

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

**La construcción de una relación ética entre contacters a
partir de la estética del contacto improvisación**

**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER EL
GRADO DE BACHILLER EN ARTES ESCÉNICAS CON
MENCION EN CREACIÓN Y PRODUCCIÓN ESCÉNICA**

AUTORA

Samaniego Palomino, Ana Maria Stefany

ASESOR

Casallo Mesias, Víctor Francisco

2019

RESUMEN

El contacto improvisación es una danza social que se da a partir del contacto con otro cuerpo y el juego del peso compartido; busca salir de las relaciones de poder en las que usualmente nos desenvolvemos ofreciendo un espacio sin jerarquías a través de la escucha de uno mismo, del otro y del espacio. Desde su práctica, el CI propone una manera distinta de pensar y por lo tanto de relación con el entorno. Esta investigación toma como eje principal la manera en la que las premisas estéticas del contacto improvisación colaboran en la construcción de una relación ética entre sus practicantes. Para desarrollar esta idea se hará uso de diversas fuentes que colaboran con el entendimiento de este tema.

ABSTRACT

Contact improvisation is a social dance that is given from contact with another body and the game of shared weight; it seeks to get out of the power relations in which we usually develop by offering a space without hierarchies through listening to oneself, the other and the space. From its practice, the CI proposes a different way of thinking and therefore of relationship with the environment. This research take as its main axis the way in which the aesthetic premises of contact improvisation collaborate in the construction of an ethical relationship between its practitioners. To develop this idea, various sources will be used to collaborate with the understanding of this topic.

Índice de contenidos

Relaciones de poder en la actualidad.....	4
Características del contacto improvisación.....	6
Estética y principios del contacto improvisación.....	7
Conclusiones finales.....	11
Bibliografía.....	13

Nos hemos acostumbrado a no pensar, a que nos digan lo que hay que hacer y a cumplir con la función que se nos ha encomendado. De alguna manera, el eximirnos de la responsabilidad de nuestras acciones termina siendo lo más fácil puesto que no implica un esfuerzo extra para preguntarnos lo que pensamos al respecto y así generar un diálogo en el que se nos escuche a todos por igual. Hemos perdido nuestra capacidad para ser críticos sobre la manera en la que se desarrolla todo a nuestro alrededor y, en mi opinión, esto se debe a la manera en la que nos relacionamos.

En todos los espacios sociales existen relaciones de poder en los que estamos inmersos, siempre hay alguien que está por encima del otro, por ejemplo: el profesor y el alumno, los padres y el hijo, el que conoce más de un tema y el que conoce menos, el profesional y el amateur, etc. Siempre hay una persona que cuenta con más poder que otra y una persona que tiene menos poder que la otra, considero que esta es una realidad que no cambiará, sin embargo, el hacernos conscientes de ella nos llevaría a cuestionarla y buscar o generar espacios en los que tratemos de salir de esta jerarquía en la que nos solemos relacionar. Asimismo, nuestra manera de comunicarnos que es, en su mayoría, desde lo verbal también evidencia la sobrevaloración que se le da a la mente sobre el cuerpo, es decir, el lado intelectual es concebido como superior al cuerpo como medio para expresar, transmitir y comunicar. En ese sentido, las artes escénicas resultan esenciales puesto que para ellas es indispensable el trabajo de cuerpo, no obstante, sería una utopía pensar que las relaciones de poder no existen entre los artistas solo porque conocen más el cuerpo. Una de las prácticas artísticas que busca generar un espacio de horizontalidad entre sus participantes es el contacto improvisación y ello se da a partir de su estética, por ese motivo, el presente trabajo pretende responder a la siguiente pregunta ¿de qué manera la estética del contacto improvisación construye una relación ética entre sus participantes?

