

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

**EL ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA DEL CREADOR CON LA PUESTA
ESCÉNICA: “NATURALEZA VIVA”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
DANZA**

AUTORA

Lucero Daniela Donayre Salazar

ASESORA

Mireya Martinez Solis

Lima, 2020

RESUMEN

Esta investigación comparte y analiza las experiencias del creador durante el proceso de realización y presentación de la puesta escénica de danza contemporánea, “*Naturaleza Viva*”; en ella se narran los desafíos de la creación, la autogestión y los distintos aspectos que conllevaron presentar la obra en tres contextos diferentes en la ciudad de Lima, Perú; bajo la temática *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos*. En general, esta tesis es un llamado a pensar la práctica de la danza como algo más complejo que requiere de aspectos que no solo hablan de la disciplina artística, sino de aquellos que son necesarios para introducirse en la vida profesional en un contexto como Lima Metropolitana; lo que demanda en ocasiones, enfrentarse con Instituciones gubernamentales que cuentan con su propias dinámicas e intereses ajenos muchas veces, a las de las artes escénicas.

Palabras claves: danza contemporánea, áreas verdes, creación, Naturaleza Viva

ABSTRACT

This research shares and analyzes the experiences of the creator during the process of realization and presentation of the staging of contemporary dance, “*Living Nature*”; on it, the challenges of creation, self-management and the different aspects involved in presenting the work in three different contexts in the city of Lima, Peru are narrated; under the topic of *the importance of caring for green areas in urban contexts*. In general, this thesis is a call to think of the practice of dance as something more complex that requires aspects that not only speak of artistic discipline, but also those that are necessary to enter professional life in a context such as Metropolitan Lima; which demands sometimes, to face government institutions that have their own dynamics and other interests, many times, than those related to the scenic arts.

Keywords: contemporary dance, green areas, creation, Living Nature

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la especialidad de danza de la PUCP por darme las herramientas necesarias durante mi proceso de formación para llevar a cabo la puesta escénica “Naturaleza Viva”. También, agradezco todo el apoyo brindado por la Mg. Mireya Martínez que me acompañó desde el inicio de mi creación escénica siendo quien me motivó a arriesgarme a presentar mi hecho escénico fuera de la universidad. Por lo que, estoy muy agradecida por la experiencia obtenida en cada presentación y todo el amor y acogida que recibí de parte de todas las personas que participaron.

Agradezco por tener una familia que siempre me ha apoyado y motivado a seguir adelante con mi tesis, reconociendo su validez y todo el corazón que hemos puesto para llevarlo a cabo. Especialmente a mis padres por no solo financiar cada puesta sino estar de lleno en cada momento que los necesitaba.

Gracias familia staff.

Por último, doy gracias al apoyo brindado de una personita muy especial en mi corazón, alguien que es el acompañante de mi vida con una larga historia juntos. Gracias a ti, Enzo Cancino por todo tu apoyo, comprensión, motivación y fe en mí.

ÍNDICE

RESUMEN.....	ii
AGRADECIMIENTOS	iii
ÍNDICE	iv
ÍNDICE DE GRÁFICOS	v
ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS	vi
INTRODUCCIÓN.....	1
TEMA	3
MOTIVACIÓN PERSONAL.....	3
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
JUSTIFICACIÓN	6
SUSTENTO TEÓRICO.....	8
ESTADO DEL ARTE	8
MARCO CONCEPTUAL.....	12
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN	15
OBJETIVOS.....	15
METODOLOGÍA.....	16
CAPÍTULO 1. PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA PUESTA ESCÉNICA “NATURALEZA VIVA”	17
1.1. ANTECEDENTES DE “NATURALEZA VIVA”	17
CAPÍTULO 2. PRESENTACIÓN DE “NATURALEZA VIVA” EN EL PARQUE ZONAL HUIRACOAHA	28
2.1. Gestión administrativa.....	28
2.2. Logística	35
2.2.1. Escenografía.....	35
2.2.2. Elementos complementarios	36
2.3. Estrategias para captar público.....	37
2.4. Recursos económicos	39
2.5. Experiencia del creador y del espectador participante en el parque zonal Huiracochoa.....	39
CAPÍTULO 3. REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES.....	50
BIBLIOGRAFÍA.....	62
ANEXOS.....	66

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO 1. Camino para lograr la primera presentación	31
GRÁFICO 2. Camino para lograr la segunda presentación	33
GRÁFICO 3. Camino para lograr la tercera presentación	35
GRÁFICO 4. Conversatorios	41
GRÁFICO 5. Periódicos murales	43
GRÁFICO 6. Entrevistas 1.1.	44
GRÁFICO 6. Entrevistas 1.2.	45
GRÁFICO 6. Entrevistas 1.3.	46
GRÁFICO 6. Entrevistas 1.4.	48
GRÁFICO 7. Guión técnico.....	55
GRÁFICO 8. Proceso de realización de la puesta escénica "Naturaleza Viva"	66
GRÁFICO 9. Presentación del espectáculo "Naturaleza Viva" en el parque zonal Huiracocha.....	67

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1: Participante a la primera experiencia de "Naturaleza Viva" (2018)	21
FOTOGRAFÍA 2: Participantes a la experiencia de "Naturaleza Viva" (2018)	22
FOTOGRAFÍA 3: Vestuario para la escena Tierra (2018)	24
FOTOGRAFÍA 4: Modelo de body painting - naturaleza	24
FOTOGRAFÍA 5: Residuos contaminantes (2018)	24
FOTOGRAFÍA 6: Vestuario para la escena Ciudad (2018)	24
FOTOGRAFÍA 7: Experiencia con la escena Ciudad en el parque zonal Huiracocha (2019)	25
FOTOGRAFÍA 8: Experiencia con la escena Encuentro en el parque zonal Huiracocha (2019)	26
FOTOGRAFÍA 9: Vestuario resistente para la escena Ciudad (2019)	27
FOTOGRAFÍA 10: Vestuario que representa la naturaleza (2019)	27
FOTOGRAFÍA 11: Participantes de la escena Encuentro en el parque zonal Huiracocha (2019)	40
FOTOGRAFÍA 12: Participantes en el periódico mural (2019)	42

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se desarrolla en torno al análisis de las experiencias del creador durante el proceso de realización de la puesta escénica de danza contemporánea “*Naturaleza Viva*”, y sus siete presentaciones en el parque zonal Huiracocha de la ciudad de Lima; cuya temática aborda *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos*. Esta importancia del registro de un espectáculo desde el punto de vista del creador en un documento formal surge frente a la necesidad de conocer su proceso creativo y su confrontación afuera de la institución académica que sirven como guía para estudiantes de la especialidad de danza de la Facultad de Artes Escénicas y para futuras creaciones personales; ya que, se encuentra muy poco registro formal de este tipo de creaciones artísticas desde la danza contemporánea.

Del mismo modo, el poder transmitir el mensaje deseado a las personas presentes dentro del lugar escogido del distrito de San Juan de Lurigancho con la temática que aborda el hecho escénico “*Naturaleza Viva*”, es que surge la pregunta: ¿Cómo a través de la danza contemporánea se puede crear una experiencia escénica para abordar la importancia del cuidado de las áreas verdes en un contexto urbano como es el parque zonal Huiracocha? Para el conocimiento a esta incógnita, se desarrolla a partir de las experiencias del creador planteando como objetivos de la investigación: el análisis de las experiencias del creador durante el proceso de realización de la puesta escénica de danza contemporánea “*Naturaleza Viva*” y la presentación de la puesta escénica “*Naturaleza Viva*” en el parque zonal Huiracocha.

Por lo tanto, la siguiente tesis se organiza en tres capítulos que cumplen los objetivos:

En el capítulo 1 se desarrollan las experiencias al momento de crear que va desde los antecedentes de “*Naturaleza Viva*” hasta “*Naturaleza Viva*” rumbo a San Juan de Lurigancho que vendría a ser la actual puesta escénica.

En el capítulo 2 se desarrollan las experiencias con las presentaciones realizadas desde sus gestiones hasta las actividades colaterales que tuvieron lugar en el parque zonal Huiracocha.

Finalmente, en el capítulo 3 se encuentran las reflexiones finales y conclusiones. Estas se basan en el proceso de creación, los desafíos en la gestión y Producción y la experiencia escénica en el parque zonal Huiracocha.

TEMA

El tema principal de esta tesis es el análisis de las experiencias del creador durante el proceso de realización de la puesta escénica de danza contemporánea “*Naturaleza Viva*”, y sus siete presentaciones en el parque zonal Huiracocha de la ciudad de Lima; cuya temática aborda *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos*.

MOTIVACIÓN PERSONAL

Mi motivación surgió frente al fuerte apego que tengo hacia la naturaleza por lo que esta aporta tanto al medio ambiente como a mi vida en el sentido de dar vitalidad, bienestar, relajación muscular y mental; me quita el estrés y el cansancio atribuido a la rutina del trabajo, estudios, el tráfico y la excesiva construcción de edificaciones que quita espacios destinados para las áreas verdes. A esto, se le agrega la información que dan los medios de comunicación que muestran el estado y déficit de áreas naturales dentro la ciudad de Lima como uno de los principales factores por los que hay un exceso de contaminación que perjudica al planeta y a todo ser vivo. Cabe mencionar, que la contaminación no es un factor natural sino es por la acción humana frente al exceso de producción de materiales que afectan al planeta y la falta de reflexión que se tiene sobre la importancia de las áreas verdes en la ciudad de Lima, especialmente con referencia al distrito de San Juan de Lurigancho.

Con todo este gran panorama es que surge mi interés por generar un vínculo de parte de las personas hacia las áreas verdes a través de experiencias sensibles que nos lleven a una reflexión; en este caso, a favor del cuidado de estas áreas y por consecuencia, de nosotros. Por lo tanto, se busca responder a la pregunta ¿Cómo a través de la danza contemporánea se puede crear una experiencia escénica para abordar la importancia del cuidado de las áreas verdes en un contexto urbano como es el parque zonal Huiracocha?

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Lima existen parques donde se desarrollan actividades artísticas relacionadas a la ecología, sin embargo, la mayoría se concentra en las zonas más conocidas como Barranco, Miraflores, Surco, Chorrillos y El Callao, siendo menos conocidas las actividades que suceden en las zonas periféricas, como es el caso del distrito San Juan de Lurigancho; lugar al cual pertenece el parque zonal Huiracocha, objeto de estudio de esta tesis. Este parque cuenta con un Centro Cultural donde se realizan actividades artísticas a través de herramientas que abordan temas ecológicos como cuentos, dibujos y pinturas y cuyo público objetivo son los niños, dejando a un lado a personas de otras edades, así como a otras disciplinas artísticas; tal es el caso de la danza contemporánea.

Por lo anterior, nace la necesidad de crear una propuesta desde la danza contemporánea que pueda acercar a distintos públicos de una manera más sensible a temas relacionados con el valor o la importancia del cuidado de las áreas verdes dentro del parque zonal Huiracocha. Este parque a pesar de ser un lugar que tiene amplias áreas verdes y espacios acondicionados para el desarrollo de juegos deportivos y recreativos para las personas residentes, que en su mayoría son de clase media-baja; su estado de conservación no es bueno. No obstante, este problema se extiende a varias zonas del distrito. En la actualidad, este lugar se caracteriza por albergar la mayor cantidad de personas de la ciudad de Lima, pero la menor cantidad de áreas verdes, las cuales se encuentran descuidadas y olvidadas por su población.

Según el periódico “El Comercio” en su artículo Elecciones 2018 como los problemas pendientes en San Juan de Lurigancho, sus áreas verdes tienen un total de 1 millón 800 mil m² de superficie, lo que equivale a 1,5 m² por habitante, lo que la Organización Mundial de la Salud refiere que cada distrito de Lima debería tener una cantidad de 9 m² por habitante (Tabuchi, 2018)

Tener contacto con estas áreas es importante porque ayuda a mejorar la calidad de vida de los vecinos, se convierten en enclaves perfectos para poder luchar contra el estrés y la ansiedad, fomentan la creatividad de los individuos, les permite interactuar con la naturaleza y aprender a respetarla, y dan la posibilidad de practicar distintos deportes al aire libre; tal como dice el proyecto

de ley del congresista Clemente Flores Vílchez, el cual se aprobó por el Congreso de la República del Perú. (Ley N° 457912018-CR, 2019)

Es por las razones antes expuestas que nace la inquietud de diseñar “*Naturaleza Viva*”, donde la danza contemporánea es el medio que invita al espectador a participar de una serie de experiencias sensibles, así como de actividades colaterales que les haga reflexionar sobre el valor o la importancia que las áreas verdes tienen para nuestra vida.

El tipo de investigación que se desarrolla en este escrito es desde las artes. Su concepto y validez está basado en el documento Guía de investigación en Artes Escénicas PUCP que apuesta por un camino de investigación que le brinda valor a la labor del artista en sus espacios de creación. Es así que, la investigación desde la práctica escénica toma al ejercicio de crear como su principal método de exploración y también como su primordial evidencia para sostener ideas (Nelson 2013: 9) e incorpora la dimensión emotiva/subjetiva del investigador(a) como un elemento fundamental durante la labor de exploración académica. Por lo que, un artista se convierte en un investigador académico al plasmar un esfuerzo reflexivo sobre el desarrollo del proyecto hasta su presentación que contribuye a la expansión del conocimiento la comprensión en acción de su producción artística (Salgado 2013: 16). Asimismo, se compone por un proyecto de investigación; un producto, en este caso, artístico; la documentación del proceso, en este caso, escrito y audiovisual; y un informe final que plasme una reflexión. (Ágreda, et al., 2019)

Del mismo modo, la Dra. Sonia Vicente afirma en su documento Arte y Parte que el objetivo de la investigación artística es el arte mirado desde el arte, al tratarse de un conocimiento producido por artistas, siendo sus elementos constitutivos las ideas, sentimientos y valores que son parte del quehacer artístico (Vicente, 2006). Por lo que, el estudio de la experiencia del artista haciendo su producción escénica se da desde la mirada del mismo intérprete siendo un conocimiento válido que puede aportar para futuros creadores escénicos.

JUSTIFICACIÓN

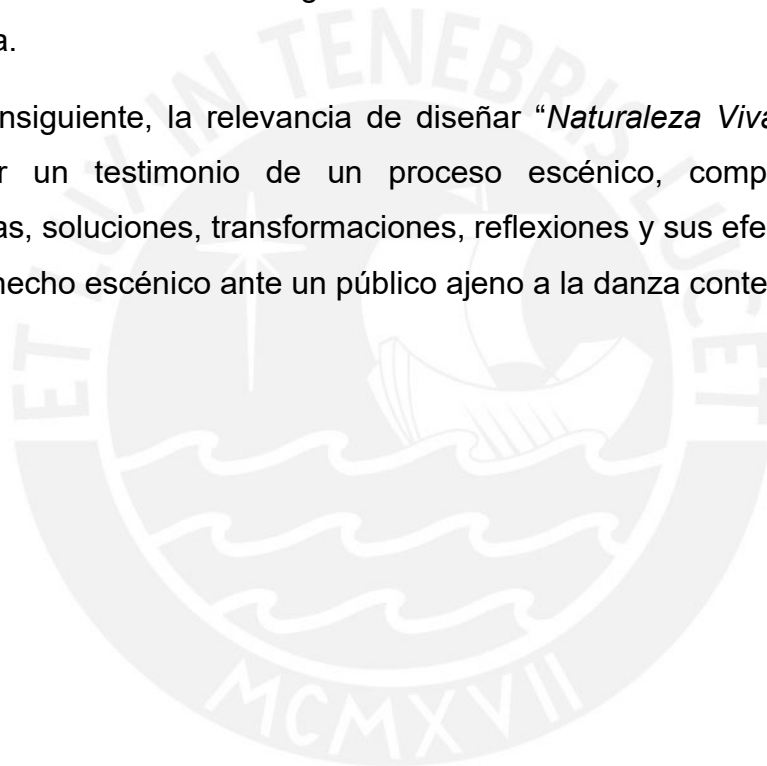
La creación de hechos escénicos en la formación de danza contemporánea en la Facultad de Artes Escénicas, es un ejercicio constante, sin embargo, a veces no se da el tiempo de documentar los procesos ni las problemáticas a las que se enfrenta el creador al momento de presentar su obra ante un público que no forme parte del medio artístico. Es por esto, que registrar y reflexionar sobre las experiencias del creador durante el proceso de realización del hecho escénico, y sus presentaciones fuera del contexto de formación, abre varias puertas, por un lado, conocer las problemáticas de una producción escénica con respecto a las gestiones para su presentación en un espacio público y su logística de llevar una obra con utilería que implica el traslado, el montaje y su desmontaje; de igual modo, encontrar estrategias para captar público que no estén ligados a la danza contemporánea. Por otro lado, desde la perspectiva del creador dar testimonio de las etapas de desarrollo de la obra y del porqué de sus transformaciones para lograr un producto final acorde al objetivo y tema planteado. Por último, que esta información sea una guía para futuras creaciones personales y/o para estudiantes en formación en esta disciplina.

