



INSTITUTO ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES  
LIC. EN DANZA CONTEMPORÁNEA

CONFIGURACIONES EN LA RELACIÓN ARTISTA – ESPECTADOR

Un acercamiento a las disposiciones espaciales en la danza contemporánea de los  
últimos años

*Pilar Parada Cabrera*

TRABAJO FINAL

TEORÍA E HISTORIA DE LA DANZA II

Noviembre 2018

## **Resumen**

Este trabajo es una aproximación al conocimiento de las disposiciones espaciales que se establecen entre el artista y el espectador al presentarse una obra de danza contemporánea. Para ello plantea algunos ejemplos de obras realizadas en nuestro país en los últimos años.

**Palabras clave:** danza contemporánea; espectador; público; espacio; obra

## **Introducción**

Pareciera clara la idea de que toda obra o espectáculo necesita como contrapartida un espectador que la observe y se relacione con ella. Las formas de esta relación, sus significados e implicancias se han estudiado y analizado desde distintas disciplinas y en el campo del arte sobre todo desde el teatro.

Este trabajo indaga un poco acerca de estas relaciones en el ámbito de la danza contemporánea, centrándose en las configuraciones espaciales que se dan con respecto a la distancia y proximidad entre el artista y los espectadores.

Para ello se hace un recorrido por distintos puntos que hacen a la particularidad de esta relación en la danza contemporánea, atravesando límites y rompiendo fronteras con el público diferenciándola de otras danzas.

Lo que se pretende es tener un acercamiento a los modos de relacionamiento con el público tomando algunos ejemplos desde la danza contemporánea uruguaya, y dejar abiertas preguntas que profundicen sobre estos temas.

La estrategia utilizada es el análisis de contenido de videos e imágenes de obras de danza contemporánea realizadas en los últimos años en nuestro país, así como relatos y reseñas que se han hecho para su difusión. Estas obras son: TAL y FORTUITO de Carolina Silveira; GRASA con dirección de Pablo Muñoz Ponzó; LA MASA de Federica Folco.

## **Danza Contemporánea**

¿Que es danza? ¿A que llamamos danza contemporánea? Parece que la definición mas amplia que podríamos dar es la de la que se hace en la contemporaneidad, y aun así cabría preguntarnos contemporáneos respecto a qué. Más allá de una posible línea de tiempo, lo que se entiende por danza contemporánea parece no estar del todo claro y menos aún definido. Son diversas las técnicas, lenguajes, procedimientos, utilizados y muchas veces estos se encuentran entremezclados.

Lo cierto es que la danza contemporánea o pos moderna como se ha llamado también, plantea una nueva relación con el cuerpo y con el espacio, diversas maneras de relacionarse con el público/ espectadores y re-definiciones a los conceptos de obra y espectáculo, ampliando y difuminando un poco los límites o marcos en los que solían enmarcar otras danzas como el ballet o la danza moderna.

En nuestro país se da una historia relativamente reciente en la que muchos de quienes hacían danza fueron cambiando sus lenguajes “adaptándose” a la contemporaneidad. En la década del 80, y sobre todo luego del fin del régimen dictatorial, se da una ruptura generacional y una re apertura al extranjero, tomando muchas cosas de otros países a la vez que se combinan elementos de la globalización.

## **El espectador**

El espectador se ha estudiado desde diversas disciplinas pero sobre todo en cuanto lo es del arte adquiere una dimensión particular en tanto interpreta o significa lo que ve a partir de sus experiencias y subjetividades

Desde la danza contemporánea se espera que el espectador tome un rol activo, interpelando y cuestionando lo que ve, dándole su propio sentido y dejándose afectar por la experiencia.

La forma en la que mire y la manera en la que se involucre, está mediada entre otras cosas por la espacialidad en la que se encuentre. De esta forma no es lo mismo observar estando cómodamente sentado en una butaca de una sala que en un piso frío al aire libre, ni desde lo alto de un palco que entremezclado con los artistas.