Relaciones de poder en la actualidad

Para responder a esta pregunta es importante analizar nuestras relaciones. Así como Hanna Arendt (2016) postula en *La crisis en la cultura*, la cultura de masas nos ha quitado nuestra individualidad categorizándonos en grupos sociales a través de los cuales se define nuestra forma de ser. Esto genera que nuestra voz no sea escuchada y simplemente sigamos una serie de pasos para cumplir con lo ya establecido para nosotros, además de eso, vivimos en un entorno en el que la educación disciplinar sigue siendo la más

importante y priorizada, olvidando las distintas formas que tiene el ser humano de aprender. Esta educación no nos permite ver las demás posibilidades de investigación y relación que existen. El contexto en el que vivimos determina la manera en la que nos relacionamos, el texto de Fariña y Tampini (2010), explica con claridad la perspectiva de Foucault sobre la relación entre la disciplina y el poder.

Sabemos desde Foucault que la disciplina es una micropolítica de los cuerpos que se ejerce a través de las instituciones de encierro. La modernidad nos forma dentro de la matriz disciplinar de modo tal de convertirnos en cuerpos dóciles políticamente y útiles económicamente. La familia, la escuela, la fábrica, el hospital, etc. a través del dispositivo panóptico tienen como objetivo a los cuerpos en sus detalles, en su organización interna, en la eficacia de su movimiento. La disciplina es ese conjunto de técnicas que actúa sobre lo sensible para moldearlo y que funciona según Foucault como coerción ininterrumpida, constante, que vela sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una codificación que reticula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los movimientos. (2010, pp. 2-3)

Es así que la disciplina, entendida desde Foucault, y siendo ejercida hoy en día resulta ser muy peligrosa puesto que no toma en cuenta nuestra libertad de poder escoger y decidir sobre nosotros, a la vez que nos hace no querer esa libertad, de manera tal que vamos perdiendo nuestra humanidad y nos transformamos en instrumentos para un fin de la sociedad. En mi opinión, el problema nace por la zona de confort en la que nos hemos acostumbrado a estar que no le da la atención debida al cuerpo puesto que se está bien con la manera en la que se vive y debido a que no conocemos los grandes beneficios de la conciencia del cuerpo en nuestras vidas. Esta forma de entendernos y comunicarnos, que separa lo racional de lo corporal, ha determinado una manera de relacionarnos en la que aún no somos totalmente conscientes de la integridad de los demás. Pero si volvemos a la comparación con las artes escénicas, nos daremos cuenta de que el contacto improvisación es una práctica que intenta salir de los moldes que se han establecido al cuerpo desde que somos pequeños, en los que no hay mucha libertad de movimiento y de expresión; del mismo modo, esta práctica es cuestionadora desde el momento en el que propone establecer la comunicación con el otro desde el tacto y no desde la palabra. Es

así que, desde su estética, la cual más adelante será explicada a detalle, se puede llegar a generar una relación ética entre los participantes de esta danza.

Resulta importante reconocer al cuerpo como un lugar a ser problematizado puesto que si el poder se ejerce sobre los cuerpos entonces es el cuerpo el que puede transformar los roles de poder. Paxton es uno de los creadores del contacto improvisación y desde sus inicios está constantemente problematizando el cuerpo desde la estética del contact. Para desarrollar este tema, es importante explicar en qué contexto nace esta práctica, qué es y cuáles son sus principios. El CI surge en los años de la posguerra y representa una respuesta al contexto sociopolítico de aquel tiempo, Borque (2015) nos brinda datos de este tema de la siguiente manera

A principios de los años 70, concretamente en 1972, en los Estados Unidos surge una nueva forma de danza denominada Contact Improvisation. Un grupo de bailarines liderados por Steve Paxton, comenzaron investigando la cualidad refleja del toque, los impulsos, las caídas, las roladas y los choques (...) Esta experiencia conocida por el nombre de Magnesium, fue el inicio de una forma de danza que hasta el día de hoy está en constante desarrollo, cambio y crecimiento” (2015, pp. 117)

El contacto improvisación nace no solo en respuesta al contexto sociopolítico sino también al contexto artístico de la danza que solía valorar más la forma y el trabajo individual manteniendo siempre el cuidado en no chocarse. Es importante mencionar este aspecto puesto que el CI propone todo lo contrario en cuanto a las relaciones con las personas.