Respecto a la temática que plantea el cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos, se aborda desde la danza contemporánea porque es la formación adquirida tanto en la carrera de danza de la Facultad de Artes Escénicas como en el campo laboral. En la primera, se adquieren las herramientas para desarrollar la coreografía, la investigación del movimiento acorde a cada escena, las ideas para diseñar ejercicios escénicos que lleven al espectador a activar un imaginario o una percepción más consciente de nuestro entorno natural en la ciudad, y la construcción de actividades colaterales para el recojo de estas experiencias.

En lo personal, tener contacto con las áreas verdes permite hacer una pausa, encontrar la paz y una felicidad espontánea que abre la posibilidad a ser uno mismo y no limitarte. Las áreas verdes son lugares que activan la memoria de cuando éramos niños donde veíamos estos espacios para disfrutar y estar bien.

Por lo tanto, existe una contradicción entre los aportes que las áreas verdes dan a los seres humanos y como estos no le corresponden de la misma manera. Es decir, las acciones humanas contaminan estos espacios al tirar basura, al exponerlos a productos químicos a la hora de lavar los autos, al quitar los árboles, al poner cemento dentro de estos lugares, a tener consciencia que el cuidado depende no solo de la municipalidad, sino de todos. Esto forma parte de un problema ecológico a nivel mundial que es una de las mayores preocupaciones junto con el cambio climático que se evidencia tanto en los medios de comunicación como en una percepción en el día a día. Es así, que parte del interés de esta investigación es contribuir a la consciencia de esta problemática.

Por consiguiente, la relevancia de diseñar "*Naturaleza Viva*", es porque busca dejar un testimonio de un proceso escénico, compartiendo sus problemáticas, soluciones, transformaciones, reflexiones y sus efectos a la hora de llevar el hecho escénico ante un público ajeno a la danza contemporánea.

SUSTENTO TEÓRICO

El desarrollo de esta investigación consta de dos partes: Estado del arte y Marco conceptual. La primera, da a conocer hacia donde está enfocado la recopilación de datos y la validez del panorama propuesto. La segunda, es definir los conceptos claves presentes en el documento.

ESTADO DEL ARTE

Para abordar esta sección, se revisan diferentes propuestas escénicas de países como Perú y México, con el propósito de contar con un panorama de trabajos que han utilizado temáticas cercanas al interés de esta tesis. Por lo tanto, el resultado de la búsqueda se centra en solo aquellas obras que puedan aportar ideas a la estructura del espectáculo "*Naturaleza Viva*", la cual consta de tres momentos. El primero bajo el título *Tierra*, explora el vínculo con las raíces ancestrales; el segundo llamado *Ciudad*, refiere al tema de la contaminación urbana; y el tercero se cuestiona cómo en un *Encuentro* se puede llevar al espectador a tener un acercamiento y contacto con las áreas verdes a través de una experiencia sensible.

Por último, se expone un proyecto artístico realizado en el distrito de San Juan de Lurigancho, como parte del diagnóstico previo a la presentación del hecho escénico "*Naturaleza Viva*".

Tierra

Una de las interrogantes personales como creadora es encontrar el vínculo entre las raíces ancestrales y la relación que se establece al tocar la tierra durante el proceso de exploración y creación de la pieza. Es por esto, que la atención se centra en el trabajo de la obra de la peruana Cecilia Borasino, llamada "LA MUJER TIERRA" que tuvo lugar en la Galería Sala 58, de Lima Metropolitana en el 2013; en este mismo año, en una entrevista publicada en la plataforma LAMULA¹, la bailarina expone que su composición habla sobre cómo la

---

¹ LAMULA es una plataforma de periodismo fundada en junio de 2009 con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de publicar de una manera simple las noticias, columnas, reportajes, entrevistas, crónicas y reseñas que les interesa compartir al mundo.

devastación de la tierra viene de la mano con el maltrato a la mujer, ya que la tierra es nuestra madre auténtica. “La relación entre la mujer y la tierra no se hizo bajo constantes de dominio, sino de interacción” (Borasino citado en LAMULA, 2013). Este performance se caracteriza por el uso del elemento tierra, flores y una escenografía con base en la iluminación que dan la atmósfera requerida para poder conectar con su movimiento y con los espectadores.

De lo anterior se toma la sensación de arraigo y pertenencia a la tierra que presenta la intérprete al inicio y final de su puesta, idea que sirve como elemento detonador para experimentar y crear la escena *Tierra* de “*Naturaleza Viva*”.

Contaminación de la ciudad

Bajo este segundo título, se hace referencia a dos obras de danza que abordan en su temática una relación entre la contaminación y el área natural.

La primera obra de la peruana Vannia Ibarquen, llamada “VERDE/GRIS” tuvo lugar en la ciudad de Lima en el Centro Cultural El Olivar, en el año 2012. En una entrevista en el noticiero RPP, del mismo año, comenta que ella “...busca crear conciencia sobre el cuidado del ambiente, la naturaleza y la no contaminación de la misma. Además, enfoca en la danza el propósito que lleve al cambio y la posibilidad de vivir en un mundo mejor” (RPP, 2012).

Esta obra se caracteriza por explorar mediante la danza y recursos multimedia cómo las personas dependen de las cadenas de abastecimiento siendo la tecnología, la globalización y el consumo los factores que afectan a la naturaleza y, por ende, a nosotros mismos como parte de ella.

Con base en lo anterior se relaciona la idea de las cadenas de abastecimiento bajo el concepto de mecanización junto con el consumismo como parte de las ideas desarrolladas tanto en la creación, como en el mismo desarrollo interpretativo de “*Naturaleza Viva*”. Esto sirve para la construcción de la escena *Ciudad*.

Por otro lado, está la obra “MASKKIH” de la compañía proveniente de la ciudad de Tijuana, México; la cual tuvo lugar dentro de la residencia de Especies de Espacios en la ciudad de Pachuca en el año 2015. El espectáculo estuvo

caracterizado por utilizar recursos multimedia, música, y materiales creados por el hombre como son bolsas de plástico; esto se señala porque es lo que da pie a la idea de explorar con distintas bolsas para abordar el tema de la contaminación en la ciudad. Cabe señalar que al ver el video lo que llamó más la atención fue cuando la intérprete al estar dentro de la bolsa, comienza a moverse, produciendo hacia el espectador una sensación de asfixia, producto del factor contaminante de la propia bolsa. Es de esta forma, que la revisión de estas propuestas son una fuente para las primeras búsquedas de material de movimiento para la creación de *“Naturaleza Viva”*.

Experiencias de contacto con las Áreas verdes

La búsqueda de proyectos de danza que tuvieran contacto con las áreas verdes, fue la siguiente tarea, por ser parte fundamental de la creación y la investigación de esta tesis. De esta manera se llega al video danza de la mexicana Maribel Durazo de la compañía La silla, llamado “PELKKOH” que tuvo lugar en la muestra internacional de Danza Cuerpos en Tránsito en Tijuana en el año 2015; la creadora señala que el proceso creativo estuvo inspirado en el bosque y los paisajes que se exploró con los participantes durante quince días cuyos espacios naturales invitaban a la experimentación a través del movimiento, llegando a ser una danza en sintonía con los elementos. (Lasilladanza citado en PELKKOH Teaser, 2016)

Este producto artístico se caracterizó, por la presentación de mujeres que de manera sutil entraban en contacto con las áreas naturales. Este contacto era a través de sus pies descalzos y de diferentes partes del cuerpo, el cual en su mayoría se encontraba desnudo y cubierto de barro, dando la sensación de vulnerabilidad y mimetización al mezclarse con la tierra. Así mismo, presentan otra conexión con la naturaleza al representar el cuerpo atravesado por un tronco largo en distintas partes del cuerpo; estas imágenes dan la sensación de que son el mismo tronco o la extensión de este y por lo tanto de su vida. Por último, se experimenta la sensación de un ritual hacia la madre tierra y sus frutos dentro del montaje coreográfico, al visualizar una danza grupal con secuencias de movimiento ligadas a la naturaleza. Parto del supuesto que, para llegar a esta

calidad de movimiento, tuvieron que explorar y experimentar directamente con los elementos de la naturaleza.

De lo anterior, se toma en consideración los encuentros y las sensaciones que se establece con la naturaleza, así como el mimetizarse con los elementos, con el propósito de transmitir un sentido de pertenencia a las áreas verdes al estar en contacto directo con esta; en el caso particular de “*Naturaleza Viva*”, esto sirve para la construcción de la escena *Encuentro*.

Proyecto ECOLEGIOS en San Juan de Lurigancho

Frente a la poca difusión en los principales medios de comunicación para conocer las distintas actividades de artistas peruanos que trabajan con elementos naturales en el Distrito de San Juan de Lurigancho, se llega a través de revisar el periódico al proyecto de arte ECOLEGIOS a cargo del director Jesús Ayón Sarmiento realizado en el Colegio El Amauta.

Este proyecto ambiental se viene realizando desde el 2014, donde se da la implementación de una educación práctica para que los alumnos aprenden a sembrar árboles, regarlos, cuidarlos y darles mantenimiento al igual que elegir integrantes para cuidar y mantener en buen estado el huerto (Grupo La República, 2014). Pero es hasta el año 2017, que se promueve el mensaje del cuidado de la naturaleza por medio de actividades artísticas como el disfrazarse de un elemento natural, pintar botellas recicladas que utilizan para el biohuerto y la concientización y sensibilización a través de pancartas (Perú21, 2017). Esta revisión, ayudó a contar con un diagnóstico de la importancia de realizar propuestas artísticas que, como las artes escénicas, según el libro PRIMERA LLAMADA – Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional, son medios de expresión que fomentan la creatividad y sensibilizan la percepción de los espectadores siendo una experiencia educativa. (Ministerio de Cultura y El Gran Teatro Nacional, 2016)

MARCO CONCEPTUAL

Dentro de los referentes conceptuales que están presentes como ejes importantes de la puesta escénica “*Naturaleza Viva*” se encuentran las áreas verdes y los espectadores participantes. Esto se debe a que las áreas verdes son la motivación y el tema de interés que se ha abordado desde la danza contemporánea para generar una reflexión, percibida de una forma sensible, sobre *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos* dirigido hacia, el segundo concepto, los espectadores participantes que son factores importantes para contribuir a un cambio social, que por más pequeño que sea, genera acciones a favor de parte de las personas que han pasado por la experiencia de cada escena y las actividades colaterales hacia las áreas verdes.

Áreas verdes

En relación al concepto de áreas verdes, se valida el concepto establecido por la Comisión Nacional del Medio Ambiente del año 1998, que hace relación a los espacios urbanos o de periferia que, casi en su totalidad, están ocupados con árboles, arbustos o plantas que pueden tener diferentes funciones como esparcimiento, recreación, ecológico, protección, recuperación y rehabilitación del mismo (Gestión Ambiental, 2015)

En relación a sus beneficios, anteriormente mencionados dentro del planteamiento del problema haciendo referencia al proyecto de ley N° 457912018-CR, estas áreas ayudan a mejorar la calidad de vida de los vecinos, se convierten en enclaves perfectos para poder luchar contra el estrés y la ansiedad, fomentan la creatividad de los individuos, les permite interactuar con la naturaleza y aprender a respetarla, y dan la posibilidad de practicar distintos deportes al aire libre (2019).

Por todo lo que brindan estas áreas y la importancia que tienen para mejorar la calidad de vida de las personas, el título “*Naturaleza Viva*” tiene su razón de ser para la puesta siendo un espectáculo de danza contemporánea que aborda de manera sensible *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los*

contextos urbanos donde cada escena es una experiencia para los espectadores participantes llegando a generar una reflexión al respecto.

Espectador participante

En relación al concepto de espectador participante, visto desde el arte escénico, se van a desarrollar ambos términos de manera consecuente sin perder la relación que los vincula.

Tomando de referencia al autor Jacques Rancière con su libro “El espectador emancipado”, se menciona el término espectador y participante; cuya relación se vincula al teatro. Sin embargo, no se descarta que ambos conceptos se aplican a otras formas de espectáculos (2010)

Por un lado, se establece la necesidad de que el anterior concepto del espectador considerado carente o ignorante de conocimiento de algún espectáculo cambie por el espectador activo que participa y es un observador racional convirtiéndose en agente de una práctica colectiva. Es así que, en el libro “El espectador emancipado”, se menciona la lógica de Artaud que afirma la salida de una posición de espectador para que no esté solo frente a un espectáculo, sino que se vea envuelto por la performance que los lleva a participar entrando en una energía colectiva con los demás a su alrededor. (Rancière, 2010).

Por lo tanto, el concepto de espectador estaría pasando a ser participante pues no solo es un observador racional, sino que forma parte de una puesta escénica, como es “*Naturaleza Viva*”.

Y, por otro lado, al concepto participante se le agrega la descripción del artista David Mondacca en su taller de teatro publicado en la *Revista de Ciencia y Cultura n.20 La Paz*. Donde se menciona que formar parte de una experiencia guiada al arte escénico abre una oportunidad para poder experimentar, inventar y reflexionar. Asimismo, promueve la creatividad, descubrir posibilidades expresivas como es el movimiento y despertar la sensibilidad. (Mondacca, 2008)

De todo lo antes mencionado, se rescata el concepto de un espectador racional y un participante que forma parte de una puesta escénica donde pueda

experimentar, reflexionar, expresarse corporalmente y despertar su sensibilidad con las escenas que conforman “*Naturaleza Viva*” poniendo mayor énfasis en el *Encuentro*.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

GENERAL

¿Cómo a través de la danza contemporánea se puede crear una experiencia escénica para abordar la importancia del cuidado de las áreas verdes en un contexto urbano como es el parque zonal Huiracocha?

ESPECÍFICAS

1. ¿Cómo crear una coreografía de danza contemporánea que aborda la temática del cuidado de las áreas verdes en la ciudad de Lima, Perú?
2. ¿Cómo registrar un hecho escénico que permita contrastar la idea del creador con lo que vive el espectador participante?
3. ¿Qué reflexiones y conclusiones ha traído esta experiencia al creador que pueda compartir con la comunidad de danza?

OBJETIVOS

GENERAL

Analizar las experiencias del creador durante el proceso de realización de la puesta escénica de danza contemporánea “*Naturaleza Viva*” y sus siete presentaciones en el parque zonal Huiracocha, cuya temática aborda *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos*.

ESPECÍFICOS

1. Realizar la puesta escénica de danza contemporánea “*Naturaleza Viva*”.
2. Registrar la experiencia del creador en la presentación de la puesta escénica “*Naturaleza Viva*” en el parque zonal Huiracocha.
3. Analizar sobre la experiencia escénica del creador en el proceso de la puesta escénica.

METODOLOGÍA

La metodología de investigación de esta tesis se basa en la revisión de fuentes teóricas que han aportado, por un lado, la delimitación del tema de interés y por otro, han ayudado a sustentar las ideas planteadas en el documento. Cabe señalar que mucha de la información obtenida viene de internet, por ser un medio que en la actualidad contiene otras formas de llegar a los datos como son: páginas de blogs de periodismo, artículos de distintos periódicos conocidos, menciones de entrevistas a diferentes artistas en periódicos o revistas virtuales, los libros de Formación de Públicos del Ministerio de Cultura y El Gran Teatro Nacional de Perú, páginas web de organismos del estado, proyectos de Ley en Lima, documentos PDF y artículos relacionados a la investigación artística en revistas culturales de diversos países.

Del mismo modo, se ha realizado una revisión con base en video danzas y filmaciones de distintas obras que aportan con ideas y como fuentes de referencia para desarrollar cada escena del espectáculo *“Naturaleza Viva”*. Así mismo, los videos de cantos chamánicos y músicas son de gran aporte para potenciar cada escena. También, la revisión de películas con un enfoque ambiental y social ayuda con la motivación hacia pensar cómo crear experiencias sensibles para el espectador.

A partir de lo anterior, la elaboración del capitulado se divide, por un lado, en el desarrollo del proceso de realización de la puesta escénica desde la búsqueda del tema hasta la concepción final del espectáculo; y, por otro lado, la serie de presentaciones que se dieron en el parque zonal Huiracocha desde las gestiones realizadas hasta el recojo de información con las actividades colaterales.

Cabe mencionar que el registro del hecho escénico *“Naturaleza Viva”* se encuentra en formato de video colgado en Vimeo donde se evidencia lo más representativo del tema a tratar.

Por último, la exposición del desarrollo que va del proceso de creación hasta finalizar la última presentación en conjunto con la información recogida en cada espectáculo, permite llegar a la elaboración de las reflexiones y conclusiones de esta tesis.

