Réquiem ——Sià Kará: aproximaciones a un proceso [El cuerpo como territorio de rebeldía (I)]

4 febrero, 2021 DANZAR.CU

Por Noel Bonilla -Chongo

El tiempo avanza a pasos diferentes.
Podría decirle para quien el tiempo anda,
para quien trota, para quien galopa,
y para quien permanece inmóvil.

William Shakespeare, As You Like It

Hay algo que hemos perdido en nuestra obstinación del cuerpo como sociopolítica construida y performativa, cuenta Silvia Federici. La visión del cuerpo como una producción social (Foucault) fue dismiudo el hecho de que nuestro cuerpo es, asimismo, un receptáculo de poderes, capacidades y resistencias. Y el cuerpo es la tradición expresiva de cada cuerpo danzante, eso que, desde el alrededor de sus juegos, no deja de reinventarse una y otra vez, mas, siempre in progress.

Los efectos pandémicos y las fracturas que nos deja este año extendido tiempo vivido a destiempo, continúa agravándose, ¿con qué cuerpos contamos cuando nos estamos pasó? Es, "mientras el tiempo avanza a pasos diferentes", el cuerpo danzante persigna de la multitud en lo exánime, de lo enfocit a lo atópico, de la labor a la tregua. Miles de razones pudieran enginirse. Hay un cuerpo en juego que ahora se quiebra, aun en su querer ser.

Las diferentes teorías que muestran al cuerpo como fuente, como lugar o como dimensión de nuestras prácticas de investigación creativa pueden ser problematizadas en función de la pretendida tensión: el desplazamiento epistemológico de un pensar corpóreo, situado, fáctil y vitrátil que se propone como alternativa al riesgo de volver el cuerpo en elemental objeto de estudio, lo que supone asumirlo como sustrato fijo del sentido, como superficie neutra de inscripción y otras tentaciones que, desde el absolutismo reductivas a la hora de designar indagaciones en torno al cuerpo danzante de la escena contemporánea.

Volver una y otra vez sobre las potencialidades del cuerpo danzante, "fuera" de aprehendidos tecnicismos corporales y de presencias escénicas racial (en su ser activo) que terminan convirtiendo al danzar en un alleta de alto rendimiento, poco aportan a la investigación y escritura coreográfica de una pieza hoy por hoy. Bajo estos presupuestos, **Réquiem – Sià Kará**, pieza su residencia cooperativa entre el coreógrafo franco-lunecino Radhouane El Meddeb, el compositor italiano Matteo Franceschini y la directora Susana Poua con Mocompañía.

Creación que sitúa al cuerpo y su presencia en cualidad de laboratorio interpelante de lo "disperso" que produce sentido en sus vínculos imaginación-acción, acto-espectador, movimiento-acción, ritmo-armonía, cuerpo-pensamiento, centro-periferia, vida-muerte. Aun, Villa Lola (sede de Mocompañía) dispone su espacio, apuesta por el ejercicio especulativo de una otra lingua franca que explora la comunidad de cuerpos culturalmente mediados ante la investución de un posible modelo global, oportuno modo para re-actualizar el lugar de las teorías en las prácticas de la danza, más que exclamarnte normativas, integrales, amplificadas del discurso y pensamiento coreográficos.

Premiere creación "Réquiem- Sià Kará" en la sede de Mocompañía. Foto cortesía del autor.

Réquiem – Sià Kará, se trama desde la política creativa de Radhouane El Meddeb (visite www.lacompagniedeeuz.com); de la profunda observación que sobre la realidad cubana y sus gentes ha hecho el artista francés. De la potencia de nuestra cultura musical, plástica, existencial. De esos cuerpos, oportunidades, embodiment y performatividad cotidiana donde lo cubano seaga su dia a dia. Sin caer en estereotipos banales o poetizar los colores de color local ya abusadas, el entramado de hechos que hilvana la estructura compositiva de la pieza son devueltos de manera visual y espacial, como reinterpretación y herencia que la frase "sià kará" encierra. Trar para adentrar, avancar, seguir, más allá de los fineos, la (escaramuza) y el sentido de la "nada" asociada a la muerte.