Ranciere (2010) dice que, existe la distancia entre el artista y el espectador, pero también existe la distancia inherente a la performance misma, en tanto que ésta se erige, como espectáculo, como cosa autónoma, entre la idea del artista y la sensación o la comprensión del espectador. Según la lógica de la emancipación, siempre existe entre el maestro ignorante y el aprendiz emancipado una tercera cosa -un libro o cualquier otro fragmento de escritura- ajena tanto a uno como al otro y a la que ambos pueden referirse para verificar en común lo que el alumno ha visto, lo que dice y lo que piensa de ello. Lo mismo ocurre con la performance. No es la transmisión del saber o del espíritu del artista al espectador. Es esa tercera cosa de la que ninguno es propietario, de la que ninguno posee el sentido, que se erige entre los dos, descartando toda transmisión en lo idéntico, toda identidad de la causa y el efecto. (pág. 21)

## **El público uruguayo**

El uruguayo suele ser identificado por extranjeros como una persona tranquila, respetuosa y con un aire melancólico. La percepción que hay es que, a diferencia de nuestros vecinos los argentinos, los uruguayos denotan un perfil mas bajo, donde no suele haber efusividades y exaltaciones, tanto a nivel individual como colectivo. Suele tomar un rol de observador distante, sin involucrarse demasiado con lo que está viendo.

En nuestro país no hay muchos estudios acerca de los públicos en el arte. El único estudio que hay a nivel oficial es el de “Consumos Culturales”<sup>1</sup> que releva y analiza sobre todo características socio económicas y asiduidad a los espectáculos.

Faltan entonces estudios que recaben información y analicen los distintos públicos, no solo desde un punto de vista numérico o de saber quienes son, sino que sienten, que esperan al ver una obra o como vivieron la experiencia de un espectáculo.

## **“Obras”<sup>2</sup> de danza**

En la danza contemporánea los límites del espacio escénico son difusos así como quienes participan en ella no son siempre necesariamente los artistas.

Ranciere (2010) La separación del escenario y la sala es un estado que debe superarse. La finalidad misma de la performance consiste en suprimir, de diversas maneras, esta exterioridad: poniendo a los espectadores sobre el escenario y a los performistas en la sala, suprimiendo la diferencia entre el uno y la otra, desplazando la performance a otros lugares, identificándola con la toma de posesión de la calle, de la ciudad o de la vida. Y, sin duda, este esfuerzo por trastornar la distribución de los lugares ha producido no pocos enriquecimientos de la performance teatral. Pero una cosa es la redistribución

---

1 Imaginarios y Consumo Cultural. El del año 2014 está disponible en [http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios\\_y\\_consumo\\_cultural\\_-\\_tercer\\_informe\\_-\\_2014.pdf](http://cultura.mec.gub.uy/innovaportal/file/66060/1/imaginarios_y_consumo_cultural_-_tercer_informe_-_2014.pdf)

2 El texto entre comillas refiere a que no todos los ejemplos aquí nombrados se consideran Obras, en el sentido de un producto acabado, que sea capaz de ser mostrado como algo escénico.

de los lugares y otra cosa diferente es que el teatro se atribuya la finalidad de reunir a una comunidad poniendo fin a la separación del espectáculo. Lo primero conlleva la invención de nuevas aventuras intelectuales, lo segundo una nueva forma de asignación de los cuerpos a su lugar correcto, que en este caso viene a ser su lugar comulgante. (pág. 21)

A continuación se analizan algunos ejemplos de obras uruguayas atendiendo a las configuraciones especiales.

## TAL

Tal nació como una escritura con proyección escénica, de la que el actual montaje es un eco, nutrido de las ocurrencias del cuerpo-palabra en el espacio-tiempo.

Es una pieza blanquinegra, minimalista en su construcción repetitiva y austera, indeterminable en su género, en la que la escritura aparece como performance y la oralidad como correlato de un movimiento pensante.

Buceando en un espacio de confusión literario-dancístico, Tal da cuenta de un cuerpo que crea su devenir hombre.<sup>3</sup>

Esta obra se estrenó en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís. Esta sala es uno de los espacios por excelencia para la presentación de obras de danza contemporánea en formato teatro en un lugar muy reconocido en el medio.

Aquí el público estaba sentado en butacas dispuestas en gradas situadas desde tres frentes que daban al espacio escénico.

Entre el público que observa (interpreta, analiza, siente) desde sus asientos, algunos tienen una pequeña participación cuando leen un texto desde diferentes escrito para la obra, en modo de colaboración a pedido de los artistas antes del comienzo.

Esta participación descoloca un poco a los demás espectadores a la vez que intriga y acorta un poco las distancias no distinguiendo por momentos quien es interprete y quien espectador.

---

3 Reseña escrita en la página web de la Fundación Itaú para el Ciclo Montevideo Danza 2014

## FORTUITO

¿Qué es lo que se puede hacer con esa palabra? ¿Cómo funciona? ¿Funciona? Fortuito es... algo que funciona fortuitamente... o no. Fortuito es buscar una definición de fortuito. Fortuito es danza, experimentación, cuerpos y prótesis, lo que se dice y también lo que no se dice.

