

Bhakti o la poesía del cuerpo, viaje poético

***De la danza clásica de la India a la danza
contemporánea***

**Dossier informativo general y álbum
gráfico del espectáculo de danza
Bhakti o la poesía del cuerpo, viaje
poético**

Compañía de danza Mónica de la Fuente. 2021,
Valladolid. Castilla y León.

De la danza clásica de la India a la danza contemporánea, un viaje poético

Qué es Bhakti

En la India la palabra *Bhakti* significa literalmente devoción y se refiere a una forma concreta de entender el arte y la sociedad, rompiendo con las normas establecidas para acercar la divinidad a cualquier persona que lo desee. Es el camino de entrada más directo a otro estado y orden vitales de cuantos existen, bien sea a través de la música, de la poesía, del canto o de la danza; en definitiva de las bellas artes los ámbitos donde mejor se fusionan para alcanzar pleno gozo estético y espiritual. ***Bahkti o la poesía del cuerpo*** pretende un **viaje transformación bailada a través de la poesía** que, partiendo de la danza de la India, evoluciona hacia lenguajes contemporáneos, cuyo traslado se hace desde lo sensorial a lo emocional. Esa itinerancia hacia la contemporaneidad se inicia desde la tradición votiva Bhakti de la India, pasando por la glorificación mística de San Juan de la Cruz, hasta llegar al silencio totémico de la enormidad poética de José Ángel Valente y la expresión de Chantal Maillard. Y todo eso es contado en aproximadamente 60 minutos. **Es una obra que se estrenó el día en el teatro.... de completar**

Qué representa (bailar) Bhakti

En Bhakti se apuesta entonces por un *traslado* a la encarnación más pura de la palabra, mientras el cuerpo transforma el lenguaje para llevarlo al silencio; es decir, hacia el movimiento, que es esencia última de expresión escrita. Dicho de otro modo: crear poesía del cuerpo, componer metáforas, poner gestos al subtexto escrito para enriquecerlo, confrontarlo o transformarlo y darnos la más pura expresión bailada.

El cuerpo al servicio de la palabra (y su viceversa)

Así que lo que tenemos es el cuerpo al servicio de la palabra o la palabra al servicio del cuerpo; un universo ambivalente como espacio emocional, físico y espiritual que solo se puede construir en el “lugar de *bhakti*”. Ese lugar en el que cuando se conocen las normas que rigen la poesía o el arte del movimiento, se llega a un centro rompiendo los códigos interpuestos; eso que para el poeta José Ángel Valente es el silencio o la pausa.

El viaje de allá para acá: *acercar experiencias poéticas a través del cuerpo de Mónica de la Fuente*

Una de las características esenciales de la danza clásica de la India es la riquísima codificación gestual mediante signos escritos (dibujados) con las manos, y que se conocen con el nombre de mudras. A través de los signos, el artista expresa

todo cuanto quiere decir, contar, hablar: nombres, adjetivos determinados, cualidades de los objetos, sentimientos, signos de puntuación, adverbios, etcétera. Es decir, lo que se lleva a cabo es una traducción corporal del texto mediante un signo concreto, o lo que es lo mismo: se formaliza la gestualidad en un código.

La danza clásica de la India encierra en sí misma la capacidad para emocionar y para encarnar poesía en movimiento, a la vez que acerca la experiencia a estado único de belleza y meditación. Es una danza, una forma de bailar realizada por un solista que, como narrador o cuentacuentos, nos introduce en historias, mitologías o poemas. El fin último de la danza, a través de la experiencia visual, es el de producir *rasa*, o lo que es lo mismo: la comunicación más sublime, de entre todas las posibles en los diferentes estados emocionales, mientras, a la vez, se abre el camino para encontrar el sentido último de la poesía: el silencio. Por eso, nuestro viaje, nuestra propuesta, se plantea en un doble sentido: **el traslado interior a través de la carga poética de San Juan de la Cruz hermanándose, a tiempo real a través de Bathki, con la gloriosa desnudez de la obra de José Ángel Valente contando con la expresión de Chantal Maillard.**

Por eso lo que a resultas del espectador ofrece la danza es una migración en el más bello sentido del término; es un tránsito, un desplazamiento desde la convención clásica de la India (Bharata Natyam) hacia el acervo contemporáneo, lo del hoy, lo del autor ahora. El mudra se vuelve instintivo, mientras a la par crea de nuevo partituras físicas que se nutren de movimientos (o gestos) de hoy.

