

ESTANCIAS COREOGRÁFICAS

Proyecto de investigación híbrido entre la creación y la investigación en danza

YOSHUA CIENFUEGOS

Después de su décima edición, Estancias Coreográficas (EC) se consolida como una cita cultural ineludible de la ciudad de Oviedo y de su reconocido Teatro Campoamor. Es este un proyecto único de investigación en danza que se afianza como un referente tanto a nivel nacional como internacional, abriendo cada año nuevos vínculos en el ámbito de la creación, la investigación, la pedagogía y la divulgación en danza.

El proyecto de EC se posiciona en el conflicto propio de la acción creativa, alimentado por una búsqueda de entendimiento y trascendencia del mismo, todo ello acotado a la austeridad del tiempo y la acción investigada que demarca el propio encuentro. En la evolución del diseño planteado en cada edición, surge una necesidad de comprensión profunda que acelera los procedimientos de investigación y hacen emerger posibilidades, muchas veces insospechadas, en una vivencia artística compartida. La intensidad del recorrido creativo e investigador de los y las profesionales implicados/as en cada edición de EC genera una estimulante fatiga, como un estado de dependencia positiva, incluso una necesidad de mutua “supervivencia”

que provoca un trabajo artístico e investigador integrado, tanto en personas como en objetivos de investigación dancística compartidos. De forma instantánea la fuerza y el potencial como proyecto de EC, logra que cada año se acabe afianzando una comunidad, aparentemente efímera, que se mantiene más allá del tiempo acotado por cita anual.

En cada encuentro investigador, se instalan los grandes pilares del proyecto, como son la creación coreográfica, un planteamiento artístico interdisciplinar, un equipo multidisciplinar y los objetivos específicos de investigación. La investigación unifica esfuerzos y genera nuevas preguntas que nutren posteriores ediciones, apareciendo tanto desde las conclusiones obtenidas, como desde nuevos intereses indagadores que evolucionan como satélites de manera más periférica. Tras diez ediciones, sorprende comprobar que muchos de los objetivos de investigación coreográfica y dancística, se renuevan respecto a ediciones anteriores y otros se programan con una continuidad que nos permite volver a adentrarnos con mayor profundidad o nivel de matización. Todas las líneas investigadoras planteadas se retroalimentan nutriendo el diseño inicial del propio proyecto y abren puentes de acceso a diferentes fuentes de conocimiento.

En todos estos años, siempre en encuentro y diálogo entre diferentes disciplinas artísticas, se han desarrollado investigaciones sobre cuerpo, espacio, tiempo, composición coreo-musical, habitabilidad y gestión del espacio interior del/la intérprete, psicopedagogía de la vulnerabilidad dancística, y en la última edición los procesos neurocientíficos que suceden al defender el arte de la danza.

En una valoración habitual de todos y todas las personas que han acudido a EC, el afirmar que el proyecto no solo tiene una intención dinamizadora/investigadora hacia el propio tejido profesional donde se ubica: la creación dancística, sino que genera una alteración de la propia ciudad donde anualmente se alberga. EC es invasiva también hacia el entorno cultural de la ciudad de Oviedo, pretendiendo una voluntad inclusiva, revulsiva y divulgadora que pueda revitalizar las dinámicas habituales de programación cultural. La comunidad que internamente se propicia en el encuentro investigador ofrece un espacio abierto, accesible e inspirador que permita acercar a la ciudadanía a procesos creativos muchas veces herméticos y alejados de las dinámicas cotidianas. Esto configura un proyecto siempre dúctil y versátil desde la escucha de las propias necesidades socio-culturales de

Yoshua Cienfuegos
en el Teatro Campoamor.
(Foto ©Aleksandra
Dmitrieva)

la ciudad, en una constante y rigurosa persecución de la excelencia artística.

En cada edición, a modo de herramienta o termómetro, se aplican instrumentos evaluadores de calidad de EC, que posicionan al propio proyecto en un constante crecimiento, atendiendo a las variables que pueden afectar o condicionar el desarrollo del mismo. Siempre desde el

férreo compromiso de todo el equipo que permanece alerta ante cualquier manifestación o acción gratuita que no vaya enriqueciendo la esencia o evolución de EC.

