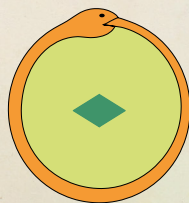
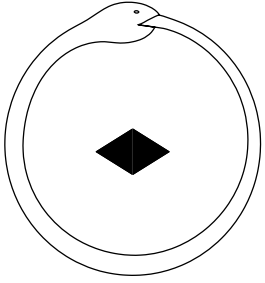

LA DANZA Y EL JUEGO
DE LAS METAMORFOSIS

Mauricio Flórez

cuadernos
SELVAGEM

LA DANZA Y EL JUEGO DE LAS METAMORFOSIS

Mauricio Flórez

*Este texto fue escrito a partir de las memorias del taller de danza
“Metamorfosis del Cuerpo”, ofrecido por Mauricio Flórez
para la Comunidade Selvagem en octubre de 2022.*

SÃO PAULO, VERANO DE 2023

Querida Pitanguera, me gustaría aprender a danzar como tú. Vivimos juntos hace más de diez años, tú siempre estás en el patio de la casa, a mí también me gusta pasar mucho tiempo ahí, mirándote atentamente, contemplándote. Fue así como descubrí que te expandes lentamente en todas las direcciones, que incluso cuando estás en reposo parece que estás siempre expresándote, que te gusta florecer en el invierno, que tu cuerpo no es fijo, que cambia todo el tiempo, como yo. Tu permanencia y estética rigurosa son al mismo tiempo, tu danza y tu lenguaje.

Hubo un día durante el aislamiento, cuando empezamos a estar más juntos, que empecé a jugar a ser como tú, en un intento de abandonar momentáneamente mi modo de ser humano para transitar hacia un modo de ser vegetal. Me gustaría aprender a bailar como tú, hacer del silencio una melodía. Es tan bonito y elegante cuando te balanceas con el viento, cuando tu tronco cambia de piel, cuando el sol pasea por la curva de tus hojas, ese brillo que deja la lluvia, tus frutos rojos, tu abundancia, esos movimientos de coordinación imprevisible, tanta fuerza en tu reposo.

Contemplándote atentamente, percibo en el silencio de tus movimientos un cierto misterio. Es como si revelarás todo el tiempo algo que permanece oculto, que me seduce profundamente. Es difícil de explicar, pero cuando más me aproximo de ti, mientras más te observo, menos silenciosa te quedas. Al mirarte, puedo percibir la belleza de tus formas y colores, pero hay una cadencia serena en tus pequeños movimientos que mis ojos no ven. Tal vez sea ese mecanismo mágico que utilizas para alimentarte a través de la superficie de tu piel, capturando la energía que

proviene de los rayos del sol¹. Creo que tú no lo percibes, pero yo veo cuando haces esas cosas, sé que te alimentas de luz, de rayos que vienen desde fuera del planeta, y aunque ese proceso sea invisible, tú te dejas descubrir cuando mezclas esa luz con el agua que penetra por tus raíces para crear tus pitangas. Es así que comprendo tu fuerza creativa, en tu florecimiento, en la creación de tus frutos.

Me gustaría ser como tú. Quiero aprender a bailar como tú lo haces. Me gustaría pensar sin tener cerebro², moverme sin tener músculos³, tener coraje para sumergirme en la oscuridad como lo hacen tus raíces, mientras otra parte de mi cuerpo se extiende sutilmente hacia la luz del sol. Me encantaría entregarme al viento con la misma sensualidad que tú lo haces, tener el desapego para desprenderme de las hojas en el otoño y la elegancia plástica de tu inteligencia para adaptarte al ambiente⁴. Me gustaría aprender a ser salvaje como tú, saber *esperar, esperar, esperar* el momento adecuado para florecer.

Para ser como tú, para habitar un modo de ser vegetal, tuve que aprender a desacelerar, a transitar hacia otra escala de tiempo. Tuve que tomar prestadas tus cualidades y formas⁵, tus maneras, apropiarme de tu silencio, de tu tamaño, imitar tus curvas y torsiones. Tuve que imaginar con la libertad de un niño. Imaginar que mis dedos se deslizan por el aire como lo hacen tus raíces en el interior de la Tierra, imaginar que mis manos son flores⁶ y mis brazos ramas, tuve que aprender a respirar con todo el cuerpo, a respirar por los pies, por el cuello, por las puntas de mis

1. La fotosíntesis es el proceso biológico más importante que ocurre en la Tierra, es la vía por la cual virtualmente toda la energía entra en el planeta. La fotosíntesis es la relación íntima entre las plantas y la luz del sol.