Cómo es el espectáculo

La estructura del espectáculo es como si entráramos en un gran templo de la India que cuenta con diferentes estancias y pasillos que llegan al centro de la edificación. En ese lugar, en íntima soledad, es donde la bailarina-narradora indaga sobre diferentes situaciones dramáticas en plena simbiosis íntimo-amorosa. La danza india, a través del lenguaje gestual, traduce el texto al movimiento, ofreciendo un abanico de posibilidades que también leen subtexto mediante un cuerpo expresivo.

La poesía mística Bhakti de la época medieval india comparte con **San Juan de la Cruz** un mismo rango de expresión sentimental; el uso de la alegoría, o el sentir de la naturaleza como un modo de vivir *los paisajes de interior, los paisajes del alma*. Además de buscar conexiones emocionales entre culturas, Mónica de la Fuente entiende su pieza como una necesidad ética y estética de acercar al tiempo presente la experiencia poética que representa Bhakti.

Es por eso que la poesía de José Ángel Valente, que busca esencia de palabra hacia el silencio, o de Chantal Maillard que explora las tensiones entre pasión y desapego, han sido una gran parte de la guía de la artista para llevar la danza clásica hacia la danza contemporánea. El espectáculo también se convierte, por tanto, en un recorrido personal donde a través de los textos poéticos de San Juan de la Cruz, Valente o Maillard nace una nueva idea de danza teatro o de teatro coreografiado y contemporáneo.

Textos y poemas de la tradición devocional Bhakti de la India (s.XII al XVI) y San Juan de la Cruz

y poesía contemporánea de José Ángel Valente y Chantal Maillard.

Donde van las manos van los ojos,
donde van los ojos va la mente,
donde va la mente aflora la expresión,
donde va la expresión se produce Rasa, la sublime comunicación.

Nandikesvara (siglo I a de C. aprox)

Con las manos se forman las palabras
con las manos y en su concavidad
se forman corporales las palabras
que no podíamos decir.

José Ángel Valente (El fulgor, 1953 – 2000)

¿Falta un texto de Maillard y otro de San Juan de la Cruz?

Ambos poemas, siendo uno de allá y otro de acá, exponen el tesoro espiritual y lo ofrecen como un regalo a través de la expresión escrita y el cuerpo lo sublima mientras crea su propio legado inmaterial.