Características del contacto improvisación

El contacto improvisación no tiene una definición universal por lo que puede definirse de distintas formas, esto no quiere decir que no sea sólida y clara, sino que por su misma naturaleza exploratoria su definición es un diálogo constante. Sin embargo, sí hay

aspectos de la práctica que no deben faltar para que siga siendo contacto improvisación. Como expone Hassmann (2012) “El contacto improvisación es una forma de danza social basada en la investigación de las posibilidades de movimiento de dos personas compartiendo peso” (2012. pp. 2) Este concepto propone lo que nunca debe faltar en la práctica para que esta siga siendo contacto improvisación: El jam, la investigación y la improvisación de peso compartido. Él explica que el CI es una forma de danza social que tiene al jam como núcleo de ejecución. El jam viene a ser el espacio tiempo en el que se reúnen los bailarines de contacto improvisación con el objetivo de bailar y relacionarse con otros desde el juego de pesos.

Hassmann explica (2012) que es una danza social porque incluye una comunidad social y una necesidad por socializar, pero también porque el principal propósito no es ser performado sino bailado. La segunda característica que menciona el autor es la investigación. El contacto improvisación inició como un proyecto de investigación y el “espíritu de investigación es característico del contacto improvisación”. Esta danza de improvisación no está arreglada y los movimientos no son planeados. Los bailes, las clases, los laboratorios, los jams y festivales son todos hechos para explorar la forma y no solo para reproducir y transmitir un conocimiento en común (2012, pp. 3). Por ese motivo, son los practicantes que constantemente traen el espíritu de curiosidad dentro del espacio de la danza quienes mantienen la comunidad de CI conectada.

Por último, la tercera característica que menciona el autor es precisamente la técnica del contacto improvisación. Esta técnica tiene dos capas: el contacto físico y la improvisación que se trata de ser capaz de seguir el punto de contacto con el peso compartido mediante todos los niveles del espacio (2012, pp. 5)- En el CI, el tacto y el peso se entienden como canales de comunicación a través de los cuales se establece una relación en la que se da y se recibe información continuamente.

Estética y principios del contacto improvisación

El conocer estas características del CI, nos permite acercarnos a la manera en la que se plantea la estética en esta práctica. El hecho de que el principal propósito del CI sea el ser bailado quiere decir que la estética no genera movimientos con el objetivo de mostrar o transmitir algo a un espectador, sino que su intención vendría a ser generar un diálogo de

investigación entre dos o más personas a través del tacto y el juego de peso compartido. Es así que en el contacto improvisación el principal medio de comunicación con el otro es el tacto, de esta manera la visión ya no tiene un rol protagónico, sino que se amplía a una visión periférica a partir de la relación que se establece desde el tacto. Para esto resulta pertinente hablar del texto de Menacho (2008) El potencial crítico de la danza contacto en la construcción de la subjetividad. En el CI ocurre un desplazamiento perceptual puesto que en esta práctica es el sentido del tacto el que brinda mayor orientación espacial en la danza y ya no la visión como es usual. Además, a través del sentido del tacto se da la investigación del cuerpo (2008, pp. 2). Podemos complementar esta idea con la siguiente cita del texto de Fariña y Tampini (2010):

Son las posibilidades de movimiento descartadas por el régimen disciplinar las que Paxton decide explorar. El sentido de la vista, que resulta ser el preponderante en el uso habitual que hacemos de los sentidos al movernos, pierde su preponderancia en su exploración para ceder su lugar al sentido táctil. De allí que el ‘contacto’ sea parte del nombre de esta danza. La vista pasa a ser empleada en visión periférica; esto es, abierta los 180° posibles, sin foco preciso y sin fines analíticos ni clasificatorios. El sentido del tacto, habitualmente restringido a usos utilitarios en la vida diaria o eróticos en la vida privada y circunscripto, en ambos casos, a fragmentos corporales específicos, en el CI no tiene un carácter manipulador e involucra a la totalidad del cuerpo.” (2010, pp. 3)

El hecho de que el tacto sea el medio por el que se establece la relación en el contacto improvisación, propone ya una estética que no se basa en la forma sino en la experiencia del aquí y el ahora. Como se ha mencionado antes, lo importante en el contacto improvisación no consta en producir y componer formas en el espacio y con el otro, sino en investigar el cuerpo a partir del tacto y el peso compartido. En ese sentido podemos entender la estética del contacto improvisación como los principios para moverse y entrar en relación en el contacto improvisación puesto que, desde la propuesta de esta práctica, existe una técnica para bailar, pero no como las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el ballet, en la danza moderna, en la salsa, etc. Conocer esto nos permite

acercarnos a entender el modo en el que se dan las relaciones entre las personas que practican esta danza. Entonces ¿cuáles son los principios en los que se basa la estética del CI?