2. Esta idea se desarrolla en el cuaderno *Plantas Como Cerebro* de Jeremy Narby.

3. El movimiento de las plantas es muy lento y en las últimas décadas, gracias a los avances tecnológicos, estudios con dispositivos time lapse, stop motion o fotografías temporizadas, han revelado las increíbles capacidades motoras que tienen las plantas. Esta idea se desarrolla en el libro *La Revolución de las Plantas* de Stefano Mancuso.

4. Para ampliar la idea de la plasticidad e inteligencia vegetal, sugiero ver el cuaderno *Selvagem: Aspectos da inteligência das plantas* de Anthony Trewavas.

5. Especialistas indígenas del grupo *Desana* utilizan como mecanismo de transformación en jaguar la idea de tomar prestadas momentáneamente las cualidades del animal y usarlas como ropa. Cuaderno *Selvagem: Complementariedade e transformação Yepamahsã* de João Paulo Lima Barreto.

6. En un encuentro con Carlos Papá, durante el ciclo de estudios del libro *Mbaé Kaá o que tem na mata*, él dijo que para los *Guarani Mbya*, las manos son las flores del cuerpo.

dedos, tuve que ser consciente de mi contorno, imaginar que el viento alrededor de mi piel hace parte de mí, como si fuera una extensión viva⁷. Tuve que aprender a sentir que mi cuerpo no termina en el límite de la piel, que se prolonga más allá de ella, se mezcla con el mundo y se extiende hasta las estrellas. Tuve que aprender a abrazar el aire con los ojos cerrados, permaneciendo en un solo lugar. Tuve que aprender a caminar suave y profundamente, manteniendo un peso ligero que se funde con la gravedad; a crear un pulso suave y rítmico para hacer crecer mis hojas; a crear bellas formas enredadas; a cargar pájaros en mis brazos.

Fue contemplando atentamente tu cuerpo, tu modo de ser, que me aproximé de esa transformación, de esa metamorfosis del cuerpo en planta. Primero fue una aproximación completamente sensible a través de la observación cariñosa de tus gestos, pero para captar este mecanismo oculto que se manifiesta en tu vitalidad, para sentir esa vida que anima tu cuerpo e intentar descubrir tus misterios, tuve que alimentar mi imaginación personificándote⁸, creando un diálogo creativo, como me enseñó Cristine Takuá⁹. Me aproximé de narrativas míticas que hablan de espíritus vegetales, de una naturaleza vegetal encantada, de mundos donde seres humanos y dioses se mezclan con plantas alterando la anatomía de sus cuerpos para crear transformaciones mágicas. También me aproximé de la ciencia y comencé a estudiar botánica, a estudiar los cuadernos *Selvagem* de Margulis, Trewavas, Hallé, Narby... Para intentar comprender lo que tus formas elegantes le esconden a mis ojos. A partir de la aproximación y combinación de estos dos sistemas de conocimiento, mitología y ciencia, fui entendiendo que, aunque seamos tan diferentes, tú y yo tenemos muchas cosas en común. Somos parientes, somos familia, empezando por la vida. Estamos vivos y esa vida que circula

7. La idea de que las plantas convierten el entorno que las rodea en parte de sus cuerpos se desarrolla en el cuaderno *Selvagem*: *Propriocepção quando o ambiente se torna corpo*, de Lynn Margulis, Dorion Sagan, Ricardo Guerrero y Luis Rico.

8. La personificación de los elementos que componen la naturaleza (ríos, plantas, montañas, piedras...) se denomina animismo, un enfoque sensible de contacto con la naturaleza utilizado por diversos pueblos indígenas. Luis Eduardo Luna, en el cuaderno *Selvagem*: *Biosfera, antropoceno y animismo amerindio*, dice que la comprensión del pensamiento animista podría ser una salida para la actual crisis ecológica.