De los textos

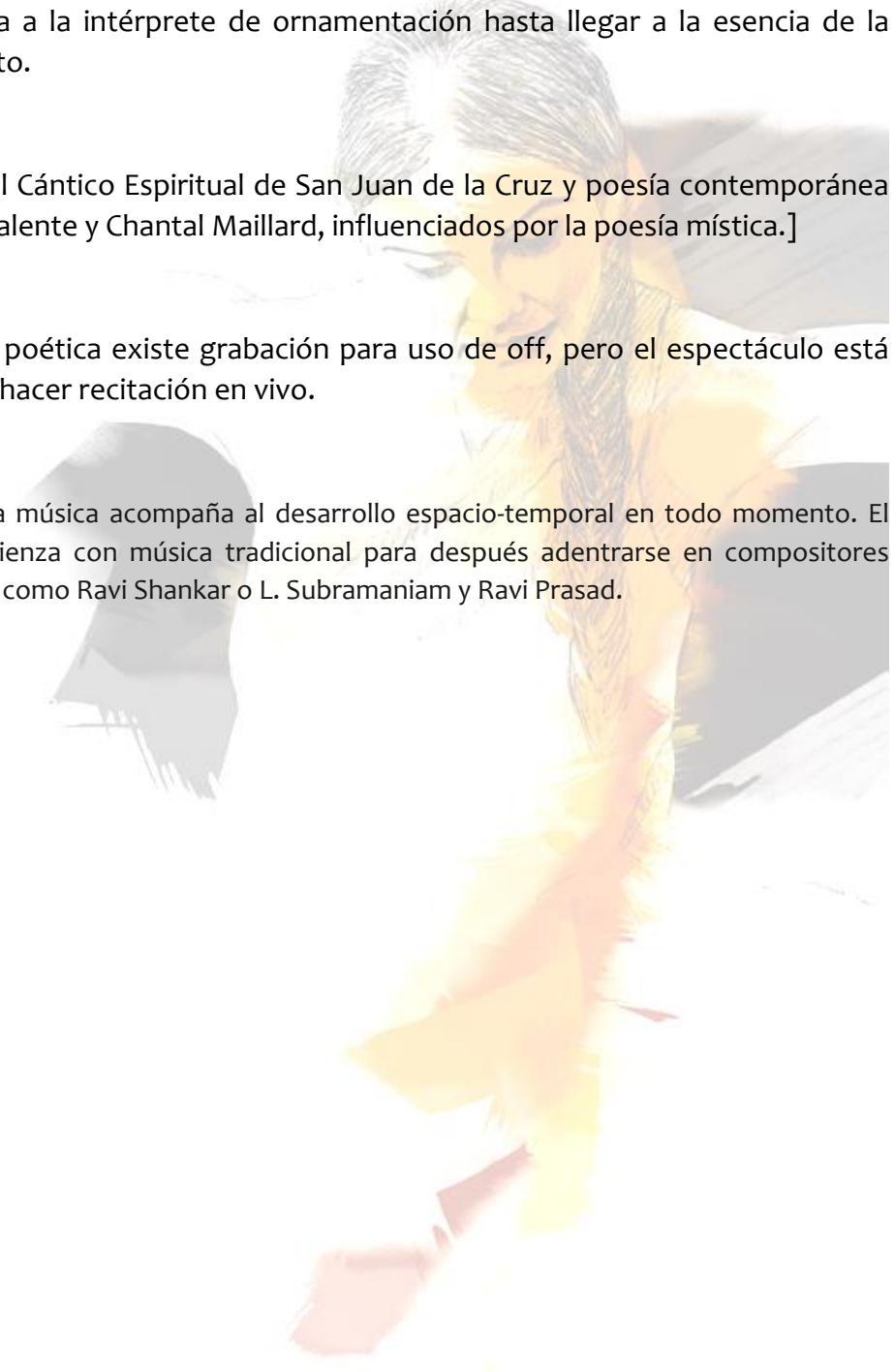
Poemas de la tradición votiva Bhakti que se desarrolla en la época medieval de la India y tienen su máximo esplendor en los siglos XV y XVI. El **padam** es un género literario y musical, donde se explora la relación directa con la divinidad, como amado o amante, a través de los estados anímicos que nos proporcionan las relaciones amorosas.

La palabra escrita, por tanto, se inserta en la línea argumental y dramática de forma metafórica como lo dibuja la imagen de un templo- cuerpo. La descripción arquitectónica de un templo con sus estancias o *gopuras* (en el sur de la India) marcan el inicio del viaje hacia el interior donde se da el encuentro con la divinidad. Este proceso despoja a la intérprete de ornamentación hasta llegar a la esencia de la palabra o el gesto.

[Fragmentos del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz y poesía contemporánea de José Angel Valente y Chantal Maillard, influenciados por la poesía mística.]

De la recitación poética existe grabación para uso de off, pero el espectáculo está concebido para hacer recitación en vivo.

De la música. La música acompaña al desarrollo espacio-temporal en todo momento. El espectáculo comienza con música tradicional para después adentrarse en compositores contemporáneos como Ravi Shankar o L. Subramaniam y Ravi Prasad.

