

GUIÓN COREOGRAFICO

**De Karin Elmore / Amalia Fernández / Paloma Calle / Mónica García
Con la colaboración de Estela Lloves y Patricia Ruz**

FECHA: DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2009

LUGAR: AULA DE DANZA ESTRELLA CASERO, ALCALÁ DE HENARES

Los presentes textos son producto de la experiencia de una semana de taller con 4 coreógrafas madrileñas y una peruana y 7 mujeres inmigrantes en Alcalá de Henares.

Más que un guión coreográfico se trata de una especie de declaración de intención, un primer ejercicio de estilo compartido, para hablar de nuestros cuerpos, de

porque al fin y al cabo eso es lo que hacemos, coreógrafas autóctonas o inmigrantes y mujeres inmigrantes participantes, cuidadoras de ancianos, señoritas de compañía, niñeras, cocineras o empleadas domésticas.

Esta vez hablamos de nuestros cuerpos como contenedores de experiencias, de recuerdos, de vidas, singulares, distintas, duras y menos duras, pero hablamos de nosotras a través de nuestros cuerpos.

El guión coreográfico se irá forjando en el tiempo, el tema merece más tiempo de investigación y de trabajo conjunto, sin embargo, lo que escribo a continuación, es sin duda el principio de una aventura coreográfica muy interesante.

El ambiente de trabajo fue extraordinariamente bueno por la calidad de la escucha de todas las participantes, profesionales y no, por el respeto entre todas, por la solidaridad y la generosidad de la entrega de cada una en todo momento; agradezco profundamente haber tenido la oportunidad de pasar estos 5 días juntas en esta situación nueva para todas.

Hubo algunos momentos duros, sobre todo durante las entrevistas de video, pues dada la intimidad de la situación (solo estábamos presentes el camarógrafo, su asistente y yo), hubo quienes soltaron historias personales bastante dramáticas. Como escribí antes, ha sido muy importante situarnos en un mismo nivel de escucha, otorgando a las mujeres inmigrantes participantes un papel protagónico que probablemente pocas veces tienen oportunidad de ocupar en sus vidas diarias. Por este motivo he decidido compartir el trabajo de investigación, y hacer que cada una de las participantes, coreógrafas o no, sean portavoces del proyecto, partícipes y responsables también de él. Por lo tanto, cada una se acercará a otras mujeres distintas a nosotras, (las participantes no profesionales provenían todas de Sudamérica) y en los próximos meses, cada una de nosotras realizará una recolección de materiales, sobretodo entrevistas a otras mujeres, que serán documentadas con grabaciones de audio, video, fotografía y recopilación de pequeños objetos personales.

Participaron en el taller las coreógrafas: Amalia Fernández, Mónica García, Patricia Ruz y Estela Lloves en vivo y Paloma Calle virtualmente.

Y las Mujeres inmigrantes: Deyanira Armand, Fabiana Sosa, Diana Patricia Buitrago, Maritza Magaña, Fernanda Silva, Alba Frissa, Rita Fernández Pérez y Ana María López.

Una obra colectiva formada de 4 coreografías independientes que deben ser presentadas en secuencia, una después de otra, como una exposición de cuadros.

Una epopeya de la inmigración.

Un largo poema del cuerpo migrante.

Una historia personal que es la historia de todas.

Una pequeña historia que abarca la historia de la humanidad.

A no es igual a B, pero tienen la misma valencia.

Al principio fueron solo preguntas:

Cómo abordar la realidad desde el trabajo con el cuerpo

Qué tipos de mujeres estamos buscando

Cómo nos acercaremos a ellas

Cómo compartir un lenguaje a partir del cuerpo

Cómo empezar a entrar en intimida

Un recuerdo / una confesión / mis aspiraciones

oriente/occidente, efímero/concreto, norte/sur, hombre/mujer, instinto/razón.

**La carne / el cuerpo/ la violencia/ la seducción/ el sexo/ la fuerza/ el deseo/ la dulzura/ la sumisión/ la comprensión/ el
recogimiento/ la compasión.**

“.....como si se tratase de un imperativo moral, el de mantenerse en movimiento. Revoluciones alrededor de un cierto número de puntos, giros sobre ejes, remolinos y torbellinos, bucles y círculos, elipses, espirales, curvas largas que se elevan desde el universo y desaparecen finalmente hacia el horizonte mas lejano de nuestra imaginación humana para reaparecer aquí, detrás de nosotros, en la vida cotidiana de nuestro cuerpo, en nuestra comida, en nuestra mierda y nuestra orina, nuestros neonatos, los que se hunden en la muerte – moverse, siempre, continuar a reproducirse, a hacer caca y a orinar, continuar a comernos el planeta sobre el que vivimos, continuar a agitarnos, solos, por familias, por tribus, por naciones, incluso por especies enteras: he aquí nuestro único argumento contra la entropía. Y no se trata solamente de un argumento, sino de una visión. Es la negación de una forma de aserción, una refutación en forma de anécdota, lo que significa que se trata de cuentas y no de cuentos; no de representación sino de presentación.”