La idea original y su dirección corre a cargo Yoshua Cienfuegos, que defiende, desde un comienzo, la estructura fundamental de EC, y también su diseño cambiante, alerta

El proyecto de Estancias Coreográficas se posiciona en el conflicto propio de la acción creativa, alimentado por una búsqueda de entendimiento y trascendencia del mismo, todo ello acotado a la austeridad del tiempo y la acción investigada.

de las propias alteraciones o la inestabilidad que considera como necesaria, de la esencia investigadora. Desde la dirección se coordina toda la participación artística y su temporalidad (creadores/as: intérpretes, coreógrafos/as, compositores/as y artistas plásticos).

Otra de las figuras indispensables de EC es la doctora Leticia Ñeco, encargada de marcar la línea de investigación y su proceso, coordinación de investigadores/as, articulación de resultados y su posterior edición y publicación. Asimismo, Vicente Villar Banciella, se sumerge como creador-investigador plástico, coordinador del equipo multidisciplinar de los artistas plásticos/as convocados/as, así como responsable del archivo de resultados. Fundamental resultan las figuras de Jesús Mascarós como Jefe de Gestión y Producción y Elisa Novo ayudante de Producción. Este equipo, se constituye como núcleo indispensable y sustento del proyecto desde un inicio.

Cada edición reúne a participantes con perfiles artísticos muy eclécticos que provienen de variadas disciplinas artísticas ligados/as todos/as ellos/as por la inquietud creadora e investigadora. Intérpretes dancísticos, compositores/as, instrumentistas, cantantes, fotógrafos/as, pintores/

as, ilustradores/as, actores/actrices... todos ellos creadores/as aportan una sinergia arrolladora hacia una posible reformulación o cambio interdisciplinar de un mismo objetivo compartido en comunidad.

Con la suma de todos los agentes intervinientes, se constituye una colectividad indagadora que consigue armonizar intereses y líneas de desarrollo investigador. Desde el liderazgo de la doctora Ñeco se recogen cuantiosos datos que, desde la experiencia práctica-teórica, aportan conclusiones de referencia para el tejido dancístico y otras artes inmersas en la exploración del arte.

Resulta fundamental destacar que, tras una complicada carga organizativa, se solicita a cada integrante un sentido autónomo dentro del proceso, intentando que se desarrolle en cada uno/a un propio proceso que le resulte útil y transformador. Desde la dirección se tiene la voluntad de construir una estructura por las que poder circular de forma independiente, dentro del colectivo, reforzando y respetando en todo momento las diferentes identidades.

Al respecto del día a día de EC, resumir que cada edición consta de unos quince días de duración,

distribuidos en dos bloques de trabajo, con una clausura final en el formato de Gala/Muestra. El día comienza con una clase técnica para preparar y adentrar al equipo hacia las sesiones de investigación. Después de este calentamiento se constituye la primera sesión de investigación que se desarrolla hasta la hora de la comida. Después del descanso se vuelven a configurar nuevos equipos para la sesión de la tarde. Para acabar el día abrimos una mesa redonda donde se vierte cualquier tipo de información sobre el proceso realizado o sobre los objetivos a realizar.

Cada una de las sesiones están lideradas por uno o dos creadores/as que desarrollan los objetivos propuestos por la coordinadora de la investigación. Dentro del equipo de participantes, que se modifican en cada sesión, se encuentran intérpretes, instrumentistas, compositores/as, artistas plásticos y un equipo de investigadores/as. Todos ellos/as desarrollan los interrogantes planteados desde las propias metodologías del creador/a. Desde este liderazgo, se abre en todo momento la posible interrelación y diálogo con los miembros del equipo reunido. Los investigadores/as observan y recogen la información

que se puede completar o desarrollar en un espacio reservado, dentro de la sesión, para realizar un encuentro con todos los/as participantes. Antes de este encuentro se realiza una pequeña muestra interna de los resultados extraídos de la exploración que se comparte con todos los miembros del proyecto.

EC se moviliza desde la capacidad de riesgo en un recorrido limítrofe, un camino de ida y vuelta que se retroalimenta desde su dirección, equipo artístico y producción, así como desde cada uno/a de sus participantes.