Steve Paxton dijo que la supervivencia era un criterio principal para las personas que invitó a formar parte del primer grupo que exploró las ideas que se convirtieron en contacto improvisación. Quería personas con resiliencia y capacidad de sobrevivir a lo que sea que les iba a proponer (2019, pp. 111)

En la lectura “Bailar la quietud”, el autor Martin Keogh (2019) explica que para bailar CI se requiere de habilidades y actitudes distintas a las que son necesarias usualmente en las danzas con predominancia en la forma. Considero importante hablar de este tema puesto que nos revela el código en el que las personas se relacionan en la práctica del contacto. Personalmente traduzco este sentido de supervivencia también como la capacidad de decidir y asumir la responsabilidad sobre las decisiones propias, pero también sobre las decisiones de con quien se baila y viceversa. En esta danza se genera una relación con el otro de escucha, respeto y responsabilidad. Para iniciar el movimiento es necesario escuchar el propio cuerpo y el cuerpo del otro para así generar una danza que no sea solo de uno sino de dos o más, de esta manera no sobrepasa los límites de la otra persona, es un diálogo compartido a partir del peso y el tacto. En la práctica del contacto improvisación se va desarrollando con el tiempo ciertas actitudes y capacidades:

Recibir peso, caer de forma segura desde diferentes niveles, seguir el punto de contacto, invertir la posición, sentirse cómodo con la desorientación, ser capaz de modular el tono físico de su cuerpo en relación con su pareja y las exigencias de la danza, estar comprometidos a ser emocionalmente claro y estar presente mientras se baila, aceptar la responsabilidad de su propia seguridad (2019, pp. 110)

Para ir mejorando en la práctica de contacto improvisación, es necesario perder los miedos que muchas veces hay al aprender esta danza (dar peso, recibir peso, aceptar una cargada, etc.), confiar en el espacio y siempre tener un espíritu de investigación para que la danza no se agote. Como podemos observar, el CI exige otro tipo de retos para mejorar en la técnica que tiene que ver más con la seguridad en uno mismo y la confianza en el otro; y la capacidad de poder comunicar lo que se desea con claridad.

Como se mencionan Tampini y Farina en el texto *Desestabilizar la disciplina: cuerpo y subjetividad en contact improvisación* (2010):

El paso de la coreografía a la improvisación es para Paxton un modo de sacudir una estructura de poder jerárquica que en la danza funciona dejando del lado del coreógrafo casi la totalidad de la tarea de creación, y del lado del bailarín la tarea de reproducción de las ideas de otro. Paxton denuncia ese funcionamiento naturalizado en el campo de la danza- y lo trastoca devolviendo al bailarín a un estado de 'paridad responsable' con el resto del cuerpo de danza. Se desmantelan las jerarquías y cada bailarín tiene la tarea de crear la danza a través del encuentro con los otros en el momento de la danza misma". (2010, pp. 6)

Lo particular del contacto improvisación y que lo diferencia de otras danzas es que propone una manera de comunicarse que es a través del tacto y del peso con la intención de generar un espacio de horizontalidad, sin jerarquía. Es relevante mencionar la relación horizontal en la que el contacto improvisación propone relacionarnos y la paridad responsable que se asume para respetar los límites del otro puesto que esta danza tiene la intención de brindar un espacio seguro por lo que cada practicante al bailar debe tener estos puntos en cuenta, y si es nuevo, ir aprendiéndolos en el proceso. Los elementos que me llevan a reconocer este espacio horizontal son los siguientes: La danza entre dos personas que tienen distancia en cuanto al nivel de conocimiento de la técnica y aun así uno puede aprender del otro; y el hecho de que en un jam son dos personas o más, dependiendo de la situación, quienes generan la danza; no hay uno sobre el otro a menos que se decida libremente jugar con la manipulación. Otro elemento que me permite reconocer el espacio sin jerarquías que propone crear el CI es que en la práctica uno tiene

la responsabilidad de lo que suceda con su propio cuerpo, pero también tiene responsabilidad de lo que suceda con el otro cuerpo, y viceversa. Es decir que, en esta danza, ninguno está por sí solo haciendo lo que desea, sino que está en la constante escucha del grupo. La individualidad se transforma en una individualidad que siempre está para el otro, la responsabilidad es devuelta a nosotros y dejamos nuestra zona de confort en la que solo hacemos lo que nos piden que hagamos.