CAPÍTULO 1

PROCESO DE REALIZACIÓN DE LA PUESTA ESCÉNICA “NATURALEZA VIVA”

Parte de los retos de una creación en artes escénicas es ir recogiendo las experiencias durante el proceso de exploración, para después reconocer que, si funciona o no respecto a la temática y objetivo planteado, y por lo tanto hacer los ajustes y transformaciones necesarias. Por lo tanto, en esta sección, se expondrán los puntos más resaltantes del proceso de realización de la puesta escénica de danza contemporánea “*Naturaleza Viva*” que se ha venido trabajando desde principios de abril del año 2018 hasta abril del año 2019.

1.1. ANTECEDENTES DE “NATURALEZA VIVA”

BÚSQUEDA DEL TEMA

La búsqueda empezó en el curso Proyecto 1 de la carrera de danza en la Facultad de Artes Escénicas (FARES). Esta tuvo su origen, frente a una actividad propuesta en clase, en responder la pregunta ¿Qué más me gusta a parte de la danza? Más que pensar, sentí el interés por vincular algo que me mueva por dentro como son los ambientes naturales, pues siempre he tenido una inclinación por estas áreas; ya sea un bosque, un jardín y un área verde, entre otros. Claro, es un término que abarca muchos espacios, pero está bien para empezar una búsqueda por el objetivo que se quiere plasmar; ya que, será una guía para estructurar el proyecto escénico y delimitar el tema que se quiere abordar.

Al tener en mente el tema, es importante descargar y plasmar de manera escrita todo lo que se está pensando; es decir lo que uno siente y percibe al respecto. Las palabras que rescato al hacer este ejercicio es Naturaleza, espacio abierto, “dejarte llevar” y Tierra. Esto abre dos caminos; el primero las palabras que se relacionan directo con la naturaleza y el otro que refiere más a un sentimiento del corazón. Es así que, frente a las sensaciones y sentimientos que percibo en un espacio natural, se da la división “Abrir el corazón” donde resaltan

las palabras “Vivo, Romper la carcasa y Dejarte llevar por los impulsos del cuerpo”. A esto se le agrega, la problemática existente sobre el descuido y contaminación del medio ambiente en el planeta, por lo que surge la pregunta ¿Cómo lograr con el arte hacer consciencia del medio ambiente? es así, que se plantea utilizar a la danza contemporánea a través de un hecho escénico, como medio para generar un vínculo con las áreas naturales, buscando cómo lograr hacer consciencia en las personas para no contaminar nuestro entorno.

Las ideas relevantes que surgen durante la búsqueda práctica y teórica del tema, son muy importantes por dos razones, una para delimitar y enfocar el tema y la otra porque son las que más tarde ayudan a dar vida a la obra. Para ello es necesario encontrar un interés e inclinación fuerte por algo; descargar todo lo que piensas y sientes al respecto por medio de diferentes recursos como: esquemas, escribir, bailar, experimentar, equivocarse y volver a comenzar. Como lo ha venido realizando este proyecto.

Más adelante, aplicando estas ideas, aparecen las *áreas verdes*, las cuales como se menciona en el marco conceptual, se designa así en los contextos urbanos a los espacios ocupados por árboles, arbustos o plantas con diversas funciones como esparcimiento, divertimento y protección del mismo; entre otras.

A partir de establecer el interés por lo anterior, se plantea la temática *La importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos*. Por lo que, comienza la búsqueda por el público a quién estará dirigido y la posibilidad de llevar la obra fuera del espacio de la universidad, con el propósito de confrontarla a un público no habituado a la danza contemporánea.

IMAGINAR PARA CREAR

Para lograr esta primera etapa es necesario compartir que uno de los retos es llevar el imaginario a lo concreto, al movimiento y a que, a través de este, el público comprenda lo que se quiere decir.

Para lograr lo anterior, se pasaron por varias etapas de experimentación como trabajar con el imaginario a través de explorar con un objeto, el cual fue una botella de plástico que al manipularla despertó sensaciones, pensamientos

y cuestionamientos respecto a la contaminación hacia la naturaleza. Al finalizar este proceso como resultado dió la estructura de la obra: Inicio, Desarrollo, Problemática y Desenlace.

MOSTRAR EL IMAGINARIO A TRAVÉS DEL CUERPO EN MOVIMIENTO

En esta segunda etapa, se experimenta con el cuerpo en movimiento, el objetivo se centra en hacer conscientes las acciones y movimientos realizados en la primera búsqueda, con el propósito de ir fijando el material encontrado. Aquí se trabajaron las ideas que compartió la profesora del uno de los exponentes más importantes de la danza Butoh, las cuales fueron abordar el movimiento primero pensando en ser como la naturaleza, ser la naturaleza y por último Yo como un ser que transita por los elementos naturales. Este proceso ayuda a construir la poética del propio movimiento.

Cabe destacar que para su realización se hicieron una serie de presentaciones ante un ojo externo como el asesor, público del medio artístico y en ocasiones ambos, con el propósito de recibir retroalimentación que enriquezca con conocimiento teórico y práctico al proyecto en formación.

LLEGAN NUEVAS IDEAS

En esta etapa se integran ideas nuevas a la pieza a partir del trabajo de Andy Goldsworthy, quien realiza Land Art², de la coreógrafa española Ángels Margarit y de la experiencia cotidiana en las calles de Lima.

De Goldsworthy surge integrar elementos de la naturaleza como parte de la escenografía y como herramientas lúdicas para que el público explore dentro de la pieza.

El trabajo de Margarit, a través de su video de YouTube “El Mar”, ayudó para profundizar en la interpretación, ya que permitió cuestionar cómo mi cuerpo forma parte de la Madre Tierra. Esto dió como resultado una búsqueda personal

---

² Land Art es una forma de arte contemporáneo en la que se enlazan el paisaje con la obra de arte, utilizando elementos de la naturaleza como material de intervención.

por ir encontrando mi propia danza; entrando en una conexión íntima con la Pachamama³.

Sumando a lo anterior, llega una idea personal que nace de lo cotidiano de la observación al ir por las calles de Lima; esto se traduce en un video que posteriormente integra la escena *Contradicción*. Aquí se expresa el aumento de infraestructuras que desplazan a las áreas naturales por carecer de importancia y valor; los residuos tóxicos y los desechos; la falta de oxígeno y aumento de la contaminación; y la presencia de descampados de tierra sin área verde.

Hasta aquí el proceso creativo da pie a lo que más adelante se identifican con los títulos de: *Tierra. Encuentro y Contradicción*.

Es importante señalar que es en esta etapa que se decide llevar este hecho escénico a un público distinto, cuyo perfil es el no tener necesariamente un acercamiento directo con las artes escénicas.

ESTRUCTURA FINAL DE “NATURALEZA VIVA”

Esta etapa fue muy importante porque es en este momento que se define la estructura de “*Naturaleza Viva*” donde existe un avance significativo en las escenas de la Tierra, ***Contradicción, Ciudad y Encuentro***.

Es por medio de la experimentación que permitió abrir al gozo personal del movimiento y buscar la manera de que este fuera más coherente y visible con lo que se quiere comunicar. Así se establece la partitura de movimiento de la escena ***Tierra*** la cual se caracteriza por integrar la naturaleza al cuerpo y de interpretar micro organismos de la tierra. El resultado de esto son cualidades de movimiento como vibraciones, ondulaciones, staccatos, cambios de energía repentinos; todo ello con el pensamiento de representar la inmensidad de su extensión, riqueza y pureza que ofrece la *Tierra*.

Cabe destacar que esta danza la pensé como un ritual, por lo cual la película BARAKA del año 1992 de Ron Fricke ayudó a nutrir mi imaginario para

---

³ El término Pachamama se encuentra formado por los vocablos Pacha que en quechua significa universo, mundo, tiempo, lugar; y Mama traducido como madre. Varios autores están de acuerdo en considerar a Pachamama como una deidad andina que en su aspecto simbólico se relaciona con la tierra, la fertilidad, la madre, lo femenino.

encontrar la fuerza y modular la energía que surgía de mis movimientos, llegando a conectarme con mi cuerpo, y descubrir otros movimientos diferentes a los que mi cuerpo tenía ya codificados.

El aporte de la creación de *Tierra* fue experimentar hasta realmente lograr una integración de las ideas; creérsela teniendo como incentivo la frase: “Si yo no me la creo, nadie lo creará”.

La escena **Contradicción** se construyó a partir de los comentarios de Angyi (ex alumna de la especialidad de Danza) quien mencionó la importancia de realizar un video provisto de diferentes fotografías y filmaciones propias de áreas naturales en Lima para que se pueda establecer un contraste entre la escena de la *Tierra* y la de los problemas de la contaminación; siendo el punto de quiebre para el inicio de la siguiente escena; **Ciudad**. Es decir, presentar proyecciones de áreas en buen estado de Lima metropolitana y gradualmente ir mostrando su deterioro hasta llegar a darse cuenta del estado de estos espacios en la actualidad.

FOTOGRAFÍA 1: Participante a la primera experiencia de "Naturaleza Viva" (2018)

La escena **Ciudad**, se centra en la problemática de la contaminación en la ciudad, y para lograr transmitir esto, era importante buscar el lenguaje corporal y coreográfico que ayudará a comunicarlo. Esta exploración se basó en trabajar con movimientos lineales que iban llevando a un estado de tensión en las extremidades con énfasis en las manos para dar la sensación de mecanización, de rutina y de indiferencia hacia la naturaleza. Al experimentar esto, me di cuenta cómo iba afectando el movimiento, resultando diversos cambios de velocidades, de energía y del mismo gesto del rostro. Este despertar de sensaciones, dió un sentido al movimiento.

Por último, la escena **Encuentro**, gracias a la retroalimentación de dos docentes de danza de la facultad, se diseñó de la siguiente manera

1. Invitar al público a entrar a una experiencia con la naturaleza.
2. Hacer una serie de ejercicios marcados para relajarse y entrar en una conexión.
3. Tomarse de las manos y guiarlos con la mirada y el tacto por los elementos naturales.

FOTOGRAFÍA 2: Participantes a la experiencia de "Naturaleza Viva" (2018)

El desafío de esta cuarta escena fue confrontar la coreografía ante un público y reorganizar la estructura con base en la retroalimentación recibida para un mejor desarrollo de la escena.

Esta concepción del *Encuentro*, se mantiene en pausa hasta el parque zonal Huiracocha, donde a partir de las características del contexto se establece otra estructura.

PRIMERA PRESENTACIÓN DE “NATURALEZA VIVA”

Para la primera presentación se continuó con modificaciones de las escenas, la que se vio más afectada fue la de *Encuentro*, la cual hacía participar a las personas del público. Sin embargo como la primera presentación no se contaba con el tiempo ni las condiciones para establecer la escenografía se optó por llamarlo *Re-encuentro* y cambiar el sentido a buscar el regreso a la tierra, pensando en terminar la coreografía como al inicio donde la idea principal es que la tierra es el elemento que representa el inicio de la vida, donde está el origen y donde a través de la danza se llega a la conciliación y al reconocimiento de los beneficios que la naturaleza da a la vida.

Otro cambio importante fue *Tierra*, donde la interpretación se orientó a la conexión con la “Pachamama” y a pensarse como la mujer puente que comparte lo que le da la tierra con los demás. Esto se tradujo al movimiento explorando

con la tierra para despertar los sentidos del tacto, el oído y el olfato identificando su textura y olor, para llegar a una conexión íntima con este elemento, que a su vez se expresó en reacciones como la piel erizada, electricidad en el cuerpo y transformaciones del movimiento que terminó en una sensación de liberación como un primer respiro de vida en busca de la luz para llegar a un estado de trance con la tierra identificando tres experiencias:

1. Sensación de entrega a la Madre tierra al interiorizar el fruto de la naturaleza en mi pecho.
2. Los pies se mueven de forma percutiva y constante para ayudar a entrar a un estado de trance que remite a los ikaro⁴.
3. Para finalizar, esta carga energética de conexión con la Pachamama lleva a pensar como el cuerpo confrontar la realidad en la que se encuentra dentro de la ciudad.

Para la escena **Ciudad**, se integran bolsas de plástico, buscando dar sensaciones de rutina, descontrol y mecanización. Para esto se trabajó con movimientos cortantes, repetitivos, lineales, rápidos, contenidos y en constante movimiento para llegar a la sensación de estrés.

La música fue pensada más como en atmósferas sonoras que despertarán sensaciones e invitarán al espectador adentrarse a la obra.

Tierra: “el Ikaro from Shipibo maestro Diogenes at the temple of the way of the light singing an ikaro”

Ciudad: “victor niglio-locust”

Re-encuentro con la Madre tierra: “Hot jungle day-the relaxing sound of the jungle”

Shipibo sound.mp3

2. Victor Niglio -
Locust.mp3

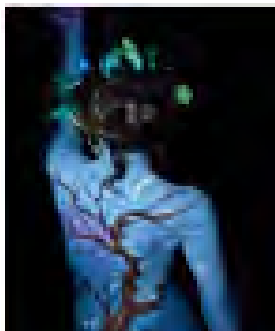

3. Hot jungle day -
the relaxing sound of

---

⁴ Se denomina ikaro al canto o melodía que utilizan los curanderos durante los trabajos rituales que realizan. El canto shamánico es el arma curativa, la sabiduría y el vehículo de la energía personal del curandero, el símbolo de su poder.

Para finalizar la obra y estar lista para su primera presentación, el vestuario se creó con base en la idea de poder comunicar de manera visual imágenes relacionadas al tema. Por ejemplo, para la **escena Tierra**, se buscó un diseño que reforzará la idea de la naturaleza, que mi cuerpo simulara ser parte de esta, por ello se eligió una base color carne y pintar el cuerpo resembando un árbol con sus raíces y hojas. Esta idea surgió de una investigación de artistas que realizan body painting.

*FOTOGRAFÍA 4:
Modelo de body painting
- naturaleza*

*FOTOGRAFÍA 3:
Vestuario para la escena
Tierra (2018)*

En contraste con lo anterior para la escena de la **Ciudad** se continúa utilizando la bolsa de basura, convertido este en un traje elegante con un tocado de plástico en la cabeza, queriendo representar con esto a las grandes industrias que tienen el poder y donde muchas veces no existe un control de los residuos, llegando a contaminar las ciudades y la misma naturaleza.

*FOTOGRAFÍA 5: Residuos
contaminantes (2018)*

*FOTOGRAFÍA 6:
Vestuario para la
escena Ciudad
(2018)*

Es de esta manera que el hecho escénico llega a su primera presentación en el mes de julio del año 2018 en el auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) del Centro de Lima.

Link: <https://vimeo.com/400468516>

“NATURALEZA VIVA” RUMBO A SAN JUAN DE LURIGANCHO

En esta etapa se abre un nuevo camino debido a que se decide llevar “*Naturaleza Viva*” al parque zonal Huiracocha ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho que tiene la menor cantidad de áreas verdes y alberga la mayor población limeña; según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018).

Cabe mencionar que la estructura coreográfica para este lugar se modificó en las escenas de la **Ciudad** y del **Encuentro** con base al nuevo espacio que se caracterizaba por ser un lugar abierto, lleno de abundantes áreas verdes y como un punto de reunión de gran afluencia de visitantes.

La danza se alimentó de imágenes del día al día como la falta de consciencia de las personas ante la problemática de la basura y la rutina en la que entra la gente en las grandes ciudades. Esto generó nuevas sensaciones, las cuales nutrieron el movimiento y la interpretación. Es así que los estados de danza se transformaron en una obsesión, un estado de locura y una actitud defensiva terminando en una liberación.

Lo importante para mí era llevar mi danza a tener sentido y que no fuera la forma por la forma.

Otro desafío que enfrentó esta escena fue la inestabilidad del terreno por lo que requería mantener el centro cerca a la tierra y aprovechar las sorpresas de desequilibrio para encontrar nuevas posibilidades de movimiento.

FOTOGRAFÍA 7: Experiencia con la escena Ciudad en el parque zonal Huiracocha (2019)

Para el **Encuentro**, la estructura se modificó completamente al utilizar las áreas verdes del lugar como escenario. Aquí recién el concepto de espectador participante tomó sentido porque las personas se relacionaron con los elementos de la naturaleza, entraron en una conexión íntima, se conectaron de forma

individual y colectiva con lo que los rodeaba, evidenciaban su experiencia con el movimiento de su cuerpo y lo más importante es que formaban parte de una puesta escénica pasando por una serie de experiencias llevándolos a la reflexión.

