

**“Retratos De Una Ciudad Que Danza”: Reportajes perfiles sobre la Danza
Contemporánea en Bucaramanga**

**“Retratos De Una Ciudad Que Danza”: Reportajes perfiles sobre la Danza
Contemporánea en Bucaramanga**

Diana Isabel Díaz Niño

Trabajo de grado por optar el título en Comunicación Social- Periodismo.

**Dirigido por el docente
Giovanni Bohórquez Pereira
Periodista**

**Universidad Pontificia Bolivariana
Seccional Piedecuesta
Bucaramanga-Colombia**

Al Todo Poderoso. Mi familia como testigo del logro, mis padres, añoranzas de la meta alcanzada, para emprender un largo recorrido en la vida profesional. El apoyo de mi madre, la constante amiga. Al ser que empieza a crecer, Jose Manuel, mi hijo, por todo lo que queda por aprender.

Agradezco al área de la danza, niños, niñas, jóvenes, maestros y quienes se dedican a la práctica de este arte.

Nota de aceptación

Presidente del jurado

Jurado

Jurado

CONTENIDO

	pág.
INTRODUCCIÓN	9
1. OBJETIVOS	13
2. LA DANZA CONTEMPORÁNEA: Capítulo 1: DANZA CONTEMPORÁNEA: PRESENCIA VIVA DEL ARTE	14
3. REPORTAJES PERFILES SOBRE LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN BUCARAMANGA	34
4. Capítulo 2. ADRIANA ORDÓÑEZ: LA VOZ SOCIAL EN UNA CIUDAD QUE DANZA	35
5. Capítulo 3. LAS “MUJERES” DE GINNA MILENA PEDRAZA: OVACIÓN DE UN ESTILO ENTRE LO CONTEMPORÁNEO Y EL JAZZ	45
6. Capítulo 4. “GENIO” EL CAMINANTE: SUS OBRAS PERDURAN ENTRE HAMACAS, AUTOS Y MUJERES	54
7. Capítulo 5: “TONA”: DE DANZA LA PIEL	63
CONCLUSIONES	73
BIBLIOGRAFIA	78
ANEXOS	81

LISTA DE ANEXOS

ANEXO 1: LA DANZA CONTEMPORÁNEA

- Tipos de Danza
- Isadora Duncan
- Doris Humphrey
- Merce Cunningham

ANEXO 2: COLOMBIA EN LA CONTEMPORANEIDAD

- L'Explose
- Principales Grupos de Danza Contemporánea de Colombia
- Sara Regina – Estocolmo Suecia “Sobre la Danza en Colombia”
- El Colegio del Cuerpo
- Folleto III Festival de Danza Contemporánea en Colombia

ANEXO 3: UNA CIUDAD QUE DANZA, BUCARAMANGA

- Sonia Arias
- Sobresaltos
- Una persona se mueve. Vanguardia Liberal
- Archivo de Arte y Cultura en Bucaramanga. Festival Sol a Sol.
- Recortes de prensa Danza Contemporánea

ANEXO 4: ADRIANA ORDOÑEZ

ANEXO 5: GINNA MILENA PEDRAZA

ANEXO 6: EUGENIO CUETO

ANEXO 7: MARIA SONIA CASADIEGO

RETRATANDO A UNA CIUDAD QUE DANZA: REPORTAJES PERFIL DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN BUCARAMANGA

AUTOR: DIANA ISABLE DIAZ NIÑO

FACULTAD: COMUNICACIÓN SOCIAL

DIRECTOR: GIOVANNI BOHÓRQUEZ PEREIRA

El estudio sobre la Danza Contemporánea en Bucaramanga visibiliza su presencia en los últimos diez años, a través de cuatro reportajes periodísticos de tipo perfil, de los exponentes de la danza en la región, con un enfoque que pertenece a las clasificaciones del periodismo moderno propuesto por el autor Norman Sims. Así mismo, proyecta el arte de la danza desde lo universal hasta conocer su presencia en Colombia y profundiza su manera de accionar en Bucaramanga, y así entender por qué ella tiene reconocimiento internacional y nacional como una ciudad que danza.