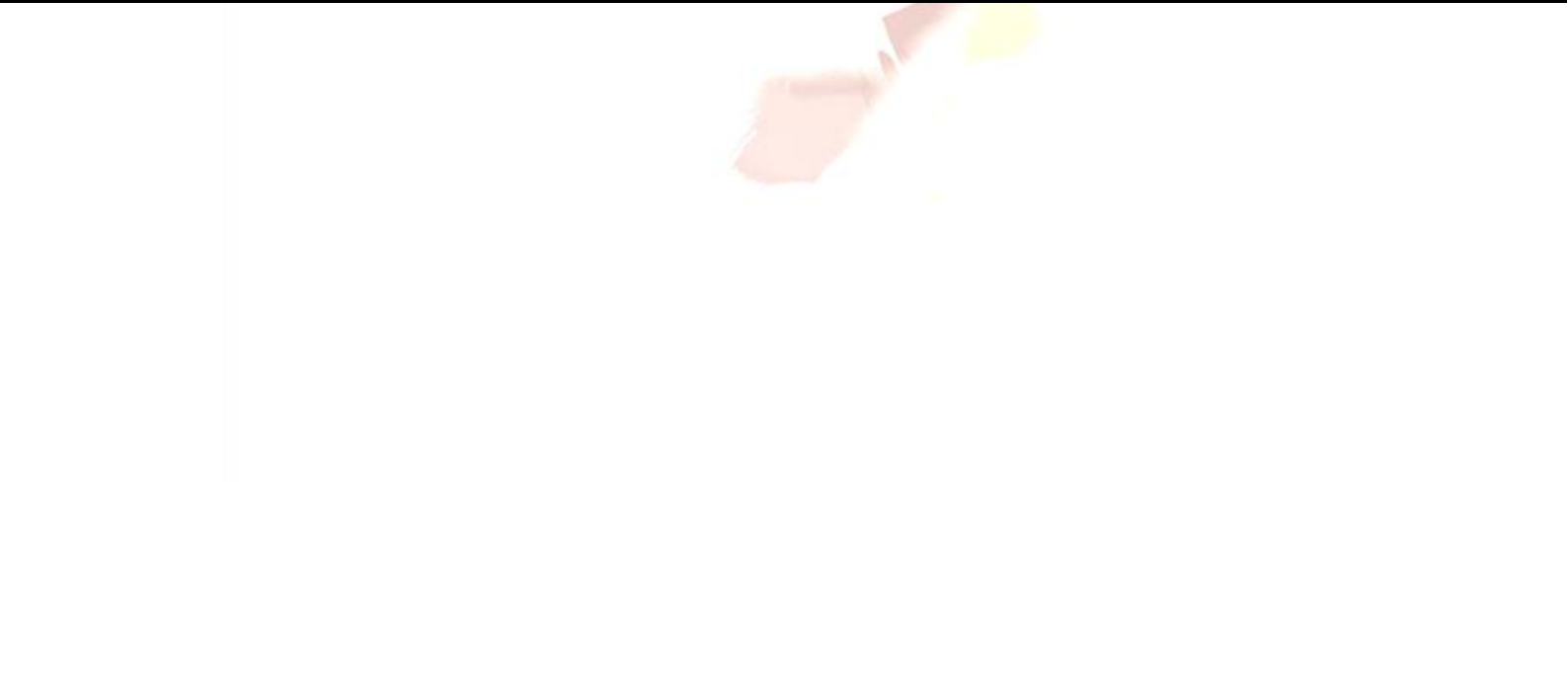

Albúm Gráfico *Bhakti*

Imágenes correspondientes al espectáculo *Bhakti* o la poesía del cuerpo, viaje poético, en la representación en el teatro de la Compañía de danza Mónica de la Fuente.

MATERIAL AUDIOVISUAL

www.monicadelafuente.com

Teaser del espectáculo

https://www.youtube.com/watch?v=AfvJvfIJHA&ab_channel=M%C3%B3nica%20de%20laFuente

