



## el deshielo

publicación diaria de charlas entre artistas invitadxs y público del 43º festival internacional de danza lila lópez  
domingo 23 de julio de 2023  
no.1

### el hielo

Observar un hielo a la intemperie es ser testigx de una transformación, de un cambio de estado; y cada vez que un hielo se derrite, el proceso es distinto: las formas, los ángulos y curvas que produce son siempre nuevos y, si ponemos atención, sorprendentes. En una economía de la atención más enfocada en productos que en procesos, en general tenemos el ojo más entrenado para observar las cosas como si estuvieran cerradas en sí mismas, como cosas completas, y a pensarlas como si fueran inmutables: el hielo sólido, o el charquito que quedó. Pero el proceso de derretimiento pone en crisis este pensamiento en bloque. ¿En qué momento ese pedacito específico de hielo pasó a aguarse? No lo sabemos, pero lo podemos observar con placer y atención. En la danza pasa algo parecido. Cuando vamos a una función, vemos la pieza como una cosa cerrada, casi como si siempre hubiera sido así, como si hubiera surgido por gracia divina o por congelación mágica y desde allí la experimentamos, la leemos, la apreciamos y la juzgamos, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de entrar en ella y verla como algo que, en realidad, está vivo y viene de un largo proceso de experimentación, reflexión, prueba y error, ajuste, emoción, trabajo, diversión, discusión, ensayo, etcétera. Entrar en el proceso, en la mente y la práctica de los creadores, invariablemente nos permite ver la obra con otros ojos, más humanos, más amables pero también menos idólatras. Nos hace apreciar la danza de maneras más comprensivas y menos simplistas.

### el deshielo

Diariamente invitaremos a artistas involucrados en las obras presentadas el día anterior, para ofrecerles nuestra curiosidad y escuchar sus perspectivas sobre los caminos que les llevaron a realizar esas obras en particular. estas sesiones estan abiertas todo el público interesado en conocer más sobre cómo se hace una obra de danza. únete a las charlas, trae tus preguntas y dialoguemos juntxs.

Nos vemos de lunes 24 a viernes 28 de julio en la teleaula del centro de las artes a las 9:30 am.

***Este es un resumen de la conversación que toto y juanfran tuvimos con Ger y Tere (G. y T.), de la compañía Ictus, de Morelos, que ayer presentó su pieza Concerto Grosso, sobre la pena y la vergüenza, como apertura del festival Lila López.***

### Sobre la función del arte

G. Yo pienso que el público no debería acercarse a una obra de arte desde el “me gusta o no me gusta”. La función del arte no es gustar. El “me gusta o no me gusta” es solo la primera capa. Soy de la idea de Oscar Wilde, que decía que el arte es una cosa totalmente inútil, que no tiene ninguna función, sin embargo, puede llevarnos hacia un pensamiento crítico. Más que quedarnos con la idea de la sensibilización, el arte te ayuda a tener una postura crítica. Eso me interesa como creador, despertarle cuestionamientos a la gente, hacernos más preguntas, como: quién soy, de donde vengo, por qué genero estos vínculos...

T. Coincido con Ger en que estamos en un momento de cuestionar más. He visto procesos en los que lo que se hace en escena se convierte más en terapia personal de los artistas. Pienso que es importante pensar en involucrar a las personas, generar empatía y que el espectador pueda preguntarse cosas con nosotros. Siento que tenemos que pensar en el público, en qué es lo que quieres provocarle. Lo que hago lo hago para moverle algo al público, hacerle cuestionarse.

### ¿Cómo piensas en la figura del espectador?

G. Cuando comienzo una creación me gusta escuchar más a la obra, qué es lo que me pide la obra. Las obras te comienzan a pedir cosas. Me gusta tener ese reto de comenzar a despegarme y darle voluntad a la pieza. Pienso, también, que mis obras no son mías, la obra es como un ente que se va creando y de pronto mi voluntad pasa a segundo plano.

### Sobre el teatro y la danza

G: No los concibo separados, me parece que son una sola cosa, los veo como una esfera más que como una dirección. Y también lo pienso en el sentido coreográfico, si la obra necesita movimiento lo va a haber, pero si no, no. Esta obra nació de la danza y

tiene mucho movimiento, pero tengo obras que no, que son pura palabra, por ejemplo.

