

CILEM

| CENTRO DE INVESTIGACIÓN |
| RESEARCH CENTRE |

Conversación con Sofia Mavragani

Conversación

transcripción y traducción
(del inglés al español)

Sofia Mavragani coreógrafa

Melina Seldes bailarina, coreógrafa

Espacio LEM, Buenos Aires, Argentina

Sábado 7 de diciembre 2013

Organizado por CILEM nos visitó Sofia Mavragani (Grecia). Durante su visita Sofía ofreció su Laboratorio “Play for Buenos Aires” Como parte de una serie de laboratorios específicamente diseñados para distintas ciudades del planeta. Es un proyecto experimental de performance de carácter internacional bajo el nombre de “playforPLACE”. También realizó la creación “Body Building” en conjunto con los participantes del Programa de Entrenamiento para el Performer LEM.

A Sofia le hemos hecho las siguientes preguntas como punto de partida de nuestra conversación: ¿Qué es la danza? ¿Qué implica ser un intérprete de movimiento? ¿Qué implica ser parte de un colectivo de artistas? ¿Cuál es el vínculo entre la danza y la política?

Melina Seldes
Directora general

Marzo 2019

Melina: *¿Qué es la danza para vos?*

Sofía: Yo también me pregunto qué es la danza, sin embargo entiendo que pertenezco a ese grupo de personas que consideran al movimiento como una forma de danza. Creo que la confusión hoy por hoy es en el concepto de la rítmica, la melodía. La conexión de la musicalidad interna. Identifico a aquellas personas que ven una performance y dicen “esto no es danza” como aquellas personas que se pierden de percibir esa musicalidad interna. Entiendo que para el discurso contemporáneo esta definición parece ser muy importante pero a mí no me importa.

Melina: *¿Por qué decidís ser parte de una red, de un colectivo y no trabajar por ti misma?*

- **Sofía:** Creo que las artes performáticas o la danza, las artes escénicas, dramáticas, de movimientos, son per se colaborativas. La colaboración es el corazón de mi actividad. Y también en el nivel del aprendizaje, trato de nunca hablar de estudiantes si no llamarlos colaboradores. Ahora hablaré de un grupo de personas que trabajan en el mismo género, por ejemplo un grupo de coreógrafos o de bailarines que colaboran. Nuestra red, fingersix, está basada en la independencia de cada uno de los miembros y el respeto y la colaboración y admiración en base a esa independencia. Al mismo tiempo nos da apoyo y libertad porque vivimos en distintos países y, hablo por mí, me abre los horizontes constantemente.

Melina: *¿Qué es para ti un intérprete del movimiento?*

Sofía: Tiene que ver en relación al estado de los cuerpos. El intérprete es dueño de su propio cuerpo y de su imaginario y puede olvidar su técnica para expresar y experimentar las ideas que se discuten y se presentan durante un proceso de creación y sus propias ideas del cuerpo en movimiento en escena.

Melina: *¿Cuál es la esencia cuando pensás en un intérprete para tu trabajo? ¿Qué es lo que ese intérprete debe tener?*

Sofía: Un cuerpo entrenado en técnicas contemporáneas, no creo solamente eso, de hecho es un cuerpo que no puedo ver en qué técnicas está formado. Con la habilidad para conectarse con su imaginación, disponibilidad para trabajar con imágenes. Creo que

esa es la base pero que sobre todo me interesa un intérprete que esté en continuo desarrollo de su propia visión y posición artística más allá de los coreógrafos con quienes trabaja. No quiere decir que sea un coreógrafo pero que esté en desarrollo de su propia visión artística.

Oyente : *¿Por qué no estar entrenado en danza contemporánea?*

Melina: *Que no se vea, que no se evidencie en qué técnica está entrenado.*

Sofía: A los bailarines de clásico, antes de verlos a ellos, te das cuenta que son bailarines de clásico.

