990), *Arte, música y literatura*, Bogotá Colombia, Educar, Cultural, Recreativa Ltda. pp. 212

SALVAT, Juan (1998), *Maestros del Arte*, Barcelona España, Salvat Editores S.A. pp. 64

MARTIN MORENO, Ángel 2006, *Enciclopedia Universal Círculo, Tomo 3*, Bogotá Colombia, Círculo de Lectores S.A. pp. 1650 – 2370

TAHMASEBI, Sha (2011), *Poses de figurines para ilustradores de moda*, Barcelona España, Evergreen/Textcase, pp. 144

PRIETO RODRÍGUEZ, Adriana (2005), *Cuerpo-movimiento: perspectivas*, Bogotá Colombia, Editorial Universidad del Rosario, pp. 305

MARCHAN FIZ, Simon (2001), *Del arte objetual al arte de concepto*, Madrid España, Akal, pp. 230

CARRERA, Diego (2009), *Estudios sobre danza en la universidad*, Montevideo Uruguay, Comisión Sectorial de Educación Permanente, pp. 133

RUIZ, Claudia (2009), Tesis sobre *La asfixia en el arte de la acción y/o en el arte de la performance*, Buenos Aires Argentina, pp. 100

ARROYO Stephen; *Astrología, Psicología y los Cuatro Elementos*. Editorial Kier, Argentina, 1996. Pág. 236

MURPHY Joseph; *El Poder de la Mente Subconsciente*, Ed. Arkano Books 2009, p. 24

OCAMPO SIQUIER Estela, *El fetiche en el museo: Aproximación al arte primitivo*, Alianza editorial S.A. Madrid, 2011, PP 278

CARRION Ochoa, Segundo, (2012), *Catequesis es más vivir que aprender*, Talleres de Imprenta Cosmos, Loja, pp. 157.

SITIOS WEB

CHAPA, Aline, *El cuerpo como soporte y sus implicaciones filosóficas (2014)*, <http://epopteia.com.mx>

VARIOS AUTORES. (2014). El mito de la creación de los mayas. Agosto 2014, de Smithsonian Museo Nacional del Indígena Americano Sitio web: <http://maya.nmai.si.edu/es/los-mayas/historia-de-la-creacion-de-los-mayas>

Santos, Joshua, *Los cuatro elementos: conceptos básicos (2011)*, www.astrologiaegoica.es

VARIOS AUTORES. (2010). *definiciones y conceptos. junio 2014, de El Ritmo y la Danza*

Sitio web: <http://e->

educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1000/1138/html/index.html

Frasedehoy.com - © 2003 - 2013. (2013). Frase de Hoy. Agosto, de Frase de Hoy Sitio web:

<http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta->

[descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo](http://www.frasedehoy.com/frase/34/despues-de-escalar-una-montana-muy-alta-descubrimos-que-hay-muchas-otras-mo)

Blog de WordPress.com. El tema Triton Lite.. (julio 2013). Los cuatro elementos y la naturaleza humana. Agosto 2013, de Archivos del Blog El cielo la tierra y yo Sitio web:

<http://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-naturaleza->

[humana/](http://elcielolatierrayyo.wordpress.com/2013/06/25/los-cuatro-elementos-y-la-naturaleza-humana/)

AVALON Mitica. (2013). Los Cuatro Elementos. agosto 2013, de Orden del León Blanco.

<http://www.orderofthewhitelion.com/theelements@/The4elements.htm> Traducción por

Artemidoros:artemidoros_x@yahoo.com Sitio web: <https://es.scribd.com/doc/2265962/Los->

[Cuatro-Elementos](https://es.scribd.com/doc/2265962/Los-Cuatro-Elementos)

VARIOS AUTORES. (2011). Elementos. agosto 2013, de PNEUMA Sitio web:

<http://www.pneuma.es/es/terapias-astrologia-elementos.html#.VDfx4RZBGnM>

<http://www.efemerides.ec/1/julio/centro1.htm>

ANEXOS

1. Encuesta

Este fue el modelo de la encuesta realizada, para la obtención de las canciones que representen a cada elemento de la naturaleza.

1. ¿Cual es la sensación que le provocó al escuchar la música?
2. ¿Con qué colores asocio la música que escucho?
3. Si Ud. Tuviera que definirse con un color específico ¿cuál sería?
4. Ud. Se considera una persona de agua, de aire, de tierra o de fuego ¿por qué?