“Tenemos que atravesar solos los desiertos y con frecuencia morir en el camino, debemos ir allá adonde nos sea posible recomenzar nuestras vidas, y cuando lo logremos, deberemos continuar tocando la puerta sin parar, gritando y golpeando con los puños, hasta que quienes son guardianes de esa puerta sean arrastrados por la admiración nos la abran. Nosotros somos el planeta, exactamente en la misma medida que su agua, su aire y su fuego, y si este planeta debe sobrevivir, no será sino por heroísmo. No por heroísmo ocasional, ilustrado aquí y allá por actos admirables, sino por un heroísmo constante, sistemático, un heroísmo erigido como principio director.”

Russel Banks de “Continentes a la deriva”

En una larga pared blanca, a plena luz blanca de sala de exposición, dividida por secciones del cuerpo, vemos grandes y pequeñas fotos y dibujos de narices, pies, orejas, vaginas, caderas, glúteos, ojos y cráneos.

Al lado de cada foto, indicaciones ficticias de los orígenes y definiciones científicas (ficticias) de la forma y orígenes de esas formas de nariz, pie, oreja, vagina, cadera, ojo y cráneo.

(Estas fotos, son tomadas por las participantes de nuestros talleres de Madrid a lo largo de un año, a mujeres inmigrantes reales o no, pero a mujeres).

Junto a cada parte del cuerpo, una pequeña leyenda sobre la vida de la portadora o "propietaria" de esa parte del cuerpo, de donde proviene, cuantos hermanos tiene, qué hace, hace cuanto y cómo llegó, cuantos hijos tiene, adonde están, etc.; estas indicaciones son en parte verdaderas, en parte mezcladas con las historias de otras mujeres.

Por ejemplo: *Nariz , de tipo Mesopotamia, proveniente de Senegal, llegada en chalupa el 2 de diciembre de 2005.*

Más adelante, sobre un estrado se exhiben algunas mujeres bajo una luz muy puntual sobre cada parte de sus cuerpos, de las que precedentemente se presentaron las indicaciones técnicas y de proveniencia. Estas partes del cuerpo no coinciden con ninguna de las antes presentadas.

Hasta llegar al “eslabón perdido” al origen (falso) de todas las mujeres, que contiene todas las formas y todas las historias, en una sola persona, que nos contiene a todas. Esta mujer, es “nuestra mujer”, una de las mujeres inmigrantes con la que trabajaré que contará su historia verdadera al mismo tiempo que muestra con una danza simple las diferentes partes de su cuerpo, que hablan de cada parte de su historia.

Esta segunda parte es una conferencia sobre la supuesta “peruanidad”, esta conferencia será dada por mí (de orígenes anglo-germano-peruanos diversos) y por la pintora peruana Sandra Gamarra Heshiki (de origen japonés y peruanos diversos).

Ambas estamos sentadas en una mesa ante una audiencia que se sentará en unas sillas. Sobre la mesa: vasos de agua, micrófono y algunos objetos que nos han dejado nuestros antepasados como: un cuchillo, un calcetín, un cepillo de pelo, un cucharón de cocina, un reloj, o cualquier cosa. Estos objetos servirán posteriormente como punto de partida de cada historia.

La conferencia sobre la “peruanidad de nuestros cuerpos” empieza con textos que leemos sobre los orígenes de nuestras familias reales o no, intercalados con recuerdos de infancia verdaderos o ficticios; la conferencia va desplegándose en el espacio en donde ambas y usando el cuerpo y la pintura como parte de las explicaciones didácticas de este fenómeno de la “peruanidad del cuerpo”. Ponemos en cuestión el concepto “tipo racial” como identificador de una identidad.