FOTOGRAFÍA 8: Experiencia con la escena Encuentro en el parque zonal Huiracocha (2019)

Otra modificación para ambas escenas fue con respecto a la música, para la parte de **la Ciudad** al llevar la pieza a un lugar público fue necesario crear una música propia por los derechos de autor. Para la escena de **Encuentro**, se quitó la música y se optó por el sonido que el espacio natural brindaba, para invitar al público a hacerse conscientes de su entorno.

ciudad.mp3

El vestuario también contó con sus desafíos, estos fueron por dos motivos: la falta de acercamiento de las personas de este sector a espectáculos de danza contemporánea y el estar en un espacio abierto sin la posibilidad de regular las luces. Parte del primer motivo se sustenta en las 50 encuestas realizadas en el lugar antes de la primera presentación. Es por esto, que el vestuario muta a un leotardo color carne que cubra más el cuerpo para evitar percances y que de

manera visual se integre con el espacio; para el vestido de la *Ciudad* se manda a confeccionar un vestido más resistente y duradero al medio.

FOTOGRAFÍA 10:
Vestuario que
representa la
naturaleza (2019)

FOTOGRAFÍA 9: Vestuario
resistente para la escena
Ciudad (2019)

Link: <https://vimeo.com/400464626>

Hasta este momento, se presenta la descripción y análisis del proceso artístico de “*Naturaleza Viva*”. Sin embargo, hay otros factores como la gestión, la difusión y las actividades colaterales, de las cuales se habla poco y que son de suma importancia para hacer posible llevar un hecho escénico a lugares como lo es el parque zonal Huiracocha; siendo un espacio que está fuera de la protección que brinda la institución educativa de la PUCP.

Es por ello que en el capítulo dos, se comparte el camino que tuvo que realizarse para lograr las siete presentaciones, con el objetivo de ayudar a futuros artistas escénicos a comprender y facilitar el camino para lograr abrir espacios para la danza contemporánea.

CAPÍTULO 2

PRESENTACIÓN DE “NATURALEZA VIVA” EN EL PARQUE ZONAL HUIRACOCHA

En esta sección, se da a conocer el proceso que implicó llevar la puesta escénica “*Naturaleza Viva*” a un espacio público, el cual tuvo que resolver una serie de cuestiones administrativas y de logística para transportar los materiales requeridos para la puesta, así como las estrategias para captar público y sacar recursos económicos para sostener la propuesta durante los tres días que se presentó el espectáculo. Cabe mencionar, que en total fueron siete funciones, el primer día una y los otros dos, tres presentaciones cada día. Para una mejor comprensión del proceso a continuación se desglosa cada elemento mencionado anteriormente; así mismo se comparte la experiencia del creador durante el hecho escénico in situ y las actividades colaterales que se planearon para hacer un ejercicio de cómo el público vivió la experiencia. Dentro de este último apartado se da la narración desde el punto de vista del creador sumándose la reflexión del espectador participante a través de las actividades colaterales que se diseñaron con la intención de realizar una comparación o contraste entre ambas percepciones.

2.1. Gestión administrativa

A continuación, se comparte de forma narrativa los pasos administrativos que se siguieron para lograr las presentaciones en el parque. Mucho de este camino fue de manera intuitiva, lo que llevó a pensar en la necesidad de tener una formación previa en la autogestión de proyectos y una base en el conocimiento de la función de las instituciones locales, ya que fueron muchos los desafíos que se tuvieron que superar para lograr la propuesta.

Primera fecha

Antes de empezar cualquier trámite fue importante solicitar una reunión con el administrador del parque zonal para conocer los papeles a presentar y de paso

poder informar a detalle en qué consiste el proyecto, bajo qué interés surgió y los beneficios que trae consigo. El primer trámite que solicitaron fue una carta de presentación de parte de la especialidad de danza PUCP dirigida al administrador en curso, quien debería tener el registro de la solicitud para aprobar el documento, sellar, firmar y poner la fecha tanto en la carta original como en el cargo. Sin embargo, hubo dos cambios repentinos de administrador, lo que llevó a recomenzar el trámite.

Al entregar la carta de presentación o respaldo al actual administrador hubo un trato procedimental pasando por la secretaria para llegar al administrador. Para esto, se tenía la idea de que este último tendría la autoridad para aprobar la puesta. Sin embargo, la responsabilidad recae en la división de Cultura, Recreación y Deportes de Serpar, ubicado en la Central Trece Puertas del Centro de Lima, donde se tendría que entregar una carta explicativa del espectáculo.

Es importante mencionar que demoró un total de siete días en dar respuesta a la solicitud con su respectivo cargo sellado en Mesa de partes. Sin embargo, se obtuvo una pronta respuesta al tener una reunión con el subgerente de la división encargada. Esto se debe al apoyo de la secretaria académica de la especialidad de Danza (FARES), para comunicarse directamente con la Subgerente de Serpar. Esto es importante mencionarlo, porque lo que contribuyó a que el trámite fuera más rápido fue el tener un respaldo de una Institución como la PUCP.

En la primera reunión con el subgerente antes mencionado, se evidenció que la carta aún no había llegado a su destino. Frente a esto, el coordinador de Serpar se comunica con la central para agilizar el proceso. Esta problemática derivó a que se opte por no solo entregar la carta en Mesa de partes sino por correo a los dos encargados: el subgerente y el coordinador de cultura del parque zonal Huiracocha. Es decir, para una sola carta fue necesario hacer una cadena con la misma información a tres personas distintas.

Esta primera carta, que se entregó previo a una comunicación constante con el subgerente, se dividió en siete partes: la primera, una breve descripción del proyecto; la segunda, en qué consiste y la descripción de las cuatro escenas

que la conforman; la tercera son los elementos que requiere la puesta; la cuarta es la descripción de las actividades colaterales; la quinta es la mención de la fecha tentativa a presentarse; la sexta es el croquis señalando el lugar para la presentación; y la séptima es el anexo de la primera carta de respaldo aprobado por el anterior administrador.

Esta forma de presentación de la puesta se desarrolló de manera intuitiva teniendo como referencia un curso llamado Gestión y Producción. Esto ayudó a hacer las respectivas divisiones que conforma la puesta. Sin embargo, no se tenía ninguna formación sobre cómo presentar una carta formal a una institución local. Por lo que, no es hasta conocer al subgerente que se me indica como se presenta un proyecto escénico en una carta formal. Así que la nueva forma de presentación contiene la siguiente información: **la carta debe estar dirigido hacia el subgerente de la división de Cultura, Recreación y Deportes; debe tener una breve descripción de qué consiste la puesta, sus escenas con los elementos que utiliza y las actividades colaterales; mencionar fecha tentativa para su presentación; hacer mención del punto de luz que se solicita para el equipo electrónico; el croquis del lugar a presentarse dentro del parque; ir adjuntando fotografías de las anteriores puestas; e ir actualizando la carta de respaldo que debe ser aprobada por el administrador para cada fecha.**

Al ser aprobada la solicitud, frente a todas las problemáticas que surgieron en el camino, se presenta por primera vez "*Naturaleza Viva*" el 14 de abril del 2019.

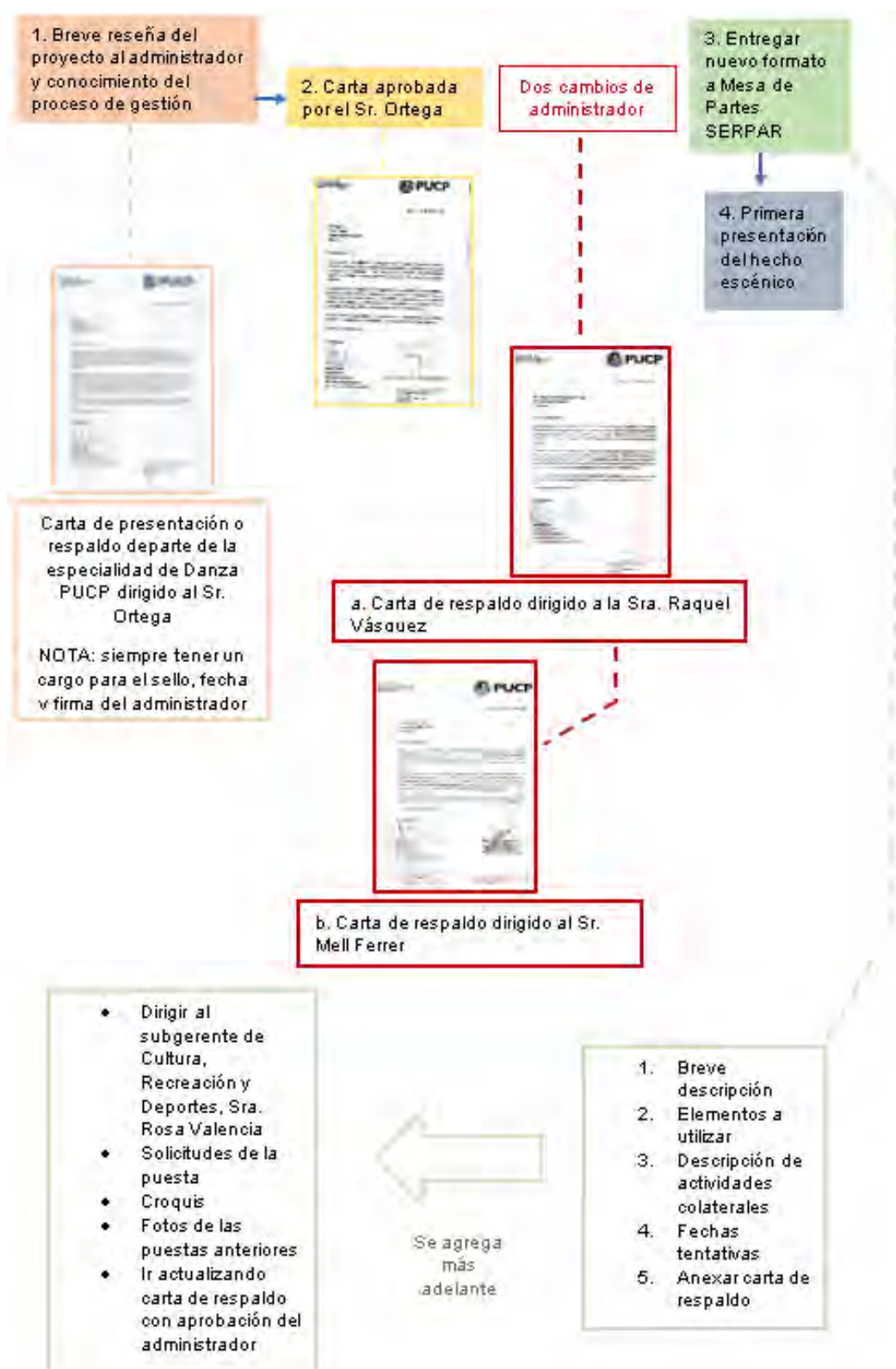

GRÁFICO 1. Camino para lograr la primera presentación

Segunda fecha

Para las fechas posteriores, fue necesario realizar de nuevo el mismo procedimiento; días previos entregar una carta de petición de dos fechas más en Mesa de partes de Serpar. En simultáneo, se entabló comunicación con el subgerente de cultura con la intención de coordinar las dos mejores fechas tentativas para efectuar las siguientes presentaciones. De esta manera, las fechas ya estarían establecidas en la carta entregada y aprobada el 30 de abril del 2019. Cabe mencionar que el documento también se envió por correo a los dos encargados tanto de Serpar y el parque zonal para que estuvieran enterados.

Cuando ya está aprobada la puesta, se realiza una serie de gestiones de parte del coordinador de Serpar junto con el coordinador del parque. Por lo que, es importante mantener un seguimiento del avance del mismo teniendo una constante comunicación con los encargados. Asimismo, constatar que el administrador esté informado sobre el permiso para las tres presentaciones por día de la obra, que no existiera ningún inconveniente en ingresar los materiales requeridos para cada escena y el acceso a un punto de luz.

Frente a la óptima y rápida gestión que se efectuó, se lleva con éxito las tres presentaciones del espectáculo "*Naturaleza Viva*" el 05 de mayo del 2019.

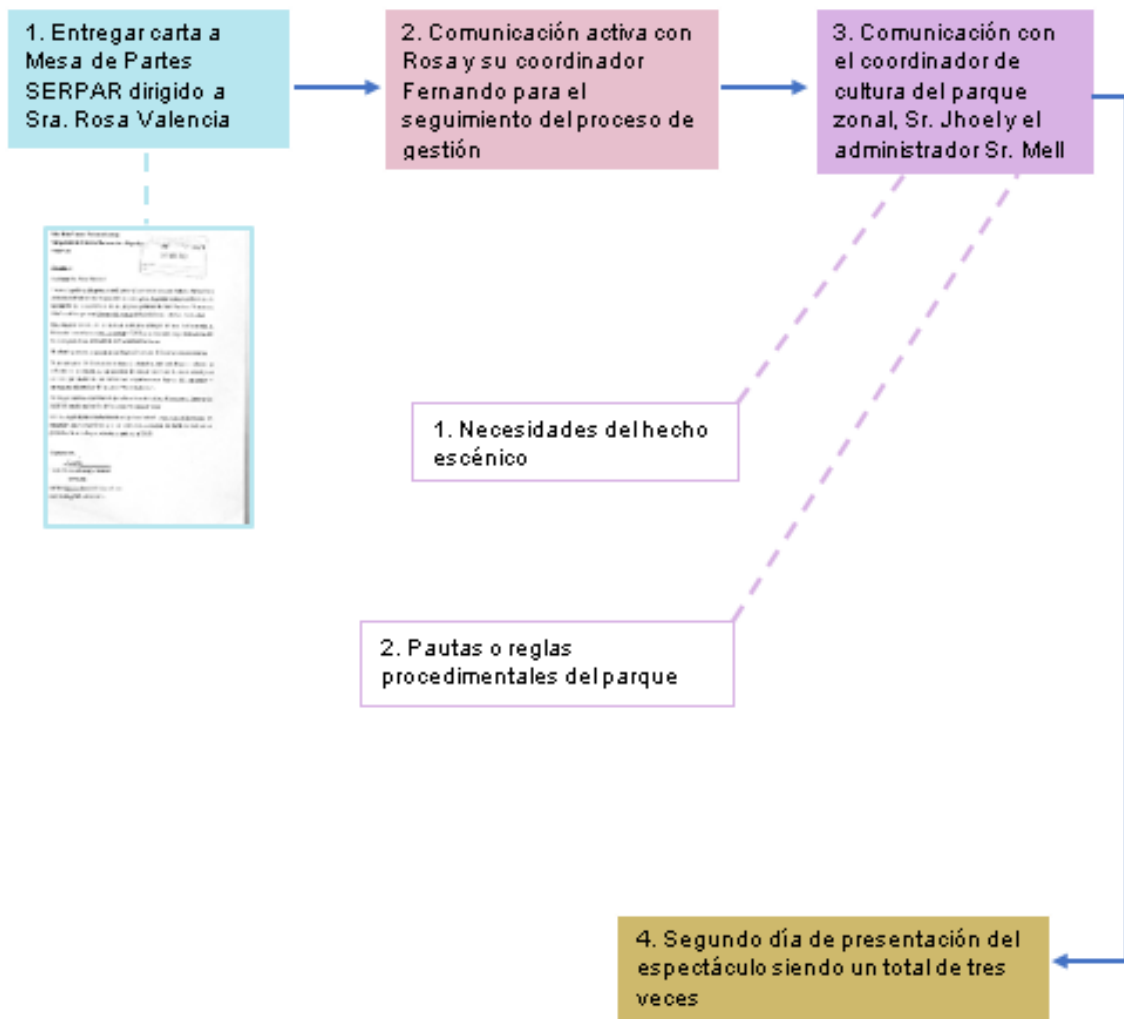

GRÁFICO 2. Camino para lograr la segunda presentación

Tercera fecha

En este punto, se establece una mejor comunicación con el subgerente. Así que frente a una conversación por teléfono se da la idea de presentar el espectáculo el 2 de junio que empalma con las actividades del día Internacional del Medio Ambiente.

Para esto, se efectúa el mismo procedimiento administrativo antes mencionado. Sin embargo, al ya estar todo listo para esta última presentación, surge un inesperado inconveniente dos días antes. Este consiste en el despido de todos los trabajadores del área de Cultura, Recreación y Deportes de Serpar y del parque zonal Huiracocha. Es decir, que el coordinador del parque y el subgerente ya no pueden otorgar ningún permiso aun si este ya estaba aprobado.

Por consiguiente, las coordinaciones anteriores quedaron en el olvido dejando al hecho escénico a la espera de su presentación. Por lo que, el nuevo encargado con el poder de aprobar la puesta escénica sería el administrador.

Frente a este suceso, inmediatamente se tiene una reunión con el nuevo encargado, cuya conversación llegó a un buen entendimiento. Sin embargo, se requirió un cobro por todo el Staff a ingresar y por la utilización del punto de luz. Caso contrario a las anteriores puestas, ya que este hecho escénico es sin fines de lucro.

Con este gran inconveniente resuelto, se llega a presentar “Naturaleza Viva” en la fecha antes programada.

