

***Lilium*: experiencia en creación de videodanza a través de medios digitales**

Luis Ángel Bejarano Maluquish
Escuela Nacional Superior de Ballet
lbejarano@ensb.edu.pe

(Lima, 1991) Bachiller en Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Egresado en Danza Clásica de la Escuela Nacional Superior de Ballet. Estudios de posgrado en Artes Escénicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integró el Ballet de Cámara de la Escuela Nacional de Ballet y participó en diversos procesos creativos dentro de colectivos independientes, como en la compañía de danza inclusiva Kinesfera. Recientemente, ha presentado reseñas académicas en la revista de la Dirección de Investigación de la ENSB. Actualmente, se desempeña como tutor de lenguaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también colabora como documentador dentro del grupo artístico Qs Danza.

Resumen

En el presente artículo se presenta de manera breve nuestra experiencia en torno a la creación de la videodanza *Lilium* (2020), a cargo de la agrupación independiente Qs Danza, dirigida por Román Quiche. Anteriormente, las propuestas de nuestra colectiva fueron concebidas para ser presentadas en espacios escénicos convencionales. No obstante, dadas las condiciones vigentes, las y los bailarines de este proyecto colaboraron a distancia gracias al empleo de plataformas como Zoom, WhatsApp e Instagram. Por ello, esta memoria permite un acercamiento al quehacer de Qs Danza, a la metodología artística de *Lilium* y al uso de herramientas digitales que facilitaron la producción de este material audiovisual.

Introducción

A Román suelo llamarlo por su apellido: Quiche. Somos amigos desde hace años, pues nos conocimos cuando éramos estudiantes de la carrera de Docencia en Danza Clásica en la Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB).

En nuestra etapa de formación, participamos juntos en diversas actividades como, por ejemplo, en labores de representación estudiantil (2015) y en coreografías diseñadas por nosotros mismos (*Oscura resiliencia*, 2016). También fuimos bailarines en las producciones del Ballet de Cámara de la ENSB, a cargo de la maestra Gina Natteri (*La Salamandra de Hojalata*, 2015; *No quiero*, 2016), en una propuesta comisionada al maestro Pepe Hevia (*Corazonada*, 2017), entre otras iniciativas.

Durante un tiempo, Quiche se ha desempeñado como intérprete en la Pepe Hevia Dance Company. También se ha interesado por la docencia, de tal manera que, en Huacho, su ciudad natal, fundó una escuela de ballet a la que llamó «Román», como su abuelo. Este espacio educativo ofrece cursos de danza clásica y contemporánea a niñas, niños, jóvenes y adultos. En varias oportunidades, su escuela ha desarrollado eventos culturales para difundir la danza de una manera local.

Hace unos años, la exploración coreográfica en Quiche ha dado nacimiento a Qs Danza, grupo de danza contemporánea. Actualmente, soy miembro de esta colectiva, dentro de la cual ayudo en la documentación de sus procesos creativos a través de registros de video y de la palabra.

Sobre Qs Danza

En el 2018, la ENSB fue organizadora y sede del VII Certamen Internacional de Escuelas de Ballet. Este evento es una plataforma de concurso para hermanar a los estudiantes y participantes, y para la exposición de solos y grupales ante un jurado. En esta oportunidad, con la integración de alumnos y colaboradores externos, Quiche presentó su primera coreografía como autor, *Natural* (2018), la cual fue reconocida con el tercer puesto en la categoría de creación. De este modo, se iniciaron las actividades de Qs Danza.

Más adelante, continuaron nuevos proyectos autogestionados. A la fecha, algunas de sus producciones son las siguientes: *Yo?* (2019), dúo estrenado en un espacio no convencional; *Morphosis*, pieza escénica presentada en la función de «Ballet San Marcos y amigos bailan por Villa El Salvador» (2020), y *Entre Muros* (2020), videodanza que ganó el primer puesto en el concurso Retos de Creación, organizado por la Universidad de Lima.

Precisamente, a inicios del 2020, se comenzó con un nuevo proceso de creación en danza. Se tenía planeado presentar una coreografía para el VIII Certamen Internacional de Escuelas de Ballet en Lima. Sin embargo, ante el avance de la pandemia, se establecieron medidas estatales de cuarentena que impidieron este propósito. En este nuevo contexto, los miembros de Qs Danza deliberamos continuar con nuestro trabajo artístico. Dadas las oportunidades existentes, iniciamos la elaboración de una videodanza haciendo uso de herramientas que permitieran la comunicación a distancia. El resultado fue *Lilium*.

Lirio

Un motivo para bailar. A través de escenas coreográficas, acciones cotidianas, evidenciamos nuestra voluntad para habitar el cuerpo y expandirnos, encontrarnos más allá de las paredes. El coreógrafo describe esta propuesta del siguiente modo: «Como pétalos que forman parte de un solo ser, así nuestro movimiento encaja desde la distancia». *Lilium* significa «lirio» en latín.