¿Qué es fortuito? ¿Cómo decir algo "acerca de fortuito"? Si el acerca nos acerca, fortuito no se dice y a veces sí. Fortuito es el puro placer del movimiento y del encuentro y del desencuentro. Aunque también la pura incomodidad del movimiento, del encuentro y del desencuentro. Fortuito, por ahora, aunque no hay certeza que después no lo sea, es fortuito... ¿podría ser algo más?<sup>4</sup>

Fortuito también se realiza en una sala, donde el público está distribuido en dos de los laterales, situados de frente uno y otro, con los bailarines en el medio.

Es una obra que parece no tener fin, cuestionando al espectador acerca de permanecer o irse, aplaudir o no, acomodándose, inquietándose en las sillas, mirando de reojo a las otras personas esperando su reacción. ¿Qué marca el final? ¿Debe ser explícito?

## GRASA\_ Dirección de Pablo Muñoz Ponzó

Grasa surge como un proyecto que busca acercar distintos espacios y protagonistas de la danza de contextos diversos. Propone distintos intercambios para conocer y nutrirse mutuamente.

En palabras de sus creadores:

es[...] un proyecto dan cístico y social que se propone problemática la danza como práctica corporal, entendiéndola como expresión de la vida social, específicamente de aquellos espacios de encuentro en donde el baile se manifiesta como marca identitaria. Busca integrar contextos sociales que habitualmente no conviven (Muñoz, 2014) (Pérez y otros, 2014-2015, pág. 67)

La propuesta trasciende los espacios dancísticos convencionales de formato escénico, involucrándose además en otros contextos y buscando que haya una interrelación entre

---

4 Reseña escrita en la página web del Auditorio Nacional del Sodre

ambos. Aquí, después de un proceso de convivencia e intercambio donde se realizaron talleres y demás, se presentó la obra a modo de espectáculo solo que esta vez no era en un teatro sino un espacio público al aire libre, donde muchos de los espectadores estuvieron directamente involucrados en el proceso de creación, no acostumbrados a ver obras de danza contemporánea pero sí con una relación muy cercana en esta.

### LA MASA\_Federica Folco

La masa surge como una investigación y una necesidad de habitar y crear con los otros. Su creadora no lo define como una obra sino que se basa en la experimentación y que puede ser recreada en distintos contextos.

De esta forma La Masa no solo sale de los espacios convencionales de obras de danza, alejándose a su vez de la forma escénica o espectacular, sino que también rompe las fronteras entre interprete – creador / espectador, presentando la oportunidad de participar a todo aquel que quiera vivir la experiencia, y co creando juntos en el presente.

### **Reflexión Final**

La Danza Contemporánea en Uruguay no está ajena a procesos de creación e interrelación de lenguajes que se dan en otros países. Sin embargo presenta particularidades propias del contexto en el cual está inserta, de los problemas que son planteados, de los cuerpos que participan, sus fisicalidades, sus deseos y experiencias y sus modos de relacionarse.



Aquí se realizó un planteo general analizando casos puntuales que muestran un modo de relación entre el artista/interprete y el espectador/público.

Son necesarias mas investigaciones sobre todo desde nuestro lugar de estudiantes universitarios, que aporten a la historia y conocimiento de la realidad uruguaya en materia de danza contemporánea; pasar de (o incorporar a ) el rol de espectador activo, el de partícipe co-creador.

## Referencias

Auditorio Nacional del Sodre. Recuperado de: [http://www.auditorio.com.uy/uc\\_2032\\_1.html](http://www.auditorio.com.uy/uc_2032_1.html)

Bravo Torres, G. (2014) Memoria teórica para obtener la licenciatura en danza. Recuperado de: <http://bibliotecadigital.academia.cl/bitstream/handle/123456789/3139/TDAN%2079.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Ciclo Montevideo Danza. Registro completo de Tal. Dir. Carolina Silveira. Recuperado de: <https://vimeo.com/113072586>

Danza Sur (2017) <https://www.youtube.com/watch?v=Pvxwqi3onhk&t=912s>

Federica Folco. La Masa. En : <https://federicafolco.com/insurreccion-de-lo-sensible/lamasa/>  
<https://amasadores.wordpress.com/videos/>

Giuria, Paula; Naser, Lucía; Pérez, Elisa; Yañez, Lucía. (2014-2015) *Cuestiones de danza*. Proyecto de Investigación en Danza. INAE-MEC.

Fundación Itaú. Tal. Recuperado de: <https://www.fundacionitau.com.uy/tal/>

Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Ediciones Manantial.

## ANEXO\_Fotografias

TAL



FORTUITO



GRASA



LAMASA