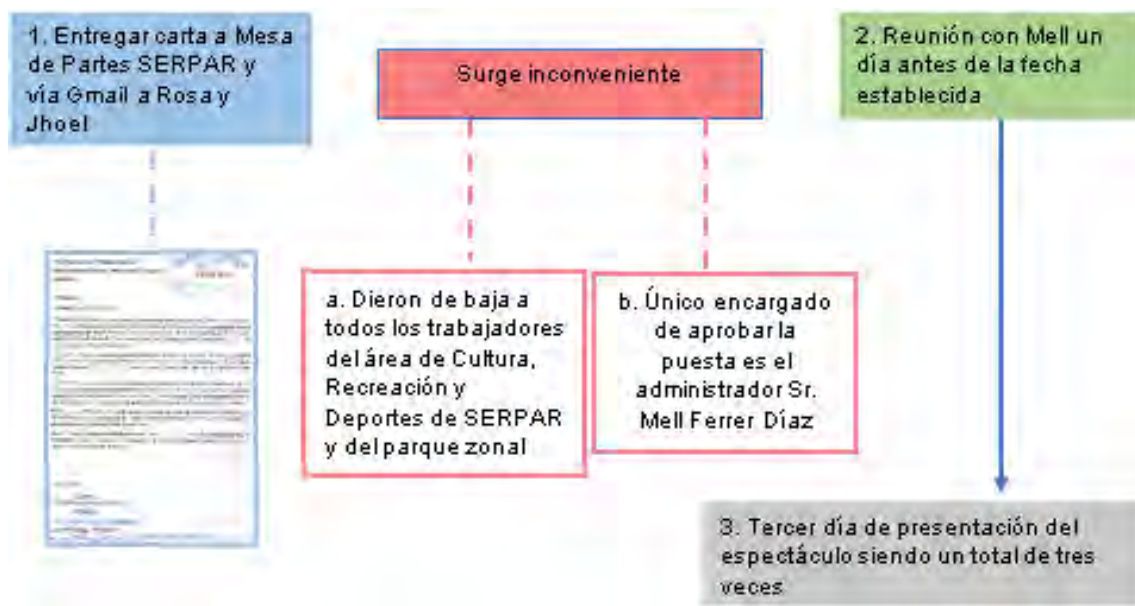

GRÁFICO 3. Camino para lograr la tercera presentación

2.2. Logística

En esta sección, se comparte los desafíos y soluciones para el traslado, montaje y desmontaje de la utilería que vendría a ser la escenografía y los elementos complementarios que requiere la puesta escénica *“Naturaleza Viva”* para sus presentaciones. Cabe destacar que el primer obstáculo fue que el parque de Huiracocha no contaba con equipo de sonido y de video, así que fue necesario contratar a una empresa con lo querido durante las siete funciones.

2.2.1. Escenografía

Se hace referencia al término escenografía a los materiales requeridos en las cuatro escenas del espectáculo; cuyo traslado estuvo a cargo de la empresa JOSE DANIEL TABOADA YARLEQUE y dos carros particulares de mi familia.

Los pasos fueron:

1. Hacer una lista con los respectivos DNI del Staff personal del hecho escénico, el Staff de la empresa JOSE DANIEL TABOADA YARLEQUE y de las placas automovilistas a ingresar. Este listado se envió por correo al coordinador de cultura, quien es el encargado de presentarlo al

administrador para que hagan un mismo listado que tendrán las personas de seguridad quienes permitirán el ingreso por la puerta principal y lateral a las 8 o 9 am.

2. Los materiales de la escenografía a transportar consistieron en cuatro bolsas llenas de tierra, el vestuario, un mat de yoga, 100 bolsas o más de basura de distintos colores, un micrófono vincha, una pantalla Led, equipo de sonido y un micrófono clásico.
3. Por último, con respecto al montaje y desmontaje, estuvo a cargo de las mismas personas que efectuaron el traslado. Para el montaje se tenía que estar en el espacio desde temprano porque la instalación de la pantalla con el equipo de sonido tomaba más tiempo junto con la conexión al punto de luz cercano. Del mismo modo, se colocó los demás materiales en los espacios establecidos por la creadora según la dimensión que requiere cada escena para su desarrollo. Y para el desmontaje, estos se recogieron fácilmente con excepción de los materiales llevados por ambas empresas por lo que tardaron en retirarse del parque.

Para el montaje se llevó un aproximado de una hora (porque existía más personas para ayudar de la misma empresa) y para el desmontaje el tiempo estimado fue de dos horas o más porque solo estaba a cargo de cuatro personas. Esto lo menciono porque casi nunca nos detenemos a pensar cuánto tiempo en realidad se le invierte a un espectáculo en su totalidad.

2.2.2. Elementos complementarios

Previo al espectáculo, surgió la idea de contar con elementos visuales que llamaran la atención como un medio publicitario. Esto surgió frente a que tanto las autoridades de Serpar y del parque zonal no permitían hacer un marketing publicitario. Por lo anterior las estrategias fueron:

1. Mandar hacer 100 afiches donde se detallarán las actividades a realizarse durante el hecho escénico, esto era con el propósito de dar a conocer a las personas dentro del parque sobre "*Naturaleza Viva*".

2. Aunado a lo anterior, se realizó una impresión en grande del mismo afiche que sirvió como información general y como efecto visual para llamar la atención del público fluctuante.
3. Sumando lo anterior, se hizo un cuadro de fotografías de la puesta realizada en el ICPNA del Centro de Lima.
4. Se compraron dos paneras de mimbre donde estaban los botecitos de miel y las macetas con flores. Esto solo se llegó a dar en las tres primeras funciones.
5. Tres mesas con mantel para poner las paneras.
6. Por último, un aproximado de diez sillas junto con 25 cojines de colores para las personas asistentes al espectáculo.

Es importante recordar que tanto las mesas como las sillas fueron la contribución del coordinador de cultura del parque y luego del administrador para cubrir la necesidad requerida por la puesta escénica.

El traslado de los elementos se dió por transporte dentro del parque hasta una cierta distancia del lugar donde se iba a llevar a cabo la presentación; después se tuvo que cargar cada elemento hacia el espacio destinado por la creadora para realizar su montaje y luego su desmontaje.

2.3. Estrategias para captar público

Se presenta la pregunta de ¿cómo se va a captar la atención de las personas en el parque zonal Huiracocha? Para lo anterior, a parte de los afiches y lo arriba mencionado, se decidió tener un logo del espectáculo como distintivo de marca, para que las personas fueran identificando "*Naturaleza Viva*". Así mismo, me acerqué a conversar con las personas sobre lo que se va a presentar junto con una breve explicación del porqué de la puesta. Cabe mencionar que conociendo el contexto peruano que le gusta recibir regalos, sumando que a partir del diagnóstico donde se preguntaba a las personas si conocían sobre la danza contemporánea o si habían visto algún espectáculo de esta disciplina en su distrito de San Juan de Lurigancho, se optó por la estrategia de regalar botecitos con miel y macetitas con flores, las cuales tenían el logo impreso del espectáculo; esto fue con la idea de que identificaran "*Naturaleza Viva*" y de que tuvieran un

acercamiento a través de degustar la miel y llevarse una planta, como símbolo de la naturaleza.

Todo esto incentivó a captar la curiosidad de las personas, a despertar su interés por ver el espectáculo y, por lo tanto, que se dieran la oportunidad de pasar por las experiencias que el espectáculo "*Naturaleza Viva*" trae consigo.

En su mayoría las estrategias empleadas obtuvieron buenos resultados porque el público se animaba a acercarse para formar parte de la puesta. Sin embargo, no siempre se acercaban inmediatamente al espacio donde tomaría lugar la presentación, por lo que cada 5 min. se hacían los tres clásicos llamados antes de empezar una función para que vayan calculando su tiempo y de alguna manera presionar para que se acerquen o llevarlos a la atmósfera que suele darse en un teatro.

Por lo tanto, cuando ya estaban las personas reunidas siendo una cantidad considerable, el maestro de ceremonias anunciaba por micrófono el inicio de la puesta escénica "*Naturaleza Viva*". Esto fue una experiencia donde, por un lado, percibí un nerviosismo por los pensamientos que me invadían al saber que estaba ante un público nuevo y distinto al que normalmente no estoy acostumbrada. Sin embargo, mi cuerpo se sentía preparado para la exigencia corporal de cada escena y tenía una apertura para entrar en un estado de conexión con los elementos. Por lo que, fue importante realizar respiraciones profundas para tranquilizar los pensamientos dispersos y se pudiera establecer un vínculo entre el cuerpo y la mente para encontrar una armonía entre mi danza y todos los elementos y situaciones que exige esta propuesta escénica, la cual va desde la interpretación, el poder relacionarse con el público, hacer que este participe y tenga una experiencia de movimiento. Sumando a lo anterior, y que se relaciona con la visión de la investigación *desde las artes* que se mencionó en el planteamiento del problema, el desafío mayor fue estar dentro del hecho escénico y al mismo tiempo ser una observadora del proceso, poder registrar las opiniones a través de las actividades colaterales, transcribir y ordenar la información, de tal manera que facilitara la elección de la información para contestar la pregunta de esta tesis.

2.4. Recursos económicos

Uno de los grandes retos en el arte es encontrar los apoyos económicos para la creación, en este caso, se investigó las posibilidades institucionales dentro y fuera de la PUCP. Por ejemplo, en esta última se encontraron subvenciones de distintos programas para proyectos de tesis como Beca de Estímulo Académico Solidario (BEAS). El motivo por el cual no se pudo acceder a este fondo, fue a causa de enterarse demasiado tarde, pues la postulación se tenía que hacer a principios de año antes de elaborar la tesis.

Para las instituciones fuera de la PUCP, se encontró principalmente en el Ministerio de Cultura con el programa “Estímulos económicos para la cultura 2019” con el concurso de Proyectos de Producción de Artes Escénicas; el cual da apoyos para la creación y ejecución del hecho escénico. Al igual que en el primer caso, la fecha para postular ya había pasado, de tal forma que se tuvo que resolver de otra manera; esto fue a través del apoyo económico familiar y del sueldo de mi propio trabajo.

Con lo anterior, se puede ver que existen apoyos económicos por parte de las instituciones (en este caso una educativa y la otra del gobierno), pero que nos enfrentamos con la dificultad de no conocer a tiempo estos programas y de no saber cómo llenar adecuadamente los formatos requeridos. Esto lleva a la reflexión de que en el Perú la gestión y la producción de proyectos artísticos es un campo poco atendido, que faltan lugares que brinden capacitaciones en estas herramientas; porque por experiencia propia y por lo que he observado entre mis colegas, la mayoría de los artistas limeños que apenas comenzamos, hemos tenido que aprender de forma empírica, perdiendo tiempo y recursos económicos.

2.5. Experiencia del creador y del espectador participante en el parque zonal Huiracocha

Parte de los desafíos de un creador cuando aborda temáticas donde el espectador participa de la obra, es reflexionar sobre si el participante realmente está viviendo lo que el creador pensó que pasaría cuando diseñó la experiencia escénica. Es por esto, que otro reto fue pensar cómo registrar en el momento las vivencias, reflexiones, ideas y sensaciones que se les despertaba al público al

estar en contacto con “*Naturaleza Viva*”. Por lo que, el medio que se utiliza para recoger esta información fue a través del diseño de *actividades colaterales*. Cabe mencionar que dicho término se toma de los contenidos vistos en el curso de Proyecto 1 de la formación en danza, la cual hace referencia a aquellas estrategias que acompañan un hecho escénico o proyecto para reforzar la temática o para recoger información sobre la experiencia.

Las *actividades colaterales* consistieron en **siete conversatorios, un periódico mural por cada día de presentación y un total de veintiuna entrevistas.**

Conversatorios

La finalidad de esta herramienta fue para poder entablar un diálogo con el público y conocer sus impresiones e ideas de la puesta escénica.

La metodología que se empleó para tener el registro de cada conversatorio fue por medio de filmaciones, las cuales se escucharon y se transcribieron con el fin de realizar una selección de opiniones donde se vieran los diversos enfoques y puntos de contraste del público hacia la obra. Cabe mencionar que la identidad de los participantes no se expone porque esto requeriría de permisos por parte de estos, es por ello que solo se les menciona como señor y señora.

El resultado al analizar las opiniones de los tres días, fue que en general las personas al participar en la *Dinámica guiada* se les despertaba memorias, sensaciones y reflexiones recurrentes como: “es importante cuidar, valorar y agradecer a la naturaleza”.

FOTOGRAFÍA 11: Participantes de la escena *Encuentro* en el parque zonal Huiracocha (2019)

Un ejemplo es el siguiente cuadro, donde se puede leer cómo para ambos casos el cuidado de la Naturaleza es importante. Así mismo, llama la atención de la primera mujer cómo esta experiencia la logra transportar hasta su niñez; y de la segunda, cómo se despierta a partir del contacto con el césped sensaciones que la conectan con la naturaleza: experiencia que la lleva a reflexionar sobre que depende de nosotros el cuidar y mantener estas áreas para tener vida.

En este sentido, siento que los efectos fueron positivos tanto en las vivencias y reflexiones por parte de los espectadores participantes como para la comprensión de la temática propuesta por la obra.

Experiencia 1. Señorita	Experiencia 2. Señora
<p>"Me hizo recordar más la naturaleza, a cuidar más nuestras plantas y áreas verdes. Recordando siempre cuando uno es niña. Por lo que ha sido una bonita experiencia que te hace valorar más lo que tienes a tu alrededor y poder agradecer a la naturaleza por todo lo que nos da"</p>	<p>"Buenas tardes, una experiencia muy bonita, me gustó mucho cuando me eché en el grass sentí un aire fresco uno me he relajado y en verdad sería muy lindo tenerlo. Claro, sí, todos supiéramos como nace soñar una planta o tener un área verde, un pedacito de jardín ¿no? Para no haber tanta contaminación. Pero depende como dice del ser humano de nosotros queremos mantener ya nuestro planeta ¿no? Sino lo cuidamos pues no tendremos vida es la verdad y gracias señorita, la verdad primera vez que participo en esto y es muy bonito"</p>

GRÁFICO 4. Conversatorios

Periódicos murales

El propósito de esta herramienta fue para poder tener un registro escrito donde cada participante de manera anónima pudiera responder una de las cuatro preguntas planteadas en el periódico mural: ¿cómo te sentiste al ver el video?, ¿cómo te sentiste en esta dinámica encuentro?, ¿qué te llevas de esta experiencia? y ¿qué te ayuda a conectarte con un área verde? En este caso, al igual que la actividad anterior, los comentarios se transcribieron.

FOTOGRAFÍA 12: Participantes en el periódico mural (2019)

Para esta sección fue un reto seleccionar las respuestas, porque la mitad de las personas no respondían directamente a la interrogante o comenzaban respondiendo y terminaban hablando de otra cosa. Otro aspecto valioso a mencionar, es que a los niños les atraía participar en esta actividad. Sin embargo, sus respuestas tampoco respondían directamente a las interrogantes. Lo anterior llevó a pensar que hubiese sido interesante poder diseñar una actividad en paralelo para niños.

<p>¿Cómo te sentiste al ver el video?</p>	<p>¿Cómo te sentiste en esta dinámica Encuentro?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "Primero bien, pero luego cuando mostraron lugares contaminados fue muy diferente. Esta dinámica me ha ayudado mucho ¡Debemos de cuidar nuestro mundo!" • "Me dio demasiada tristeza a tal punto que casi lloro de ver tan mal que nos portamos con la naturaleza, con nuestro hogar, nuestro planeta" 	<ul style="list-style-type: none"> • "Fantástico lo que la naturaleza nos brinda y cuidar lo que dios nos regala" • "Al hacer la dinámica me sentí bien por tener contacto con la naturaleza, esto me hizo valorar más nuestra naturaleza"
<p>¿Qué te llevas de esta experiencia?</p>	<p>¿Qué te ayuda a conectarte con un área verde?</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "A cuidar y conectamos con la naturaleza" • "Cuidemos las plantas porque las plantas nos dan vida" • "Que existen personas que promueven la protección y el cuidado de la naturaleza como lo es este proyecto" 	<ul style="list-style-type: none"> • "¡Conectar con la naturaleza te libera! Por supuesto que si te libera de las tensiones y stress del día a día..."

GRÁFICO 5. Periódicos murales

Por último, con relación a la última pregunta *¿qué te ayuda a conectarte con un área verde?*, resalta el hecho de que es la misma relación que se entabla con la Naturaleza la que ayuda a entrar en un estado de conexión, lo cual es una liberación para las tensiones y el stress que se generan a diario en las ciudades. Así que, con esta última información, se llega a la conclusión que es en la misma práctica donde se puede tener una experiencia vivencial y generar un punto reflexivo con el tema propuesto.