El fondo musical utilizado fue una composición clásica de Yukio Kondo y Kayo Konishi. Para realizar las grabaciones, se emplearon celulares. Además, los espacios escénicos fueron lugares previamente elegidos en los hogares de cada bailarina y bailarín (en total fueron once, incluido el coreógrafo). En mi caso, fui observador y documentador. El periodo de creación duró aproximadamente cuatro meses hasta su fecha de estreno el 12 de octubre de 2020.

Experiencia

Presentaré algunos elementos para comprender la producción de *Lilium*, por lo que señalaré algunas ideas teóricas que pueden crear resonancias de sentido desde nuestra práctica.

En primer lugar, *Lilium* fue una propuesta concebida desde el coreógrafo. La idea original, la dirección escénica¹, la creación coreográfica y la edición de video fueron propiciadas por Quiche. Esto también facilitó la convocatoria de bailarines. Como él ha realizado coreografías para alumnos de la ENSB y ha participado en otros eventos de danza, la mayoría de integrantes, estudiantes o no, ya lo conocían de manera personal. Este tipo de hermandad contribuyó a que la experiencia en el proceso creativo se despliegue de un modo horizontal y amable para las bailarinas y los bailarines.

Las propuestas en Qs Danza conciben el movimiento con un espíritu de búsqueda, de investigación corporal, enfoque ya mencionado en *Islas* (1995) y, especialmente, en *Loupe* (2013). De este modo, el estilo de Román se nutre a partir de los gestos percutivos del *hip hop*, la pedagogía de la desestructuración en Gaga (como en el coreógrafo Ohad Naharin) y el enfoque clásico contemporáneo vivido con Pepe Hevia. Por ello, a través de cada ensayo, las y los intérpretes de *Lilium* fueron parte de un periodo de exploración e incorporación de movimiento, dentro del cual las modalidades de cada bailarín también han sido parte de la construcción coreográfica.

De hecho, ellos produjeron el material audiovisual que se utilizó como piezas para la composición final. Luego del periodo de ensayos (y una vez definidas las secuencias de movimiento, la locación escénica pertinente en cada hogar y la toma específica para las cámaras), cada intérprete enviaba al coreógrafo una grabación que seguía las frases coreográficas y, en otros casos, versiones adaptadas de acuerdo con las condiciones de personales de los artistas.

En segundo lugar, el contexto actual hizo oportuna la utilización de medios digitales para la comunicación interna, los ensayos y la difusión de la videodanza *Lilium*. Por un lado, las plataformas empleadas para colaborar en equipo fueron Zoom y WhatsApp. Para enviar los videos en alta calidad, se usó WeTransfer. El recojo de las opiniones finales de las y los bailarines se llevó a cabo gracias a un Formulario de Google. Por otro lado, la divulgación de este trabajo se realizó vía Instagram, Facebook y YouTube.

Herramientas

En la actualidad, es común que los jóvenes tengan presencia en espacios virtuales, especialmente en circunstancias que permiten la accesibilidad a internet (Canclini, Cruces & Urteaga, 2012; Constante, 2013). En ese sentido, al pertenecer a un grupo etario determinado, los miembros de Qs Danza mantienen familiaridad con el manejo de herramientas digitales, lo cual facilitó la comunicación a distancia durante el proceso de *Lilium*. Incluso, es razonable considerar que, en un contexto de confinamiento y sin las condiciones tecnológicas vigentes, nuestra propuesta no hubiera sido viable. Esto sugiere la importancia de los recursos virtuales para la interacción durante la cuarentena (Igartua, Ortega-Mohedano y Arcila-Calderón, 2020).

¹ Julio Castillo colaboró como asistente de dirección.

Así, para comprender con mayor profundidad esta experiencia, se pueden señalar cada uno de los medios requeridos a lo largo de *Lilium* y de qué manera fueron empleados.

a) Zoom: los encuentros sincrónicos de danza se realizaron solo los días domingos de 11:30 a. m. a 2 p. m. a través de esta plataforma. Estas sesiones de trabajo se dividieron en tres momentos: preparación física, clases o improvisación dancística, y ensayos. Se exploró la generación de movimiento con la integración de música de géneros diversos como *pop*, *hip hop* y electrónica. Además, antes de finalizar cada reunión, se aprovechó la oportunidad para crear un vínculo entre nosotros, coreógrafo, bailarinas y bailarines, mediante una retroalimentación dialógica.

Al ser una sesión a distancia, no era posible el contacto físico como pedagogía de enseñanza o de convivencia, por lo que el coreógrafo generalmente ejecutaba una secuencia de movimiento con su propio cuerpo a fin de que sea observada por los bailarines y, posteriormente, practicada por ellos. Este método se utilizó para los momentos de preparación física, clases de danza y ensayos, lo cual supone la exigencia de una mayor concentración de parte de los intérpretes para coincidir con las frases coreográficas solicitadas.

Cuando los bailarines practicaban, Quiche sugería correcciones haciendo uso de la voz. Pero en otras ocasiones, el coreógrafo precisaba estas indicaciones con su propio cuerpo. De esta manera, él mismo trataba de ejemplificar una posición de brazos o evocar la modificación de energía en el movimiento de las piernas, entre otras posibilidades físicas.