A lo largo de este tiempo EC se ha proyectado como una plataforma de encuentro ecléctico y dinamizador con el empeño de generar un diálogo horizontal y transversal desde diferentes fuentes de reflexión y conocimiento. Un aprovechamiento investigador y artístico que nutre a cada miembro del equipo intentando abrir nuevos caminos de pensamiento y práctica o habitar desde renovados posicionamientos aquellos caminos reconocidos o reconocibles. Un espacio abierto a nuevas y flexibles vertebaciones generando en cada edición valiosas correlaciones que proponen en ese mismo momento o, a posteriori, otros proyectos o encuentros.

Momento de encuentro en el Teatro Campoamor.
(Foto © Paco Villalta)

Se articulan constantes interrogantes como herramientas movilizadoras y, a poder ser, transformadoras. Se aspira a “atravesar” cuerpos inteligentes y sensibles en una profunda búsqueda de conocimiento inspirador. Con todo se va creando un archivo, material e inmaterial, de procesos valiosos y transferibles que puedan influir en otros recorridos investigadores, creativos, pedagógicos e interpretativos. La producción escrita de EC, no deja de ser un conocimiento experimentado y participativo que se articula como un legado que pudiera estar presente e incidir en otros itinerarios dancísticos.

En estos diez años se han editado un total de seis libros como resultados de los diferentes objetivos de investigación, además de artículos publicados en diferentes revistas de impacto científico y divulgativo. También están en esta colección/archivo grabadas más de doscientas entrevistas, videos ejemplarizantes de resultados, obra plástica, obra fotográfica, composiciones musicales y espacios sonoros... Una valiosísima colección de resultados que se atesoran como materialización de cada uno de los procesos seguidos. Todos estos resultados de investigación no se reconocen como obra cerrada sino como bocetos que apunta un futuro y posible desarrollo, ya que EC no focaliza la atención en el producto sino en el proceso. La posibilidad de volver a revisar cada resultado de investigación provocado por EC, nos permite adentrarnos aún más en los procesos seguidos por los creadores/as aportando una valiosa información que, en la acción dancística habitual, suele perderse quizás por el grado de hermetismo o por la falta de registro.

En estos diez años ha habido tiempo a formularse y reformularse abriendo actividades más o menos puntuales o satélites, que retroalimentan indiscutiblemente el propio núcleo de EC: Muestras de Resultados/Invasiones en Espacios no Convencionales, Congresos, Mesas de Trabajo, Coloquios, Charlas, Talleres, Exposiciones, Presentaciones, Encuentros con el Público, Ruedas

Investigación coreográfica práctica.
(Foto ©PacoVillalta)

de Prensa/Entrevistas... Con todo ello abrimos cada vez más el poder de convocatoria y la interacción con todos los agentes.

En todo este tiempo han pasado por EC más de 500 participantes provenientes no solo del estado español, sino también de países como Costa Rica, Uruguay, Argentina, Brasil, EEUU, Inglaterra, Francia, Polonia, Ucrania, Rusia, Israel, Italia... Un arca que reúne y encuentra los mecanismos de dialogo en la diferencia.

Aparte del valioso y fundamental soporte de la Fundación Municipal de Cultura de la Ciudad de Oviedo y el Teatro Campoamor son muchas las entidades públicas o privadas que han colaborado en este proyecto. Reconocidas organizaciones o colectivos del ámbito de la investigación,

creación, formación y divulgación han contribuido y reinterpretado en cada momento el desarrollo y evolución de EC.

No obstante, al igual que el EC se ha consolidado en sus fundamentos, y después de una década de existencia nos seguimos desarrollando desde soportes de producción inseguros y muchas veces inciertos, pero desde la firme convicción de la necesidad de la existencia de este tipo de proyectos. Que, aunque atípicos y a priori de difícil inserción en las dinámicas habituales de programación, se vuelven posibles y útiles constituyéndose como espacios necesarios y de referencia.

Gracias a todos/as por estos diez años de riqueza que propicia una constante y favorecedora proyección hacia el futuro. Gracias EC.