Entrevistas

La entrevista fue una herramienta que, a diferencia del conversatorio, pudo entablar una charla personal con el espectador participante con respecto a lo que ha podido vivir, sentir y experimentar en cada una de las escenas. Para esto, se recurrió a cuatro preguntas base como punto de inicio para entablar un diálogo. Estas interrogantes guías fueron: *¿Cómo te sentiste al ver la interpretación-Tierra?*, *¿Cómo te sentiste al ver este video Contradicción?*,

¿Cómo te sentiste en la interpretación de la *Ciudad* con las bolsas? y ¿Cómo te sentiste en este *Encuentro* al estar en contacto con la Naturaleza?

La metodología que se empleó para esta actividad fue la misma que el conversatorio. No obstante, la mayoría de comentarios se regían bajo una misma lógica y por más que se utilizaban distintos términos o palabras, todos llegaban a tener opiniones parecidas. A continuación, se presentan algunos ejemplos:

Al hacer un análisis de los tres comentarios, se puede observar que comparten una misma idea: la imagen de una semilla con sus raíces queriendo salir para ser una planta. No obstante, ambos señores comparten que la danza o el movimiento fue una expresión que hizo llegar el mensaje donde se pudo sentir una mezcla de sensaciones. Es así que, se evidencia que los espectadores participantes identificaron en la interpretación de la artista, dos momentos: la imagen de las raíces y el ser un canal de transmisión de la Pachamama por medio de la danza. Por lo tanto, puede decirse que la construcción de esta escena cumplió con su propósito, establecer una conexión de las personas con *la madre tierra*; que la sintieran y que recordaran que la naturaleza tiene vida.

¿Cómo te sentiste al ver la interpretación- <i>Tierra</i> ?		
14 de abril	5 de mayo	2 de junio
<p>Señor: "Para mí fue una emoción que iba de menos a más. Vi cómo se hacía la demostración de las raíces que emergen hacia la vida, como se puede superar una plantita pequeña, una semillita como puede crecer tan grande y poder darnos un árbol. Nos puede dar sus frutos, sus hojas, nos puede dar la vida y realmente la demostración de la danza para mí eso sí fue una expresión muy amena, muy fuerte, muy divertida, una mezcla de sensaciones. Algo que nunca lo había sentido porque quizás nunca había visto una expresión así en vivo de este tipo de demostraciones"</p>	<p>Señora: "He sentido como realmente va naciendo de una raíz, va creciendo y tratándole de dar un cuidado especial porque el medio ambiente está totalmente contaminado, pero dándole bastante énfasis a lo que es cultivar una plantita en el poder ver como con tanto deseo una raíz que desea salir y explorar en la naturaleza para poder adornar este sistema con tanta maravilla como lo es una planta"</p>	<p>Señor: "Me sentí en la película UP fue bien eh si me acuerdo el término. Sí, bueno en en en especial me sentí como que eh tú ibas moviéndote, conectando en la ibas como que tú es algo como que las plantas y todo eso en en una sola idea ¿no? Fue bonito y al parecer bueno si te transmitía el mensaje ¿no? Eh cuando comenzaste a salir de la tierra ¿no? Te interpreté como si fueras un árbol ¿no? Una cosa así ¿no? Se veía como que querías dar eso ah ajá cuando te vís como que salías como una semilla así como una planta ¿no? Sí, bueno esa parte me gustó bastante. Entonces, sí lograste el objetivo ¿no? Que que es como que la planta nació y luego vino las bolsas y todo eso mataron la planta una cosa así yo yo lo comprendí"</p>

■ Opiniones parecidas

■ Opiniones distintas

GRÁFICO 6. Entrevistas 1.1.

En el siguiente cuadro se muestra la segunda pregunta, en la cual los participantes llegaron a tres puntos en común: por un lado, se puede leer su preocupación por el descuido de las áreas verdes, la falta de conciencia que se tiene por estas áreas, siendo tan importantes para la vida y en general la contaminación que existe en Lima metropolitana. Cabe mencionar que estas imágenes llevan al espectador a sentir dolor y tristeza por lo que están viendo. En contraste a lo anterior, todos percibieron que aún hay áreas verdes; que son pocas, pero existen. Con esto, se abren nuevos cuestionamientos del cómo hacer para que esta reflexión no solo se quede en los pensamientos sino vaya a una acción a favor de estas áreas. Por ejemplo, una idea sería agregar al video acciones concretas donde se pueda observar a personas botando basura en parques y otras recogiendo para lograr un contraste entre estas acciones, con el fin de provocar en el espectador un impulso que lo lleve a tomar cartas en el asunto; ya que no es lo mismo ver solo la imagen de un área verde en mal estado que ver concretamente a alguien cometiendo la acción que la contamina.

¿Cómo te sentiste al ver este video <i>Contradicción</i> ?		
14 de abril	5 de mayo	2 de junio
<p>Señora: "El video nos demuestra que no en todas partes se cuida el medio ambiente, se nota claramente que el descuido hace que definitivamente en un lado, todo pueda ser verde y en otro lado, cómo realmente muere todo a través del descuido, del arrojamiento de la basura y de no regar una planta. Regar una planta es definitivamente darle vida a través del agua. Por lo que es una tristeza grande cuando no se les cuida porque mueren las plantitas siendo tan importantes; ya que, todo medio ambiente debe de estar rodeado de plantas. Entonces, es triste ver como muchos no damos valor a esto"</p>	<p>Señor: "Bueno, yo vi el contraste un poco con alegría en la parte verde donde al menos muestra el verdor, la fuerza de la vida y en el otro lado sentí una tristeza en la parte agreste, donde se ve el descuido y como poco a poco se van muriendo los pequeños espacios verdes que han quedado"</p>	<p>Señora: "Exacto, en verdad era muy evidente y la verdad este eh en algo doloroso también porque ves áreas muy bonitas como la que nosotros estamos participando en este momento y también áreas deterioradas que generalmente vemos en todo Lima ¿no? En todos los distritos, lamentablemente, vemos estas áreas que están abandonadas. Entonces eh nos hace tomar conciencia de que están haciendo nuestras autoridades por estas áreas. Hay áreas abandonadas que se usan como fumaderos, como eh botaderos de basura que no son aprovechadas ¿no? O pueden hacerse eh centros de esparcimiento como estos ¿no?"</p>

■ Opiniones parecidas

■ Opiniones distintas

GRÁFICO 7. Entrevistas 1.2.

Con respecto a esta escena de la *Ciudad*, se puede evidenciar a partir de los comentarios del cuadro 1.3, que el público se conectó con el sentir de la intérprete a través de percibir su stress y/o cólera y su afán de querer estar limpia, de terminar con la contaminación y llegar a un estado de libertad. Otra idea interesante es leer cómo esto llevó a la segunda persona a preguntarse de dónde viene y cuál es la raíz del problema.

Es curioso notar que estas opiniones se centran más en la interpretación, en las acciones y en los movimientos que realiza la bailarina; más que en los elementos que componen la escena; como por ejemplo las cien bolsas de plástico. Cabe señalar que, como intérprete y creadora, tuve otra perspectiva de las cosas, en mi experiencia creía que era la escenografía con las bolsas, el vestuario y la música lo que ayudaba a comprender el mensaje; realmente fue una sorpresa que las personas estuvieran más atraídas por la danza que por lo que rodeaba a esta.

Muchas veces nos preocupamos por adornar una escena con la intención de tener todos los elementos para transmitir una idea, pero me doy cuenta que estos no hacen que ocurra la magia si no hay una interpretación fuerte en el sentido de que uno debe estar de lleno en su danza, comprometido con sus movimientos, sensaciones e ideas para que sea real y se ve real hacia los demás.

¿Cómo te sentiste en la interpretación de la <i>Ciudad</i> con las bolsas?		
14 de abril	5 de mayo	2 de junio
<p>Señor: "Claro, eh un una vez que entrastes al momento del contacto con la basura obviamente todos sentimos y vi reflejado tu estrés el estrés del poder estar contaminada de estar sucia. Entonces, lo que hiciste es sacar todo eso y querer botarlo y desprenderlo ¿no? Eso es lo que sentí, sentí tu estrés, sentí tú eh como decir tú eh no tengo la palabra ahorita como decirte la rabia o la cólera no lo sé de de poder estar limpia ¿no? Entonces eso es lo que pude sentir"</p>	<p>Señor: "Muy bonito las salas, viendo la danza, muy bonita la coreografía de la que yo puedo expresar y puedo sentir mejor dicho en lo que puedo sentir es que realmente es que quieres liberarte ¿no?, quieres desconectarte con toda esa contaminación que existe y esa contaminación que existe tiene un fondo realmente tiene una raíz, tiene una mente tal que es la falta de preocupación"</p>	<p>Señor: "Claro de igual de igual forma llamaste la atención bastante con toda esta coreografía, esta puesta en escena porque era algo sorprendente. Tú te querías liberar de todo de todo el plástico ¿no? Querías dejarlo estaba en tu camino y te te obstaculizaba y lo botabas y querías liberarte. Sí, ó sea estupendo estupendo es un buen mensaje es un buen mensaje y es este una puesta en escena muy divertida, también te llega a jalar en la gente, a llamar la atención de transmitir ese mensaje ¿no?"</p>

■ Opiniones parecidas   ■ Opiniones distintas

GRÁFICO 8. Entrevistas 1.3.

Los comentarios seleccionados para esta última pregunta son porque muestran tres distintos enfoques; por ejemplo, el primer señor hace referencia a cómo la experiencia despertó el recuerdo de su niñez, donde el contacto era directo, por ser una persona que vivía en el campo; para la segunda persona la falta de conexión con la tierra fue algo que la marcó; y por último, el tercer señor expresa que fue este sentir lo que lo llevó a reflexionar sobre lo importante que es darse la oportunidad de entrar en contacto con la naturaleza.

Cada efecto es distinto y único, ya que en unos puede ser un recordar porque antes ya han podido experimentar este contacto, mientras que, para otros, es más una reflexión que puede ser al no haber pasado antes o muy poco por esta experiencia; por lo que las sensaciones nuevas que despertaron a partir de esto, las llevó a pensar sobre lo importante de transmitir, enseñar y/o practicar el contacto con la naturaleza. Es así, que al contrastar lo anterior con lo que percibí como guía y observadora de esta vivencia, puedo decir que fue muy grato ver como cada participante se entregaba por completo a la acción, sintiendo y disfrutando sus beneficios que la naturaleza les aportaba. Esto se evidenciaba a través de sus movimientos y sus gestos faciales, donde aunado a esto, se tomaban su propio espacio y tiempo.

Si bien esta escena está conformada por varias actividades, todas se enfocan hacia el mismo objetivo, que es poder entablar un acercamiento y una conexión con las áreas verdes. De esta manera, no hay mayor inconveniente si a cada participante le ayudó una actividad más que la otra. Así que, con la información antes expuesta, se puede compartir que, con base en la definición antes mencionada en el marco conceptual sobre el espectador participante, estas acciones dieron espacio para que el público se expresara corporalmente, despertara su sensibilidad y reflexionara respecto al tema.

¿Cómo te sentiste en este Encuentro al estar en contacto con la Naturaleza?		
14 de abril	5 de mayo	2 de junio
<p>Señor: "Eh, como lo dije en algún momento este sentir la naturaleza, el césped este me transportó hacia una etapa de mi niñez, yo soy de la ciudad de Piura. Entonces, me crié gran parte en en el campo un tiempo entonces sentí como yo cuando siendo niño caminaba y en el campo. Entonces había perdido ya esa noción, esa sensación entonces venir a sentirlo acá es eh pasó una película de mi niñez así a gran velocidad y me impactó bastante y me alegró bastante en realidad porque ahora este lo puedo compartir con mi familia"</p>	<p>Señora: "Claro, es algo que normalmente no hacemos a diario por nuestras labores. Entonces, este a veces estamos... naturaleza, pero fue algo muy bonito, sentí como una experiencia liberadora el pasto, sentirlo en tus pies eh te hace reflexionar y efectivamente la naturaleza está con nosotros solo que, por nosotros, nuestro día a día, no lo vemos, pero está con nosotros, nos acompaña"</p>	<p>Señor: "Bueno, realmente, algo relajante ¿no? Al margen de verlo todo lo que dice la gente porque no lo quiero reducir en que esto es un relajo ¿no? Sino realmente que llegue a la enseñanza que tienes tiene de darle esa oportunidad y debemos damos esa oportunidad de sentir el contacto el contacto con nuestra propia naturaleza"</p>

■ Opiniones parecidas   ■ Opiniones distintas

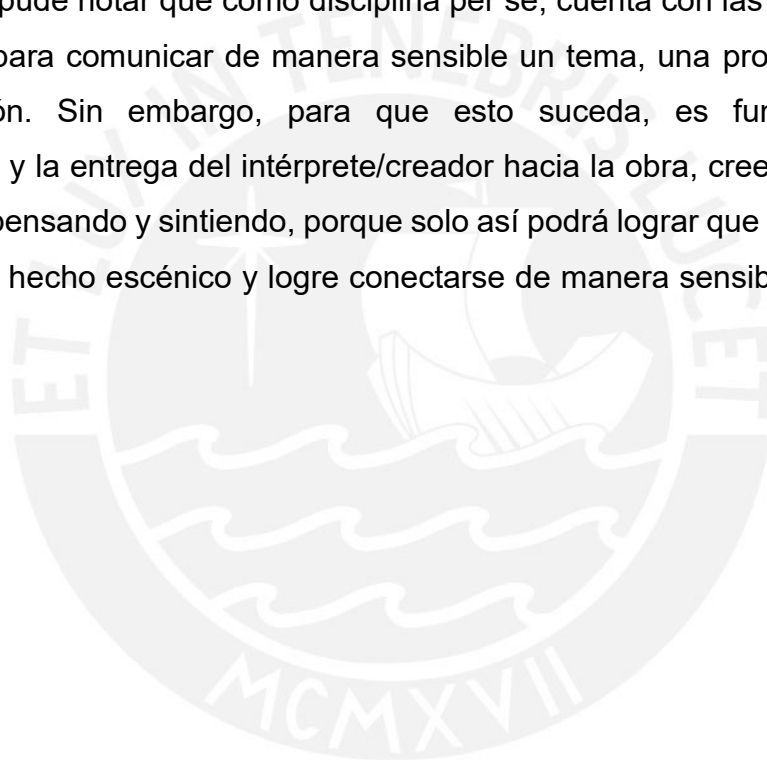
GRÁFICO 9. Entrevistas 1.4.

En conclusión, las actividades colaterales tuvieron una gran acogida de parte de los espectadores participantes en todas las ocasiones que se llevaron a cabo. Esto lo puedo afirmar al no haber ninguna oposición en participar y por toda la información antes mencionada. Además, gracias a las actividades colaterales se pudo conocer que entendieron y sintieron en cada una de las escenas de "Naturaleza Viva". Esta información fue valiosa porque en las tres fechas eran distintas personas las que participaron en cada puesta escénica de danza contemporánea, siendo para muchos su primera vez.

Esto me llevó a la reflexión de que sería interesante volver a presentar este hecho escénico en otros lugares de Lima como me expresaron varias personas del público, para seguir promoviendo *la importancia del cuidado de las áreas verdes en los contextos urbanos* desde la danza contemporánea, haciéndose presente a más personas.

Por último, para cerrar este segundo capítulo, es importante recordar y dar énfasis que no hay un antes y un después al presentar una puesta escénica, como es el caso de *“Naturaleza Viva”*, sino, que todo se relaciona y sucede casi al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que tener una buena organización y un seguimiento para resolver las complicaciones que puedan surgir en el camino desde las gestiones administrativas a realizar, hasta el desmontaje de la escenografía, todo en función de favorecer las presentaciones.

Por otro lado, antes de entrar a las reflexiones finales del último capítulo, refiriendo a la danza contemporánea, cabe mencionar que durante esta experiencia pude notar que como disciplina per se, cuenta con las herramientas necesarias para comunicar de manera sensible un tema, una problemática y/o una reflexión. Sin embargo, para que esto suceda, es fundamental el compromiso y la entrega del intérprete/creador hacia la obra, creer y confiar en lo que está pensando y sintiendo, porque solo así podrá lograr que el espectador participe del hecho escénico y logre conectarse de manera sensible y natural a la danza.

CAPÍTULO 3

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES

Estas reflexiones finales, se realizan con el objetivo de abrir un espacio que permita mirar de nuevo el proceso de “*Naturaleza Viva*”, con el propósito de reconocer qué y por qué ciertos aspectos sí funcionaron y otros no; además de poder identificar los aportes y/o enseñanzas que esta experiencia trajo consigo. Así mismo, con este ejercicio se pretende dar cuenta de qué me llevo como creadora, intérprete y gestora productora amateur; así como, reconocer que puedo compartir a la comunidad de la danza con este trabajo.