En el caso de los ejercicios de improvisación, Quiche indicaba consignas específicas que permitan la expansión de la creatividad de las bailarinas y bailarines. Usualmente, se promovía que adaptaran las acciones practicadas en clase, que las personalizaran de acuerdo a criterios de ritmo, de niveles espaciales (alto, medio, bajo) o de la reestructuración a partir de códigos de danza previamente ya conocidos por los intérpretes.

b) WhatsApp: durante el transcurso de la semana, de manera asincrónica, se intercambió material sobre danza y se coordinaron las acciones pendientes (envío de videos coreográficos, pautas de movimiento, etc.). De este modo, se pudo socializar imágenes sobre arte en general, enlaces para asistir a sesiones sincrónicas con profesoras o profesores de danza en el extranjero, y audios para suscitar la discusión grupal acerca de la estética del trabajo corporal en sí mismo, con especial énfasis en el proceso de Qs Danza. Además, se compartieron fragmentos grabados de cada sesión a fin de recibir la apreciación y respuestas de los artistas.

c) WeTransfer: como se mencionó anteriormente, los bailarines debían enviar a través de WeTransfer una propuesta de movimiento, la cual se sostenía sobre lo aprendido y ensayado en cada sesión. Estos fueron los materiales que se usaron, más adelante, como elementos para la composición del video final de *Lilium*. Todos los archivos fueron almacenados en un Drive dispuesto especialmente para el uso de nuestra agrupación.

d) Formulario de Google: al finalizar el proceso creativo, se envió a las bailarinas y bailarines un formulario con preguntas abiertas a fin de conocer sus opiniones acerca de la experiencia vivida a través de este proyecto. Esto implicó la generación de mecanismos que aseguren la atención hacia las perspectivas de los miembros de Qs Danza, lo cual fortalece de manera saludable y democrática nuestra convivencia como colectivo.

e) Instagram, Facebook y YouTube: luego de culminar la edición audiovisual de *Lilium*, la difusión del video final se realizó a través de las plataformas estables de Qs Danza. Para ello, se aprovecharon los condicionamientos particulares que ofrecen las redes sociales (por ejemplo, etiquetas en Facebook y *stories* en Instagram). Con ello, se ha podido alcanzar a una mayor audiencia virtual, principalmente debido al aumento generalizado de tráfico digital por confinamiento. Cabe mencionar que la ENSB brindó su ayuda de manera oportuna al incluir el video de *Lilium* en sus redes, lo cual nos conectó con la comunidad digital de la Escuela mencionada.

Reflexiones finales

La experiencia *Lilium* se ha sostenido sobre dos elementos: a) la exploración de una poética personal nacida desde la vinculación de coreógrafo e intérpretes, y, sobre todo, b) gracias al manejo de herramientas digitales disponibles para la creación y la difusión del material videocoreográfico. Así, la utilización de medios como Zoom, WhatsApp e Instagram ha permitido la constitución de este proyecto artístico en todas sus etapas

Finalmente, si bien ha sido retador el desarrollo de esta propuesta a razón de las circunstancias que transcurren, es satisfactorio para los miembros de Qs Danza el haber culminado la producción de *Lilium*. Esperamos continuar así, desplegando nuestras creatividades a través de la coreografía y sus modalidades, para lo cual la reflexión académica desde la práctica nos ofrece un valioso apoyo.

Referencias bibliográficas

- Canclini, N., Cruces, F. & Urteaga, M. (2012). *Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales*. Barcelona: Ariel.
- Constante, A. (2013). *Arte en redes sociales*. México D. F.: Universidad Autónoma de México.
- Igartua, J., Ortega-Mohedano, F. & Arcila-Calderón, C. (2020). Communication use in the times of the coronavirus. A cross-cultural study. *El profesional de la información*, 29 (3), 1-15. Recuperado de <https://bit.ly/3nXU0b7> [Consulta: 10 de octubre de 2020].
- Islas, H. (1995). *Tecnologías corporales. Danza, cuerpo e historia*. México D. F.: Instituto Nacional de Bellas Artes.
- Loupe, L. (2013). *Poéticas de la danza contemporánea*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Qs Danza. (11 de octubre de 2020). *Lilium* [Archivo de video]. Recuperado de <https://bit.ly/3kcAQfG> [Consulta: 13 de octubre de 2020].

Anexo

Ficha técnica de Lilium

Autor:

Qs Danza

Sinopsis:

Como pétalos que forman parte de un solo ser, así nuestro movimiento encaja desde la distancia.

Bailarines:

Arely Key Nona
Asunción Tranca
Andrea Candela
Evanice Sumire
Fernanda Morante
Julio Castillo
Julisa Poma García
Lulibeth Gurrionero
Sofía Pintado
Sumire García

Música:

Lilium - Yukio Kondo/Kayo Konishi (Elfen Lied)
Elfen Lied - Lilium cover by Grissini Project
(No poseo los derechos de la música)

Asistente de dirección: Julio Castillo

Asesoría en documentación: Luis Bejarano
Dirección/Edición/Coreografía: Román Quiche