Melina: Tu trabajo y tus intereses siempre giran alrededor de esta palabra “político” , sólo para contextualizar un poco más sería interesante saber ¿qué es para vos un cuerpo “político”?

- **Sofía:** Estuve pensando mucho acerca de esta pregunta últimamente y ahora lo puedo relacionar con el material seteado. Me pregunto si es que es una imposibilidad mía de generar material seteado en una obra. Seguí pensando y me di cuenta que el material seteado no me gusta y tiene que ver con este cuerpo apolítico porque el cuerpo, para mí, tiene que ser autónomo y quien lo interprete tiene que ser responsable de sus decisiones. No me interesa setear material y restringir el cuerpo para lo que yo quiera si no que ese cuerpo tiene que ser autónomo y responsable de sus decisiones. El cuerpo político para mí es el cuerpo que está abierto a los estímulos del ambiente, del entorno, del contexto y está disponible para reaccionar. Que pueda administrarse a sí mismo en el espacio donde se encuentra.

Melina: En inglés está la diferencia entre “a mover”, que es quien se mueve, como si fuese un “movedor”, quien se mueve. Entonces para ella esta también es una definición, no de un intérprete o un bailarín si no de aquel que se mueve.

Sofía: Lo que hace para mí a un bailarín mágico es aquel que es dueño de las transiciones de los movimientos. Del movimiento micro a la estructura macro de una obra porque el momento de la transición es el momento de lo desconocido que también te puede llevar en realidad a cualquier lugar. Lo relaciono con el cuerpo político porque es ese cuerpo que no tiene miedo a lo desconocido, puede confiar y guiar el cambio. Cuando volví de Holanda a Grecia me encontré con la situación como coreógrafo de que la gente

quería que le dijera lo que tenía que hacer, esto fue muy difícil para mí. Esto pone a la gente en la posición pasiva y no responsable. Lo que apoyo es una forma como en la que somos todos responsables de los resultados y entonces es donde el concepto de colaboración se apoya. El resultado es una responsabilidad de todos. Pero no porque yo no quiero tomar la responsabilidad, porque sería mucho más fácil si yo tomase la responsabilidad y le dijese a cada uno lo que tiene que hacer. Pero no me interesa. Estaba leyendo a un filósofo que es muy crítico de la filosofía de la Antigua Grecia y de este peso de esa historia. No criticaba si no que estaba intentando entender la democracia griega que la gente era responsable de hacer sus propias reglas. Entonces no es que respetás las reglas porque alguien te dice que lo tenés que hacer si no porque vos sos responsable de hacer las reglas. Y eso es para mí el ser político, no tener miedo de tomar la responsabilidad de hacer sus reglas. Que no tiene miedo de hacer las reglas que facilitarían la coexistencia de todos. Porque de hecho ese es el punto de facilitar las cosas. Porque yo sola puedo hacer cualquier cosa. Estaba explicando mucho la palabra autonomía que es una palabra griega: "Nomo" es ley. No es lo mismo que autónomo. Autonomía es "hago mis propias leyes". Este es uno de los puntos principales de mi laboratorio. Tengo un ejercicio donde dos o tres personas se empiezan a mover sin hablar, sin acuerdos previos, donde a través del movimiento y de la acción van estableciendo las leyes de ese pequeño sistema. En la mayoría de las ciudades ha sido un desastre. Creo que tal vez la presentación o la caminata de Play for Buenos Aires no fue lo que yo esperaba porque no se hizo este ejercicio. Porque más allá de que el ejercicio sea un caos, primero mi idea era que este ejercicio podía llegar a devenir en un hecho performático interesante pero me di cuenta que no. Es un ejercicio para la mente y en este caso en Buenos Aires, que no lo hice, lo sentí en la caminata que faltaba.