Réquiem – Sià Kará, deja ausculter el sentido de la exploración que propone el rodar, la caída, el levantarse, el saber mirar. El estar atento a la escucha, al otro, al que no está físicamente, pero como aquellos fantasmas que vuelven y van andan con nosotros, están. Trabajo a partir de esas frías cualidades que al final transformian la calidad de la presencia. Elocuente modo de estar ahí: vivos, atentos, alertas. "Nuestro réquiem es una reflexión "instantánea" sobre la vida y la muerte, un fotograma colectivo, un falso mot que se materializa malgaramente en un lugar público. Ciudadanos, una multitud de individuos, anónimos, personas de todos los orígenes que se encuentran y comparten sus preocupaciones, alegrías, dolores, miedos, esperanzas. Una reflexión sobre la esencia de la humanidad, un rito colectivo etemo, una reflexión sobre la inmortalidad, lo irreversible, una necesidad de suspension, un alto, pero quizás también ligereza, liberdad, donde por un momento podríamos superar nuestros miedos y dejamos inspirar por una angia de vivir, incluso por un breve descanso, para comprender el mundo de los vivos …"

En un grafía corporal y espacial, en su croquis sonoro, en **Réquiem – Sià Kará**, una secuencia tenta se ovative diligente, un movimiento que sigue el ejer vertical bascula hacia el ejer horizontal, una convergencia en el centro se transforma en propagación hacia el exterior, el cuerpo muta de la a la transitad, de la levedad a la pesadez, del canon al unisono y así sucesiva e indistintamente. Quizás, al filósofo Frédéric Pouillaude en **La découvrement chorégraphique. Étude sur la notion d'oeuvre** dará, pistas decimos que: lo comun del ritmo y de la música, el roce de los cuerpos, los inevitables juegos de la seducción, el sitio y una unidad en movimiento en la que los unos se identifican a los otros, todos estas cosas tienen que ver con una experiencia ancestral de la comunidad. (Pouillaude, 2009, p. 126) Hoy, a modo de primer acercamiento público al proceso, a la devolución de algunos vectores conductuales del mismo, a sus renczas, los encantos, las conquistas, las negaciones, las pencas, alegría y negociaciones que todo intercambio entraña, en esas conjuntas que cualquier evento escénico (tratado en presente) pudiera atribuirse, ponderaría su "estructura de contemporaneidad" (structure de contemporanéité), o sea una "simultaneidad neutra, … que aspira a la unidad de una comunidad sustancial" (une simultanéité neutre, …aspirant à l'unité d'une communauté substantielle) (regresando a Pouillaude, 2009, pp. 35). Me encantaría destacar el carcz politico de esa contemporaneidad entendida como exploración de una "comunidad sustancial" entre los danzarines, la obra y sus espectadores. Lo público aparece en la cita y cuerto de sensaciones compartidas y, en ese sentido, hagamos resonar lo que Jacques Rancière (2011) declara sobre el trabajo escénico: Una pequeña ficción política que nos muestra el pensamiento ocupado en entretejer los lazos entre percepciones, afectos, miradas y ideas, y en constituir la comunidad sensible que surge de tales lazos y la comunidad intelectual que hace pensable tal entramado. (p. 12)

Susana Poua y Radhouane El Meddeb en proceso creativo de "Réquiem- Sià Kará". Foto cortesía del autor.

¿Con qué cuerpos contaremos cuando esto pase? reitero. Detrás de las provechosas jornadas de intercambios, investigación y aproximación compartidas entre del "canto", salvaguardar el riesgo que implica ser cada día representante de la memoria y recuperadores de olvidos, será condición para seguir fundando sobre el camino de nuestro **Réquiem – Sià Kará**. En él, la transposición que supone la textura sonora de Matteo Franceschini (www.matteofranceschini.com); en su recreación de la Misa del Réquiem en Re Menor (K7 626) de Wolfgang Amadeus Mozart, es un pretexto, una referencia que la hacen sonoridad rentrepreta y devuelve mientras la danza desmonta aquellas morfologías que pereciera de aracciones para consular la presencia del cuerpo danzante como nuevo territorio de rebeldía a ejercer. En su escritura especulacrar, la pieza mixtura un conjunto de ocho bailarines que se van relacionando con un conjunto mayor (ardimiento en apariencia y presencia) armado por sesenta aficiones (no necesariamente profesionales de la danza).

Con una duración aproximada de sesenta minutos, en un amplio escenario desprovisto de escenografías corpóreas, aunque matizadas por sugestivo diseño de iluminación y la presencia en vivo de una orquesta y un DJ, la coreografía persigue la construcción en tiempo real de aptitudes que pueden transitar entre el calcy y copia de figuraciones cotidianas, a la extrafaeza y expansión y desdibujo de los más comunes caracteres.

Suerte de pasaje coreográfico contemporáneo, global y multiple en sus influjos; un director coreográfico francés de origen tunecino, un compositor y músico italiano, una bailarina y asistente española radicada en Cuba, una comparsita de bailarines cubanos. Camino y vocación para tender puentes colaborativos posibles entre modos distintos, países distantes, culturas diferentes y sus gentes múltiples, donde el deseo profundo de hacer fértil, desde la danza, a los demás. Si, a quien trata, a quien galopa, a quien permanece inmóvil en un escenario inusitar que persiste con la eterna misa de un Réquiem renovado, ¿qué, you like it?