- La identidad como construcción subjetiva, cultural, como lugar imaginario, como medida para establecer lo semejante y lo diferente.
- El movimiento como factor que establece un antes y un después
- El territorio como referencia de pertenencia, que establece el dentro y fuera
- El cuerpo como una extensión del territorio, y como único territorio (lugar propio) para el individuo a la deriva

Consiste en usar el concepto de plano para desplegar un relato basado en la ordenación cronológica de unos acontecimientos. El plano o mapa, es inscrito en el suelo de la escena, en el propio cuerpo, en el cuerpo ajeno, y podría incluso llegar a trazarse en la imaginación del espectador a partir solamente del relato de las interpretas. El concepto de territorio en esta propuesta es imprescindible y a la vez excusa para hacer visible el espacio, la distancia, los recorridos, el movimiento en definitiva. También es usado para mostrar el cuerpo, de forma cotidiana y extracotidiana y para crear la metáfora cuerpo-mapa-territorio.

Descripción:

Una mujer inmigrante cuenta cronológicamente los lugares del mundo (países, ciudades, pueblos) por los que se ha desplazado desde su nacimiento hasta el momento actual. Especifica brevemente el motivo de los desplazamientos y va marcando en el suelo del espacio de representación, con cualquier objeto sin connotaciones (en el taller usamos unos vasos de plástico desechables) el punto imaginario donde se encuentra la ciudad que acaba de mencionar en su relato. De esta forma la mujer se mueve, trazando simbólicamente su deriva vital, creando así una cierta distancia de su propia historia nómada, al plantearse la situación como un juego simbólico.

Una mujer inmigrante, que trabaja alternativamente como empleada de hogar, canguro, auxiliar de guardería, monitora de ruta escolar, señorita de compañía y ama de casa, describe su rutina diaria de lunes a domingo, desde que se levanta hasta que se acuesta después de su extenuante jornada laboral. Esta descripción se inscribe en su propio cuerpo, estableciendo en un lugar concreto su casa (su hombro izquierdo, por ejemplo) y desplegando desde ahí todos los recorridos de ida y vuelta en metro autobús, tren y a pie. Desde el punto de vista social, conceptualmente se presenta el cuerpo como plano de itinerarios y plásticamente existe un potencial de trabajo coreográfico donde se aparece el movimiento del cuerpo sobre el propio cuerpo.

La biografía como construcción de la identidad. La identidad como construcción del individuo, de la identificación nacional, como clave para sentirse parte de, o fuera de, es decir, sin lugar, en el caso de la persona que emigra.

Descripción:

Se trata de hacer, a partir de datos biográficos de un grupo de mujeres inmigrantes y autóctonas (en este caso, las coreógrafas españolas) un único relato ficticio que es interpretado, como un monólogo por una sola mujer situada en medio de la escena: su nombre pertenece a una, su apodo familiar a otra mujer distinta, su edad a otra, su nacionalidad y su sentimiento nacional serian de mujeres de dos nacionalidades diferentes, sus razones para haber venido a España son las de una sexta mujer, su forma de ganarse la vida es múltiple (enumerando así el trabajo que desempeñan varias de las mujeres), y así sucesivamente.

Al mismo tiempo, el escenario ha sido dividido en dos mitades (dcha. e izq. del espectador), una de las cuales es identificada como espacio SI, y la otra mitad seria el espacio NO (esto podría ser posible con el uso, por ejemplo de unos carteles luminosos o simplemente con la palabra si y no escritas en el suelo cada una en su lugar correspondiente)

La escena se desarrolla como un juego de niños, en el que las mujeres van corriendo del espacio SI al espacio NO, según se sientan identificadas o desidentificadas con lo que va diciendo la mujer que relata como propia la biografía imaginaria, echa de partes de todas las demás mujeres. De esta forma se va desvelando la biografía de todas ellas, a la vez que se plantea metafóricamente el concepto de identidad (de la mujer del monólogo) como construcción.

Mi intervención se basa en el conocimiento del otro, en la sutil construcción de la identidad fundamentada en la memoria y en la imaginación del futuro, que en el caso de las personas que han emigrado de su país está muy presente, teniendo en cuenta que en el fondo, todos emigramos de algún sitio.

Me interesa generar un *diálogo* en el que de alguna manera aparezca esta construcción de identidad y que también me permita posicionarme *políticamente* ante esta realidad de la inmigración que en España es bastante reciente y en demasiados casos dramática. Me gustaría poder trabajar con personas de diferentes procedencias, y me interesaría la identificación entre los emigrantes y los que residen en su país de origen.

Pienso en pequeñas escenas de corta duración entre dos personas que realizan un ***intercambio con el cuerpo, la palabra, mediante objetos***... En algún caso se llegaría a construir una nueva identidad común que, como observé con la práctica realizada en mi intervención en el Taller de Alcalá, resulte cercana a la mayoría.