9. En el cuaderno *Selvagem*: *Seres criativos da floresta*, Cristine Takuá, profesora, artesana y filósofa del pueblo *Maxacali*, nos invita a entrar en contacto con la potencia creativa de los seres animales y vegetales, estableciendo diálogos creativos con la expresividad y el conocimiento que llevan consigo estos seres vivos.

en nosotros es la misma, como dicen Ailton Krenak y Emanuele Coccia¹⁰. Es una vida que no nos pertenece ni a mí ni a ti, ella nos atraviesa. Nuestras formas son diferentes, pero ese misterioso impulso vital que nos anima es el mismo. Nacimos de otros cuerpos y llevamos en ellos la memoria ancestral de un pasado que no conoce límites. Tú y yo venimos de la oscuridad¹¹, tú siendo semilla dentro de la Tierra y yo siendo semilla dentro del vientre de mi mamá. Ambos entramos en el mundo por ese canal misterioso que es la metamorfosis¹². Dentro de la Tierra tú supiste *esperar, esperar, esperar* el momento adecuado para comenzar tu danza. Tan pronto como despertaste de tu dormancia, empapada de agua, rompiste tu reposo y con pequeños movimientos y ajustes, abriste espacio deslizándote por un laberinto oscuro. Tú emprendiste un camino altamente polarizado hacia la oscuridad y la luz. Tuviste el cuidado, la creatividad y la delicadeza de crearte a ti misma, de moldear tu propio cuerpo apropiándote poco a poco de él, habitándolo, convirtiendo el entorno alrededor de ti en una extensión tuya. Tuviste la fuerza inmersiva de penetrar el mundo, de sumergirte en el aire como los peces lo hacen en el agua, y nunca dejaste de transformarte¹³ en esa inmersión. Para ti y para mí, la metamorfosis es nuestro destino¹⁴, un destino que coincide con la propia vida de la Tierra.

Es por esta admiración que siento por ti y tus parientes que emprendí ese camino de la metamorfosis de mi cuerpo. Todo comenzó por un deseo infantil de transformación y se convirtió en un proyecto artístico, en un proceso creativo para crear una obra de danza que me permitiera transitar hacia un modo de ser vegetal, alejándome temporalmente de mi modo de ser humano. Tal vez esa intención de ser como tú haya sido un pretexto para aprender más sobre la vida, sobre tu vida, sobre la vida de las plantas y sus modos increíbles de habitar el mundo.

10. Conversación entre Ailton Krenak y Emanuele Coccia durante el lanzamiento del libro *Metamorfosis*. El vídeo está disponible en [YouTube en Selvagem ciclo de estudos](#).

11. Sobre la oscuridad, Carlos Papá hace una reflexión hermosa en el cuaderno *Selvagem: Pytun Jera, floración noturna*.

12. Libro *Metamorfoses* de Emanuele Coccia.

13. Esa idea de inmersión de las plantas en el aire se desarrolla en el libro *La vida de las plantas*, de Emanuele Coccia.

14. Libro *Metamorfoses* de Emanuele Coccia.

Debes estar preguntándote si es posible, de hecho, que yo me transforme en planta, si es posible que incorpore en mí tu modo de ser, tus cualidades. También me hago esa pregunta, pero yo siento que sí es posible; y para no sentirme solo en esta investigación te cuento, querida Pitanguera, que tuve la oportunidad de compartir estos deseos de transformación con otras personas. En octubre de 2022 ofrecí un taller de danza para la Comunidad Selvagem al que llamé “Metamorfosis del Cuerpo”, durante los encuentros compartí un conjunto de prácticas corporales que activan la memoria y la imaginación a través del movimiento, proponiendo la metamorfosis del cuerpo como un juego, una invitación para que los seres humanos se transformen en plantas. Yo siento que la danza es una tecnología arcaica para el juego de las transformaciones, para producir otro tipo de presencia y calidad de movimiento que desvíe las formas monótonas de habitar el cuerpo, porque nosotros, los humanos, a diferencia de ustedes, mantenemos rutinas donde hay poco espacio para la sensibilidad, somos vanidosos, angustiados e individualistas, permanecemos mucho tiempo sentados, perdemos el enfoque con facilidad, nos duele todo y nos mantenemos cansados. Jugar a ser como tú y tus parientes puede ser un camino hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, una posibilidad para aplazar el fin del mundo reaprendiendo la verdad natural de la vida que es ser salvaje¹⁵; un camino para repensar la manera cómo habitamos la Tierra, el tiempo, el espacio, el cuerpo. Un camino para dejar que la vida se manifieste plenamente en nosotros.