Todo ello lo prueba cada reportaje perfil, que comienza con la "Voz Social de la Danza", centrada en la historia de vida de la bailarina Adriana Ordóñez quien es directora de "Danzazul", escuela que abrió puertas a la Danza Contemporánea en 1999, luego del cierre de la Dirección de Artes de Santander, DICAS. "Duncan Danza Estudio", es otro de los centros de formación en danza donde se concentra gran población. Ginna Milena Pedraza es su líder, se centra su enseñanza en otras modalidades de la danza como el tap, la danza árabe y la "Ovación de un estilo entre lo contemporáneo y el jazz", título del segundo trabajo periodístico.

"Genio el caminante" es un texto alusivo a Eugenio Cueto, maestro en Danza Contemporánea quien ha representado internacionalmente a Bucaramanga con obras realizadas por el Ballet Experimental Contemporáneo BEC.

El último reportaje pertenece a María Sonia Casadiego, hija de la 'mamá de la danza' Sonia Arias, máxima representante de la Danza Contemporánea en la región y Colombia. "De Danza la Piel" hace alarde a esta maestra que ha entregado toda su vida al arte del movimiento. El estudio brinda la presencia de una memoria cultural, donde la historia de la Danza Contemporánea en la región y su manera de accionar en la actualidad, son reflejadas en las experiencias de vida de estos personajes y sus creaciones artísticas.

PALABRAS CLAVES Danza, Contemporánea, Reportaje, Perfil, Periodismo moderno

DESCRIBING A CITY WHICH DANCE: REPORTS PROFILE OF CONTEMPORARY DANCE IN BUCARAMANGA

AUTHOR: DIANA ISABLE DIAZ NIÑO

FACULTY: SOCIAL COMUNICACION

DIRECTOR: GIOVANNI BOHÓRQUEZ PEREIRA

Study about contemporary dance in Bucaramanga shows its presence in latest 10 years, as you can see through four journalistic reports profile type, using the exponents of dance in region with a focusing belonging to modern journalism qualification that was proposed by author Norman Sims. Same way, projects arts of dance from Universal up to knowing its presence in Colombia and makes its way of acting in Bucaramanga deeper, and because of this is understood why it has international and national recognition as a city which dances. All of this is proved in each profile report, that start with "Social voice of Dancing" centered in the history of life from ballet dancer Adriana Ordóñez who is the director of school "Danzazul"; This Dancing school opened its doors for the first time to contemporary dance in 1999, after being closed the Direction of Art for Santander, DICAS.

"Duncan Dancing studying", is another dancing formation center where more population is concentrated. Ginna Milena Pedraza is the leader, her teaching is centered in other aspects of dancing like tap, Arabic dancing and the "Ovation of a style between contemporary dancing and jazz", title of second journalistic job.

"Genius of the Walker" is an allusive text related to Eugenio Cueto, Contemporary dancing teacher who has internationally represented to Bucaramanga with acts carried out by Contemporary experimental ballet BEC.

The last report belong to Maria Sonia Casadiego, daughter of "mother of dancing" Sonia Arias, maxim theatre performer of contemporary dancing in region and Colombia "From dancing of skin " it make a show of this to this teacher who has delivered all her life to art of movement..

The study offer the presence of a memory for culture, where contemporary dancing history in region and its way of acting at present, are reflected in life experiences from this personages and their artistic creations.

KEY WORDS: Dance, Contemporary, Report, Profile, modern

INTRODUCCIÓN

Así como en la escena se descubre la punta de los pies abrigados por zapatillas, el presente estudio proyecta una memoria cultural de trascendencia para la región, debido a que centra su finalidad en visibilizar la Danza Contemporánea en Bucaramanga, profundizando en conceptos, experiencias, datos para conocer su respectivo origen y presencia en los últimos diez años de existencia.

Esto hace que la Danza Contemporánea sea merecedora de un estudio, para su difusión y promoción como un arte que hace presencia en la ciudad. Además de ser focalizada como propósito fundamental del presente proyecto, con la finalidad de hacer un registro periodístico en Bucaramanga, que permita evidenciar la presencia de este arte en la región.

El documento centra su principal foco en la presencia del movimiento de la Danza Contemporánea en la última década, exponiendo historias de vida de sus principales exponentes, que han permitido darle vida y voz a la danza en la ciudad.