Oyente : *¿Cómo viviste este proceso con nosotros, cómo viste a los cuerpos, viste estas cuestiones de responsabilidades? yo siento que lo interesante de la experiencia fue que de repente nos diste libertad y eso fue para mí lo novedoso, encontrarnos frente a ese vacío que teníamos que transitar. ¿cómo viviste esta experiencia ¿Cuál es tu observación? Las diferencias que encontraste en este espacio con Europa, los contrastes.*

Sofía: Ya que preguntás, te voy a responder honestamente porque tengo las otras experiencias y puedo comparar. Estaba shockeada de que viven en una ciudad tan fuerte y tan extrema llena de diferencias sociales, diferentes realidades. Hay imágenes muy

fuertes en esta ciudad para mí. La conexión con la ciudad que tienen y el entorno es muy superficial, el proceso de conexión. Aún cuando hice el Play for Graz, que es una ciudad de Austria organizada y hermosa, la gente del seminario era sensible a la realidad de la ciudad. Podían entender que no había sonidos entonces en la caminata creaban los sonidos, provocaban a la realidad de la ciudad. Comparo esta porque Buenos Aires y Estambul fueron las ciudades más grandes en las que estuve, con las ciudades de Grecia por supuesto que estoy conectada pero hablo de una ciudad donde no tenía ningún tipo de relación.

Oyente : *¿Es la única ciudad o con el único grupo que observaste esta particularidad?*

Sofía: No exageremos. El acceso a esta sensibilidad era menos fuerte en Buenos Aires. En Estambul hubo dos grupos pero los participantes entendían cuáles eran las complejidades del contexto. En Salónica, comparo porque fue el que hice antes de acá y el proceso fue similar, hubo uno de los participantes que desarrolló un lenguaje del movimiento súper minimalista y pequeño y abstracto y sin embargo, cuando lo tuvo que hacer en la caminata se trepó a una reja y se puso del otro lado de la reja. Entonces eligió un contexto que provocaba y producía una lectura de ese material de manera determinada. No era el material si no el lugar. Entendió desde qué punto de vista nosotros lo íbamos a ver. Cada uno de estos participantes logró colocar el material en contextos determinados en la ciudad donde no es que hacían un dictamen de esto o esto sino que simplemente lograban hacer un comentario que eso generaba un proceso imaginativo en quien lo estaba viendo. Eso fue lo que faltó acá (Buenos Aires). Y me shockeó porque la ciudad está llena de estímulos y provocaciones.

Oyente : Te quiero hacer un comentario y después una pregunta. Para mí, antes de haber empezado su camino teatral el concepto de jugar tenía una connotación más juvenil, más liviana. Una vez que empecé a entrenar me di cuenta de que tenía que cambiar esa percepción de “juego” porque no era eso lo que jugar significaba. Aprendí lo que es la gravedad, o el uso del peso o el espacio. Me di cuenta al haber llegado a Buenos Aires, al ser nuevo en la ciudad, me di cuenta de que jugaba de una manera superficial pero no sé si es porque me faltaba la experiencia en la ciudad con mi propio cuerpo. Ya que en otros talleres no solo había performers, ¿viste alguna diferencia de cómo entendían esta acción de jugar?

Sofía: Para mí jugar no tiene nada que ver con los juegos de niños, es un estado. Si hablamos del cuerpo que juega es aquel cuerpo que arriesga. La gente que juega con sus límites y con sus riesgos. Parfraseando una cita de este filósofo del que hablé, que tradujo en griego el libro *Homo ludens*, él dice que la historia de la humanidad ha sido producida o inventada por personas que estaban jugando. Jugando que volaban o demás inventos. Yo no haría ningún tipo de diferenciación entre performers o no performers porque esto es una estado anterior.

Oyente : Pero, ¿notaste alguna diferencia?

Sofía: No, no. Porque tal vez vos jugás con el peso de la gravedad pero no importa con qué elemento jugás, si no la posibilidad de ese juego. Y es abrir este estado mental.

Melina: Efxaristó Sofia.

Sofia: (Sonrie, en español) De nada.