Por lo tanto, para una mejor lectura, se respetará la estructura de la tesis, empezando por: el proceso de creación, el trabajo de gestión y, por último, la experiencia escénica en el parque zonal Huiracocha.

Proceso de creación “*Naturaleza viva*”

Al inicio del proyecto cuando tenía que seleccionar el tema no fue un problema, partí de pensar en las cosas que me apasionaban y así llegué a la naturaleza, donde surgió la primera pregunta- ¿cómo abordar un tema de esta índole a través de la danza contemporánea?. La primera aproximación fue a través de utilizar las herramientas que la formación en danza de la PUCP te brinda. Tales como: la composición coreografía, la versatilidad por distintas técnicas de movimiento, la exploración corporal donde expresarse libremente según el propio imaginario y las sensaciones forman un eje fundamental para desarrollar un lenguaje personal en la danza. Otro aspecto que quiero mencionar porque en la pieza se utilizó, es que en esta asignatura se trabajó con el manejo de objetos, dándoles un significado o simbolismo distinto al que estos usualmente tenían; lo anterior con el fin de encontrar nuevas formas de nutrir el imaginario a partir de la nueva concepción del objeto.

A continuación, se da un ejemplo de lo antes descrito siguiendo el desarrollo del tema. Trabajar al comienzo con la idea de la naturaleza, fue lo que

detonó y alimentó el imaginario, por medio de activar los recuerdos de experiencias antes vividas. Por ejemplo, una imagen que sirvió para la creación fue preguntarme ¿qué es lo que siento al estar acostada en el césped?, ¿por qué me siento tan bien cuando estoy en contacto con este?; la respuesta que encontré fue que la acción me evocaba a la madre tierra dadora de vida envolviendo mi cuerpo y llenando todo mi ser al estar completamente en una conexión íntima y de reencuentro, sintiendo cada parte de la vida que hay dentro de ella, donde era yo una semilla queriendo salir para crecer y ser una extensión de ella. Esto me llevaba a sentirme plena y libre cuando lo transportaba a la danza, al movimiento que fluía al estar guiada por esto que sucedía en mi imaginario; era un tiempo que me permitía perderme en mis propias sensaciones y donde dejaba que la madre tierra me nutriera, me renovará, me acompañará y me gestara; para después salir y ver sus frutos.

Lo anterior fue fundamental para que desde un inicio se creará una pieza pensando ¿cómo compartir estas experiencias y estas sensaciones con las demás personas?. Desde un principio, algo que sí tenía claro, era el interés de acercar y conectar a las personas con la naturaleza y que reconocieran su importancia a través de una experiencia sensorial. Es de esta forma que surge la escena *Encuentro*, la cual como ya se describió en capítulos anteriores, permitió a los espectadores pasar por una vivencia escénica para acercar a los participantes con los elementos de la naturaleza. Esto se pudo constatar gracias a las actividades colaterales, que se crearon para recoger las opiniones de la obra. En general los participantes opinaron que la experiencia fue muy satisfactoria y muy útil para entablar una conexión con la naturaleza y hacer consciencia sobre el descuido de las áreas verdes; tema central de este estudio.

Hasta ahora no se ha explicado cómo se llegó a utilizar el concepto de áreas verdes. Existe un pasaje curioso donde gracias a las fuentes escritas se pudo delimitar de manera adecuada el tema inicial de “naturaleza”; este fue cuando me di cuenta que al hablar mencionaba siempre ciertos elementos de manera repetitiva, como parques y jardines, lugares que me parecían más presentes y accesibles a las personas en la ciudad. Comencé a leer distintos artículos donde pudiera encontrar algo que abarcara estas características; finalmente esto me llevó a conocer el término de *áreas verdes*.

Cabe señalar que no solo las fuentes escritas ayudaron a delimitar el tema, también fueron esenciales para nutrir la creatividad que en algún momento del proceso llegó a un cierto límite, situación que me llevó a buscar nueva información que aportará a la creación; es así como referentes teóricos y artísticos llegaron para reforzar y sustentar las nuevas ideas, que se vieron reflejadas en la escenografía, en el material audiovisual, en el vestuario, la atmósfera sonora y en la parte interpretativa de cada escena. Algunos de estos ejemplos ya han sido explicados el capítulo 1.

Para la obra, existió otro elemento a parte del antes citado que determinó en gran medida la propuesta conceptual de la estructura; este fue el de *espectador participante*, cuyo término en un inicio aún no lo conocía como tal; sólo utilizaba público para referirme a las personas que asistían al espectáculo. Fue al momento de enfrentarme a la idea de hacer una escena donde el público no sólo contemplara, sino que también participara, cuando comenzó la búsqueda por encontrar algo que pudiera definir a una persona que observa de manera racional, y participa dentro del hecho escénico. Es a través de esta indagación, que llegué a Rancière y a Mondacca, puntos de vista descritos en el marco conceptual. Aquí, el aporte es como los dos autores relacionan a una persona con ambas características. Esto detonó las siguientes preguntas: ¿cómo crear una escena donde invite al espectador a participar libremente en la obra?, ¿cómo hacer para que las personas reflexionen sobre el tema?, y por último, ¿cómo evaluar que las personas estén viviendo las experiencias tal y como yo me las imaginé?; conocer si realmente lo que pienso que se está transmitiendo, ellos lo están recibiendo de la misma manera. La respuesta a la primera interrogante, fue por medio de dinámicas acompañadas por la creadora, donde a través de la palabra y el movimiento, junto con los participantes íbamos reconociendo las texturas de la tierra, detectando su olor, su forma, haciéndonos preguntas sobre la micro vida dentro de ese espacio; todo lo anterior con el propósito de activar su imaginario, su sensibilidad y su movimiento.

Para las otras dos preguntas, al inicio fue fundamental la retroalimentación por parte de los estudiantes y profesores de la especialidad de Danza (FARES) y por el otro, las actividades colaterales (conversatorios, periódicos murales y entrevistas) hechas a los participantes en el parque zonal

Huiracocha. Ambos casos nutrieron y ayudaron a hacer los ajustes necesarios para llevar con buenos términos la puesta escénica.

A partir de lo antes expuesto, puedo compartir las siguientes conclusiones:

1. Encontrar un tema desde el inicio que te apasione o que te interese es fundamental para no abandonar, no agarrarle un fastidio o entrar en una monotonía.
2. Revisar referentes teóricos y artísticos son importantes porque permiten tener una guía para comprender y ampliar el conocimiento del tema, ayuda a definir y entender los conceptos claves. De igual forma, al tener claridad de lo que se quiere comunicar, será más probable que se cree una estructura coreográfica comunicable para el público. No menos importante, es que consultar estos referentes permiten nutrir el imaginario para la concepción estética en general.
3. Otro aspecto a resaltar, es tomar en cuenta al tipo de público al que se quiere dirigir la obra porque así se podrá armar las escenas de manera clara con la intención de que se entienda la propuesta.
4. Nutrir la temática con referentes audiovisuales que se vincula con el tema, ayuda a fortalecer y renovar la información.
En este caso particular que trata de las áreas verdes, se podría ir a esos espacios para despertar y activar de nuevo los recuerdos de las experiencias antes vividas que ayudan a sentirte parte de esta Pachamama, fortaleciendo este vínculo y reconociendo su importancia en la vida.
5. Encontrar tu propia danza implica nutrir tu imaginario, tomarse el tiempo para explorar tu propio movimiento, conectarte e identificar tus sensaciones.
6. Por último, contar con actividades colaterales en una investigación práctica, permite recoger de manera cualitativa las opiniones de las personas con respecto a cada una de las escenas que conforma la puesta. De este modo, se da la posibilidad de conocer por un lado las apreciaciones del público, y por otro, los puntos débiles del hecho escénico.

Desafíos para la Gestión y Producción

Muchas veces cuando se crea no se piensa o toma en cuenta todo lo que conlleva gestionar o producir un proyecto en artes escénicas. Por lo general, en un contexto como en Perú aún son campos que necesitan mayor información escrita para contar con referentes desde las artes; por lo tanto, el aprendizaje se va descubriendo en el camino a través de enfrentar los desafíos.

A manera de ejemplo, a continuación, se mencionan los diferentes retos encontrados para las presentaciones en la PUCP, en el ICPNA y en el parque zonal Huiracocha.

En el primer caso, mientras estaba en el proceso de creación en la PUCP, el único desafío que se presentaba continuamente era la logística de los elementos que conforman la escenografía, ya que eran materiales grandes y pesados. Esto me llevó a la interrogante ¿dónde se guardan estos elementos y cómo puedo facilitar su traslado?. Estas preguntas pueden parecer simples, pero cuando uno se encuentra frente a la situación no son evidentes. La solución se encontró pidiendo apoyo a la Institución para guardarlos en el almacén de FARES, quien, a su vez con su personal de planta, facilitaron su movilización tanto para el salón de clases donde se iban presentando los avances escénicos, como para guardarlos. Esto requería tomar en cuenta un tiempo extra, tanto para sacar estos materiales como para guardarlos, porque se necesitaba supervisar que todo se hiciera en óptimas condiciones y asegurar que nada se olvidara.

En la presentación de la puesta en el ICPNA, el desafío se incrementó al tener que desplazar los materiales fuera de la PUCP, esto implicó buscar apoyo externo. Lo inmediato fue mi familia. Hasta ahora podemos ver que llevar una logística en paralelo fuera del hecho escénico es fundamental. Otro factor fue prever que este nuevo espacio contara con los requerimientos mínimos necesarios para su presentación. Haciendo surgir las siguientes interrogantes: ¿qué aspectos técnicos van a ser necesarios para la pieza?, ¿quiénes van a ser los encargados de operar estos aspectos? y en el hecho escénico, ¿qué requerimientos debe tener su guión técnico?. La respuesta a la primera pregunta fue a partir de tener claridad de lo que se va necesitar para la obra. La segunda interrogante hasta este momento no implicó mucho, porque la institución

educativa se encargó de contratar a los técnicos para las luces y el sonido, quienes en equipo trabajaron con el personal del teatro, los profesores responsables y nosotros como estudiantes, quienes tuvimos que realizar previamente un guión técnico:

Guión técnico:			PUCP
Título de la obra: " <i>Naturaleza viva</i> " Coreografía por: Lucero Donayre S. Asesora: Mireya Solís Autores: Maestro Diogenes, Mogilco, victor niglio y Lucero Donayre			
video	Música	Tiempo	Observación
Video muestra proyecto – lucero donayre		00:00 – 00:48	Se pondrá el video cuando termine la música N. 1 y yo esté parada inmóvil viendo la pantalla donde se proyectará mi video.
	1. Ikaro from Shipibo maestro Diogenes at the temple of the way of light singing an ikaro	00:00 – 02:27	Es la música N. 1 que se pondrá contando 8 segundos después de que voy alzando mi mano derecha hacia el techo.
	2. Hot jungle day – the relaxing sound of the jungle	00:00 – 01:39	Se pone la música N. 2 cuando toque la tierra con mis manos después de haberme alejado de las bolsas.
	3. Victor niglio - locust	00:00 – 1:49	Cuando estoy de pie con mi vestido de bolsa, mirando hacia el piso.

GRÁFICO 10. Guión técnico

Como vemos el desafío va en aumento y esto lo veremos al llegar al parque zonal Huiracocha. Si bien hasta este punto se tenía un respaldo y apoyo de la institución, esto termina al querer presentar la obra afuera donde uno mismo va a tener que solucionar y cubrir todas las necesidades que irán apareciendo.

Con respecto al parque zonal Huiracocha, me encuentro con retos al situarme, por un lado, con un nuevo contexto que como se mencionó en el capítulo 2, es un lugar abierto donde el público no está acostumbrado a ver danza contemporánea. Esto implicó tener una nueva posición como gestora. Las primeras grandes preguntas fueron: ¿qué gestiones administrativas debo realizar para poder presentar el hecho escénico?, y ¿cómo resolver la logística en este nuevo espacio?.

La respuesta a esta pregunta viene de una reflexión al enfrentarse a un contexto de instituciones del gobierno de Lima donde hay que entender su lógica

de operación, lo que implica investigar quienes son los encargados de cada espacio y saber quiénes dan los respectivos permisos. Además de entender cómo elaborar una carta para solicitar la presentación del hecho escénico en un espacio público. Esto se encuentra más desglosado en el capítulo 2.

Para la última interrogante, en el caso particular del parque zonal Huiracocha, se tuvo que contratar a una empresa de eventos, lo que implicó tomarse un tiempo para investigar cuáles eran las necesidades, quienes tenían los equipos requeridos y disponibles para las fechas, hacer el presupuesto, y decidir cuál sería el equipo más adecuado para el lugar seleccionado, sin salirse del presupuesto.

La planeación realizada antes, durante y después, fue esencial para organizar traslados, montaje y desmontaje, lo que requería tomar en cuenta los horarios del lugar tanto para el ingreso, la estancia y la salida. Un dato importante es que estos parques zonales de Lima abren y cierran temprano, por lo que hay que prever y aprovechar el tiempo disponible para cada acción.

Como Productora, surge el desafío por encontrar un medio para adquirir el presupuesto que se necesitaría para financiar todas las presentaciones. Si bien, se encontraron apoyos económicos, no se pudo acceder a ellos como se detalla anteriormente en los **Recursos económicos**, siendo los familiares quienes corrieron con los gastos.

Por último, para el buen funcionamiento de las presentaciones, se trabajó con tres grupos de recursos humanos: la empresa contratada, el staff para el hecho escénico y el personal del parque zonal. Algo que requirió de mucha atención y esfuerzo, fue coordinar y mantener una buena comunicación entre estos grupos, además de en paralelo prepararme para la obra. Esto se menciona para que se tome en cuenta el aspecto de que no siempre se va a tener los recursos económicos para contratar a un especialista en gestiones u organizadores de eventos que te absuelvan de este trabajo.

Respecto a las actividades colaterales, esto me mostró que se debe prever y planificar con tiempo los materiales, porque esto implica hacer una búsqueda de lugares para efectuar dichos trabajos, realizar presupuesto, mandar hacer y no descuidar la calidad.

A partir de lo antes expuesto, puedo compartir las siguientes conclusiones:

1. Es necesario contemplar las gestiones administrativas previas a las presentaciones en el espacio elegido, ya que así se ahorrará tiempo y se podrán ejecutar todos los procedimientos necesarios a seguir, sin tanto apuro. Es decir, organizar de manera tranquila, ver detalles o prever algún inconveniente que surja en el camino, requiere de una planeación anticipada.
2. Hacer un presupuesto general de la obra desde un inicio es vital, para planear de dónde se sacarán los recursos y los materiales requeridos como: la escenografía, los elementos complementarios, los recursos humanos y la movilización en general.
3. Se debe tener en cuenta el aspecto del tiempo porque cada acción requiere o tiene un mayor o menor período. Para esto, es importante medir y anotar cuanto uno se demora en realizar cada cosa, así se puede prever y ejecutar cada labor con mayor anticipación para tener un margen de error casi nulo.
4. Con base en la lista de requerimientos de la obra, preguntar a los encargados del espacio con qué elementos y objetos cuentan o no, para de lo contrario prever la obtención de estos por otro medio.
5. Al momento de saber que tu obra consta de una escenografía, se debe tomar en cuenta el espacio donde estos serán guardados durante los ensayos, las funciones y después de que estas concluyan.
6. Otro aspecto, es conocer la cantidad y peso de los elementos, para poder hacer la logística de traslado a los diferentes espacios. Así es posible ahorrar tiempo, dinero y estrés.
7. Para finalizar, mandar a hacer los elementos y objetos requeridos con anticipación para evitar contratiempos, como por ejemplo que se retrase la entrega de estos materiales, o que no se hayan realizado adecuadamente según las indicaciones. Esto también muchas veces se trabaja en paralelo con la creación.

Experiencia escénica en el parque zonal Huiracocha

Cuando te encuentras en un territorio poco explorado o nuevo, surgen distintas interrogantes, por ejemplo, ¿cómo hacer para que todo funcione de la mejor manera en el día a día de las presentaciones?. Esto llevó a analizar sobre lo que tuvo que realizarse para lograr que todo funcionará en el parque zonal a través de cuatro posturas: como gestora y productora amateur, creadora e intérprete.

Como gestora y productora amateur

Aquí tenía la idea de que este papel se limitaba solo a realizar las coordinaciones necesarias con las autoridades correspondientes para tener con anticipación todo organizado y previsto para los días de función. Sin embargo, me vi con la sorpresa de que no abarcaba solamente esos aspectos. Esto me llevó a cuestionarme acerca de ¿hasta qué punto es necesario y viable desarrollar estos roles? La respuesta recae en la misma práctica como se mencionó antes en el subtítulo **Desafíos para la gestión y Producción.**

Con lo antes mencionado, se pone en evidencia que ambos roles se mantienen hasta minutos antes del inicio del espectáculo. Lo importante es que el haber pasado por esta experiencia, te hace entender el trabajo que demanda estos campos, lo que implica investigar, saber comunicar, buscar recursos, ser activo, propositivo y saber resolver problemas bajo una constante presión.