El contact se ejerce entre dos: la idea es moverse en apoyo continuo uno sobre otro manteniendo siempre un punto o un plano de contacto. El movimiento es inventado, propuesto, recibido, ofrecido a partir de estas grandes oleadas recíprocas de apoyo en una improvisación donde toda iniciativa es abandonada por el sujeto a su propio desplazamiento de peso en el tacto gravitatorio del cuerpo del otro (Louppe, 2011).

Como practicante de contacto improvisación, reconozco que para desarrollar estas actitudes y capacidades antes mencionadas es necesario trabajar en la escucha propia, con el otro y con el espacio. Es esta escucha la que nos permitirá reconocer lo que está sucediendo en el espacio sin imponer algo que provoque a uno solo. Para esto se trabaja con la no jerarquía puesto que esta práctica busca un rol igualitario para todos, en el que todos puedan dialogar a partir del cuerpo.

El contacto improvisación nos invita a pensarnos desde el cuerpo, las premisas estéticas de esta práctica se extrapolan en valores compartidos como la igualdad, la cooperación, el respeto y la responsabilidad. Lo que pasa en esta práctica es que si no puedes cumplir con sus principios, será muy difícil establecer un relación y mantener una danza por el espacio y el tiempo, sin embargo, si se decide así, se aprenderá a hacerlo en el proceso.

Conclusiones finales

The virtuosic dancer here is the one who can summon and keep alive a moveable feast of kinaesthetic potentiality. The ethical arises because the

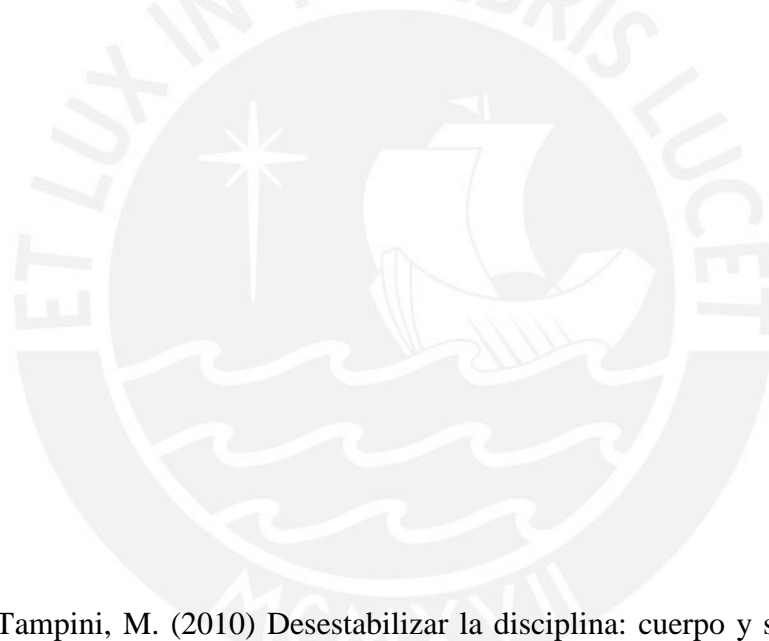
virtuosic body manages its encounters-with the floor, over time, in space, in relation to constituent body parts and functions-actively, so as to manifest a breadth of activity.” (Rothfield, 2014)

Como se decía al inicio de este trabajo de investigación, el cuerpo es un lugar a ser problematizado y podemos ver que el contacto improvisación lo ha estado haciendo a lo largo de su existencia. El desplazamiento filosófico y político que hace esta práctica con respecto a la tradición anterior en la danza (idea cartesiana del sujeto: separación de mente y cuerpo) hacen dar cuenta de cómo se pensaba el rol en la danza antes y cómo ha ido cambiando para llegar a una manera distinta de relacionarnos. Esta separación de mente y cuerpo no solo sucede en la danza sino en todos nuestros espacios de relación. La dimensión política del contacto improvisación evidencia cómo es que esta práctica materializa un modo alternativo de relación con la naturaleza y con los otros buscando salir de la jerarquía, la manipulación y la dominación.