### **Sobre el tema**

G: Investigamos el tema del poder desde varios ángulos: el religioso, (las figuras de la virgen, el pecado y el cuerpo), luego nos vamos a los estereotipos del cuerpo (entras como dentro de una cajita y ahí van todos marchando hacia una misma dirección), luego está el político que habla, el coaching, y también enriquecemos con la investigación de movimiento a través de la manipulación, porque bueno, finalmente el poder es manipulación. Es la manipulación; y entonces el movimiento también nace de explorarla: la manipulación directa, a través de la energía, del director de orquesta, o del sonido, del violín.

### **¿Cómo traducen lxs bailarines la idea de Ger en sus cuerpos a través del movimiento?**

T. Pienso que todxs, quienes bailamos la pieza, hemos pasado por cosas similares. Yo en lo personal vengo de una familia muy católica, de creer cien por ciento en algo. Cuando Ger nos propuso la idea, durante el proceso descubría cómo esa idea está también en mi historia.

Sobre la manera en la que se traduce en el cuerpo, no hay manera de escuchar esa música y de que en mi cuerpo no pase nada. Como si a través de ese movimiento que surge se estuviera develando ese algo que es también una traducción de la idea principal. Resuena la memoria, el presente, nuestro contexto.

### **¿Cómo trabajaron el desnudo en la obra?**

G. En relación al desnudo, me parece que el cuerpo también es una forma de poder y el poder tiene que ver con el tabú, con el tabú del cuerpo desnudo. El tabú del cuerpo perfecto, de la belleza, lo social, son medios para que alguien tenga el poder sobre las masas o sobre cuerpos sociales. En este caso, y desde mi perspectiva, creo que el cuerpo desnudo, en la obra, se lee como un medio de poder para entrar a diferentes tipos de cánones... Para mí es eso, generarle la pregunta al espectador, ¿qué sientes cuando ves eso, dónde te pega? Porque estamos llenos de informaciones de las que ni siquiera somos conscientes.

### **Sobre la investigación de movimiento**

G. Hay una riqueza en que no se muevan todos igual porque cada uno aporta cosas muy valiosas. Respecto a este proceso les di premisas de investigación de movimiento y vamos eligiendo que funciona en relación a lo que todos proponen. La obra ha ido cambiando mucho, desde que se estrenó hace

5 años, hasta esta función en el Lila. Con esta obra estrenamos la compañía.

T: Por alguna razón, no es que todas nos movamos igual pero sí tenemos el mismo vibe. Tenemos mucha apertura por parte de Ger, él nos propone una idea y nos va guiando, pero sí es muy abierto.

G: Respecto al proceso yo les doy premisas de improvisación, y ya nos clavamos, vamos desechando, esto me gusta esto no...

T: De hecho ustedes ven muchas cosas que funcionan y que Ger ha dicho "esto se queda", pero [el director] casi siempre improvisa con nosotros, cuando nos separa, cuando nos frena, cuando abusa, y también eso hace que la obra esté fresca, porque nosotros también estamos a la espera... de cómo nos va a mover, contra quién va a ir... Y eso hace que la obra, aunque ya lleva 5 años, aún se sienta fresca.

### **¿Cómo es un día de montaje?**

G. Ictus sobrevive y existe por el vínculo fraternal que tenemos entre nosotros. Es un privilegio tener 9 bailarines en escena. No tendríamos la posibilidad de hacerlo sin el vínculo que tenemos. No cobramos un sueldo por ello, nadie nos paga por ensayos ni nada. Tere, por ejemplo, vino de Playa del Carmen sólo para bailar *Concerto*. Me queda claro que Ictus es insostenible de no ser por la voluntad de cada persona que lo conforma.

Llegamos, nos abrazamos y nos besamos, pero cuando hay que trabajar, trabajamos rigurosamente, desde un lugar amoroso que no le resta seriedad a la chamba.

### **¿Por qué Ictus?**

G: Es un término que significa "golpe", y en medicina es el momento antes del derrame. Un investigador en música agarra ese término de la medicina, y lo traslada a la música, y él dice que es el momento en el que el silencio se vuelve sonido. Y ese momento puede tener propiedades cosmogónicas, puede ser lo que sea, porque es una posibilidad abierta...

*Conversación con: Gerardo Sánchez Benítez y María Teresa Viveros Milla*

*Compañía: Ictus Danza*

*Dirección: Gerardo Sánchez y Beatriz Dávila*

*Intérpretes: Alberto Hiromoto, Andrés de la Cruz, María Teresa Viveros, Maco Viveros, Fernanda Simental, Bereniz Pantle, Vladimir Kempiz, Beatriz Dávila, Jairo Ortiz*