Foto de Portada: Identidad Visual de Réquiem- Sià Kará

References:

Federici, Silvia (2016). «In Praise of the Dancing Body». Gods and Radicals, s/n (22 de agosto de 2016). Traducción de Juan Verde. «En alabanza al cuerpo danzante». Brujería Salvaje, s/n (junio de 2017). Recuperado el 19 de julio de 2017, de <http://brujeriasalvaje.blogspot.com.ar/2017/06/ en-alabanza-del-cuerpo-danzante.por.html?m=1>.

Pouillaude, F. (2009). Le découvrement chorégraphique. *Étude sur la notion d'oeuvre en danse*. Paris: Vrin.

Rancière, J. (2011). Aesthesis. Scènes du régime esthétique de l'art. Paris: Métailié.

(Visitado 24 , Hoy 15)

Exportar a PDF:

Comparta nuestros contenidos en redes sociales:

Artes Escénicas, coreografía, corporalidades, Danza, danza contemporánea, Mocompañía, pensamiento escénico, Process creativo

PENSAMIENTO ESCÉNICO

Revisitando el canon brechtiano en su cumpleaños 125
Por Roberto Pérez León Es difícil hablar de la verdad, pues, aunque sólo haya una verdad, esta está viva y por lo tanto pose un rostro

El cosmos patriótico de Martí en el día del teatro cubano
Roberto Pérez León ¿Ir hoy entrenza rompe Cuba el dogal que la oprima y ahíra y libre pergue su cabeza? José Martí Al estatar la

ENTRETELONES

Jaire Cruz y Codenas: ¿De qué estamos exentos?
Por Eran Peña Pupo Jairo Cruz González llegó a la holguinera Compañía de Danza Contemporánea Codanza en 2004, recién egresado de nivel medio de danza en

Un diálogo con Paula Ali, laureada con el Premio ACTUAR, por la obra de la vida (I)
Andrés Dueñas Torres, ejecutivo comercial de la Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR conversa con Paula Ali a propósito de ser otorgado el premio ACTUAR por

Información de la Agencia Artística de Artes Escénicas
Con la tarea Ordenamiento, barcos emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social las resoluciones sobre el pago del trabajo realizando de artistas

Teresita nos pone el corazón feliz (II)
La titiritera matanceros se suman al homenaje póstumo por los 90 años de la cantadora cubana Teresita Fernández.

CUBA

El asedio de la «pacificancia»
Curioso es que tal pronunciación coincida con el momento en que funcionarios de la Casa Blanca anuncian que la administración Biden revisa la política de ese

Una vía estoica y epicúrea contra el caos actual
Por Eduardo Albert El estoicismo y el epicurismo surgieron en condiciones de crisis social, política e incluso humanitaria en medio de la desintegración del mundo griego,

DANZAR.CU

Réquiem – Sià Kará: aproximaciones a un proceso. [El cuerpo como territorio de rebeldía (I)]
Reflexiones en torno a Réquiem- Sià Kará, proceso creativo a cargo del coreógrafo Radhouane El Meddeb con Mocompañía, a cargo de Susana Poua.

TEATRO DE PAPEL

Teatro de fuerza y candor
Reseña del libro Teatro de fuerza y candor escrito por la actriz Herminia Sánchez en torno a su trayectoria artística y su experiencia en el Teatro

EL COMEJÉN

Una voz necesaria
La Caja Negra presenta para Santiago de Cuba un espacio capaz de remover las formas de entender la escena y una sensibilidad de Gaspar el teatro

Mirar a los nacidos en los 80
Por Ulises Rodríguez Febles Nacidos entre el año 2000 y Nacidos en los 80. De Teatro El Mirón Cubano con puesta de Rocío Rodríguez Fernández y

VIVIR ESCENA

Cría estilos, una Camino para Alicia
En conmemorar de Alicia Alonso en este 2020, ha movilizado a muchos artistas que han querido rendirle tributo. Larga es la lista de acciones que se

FIESTA DE ALICIA ALONSO EN SU CENTENARIO

Alicia Alonso en su centenario, un homenaje
Por José Gaínño Como una pausa en el obsesivo andar por el reino de la sonoridad, impuesto en este arqueo permanente, sorpresivamente encontré la primera referencia

ROSA FORNÉS DE CUBA

Ana Rosa De Perfume Eterno
Ha muerto, más que una mujer, a una artista, una leyenda. O mejor dicho, la persona que engendró esa leyenda que, como las grandes, no muere.

RUSTA EN LA MEMORIA POPULAR

Ver todos los comentarios sobre Rosita Fornés

DOSSIER

La joya que le faltaba a Trinidad
Restauró sus puertas este fin de semana, a propósito del aniversario 507 de Trinidad, el Teatro La Caridad, institución cultural emblemática de esta ciudad.