De esta manera, podemos ver cómo es que la estética del contacto improvisación propone una manera ética de relacionarnos que rompe con la manera usual en la que nos relacionamos ya que se basa en la escucha y respeto del otro y del uno mismo, pretende alejarse de las relaciones de poder y generar un espacio de investigación y juego constante en el que nos podamos unir sin dejar de lado nuestra individualidad. Deborah Borque (2015) en su tesis Antecedentes artísticos de la danza contact improvisation: visiones educativas de los contacters expone las cualidades y aspectos que, según los diecisiete contacters a los que entrevista, se desarrollan en el CI. Entre algunos de ellos se desarrollan cualidades de autoconocimiento y búsqueda como despertar la curiosidad, investigar, explorar, se favorece la comunicación, se desarrolla la escucha, se rompe con las jerarquías, permite entender el entorno y el espacio. (2015, pp. 125) A pesar de que esta consciencia es la que se maneja en la práctica no siempre es la que se muestra por parte de los participantes en la vida cotidiana ya que también es un trabajo el abandonar los patrones de comportamiento desde los cuales hemos sido criados y formados. Considero importante que los artistas pasen por la experiencia de aprender contacto improvisación puesto que opino que aportaría a su práctica, sin embargo se que no todo el mundo no hará contacto improvisación, por lo que considero importante empezar a ser

críticos con la manera en la que nos relacionamos para que desde nuestra práctica artística podamos contribuir a una mejor convivencia en la que todos seamos escuchados por igual.

Soy consciente de que los problemas que existen en nuestra sociedad en cuanto a los ejercicios de poder no se resolverán con el contacto improvisación y mi intención tampoco es proponer que sea así. La propuesta de dinámica relacional que propone el CI es un ejercicio constante y un objetivo que se desea alcanzar, mas no es lo que sucede siempre. A pesar de eso me parece de suma importancia darle lugar al cuerpo y a esta práctica que dice mucho de nosotros en la actualidad puesto que así no la practiquemos, podemos aprender de ella. Por otro lado, me interesa reflexionar sobre la manera en la que nos percibimos, nos relacionamos y nos expresamos puesto que considero que es algo que aporta en nuestra práctica artística profesional.

Bibliografía:

Fariña, C. y Tampini, M. (2010) Desestabilizar la disciplina: cuerpo y subjetividad en contact improvisación. Memoria Académica. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.5671/ev.5671.pdf

Menacho, M. (2008). El potencial crítico de la danza contacto en la construcción de subjetividad. Memoria Académica. Recuperado de http://www.fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.673/ev.673.pdf

Keogh, M. (2019). Bailar la quietud: Profundizando en la práctica de Contact Improvisación. Intimately Rooted Books, pp.109-118.

Hassmann, J. (2012). What is Contact Improvisation? – The uniqueness of a syncretistic dance form – Joerg Hassmann. Joerghassmann.com. Recuperado de:

<https://www.joerghassmann.com/other-themes/what-is-contact-improvisation/#comments>

Hortal, A. (2002). Ética general de las profesiones. Bilbao, España: Descléz Macneill, P. (2014). Ethics and the Arts. Sydney, Australia: Springer

Borque, D. (2015). Antecedentes artísticos de la danza "contact improvisation": visiones educativas de los "contacters". Doctorado. Universidad Complutense de Madrid. Arendt, H. (2016). La crisis en la cultura. Entre el pasado y el futuro (pp. 213-238). Barcelona: España: Ediciones Península

Zuckert, R. (2013). Is There Kantian Art Criticism?

Loupe, L. (2011). Poética de la danza contemporánea ; Poética de la danza contemporánea. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, pp.91-99.