Yo sé que en esa transformación que estoy buscando no van a salir hojas de los dedos de mis manos, mis pies no se van a sumergir en el interior de la Tierra y mi pecho no se va a endurecer hasta convertirse en tronco. Soy demasiado blando, es solo a través del ejercicio de la imaginación que puedo transformarme. Sí, la metamorfosis a través de la danza es posible, y de esta transformación podemos tener una evidencia que es totalmente sensible, a mí me gusta llamarla: *el entusiasmo de la semejanza*, la evidencia de que he logrado transitar momentáneamente hacia otra forma de habitar mi cuerpo.

Voy a intentar explicarte mejor lo que he estado pensando sobre ese proceso de la metamorfosis del cuerpo. Para bailar es necesario tener

15. Cuaderno Selvagem: *La vida es salvaje* de Ailton Krenak.

ganas de bailar. Esas ganas son la misma la vida queriendo manifestarse intensamente en el cuerpo, la vida es la propia danza. Para alimentar esa danza que viene de las ganas de moverse, me gusta crear indicaciones corporales ligadas a imágenes y enunciados verbales que abran las puertas de mi sensibilidad¹⁶, que dispongan el cuerpo para el movimiento, para que algo se manifieste. Por ejemplo: *pensar en acariciar el aire con los dedos, absorber la luz a través de la piel, imaginar que mis manos son flores o que mi cuerpo se desliza con dificultad en el interior de la Tierra como una semilla que acaba de despertar de su dormancia*. Estas imágenes evocan una cierta corporeidad que facilita la transformación, alimentan la imaginación y moldean la anatomía del cuerpo a través de la creación de formas. Poco a poco voy apropiándome de la imagen, esta se hace cuerpo y sutilmente va creando una sensación; yo siento, yo sé, uno sabe cuándo una sensación viene del interior hacia la superficie de la piel, algo cambia, parece que de repente estoy en otro lugar, el cuerpo entero se convierte en la propia sensación. Para continuar con la metamorfosis es necesario *demorar, demorar, demorar* en la sensación, degustarla, no consumirla, entregarse completamente a ella y dejar que me lleve hasta donde yo quiera. Y de repente todo se vuelve placentero, algo mágico sucede, me convierto en ti, la imaginación me toma por completo, pierdo la noción de lo que es adentro y lo que es afuera, siento la vida manifestándose plenamente en mí, como si de repente el cerebro se hubiera vuelto sereno y silencioso, como si mi yo se hubiera apartado de mí para dejar que la danza dance. Entonces ocurre la transformación, cuando coincido totalmente con la imagen, una coincidencia perfecta entre mi cuerpo y tú, que eras el objeto de mi transformación. Es un entusiasmo, el entusiasmo de la semejanza, un entusiasmo infantil que me dice: “te transformaste, tu cuerpo está plenamente en sintonía con el movimiento que anima la vida”. ¡El entusiasmo! El entusiasmo de la semejanza de ser como tú querida Pitanguera, de sentirte en mí, de incorporar tus cualidades y maneras, la evidencia sensible de que me he transformado.

Creo que además de la imaginación, la memoria también es importante para activar la metamorfosis del cuerpo. ¿Te acuerdas cuando yo

16. Esta metodología de creación de movimiento a través de imágenes y enunciados verbales está inspirada en la danza butoh, surgida a finales de los años 50 en Japón. Este procedimiento también es implementado por la compañía de danza paulista Key Zetta & Cia, de la cual formo parte.