Esta escena se puede plantear utilizando únicamente el audio. Sería un espacio en el que solo se escucharían las voces de dos personas en esta especie de *diálogo* basado en respuestas a preguntas sobre la memoria, el presente y la imaginación. Empleando los tiempos, el ritmo y la edición del audio se podría trabajar en la construcción de esa *tercera persona común* que mencioné antes.

Tomando como referencia un momento en cada biografía personal, que en el caso de las mujeres inmigrantes sería *el viaje*, nos planteamos una serie de preguntas sobre el *antes de, el presente y el deseo*. Las preguntas se responderían observando tanto el aspecto físico como el personal (familia, amigos, comportamiento, sensaciones etc.)

- ¿Que era?
- ¿Que soy?
- ¿Que hecho de menos?
- ¿Con que me he encontrado?
- ¿Cómo me veo?
- ¿Que quiero conseguir?- ¿Que me gustaría?

En esta escena aparece el cuerpo como territorio compartido. Este, se va mostrando en un diálogo entre las dos personas implicadas. Mostrarse al otro, observarlo, responder.

Compartir una danza...

Intercambio con objetos:

Exposición de objetos personales que se lleven habitualmente encima. Se utilizaría una música, sería una coreografía de objetos.

Compartir el presente...

Las acciones se sucederían una después de otra, en distintos espacios donde el espectador pueda acercarse desde diferentes lugares para observar. Todas generarían un espacio íntimo en el que el espectador pueda a la vez, sentirse implicado.

el punto de partida es ágil y lo suficientemente permeable como que para que vaya evolucionando a lo largo de la praxis y del proceso común de creación.

se trata de acercarnos a la historia personal de una mujer o varias mujeres a través de señales, huellas que ésta tiene marcadas indelebles en su propia carne.

nuestro material base de trabajo son las cicatrices, marcas de nacimiento, tatuajes, "defectos"... que tiene ese cuerpo y que por lo tanto resaltan su calidad de carne en estado VIVO.

ese cuerpo y esas marcas son una fiel documentación y aproximación a la biografía de esa persona y se convierten en generadores de material artístico en este caso.

además del trabajo con la realidad quiero generar un territorio para la imaginación, para la frontera sutil entre realidad y ficción, quiero que la relación con este material, con esta carne, pueda ser también una combinación de la historia real de esa persona y la historia inventada que pueda decidir otorgar a sus marcas, a sus cicatrices.

también estará presente como premisa la posibilidad de APROPIARSE de una historia que no es la propia si no la de otra persona que forme también parte de la pieza, o de fragmentos de la historia de otra combinados con la propia, es decir, el trabajo se estructura a tres niveles:

las propias marcas y su historia real- nivel documental

las propias marcas y su historia inventada- nivel imaginario

las propias marcas y las historias de otras-nivel apropiativo

al comenzar la pieza cada una de las participantes elegirá una persona del público a la que empezará a contarle al oído la historia de sus marcas y se las irá enseñando sólo a ese espectador generando en el resto de espectadores la expectativa de saber qué es lo que se está contando en referencia a esas marcas, cuando esta descripción a nivel íntimo acaba las participantes toman el espacio escénico y mientras una de ellas va mostrando sus marcas al público y moviendo la boca como si hablara, como si emitiera sonido sin emitirlo, otra persona va contando desde un micro algo que no tiene nada que ver y otra de las performer irá a un espectador a preguntarle por alguna cicatriz, que se la muestre y le cuente su historia. después esta mujer irá al micro y apropiándose de la historia del espectador la hará propia mezclándola con la suya.

mientras esto sucede las otras performer irán enmarcando sus cicatrices en color rojo, dibujándole un marco discontinuo alrededor de la carne real, e irán tomando fotos de estas cicatrices enmarcadas que se irán proyectando en las paredes del espacio, poco a poco se para la acción y se empezará a escuchar un paisaje sonoro que recrea la situación en la que la marca tuvo lugar, así pasando de una a otra.

cuando esta escena termine las performer no están presentes pero sí las oímos en el back State charlando de una manera relajada y entre risas echando a suertes quién es la que va a salir al escenario a cantar un desgarrador bolero que hable de éste tema.

al terminar el bolero todas las performer saldrán a escena y quemarán sus pasaportes y permisos de residencia (obviamente se construirán para la ocasión) mientras estos papeles se están quemando una de ellas se tumbará en el suelo y el resto la cubrirán de carne, carne picada, esto sucede en una atmósfera no dramática si no casi doméstica, como quien está en casa cocinando con las amigas. cuando acaban se van y quedan en escena la mujer en carne viva y los documentos acabando de quemarse.