

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARTES
PUESTA EN ESCENA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA
ESTEFANÍA GALINDO, ANDRÉS JIMENEZ

INSPIRACIÓN Y REFERENCIA

Ciertamente es imposible encasillar en una definición a la inspiración, y si bien hemos de hacerlo la inspiración es todo, aunque relativo. Hay que partir de esta creencia para reconocer la inspiración como proceso, desde el reconocimiento del entorno hasta las interpretaciones de referentes que alimentan la creación. Dicho proceso de inspiración es cognitivo, inherente al humano que siempre sucede en el presente y este siempre necesitará de un individuo para darle vida. Así mismo nos preguntamos si es más efectivo el impulso creativo cuando este se reconoce por medio del score.

“El actor es el Aión: en lugar de los más profundo, del presente más pleno, presente que es como una mancha de aceite y que comprende en el futuro y en el pasado, surge aquí un pasado futuro ilimitado que se refleja en un presente vacío que no tiene más espesor que el espejo”

Desde la lectura de Lógica del Sentido, podemos referirnos al acontecimiento como el momento de inspiración y relacionar al actor como medio de interpretación. Es entonces como la inspiración es un *espacio virtual (del mundo de las ideas)* pero actual, es decir es una acción constante en el tiempo, inherente al presente. Un ejemplo de esto puede ser el momento en el que silencio todos los pensamientos y solo observo el ritmo de la gente al caminar, justo ese instante irreplicable en donde los cuerpos interactuaron de tal forma que, en el cerebro se realiza un proceso cognitivo de relaciones, permitiendo fijar ese movimiento único en un acontecimiento inspiracional.

Explicemos entonces aquel proceso cognitivo, que naturalmente es posible por el ser humano. Pensemos como un banco de memorias, a la vez como una máquina que se estimula por medio de imágenes, cuando la máquina se estimula y recurre al banco de memoria, obtenemos un producto: un impulso empático y creativo. Todo el tiempo estamos expuestos a estímulos, pues nuestro entorno está lleno de imágenes, sonidos, olores y texturas

que se relacionan con nuestro banco de memorias, y es la relación, la combinación de estímulo y memoria lo que es inspiración.

“His prime focus was the human individual and his/her movement, but he saw movement of man not in insolation but as part an entire cosmos of movement”

La *autoreferenciación* surge cuando emanan los patrones que más empatía nos generan, y es aquí donde se da otro momento en el proceso de inspiración es aquél que se genera en el subconsciente, es decir cuando las acciones que surgen, son patrones que vienen *referidos* de anteriores procesos de aprendizaje.

Para entender el concepto de referencia, podemos acudir a Burrows *“The reference will not do your work for you, but if you use it for the right reasons in the right context then it might do the work wich you want it to do”* Nos referimos a nosotros mismos en la medida en que creamos empatía con lo que hemos aprendido anteriormente, sin embargo referencia e inspiración no es lo mismo, la referencia es sinónimo de recuerdo, es decidir sobre nuestro banco de memoria, es el asunto que inspira, más no la inspiración per se.

Siguiendo con la idea que abordamos del acontecimiento inspirador, aquel que es posible solamente en tiempo presente y mediado por el ser humanos, podemos situar otro momento de inspiración cuando generamos tareas para delimitar el proceso creativo y así, inspirarnos como creadores o intérpretes. Esto podemos abordarlo desde el concepto de Score que, como concluimos en clase, es una o un conjunto de instrucciones que sean capaces de verbalizar la imagen creativa. Es entonces el score el resultado de lo que explicamos como proceso de inspiración, que a su vez se convierte en motor creativo (acontecimientos inspiracionales).

Finalmente, de los diferentes momentos de la inspiración llegamos al acto creativo, para esto podremos el ejemplo de la coreógrafa Joyce Morgenroth en su libro *Dance improvisations* donde plantea que, para inspirar movimiento en las improvisaciones, es necesario acudir a la imaginación desde la mimesis, es decir, la referenciación del entorno. Existen varias mimesis que se plantean para aquella caracterización, varios ejemplos son ejercicios que ella menciona en su libro tales como hacer representación de animales, sonidos, ambientes climáticos o

características topográficas y también generar movimiento desde diferentes acciones como reír, estornudar, rascar y toser entre otras. Con esto se pretende relacionar los procesos de aprendizaje con las características del entorno, que posteriormente toman una forma corporal. Así mismo, J. Morgenroth nos habla de los *abstract devices* y para entenderlo pone el ejemplo de “tema y variaciones” en donde el tema son todos los patrones apropiados, y las variaciones son aquellas transformaciones que devienen de un mismo patrón. Para dicha transformación hemos de necesitar, naturalmente un punto de partida, un impulso creativo, un acontecimiento inspiracional, lo que J.Morgenroth llama socres.

En conclusión, todo este proceso de reconocimiento, abstracción, referencia y empatía, es lo que llamamos inspiración, y que es posible gracias al entendimiento del deseo creativo. Reconocer qué es lo que nos inspira será siempre un descubrimiento, pues al ser inherente al presente, la referenciación de nuestro banco de memoria nunca será la misma. Y por último, puede ser que, como la coreógrafa J.Morgenroth decía, abstraer nuestros archivos y ponerlos en una estructura como el score, funciona para inspirar y alimentar el proceso creativo, no sabemos ciertamente si es lo más eficaz, pero sí podemos declarar que es necesario reconocer nuestros acontecimientos inspiracionales para sujetarnos de ellos al momento de iniciar una creación.

BIBLIOGRAFÍA

- Burrows, Johathan. A Choreographer's Handbook. Routledge, 2010
- Dance improvisations. Morgenroth, Joyce, 1945
- Mastering movemen: the life and work of Rudolf Laban. Hodgson, John, 1927-1997
- Lógica del sentido. Deleuze Guilles. Edición Electrónicas de www.philosophia.cl/
Escuela de Filosofía Universidad ARCIS