estaba en el patio, a tu lado, viendo la segunda Flecha Salvaje que se llama *El Sol y la Flor*?¹⁷ Hay un pasaje bellissimo donde Marcelo Gleiser dice que cada átomo de nuestros cuerpos fue forjado en el corazón de estrellas distantes, que tú y yo somos polvo de estrellas, hijos del universo, que entre nosotros existe una relación de continuidad. Esto me hace pensar que, si nuestros cuerpos están hechos de los mismos componentes, es fácil transitar de un modo de ser a otro, como dice Ovidio en el libro *Metamorfosis*¹⁸. Somos un reciclaje de cuerpos que nos precedieron¹⁹ y a través de la danza tal vez sea posible entrar en contacto con memorias ancestrales sutiles que permanecen guardadas en los átomos y células que componen mi cuerpo. Tal vez a través del movimiento pueda recordar un tiempo distante en el que los átomos que componen mi cuerpo actual eran parte de un pájaro, una flor, una nube, una piedra, un árbol... Entonces, la metamorfosis no tendría que ver únicamente con imaginar transformarme en ti, sino con recordar algún tiempo lejano en el que fui un árbol. Emanuele dice que: no necesitamos girar el globo para sentir el mundo, para verlo, para experimentarlo en toda su infinitud. Todo lo que debemos hacer es explorar la memoria material y espiritual de nuestro propio cuerpo. Cada uno de nosotros es la historia de la Tierra, una versión de ella, una posible conclusión.

Voy a parar por aquí querida Pitangueira, nos vemos de aquí poco en el patio de la casa.

FLÓREZ.

17. Es una serie de siete episodios que proyecta SELVAGEM en lenguaje audiovisual. El segundo episodio, la segunda flecha, *El sol y la flor*, asocia diferentes perspectivas sobre la relación del Sol con la vida en la Tierra. Es una narrativa sobre la profunda interacción de los rayos cósmicos con la materia verde, que transforma la Tierra en un superorganismo vivo.

18. *Metamorfoses* es una de las obras más famosas del poeta latino Ovidio. Este poema narrativo fue publicado alrededor del año 8 d.C. En él, Ovidio cuenta historias de transfiguración, de 'metamorfosis' de dioses y hombres en fuentes, árboles, ríos, piedras, animales... en un universo que deliberadamente confunde ficción y realidad.

19. Libro *Metamorfoses* de Emanuele Coccia.

AUTORÍA Y TRADUCCIÓN
MAURICIO FLÓREZ

Bailarín, profesor, preparador corporal y coreógrafo, formado en danza y pedagogía por la Universidad de Antioquia – Medellín. Nació en Colombia y vive en Brasil desde 2012. Actualmente, se interesa por la botánica y estudia la relación cuerpo humano – cuerpo vegetal, así como temas relacionados con la metamorfosis del cuerpo a través de la danza, partiendo del vínculo entre memoria, imaginación y movimiento. Es aprendiz en la Comunidad Selvagem y forma parte del grupo de traducción de textos del portugués al español. Desde 2015, integra el núcleo artístico Key Zetta y Cia.

REVISIÓN
DANIELA RUIZ

Es arquitecta y paisajista. Su relación con el mundo vegetal se desarrolló a lo largo de muchos caminos de experimentación con las artes, la botánica y el diseño de jardines. Estudiante del ciclo Selvagem desde 2020, coordina el Grupo de Traducción al Español y es portavoz de la comunidad en Barcelona. Nacida en la primavera de 1979 en SP-Brasil, trabaja entre SP-BCN. Aprendiz de la planta del té, creo TempsTea, un proyecto que habla del tiempo, el poder de las plantas y tomar té. Es madre y vive en Barcelona.

El trabajo de producción editorial de los Cuadernos Selvagem se realiza en conjunto con la Comunidad Selvagem. La coordinación editorial se lleva a cabo por Alice Faria y la diagramación es de Tania Grillo y Érico Peretta. La coordinación del Grupo Español es de Daniela Ruiz, quien también realiza la lectura final de los textos.

Más información en selvagemciclo.com.br

Todas las actividades y materiales de Selvagem se comparten de forma gratuita. Para aquellos que deseen retribuir, los invitamos a apoyar financieramente a las Escuelas Vivas, una red de 5 centros de formación para la transmisión de la cultura y el conocimiento indígena.

Más informaciones en selvagemciclo.com.br/colabore

Cuadernos SELVAGEM
Publicación digital de
Dantes Editora
Biosfera, 2023
Traducción al español, 2025