CATEGORÍAS

CARTELERA
CEST GUIGNOLANT
COSMOESCENA
CUBA
DANZAR.CU
DOSSIER
EL COMEJÉN
ENTRE TELONES
ESCENA CUBANA HOY
ESCENA Y COMUNIDAD
Fiesta de Alicia Alonso en su Centenario
NUEVAS ESCRITURAS
ÓRBITA ESCÉNICA
PENSAMIENTO ESCÉNICO
REPORTAJE ESCÉNICO
ROSA FORNÉS DE CUBA
TEATRO DE PAPEL

RECENT POSTS

Hoy voz la casa, teatro documental donde palpita el verso
Por José Gaínño Como una pausa en el obsesivo andar por el reino de la sonoridad, impuesto en este arqueo permanente, sorpresivamente encontré la primera referencia

Read More »

Réquiem – Sià Kará: aproximaciones a un proceso. [El cuerpo como territorio de rebeldía (I)]
Reflexiones en torno a Réquiem- Sià Kará, proceso creativo a cargo del coreógrafo Radhouane El Meddeb con Mocompañía, a cargo de Susana Poua.

Read More »

Revisitando el canon brechtiano en su cumpleaños 125
Por Roberto Pérez León Es difícil hablar de la verdad, pues, aunque sólo haya una verdad, esta está viva y por lo tanto pose un rostro

Read More »

Un diálogo con Paula Ali, laureada con el Premio ACTUAR, por la obra de la vida (I)
Andrés Dueñas Torres, ejecutivo comercial de la Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR conversa con Paula Ali a propósito de ser otorgado el premio ACTUAR por

Read More »

Un arte tierno que transparenta a ratos: una conversación con Yolexis Palenzuela
Por Mary Cruzata Chávez Palenzuela artista con arte de niña, y así lo revela que "cuando pinta no es niña", no es niña … Read More »

Alicia Alonso en su centenario, un homenaje
Por José Gaínño Como una pausa en el obsesivo andar por el reino de la sonoridad, impuesto en este arqueo permanente, sorpresivamente encontré la primera referencia Read More »

RECENT POSTS

Hoy voz la casa, teatro documental donde palpita el verso
Por José Gaínño Como una pausa en el obsesivo andar por el reino de la sonoridad, impuesto en este arqueo permanente, sorpresivamente encontré la primera referencia

Read More »

Réquiem – Sià Kará: aproximaciones a un proceso. [El cuerpo como territorio de rebeldía (I)]
Reflexiones en torno a Réquiem- Sià Kará, proceso creativo a cargo del coreógrafo Radhouane El Meddeb con Mocompañía, a cargo de Susana Poua.

Read More »

Revisitando el canon brechtiano en su cumpleaños 125
Por Roberto Pérez León Es difícil hablar de la verdad, pues, aunque sólo haya una verdad, esta está viva y por lo tanto pose un rostro

Read More »

Un arte tierno que transparenta a ratos: una conversación con Yolexis Palenzuela
Por Mary Cruzata Chávez Palenzuela artista con arte de niña, y así lo revela que "cuando pinta no es niña", no es niña … Read More »

Alicia Alonso en su centenario, un homenaje
Por José Gaínño Como una pausa en el obsesivo andar por el reino de la sonoridad, impuesto en este arqueo permanente, sorpresivamente encontré la primera referencia Read More »

LO MÁS VISTO

La danza cubana plantía a un joven creador
Ofrida, es decir, Broadwaynda
Eugenio Dantas De Cascaes Como Evaluar Del Habit Teatral
Desnudas: Donde La Ludicidad Del Teatro Nos Convoca
Adiós A Santa Rosita, Proyector Artista Cubana

ETIQUETAS

Arcelia Garcia actores actriz Alicia Alonso Artes Escénicas bailarina bailarines ballet Ballet Español de Cuba Ballet Nacional de Cuba Carnegie Carlos Acosta Carretera CIMD cinam Cristóbal Colón Covid-19 crítica cuba cubana Danza Danza Contemporánea de Cuba dramaturgia escena espectáculo festival Fundación Danza de Cuba gestión teatral Habana Hoy Hugo Fernández Humorista Ilkins Velazquez Instituto Cubano de Arte e Industrias Culturales Joven Ballet Santiago de Cuba Teatro Teatro Nacional de Cuba UNIMA Virgilio Piñera cuento

ÚLTIMAS ENTRADAS

Cría voz la casa, teatro documental donde palpita el verso
Revisitando el canon brechtiano en su cumpleaños 125
"El arte tierno que transparenta a ratos": una conversación con Yolexis Palenzuela
Alicia Alonso en su centenario, un homenaje
Jaire Cruz y Codenas: ¿De qué estamos exentos?

CONSEJO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Copyright 2020 | Consejo Nacional de las Artes Escénicas | Editora Principal: Mercedes Borges Barturía. 52 mercedesborges@cubaescena.cult.cu