Como creadora

Una de las preocupaciones fue ver dónde se instalaría la escenografía en ese tipo de espacio para cada escena, lo que requirió antes conocer el lugar, hacer una planeación previa y realizar los ajustes de acuerdo al desarrollo interpretativo in situ. Cabe mencionar que, para esto, los ensayos antes de cada presentación eran fundamentales, porque era ahí donde se tomaba la información para realizar los ajustes. Es decir, es muy difícil tomar decisiones sin antes probar.

Como intérprete

Conforme se iba repitiendo cada puesta en un mismo día, se comenzaba a pasar por una serie de complicaciones respecto a la interpretación. Esto llevó a preguntarme ¿Cómo puedo renovarme para mantener una interpretación sólida, auténtica, fuerte en ideas, imágenes y sensaciones?.

Aunque en ocasiones predominaba el cansancio o un desgaste general por la acción repetitiva de tres funciones en el mismo día, me concentraba en nutrir la obra a partir de tomar mi propio tiempo para sentir cada elemento de la escenografía y así conectarme con mis sensaciones y pensamientos. El hecho de tener un público también ayudaba porque me hacía sentir acompañada, a través de su mirada y de su atención, acciones, que me llenaban de fuerza y me daban seguridad sobre lo que estaba haciendo; no solo en mi danza, sino en el proyecto en sí.

Poder moverme libremente por el espacio minutos antes de empezar el espectáculo me permitía cerrar como gestora, productora amateur y creadora, para darle paso a la interpretación; renovada en este espacio natural donde me expreso sin temores porque entro al disfrute personal para lo que va a comenzar...

Las conclusiones finales son:

1. Realizar la gestión y producción en un contexto como el parque zonal Huiracocha fue importante porque en la práctica descubres que hay pasos o procedimientos que seguir ordenadamente, según la lógica de operación que ahí se maneja. Estas pautas ayudan al conocimiento del cómo desempeñar esta función en una presentación escénica; en especial dentro de un espacio que pertenece a una institución de gobierno.
2. Ser creadora, gestora y productora del proyecto demanda bastante organización previa para tener todo planeado y corroborado, así como poder enfrentar y solucionar los inconvenientes que van a ir surgiendo.

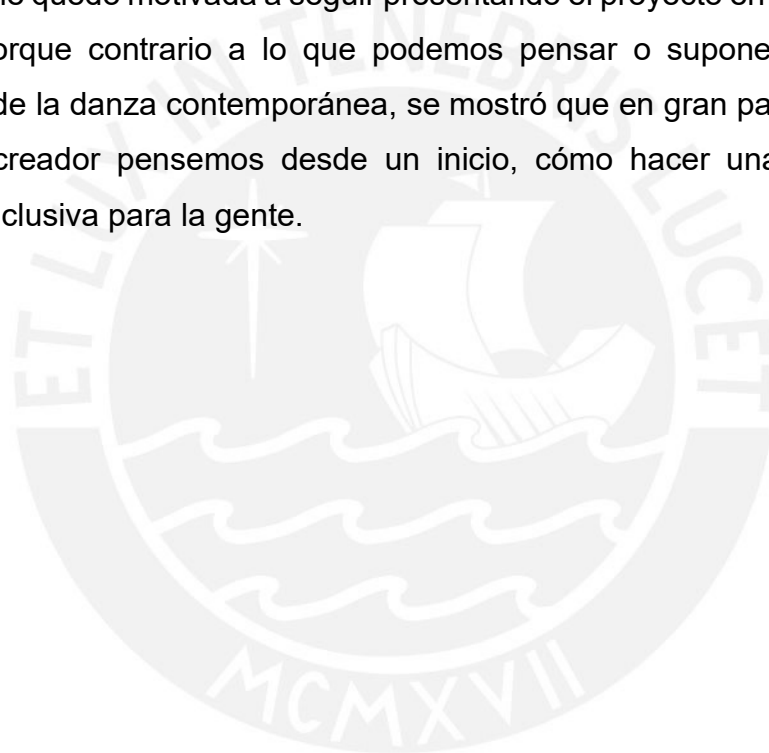
3. Identificar y posicionarse en cada rol conlleva ir pasando de uno a otro de acuerdo a lo que se requiere en cada momento, esto implica saber comunicarse con los diferentes grupos involucrados para la organización e implementación de la obra, ser activo, propositivo y saber resolver problemas bajo una constante presión.
4. Cuando se realizan varias funciones la interpretación requiere de una continua renovación, para que no decaiga y se mantenga viva la pieza. Es así que al estar nutriendo cada aspecto de esta interpretación se podrá tener mayor seguridad al entrar a un espacio donde la mayoría no ha visto o participado en un hecho escénico de danza contemporánea.
5. Establecer una relación más cercana con los espectadores participantes como en "*Naturaleza Viva*", implicó pensar en realizar una estructura coreográfica desde el inicio, donde se incluyera al público.
6. En general, hay que ser flexible en los cuatro campos (creadora, gestora, productora e intérprete), ya que según el contexto donde se presente la obra, las adecuaciones y cambios deberán ser atendidos rápidamente según las necesidades. Por lo que hay que estar muy atentos para efectuar a tiempo estas variaciones y tomarlas en cuenta para futuras presentaciones.

Finalmente, haber pasado por la experiencia de crear, gestionar, producir y ser intérprete dentro de la puesta escénica de danza contemporánea como "*Naturaleza Viva*", me permitió comprender que si bien tenía herramientas adquiridas en la formación y en la práctica, al enfrentarme a un contexto diferente como el parque zonal, fue necesario buscar ayuda en otras experiencias de artistas escénicos, las cuales sirvieron de guía para conocer sobre los retos que existen en el camino de la creación, difusión y presentación de un hecho escénico.

Encontrarme ya en la vida real como profesional, fue constantemente investigar, resolver y tomar decisiones sin ningún conocimiento sobre cómo funcionan las Instituciones gubernamentales en Lima Metropolitana, para llevar a cabo las presentaciones en espacios públicos. Adecuarse y ser constante a veces no fue fácil, porque en la práctica te encuentras en entornos donde aún no

se les da la importancia y el valor que tienen las artes escénicas dentro de la sociedad.

De esta manera, esta experiencia abre cuestionamientos respecto hasta dónde es posible que una persona cumpla con todos estos roles, ya que cada uno implica cierto conocimiento, realizar ciertas tareas y llevar a buen término el objetivo. Por otro lado, en una ciudad como lo es Lima con gran riqueza cultural, ¿cómo aún no se admite o es aceptable que las artes tengan un importante papel en la vida de las personas?. A pesar de este último panorama, frente al recibimiento que tuvo la experiencia escénica “*Naturaleza Viva*” en los diferentes contextos, me quedo motivada a seguir presentando el proyecto en otros distritos de Lima, porque contrario a lo que podemos pensar o suponer de la poca aceptación de la danza contemporánea, se mostró que en gran parte se debe a que como creador pensemos desde un inicio, cómo hacer una danza más cercana e inclusiva para la gente.

BIBLIOGRAFÍA

Planteamiento del problema

Ágreda, et al. (2019). Guía de investigación en Artes Escénicas. Recuperado de <http://investigacion.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2019/06/guia-de-investigacion-en-artes-escenicas.pdf>

Ley N° 457912018. LEY QUE PROMUEVE LA CREACIÓN Y CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN LAS ZONAS URBANAS, Lima, Perú, 11 de julio de 2019. Recuperado de http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0457920190711.pdf

Tabuchi, J. (10 de setiembre de 2018). Elecciones 2018: los problemas pendientes en San Juan de Lurigancho. El Comercio. Recuperado de <https://elcomercio.pe/elecciones/lima/elecciones-2018-problemas-pendientes-san-juan-lurigancho-noticia-556152>

Vicente, S. (2006). Arte y Parte: La controvertida cuestión de la investigación artística. Recuperado de https://www.academia.edu/13633678/ARTE_Y_PARTE_LA_CONTROVERTIDA_CUESTI%C3%93N_DE_LA_INVESTIGACI%C3%93N_ART%C3%8DS_TICA

Estado del arte

ARTE Y CULTURA. (23 DE ABRIL DE 2013). Bailarina Cecilia Borasino presenta: “La mujer tierra” [Mensaje en un blog]. LAMULA.PE. Recuperado de <https://lamula.pe/2013/04/23/bailarina-cecilia-borasino-presenta-la-mujer-tierra/rosanalopezcubas/>

Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y estos niños te enseñan cómo amar y cuidar la naturaleza [FOTOS Y VIDEO]. (05 de junio de 2017). *Perú 21*. Recuperado de <https://peru21.pe/lima/hoy-dia-mundial-medio-ambiente-ninos-ensenan-amar-cuidar-naturaleza-fotos-video-79044>

La silla Vlogs. [La silla danza]. (2015, octubre 17). *Especies Pachuca – vlog 6 MASKKIH en Pachuca* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=hWbYboOmJAM>

LaMula. (junio de 2009). *Lamula.Pe*. [Blog]. Recuperado de <https://lamula.pe/>

Lasilladanza. (2016, marzo 28). *PELKKOH Teaser* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5T42rs-9pTk>

Ministerio de Cultura y El Gran Teatro Nacional. (2016). *PRIMERA LLAMADA. Programa de Formación de Públicos del Gran Teatro Nacional*. Recuperado de https://issuu.com/granteatronacional/docs/libro_formacion_de_publicos_gtn_d

Plataforma_gr. (5 de abril de 2014). *Escuela verde*. *La República*. Recuperado de <https://larepublica.pe/archivo/783720-escuela-verde/>

Verde/Gris: el descubrimiento de la danza por la naturaleza. (20 de marzo de 2012). *RPP noticias*. Recuperado de <https://rpp.pe/cultura/literatura/verde-gris-el-descubrimiento-de-la-danza-por-la-naturaleza-noticia-463393>

Marco conceptual

ARBORICULTURA URBANA (26 de julio de 2015). *Las áreas verdes y su definición en la legislación ambiental* [mensaje en un blog]. *Gestión ambiental*. Recuperado de <https://esustenta.blogspot.com/2015/07/las-areas-verdes-y-su-definicion-en-la.html>

Jacques, R. (2010). El espectador emancipado. Recuperado de http://blogs.fad.unam.mx/asignatura/ma_del_carmen_rossette/wp-content/uploads/2013/09/Jacques-Ranciere-El-espectador-emancipado2.pdf

Mondacca, D. (2008, 20 de abril). Taller de teatro de la UCB: una experiencia lúdica orientada al arte escénico. Revista Ciencia y Cultura. Recuperado de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2077-33232008000100011&script=sci_arttext&tlng=en

Capítulo 1

Alfaro, Á. (19 de mayo de 2017). ¿Qué es «Pachamama»? [Mensaje en un blog]. Recuperado de <http://www.espaciopachamama.com/blog/2017/05/19/que-es-la-pachamama/>

Caliguri, F.P. (1966). Land Art. IDIS. EE.UU. Recuperado de <https://projectoidis.org/land-art/>

Giove, R. (1993). Acerca del Ikaro o Canto Shamánico. Perú: takiwasi. Recuperado de <https://www.takiwasi.com/es/ikaro-canto-chamanico.php>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (18 de enero, 2018). Lima alberga 9 millones 320 mil habitantes al 2018. [Comunicado de prensa]. Recuperado de <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-alberga-9-millones-320-mil-habitantes-al-2018-10521/>

Referentes audiovisuales

Borasino, C. [Mariela Duffo]. (2013, abril 26). La mujer la tierra [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=bhHhtNu_tBI

Diogenes. [Temple of the way of light] (2011, mayo 21). Ikaro from Shipibo Maestro Diogenes at the Temple of the way of light singing an ikaro [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=f0lgQw1X3hs>

Fricke, R. [Freddy Krieger] (2018, noviembre 8). BARAKA – Ron Fricke. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=0wNAH_m2bFY

Margarit, Á. [Tones Llabres] (2007, septiembre 16). Àngels Margarit i Agustí Fernández – El Mar [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=Zx10Jjx5J7M>

Mr. Rain and Thunder – relaxing ASMR sounds. (2013, noviembre 6). Hot jungle day – the relaxing sound of the jungle [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rOR8p_xMczg

Niglio, V. [BARONG FAMILY] (2015, junio 30). Victor Niglio – Locust (Original Mix) [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=qOgdKmti0T8>

ANEXOS

Se resalta los puntos más relevantes en el proceso de realización de la puesta escénica “Naturaleza Viva”.

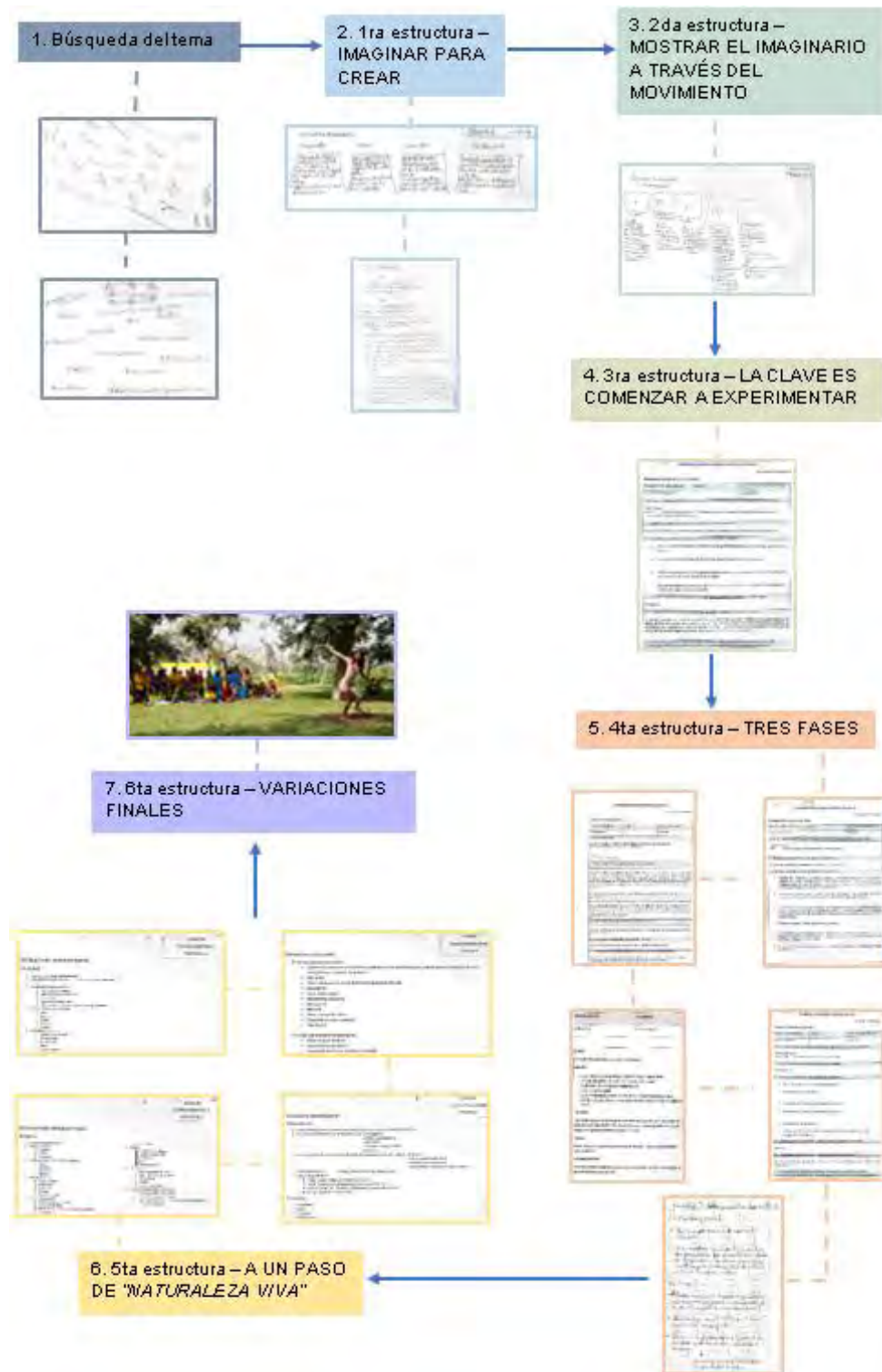

GRÁFICO 11. Proceso de realización de la puesta escénica "Naturaleza Viva"

En la presentación del espectáculo “Naturaleza Viva” se repite el mismo procedimiento en los tres días de función en el parque zonal Huiracocha.

GRÁFICO 12. Presentación del espectáculo “Naturaleza Viva” en el parque zonal Huiracocha