2. Bocetos de maquillaje

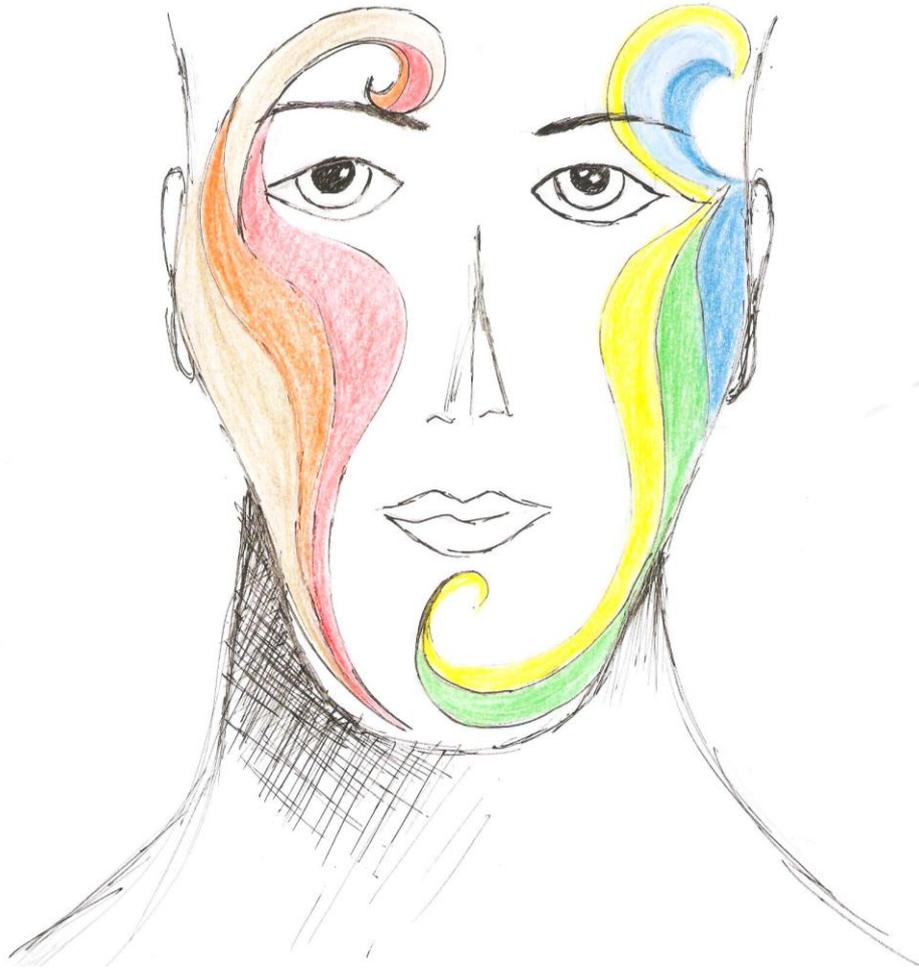
Boceto 1

Boceto 2

Boceto final.

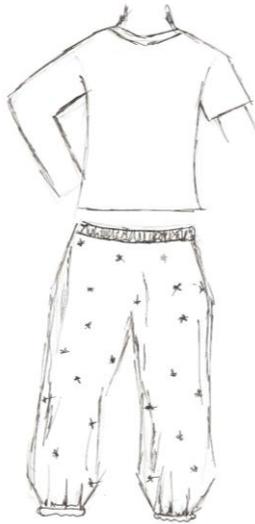

maquillaje final

3. Bocetos de vestuario

Se uso varios vestuarios en cada representación, que den mayor relevancia al mensaje del performance

Boceto final
(fuego)
Hombre.

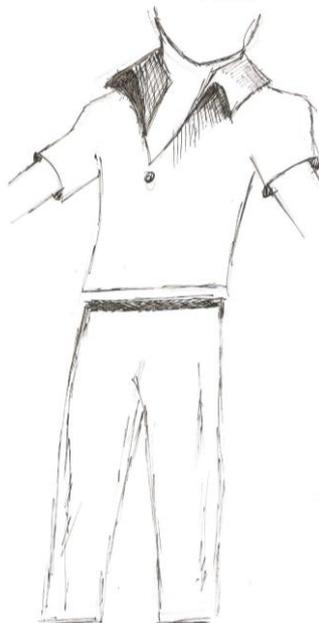

Boceto final
(fuego)
traje mujer

Vestuario para elemento Fuego

Bocetos final
(aire)
Hombre.

Bocetos
Aire - mujer

Vestuario para elemento aire

Bocetos Tierra
(mujer)

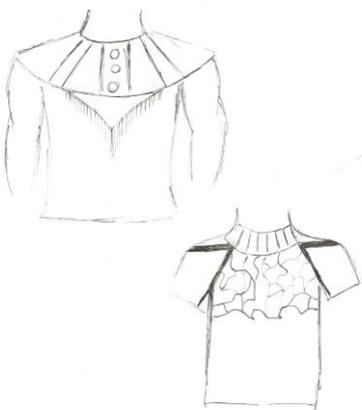

Boceto final
(Tierra)
mujer.

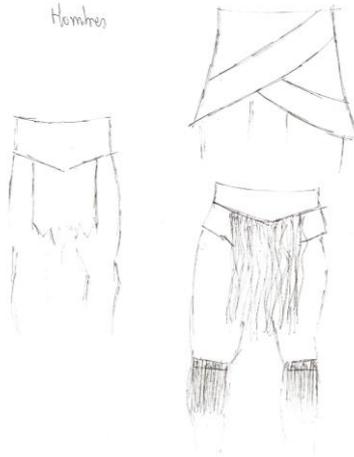

Bocetos para elemento Tierra

Bocetos Tierra
(Hombre)

Bocetos (Tierra)
Hombres

Boceto final
(Tierra)
Hombre.

- 4. Canciones Utilizadas para el performance arte y movimiento: relación simbólica de la danza con los cuatro elementos de la naturaleza (Revisar DVD adjunto)**
- 5. Video del performa arte y movimiento: relación simbólica de la danza con los cuatro elementos de la naturaleza (Revisar dvd adjunto)**