También se esboza la esencia de esta manifestación artística, perteneciente a las artes escénicas, para así entender el arte de nuestros tiempos. Además de presentar la Danza Contemporánea desde conceptos universales, para luego explorar este arte en el contexto colombiano y bumangués.

Dichas pretensiones están interpretadas bajo el enfoque del periodismo literario, el cual explora en la construcción narrativa, atrapa la fugacidad de los acontecimientos y permite descubrir el estilo individual. En el presente caso se atiende al género del reportaje perfil, empleando elementos de crónica y entrevista.

Los siguientes capítulos están inmersos en el género periodístico del reportaje, debido a que permiten una representación esquemática e informativa, de una figura literaria, artística o intelectual sobre la que se va informar, a un público no especializado.

Los reportajes perfiles contenidos en el presente estudio, están relacionados mediante una profesión en común: la Danza Contemporánea. De esta manera se retratan cuatro personajes, con sus propios estilos, identidades de movimiento y procesos personales en el desarrollo de este arte en Bucaramanga en los últimos 10 años. Además de sus respectivas experiencias con la danza en el rango nacional y estudios, investigaciones e indagaciones con el arte universal.

Dichos personajes, protagonistas del presente estudio, son perfilados mediante una narración personal, este recurso se empleó para contar y describir rasgos tanto de su personalidad, como de su caracterización física.

Este enfoque permitió brindar ambientes propios para cada personaje, inferir en sus vidas profesionales que dieran luces al objeto de estudio, en la visualización de la Danza Contemporánea en la región.

El documento está subdividido por capítulos, en primer lugar, se presenta una sustentación teórica, esta parte inicial permite al lector contextualizarse en la temática principal. Se abarcan conceptos de tipo universal, su correspondiente reseña histórica en Colombia, para contextualizar el por qué de esta práctica artística en Bucaramanga. Igualmente, destacando los correspondientes autores representativos de la Danza Contemporánea en estos contextos.

Datos expuestos en dicha parte inicial, cuyo resultado fue una metodología periodística enfocada en la observación y entrevistas realizadas a los gestores y precursores de la Danza Contemporánea en Santander y Colombia. Se trata de

testimonios brindados por el maestro bogotano Carlos Latorre quien trabaja por la danza hispanoamericana en New York, además de vivencias emitidas por las maestras santandereanas Maria Sonia Arias y Ana Inés Barragán, máximas representantes del arte de la danza en Colombia.

Para esta parte del estudio, se recurrió principalmente a fuentes directas, empleando la entrevista y experiencia de vida, pues no existen archivos en la ciudad que lo documenten. Para dicha finalidad, se registran testimonios en esta parte de la Danza Contemporánea como voz viva del arte, gracias a la maestra Sonia Arias cuyo aporte nos sirvió para la construcción teórica del documento.

Los capítulos posteriores, hacen alusión a los reportajes perfiles de los máximos exponentes de la danza contemporánea en un contexto actual. Personajes que han venido trabajando en la formación de niñas, niños y jóvenes para el desarrollo y presencia de esta práctica artística en Bucaramanga.

Dicho producto final corresponde a un segundo capítulo que hace relación a la “Voz Social de la Danza”, es un reportaje a la bailarina y maestra Adriana Ordóñez quien es una de las mujeres que rescata la danza contemporánea después del cierre de la única escuela de formación artística DICAS (Dirección Cultural y Artística de Santander), sus obras están contenidas por un valor social, la oposición a la injusticia y desigualdades sociales; creaciones de su compañía “Danzazul Laboratorio Coreográfico”

El tercer capítulo perfila a Ginna Milena Pedraza, quien también emprende un camino hacia la formación de niños, niñas y jóvenes para no dejar quebrantar la danza, fue una de las maestras que hizo renacer la idea de otra de las escuelas que inició con este arte en la ciudad, “La escuela de Dora Olarte de Barragán”. Su estilo está encaminado a la fusión de la Danza Contemporánea con el jazz, otro

estilo de danza que ha desarrollado con su “Compañía de Danza Experimental Duncan”.

El cuarto capítulo es un producto que hace relación a “Genio El Caminante”, el maestro Eugenio Cueto, un hombre que ha representado a Bucaramanga en festivales de Danza Contemporánea internacionales, dicho reportaje narra sus experiencias y estudios en otros países, sus viajes y obras creadas a través de su compañía BEC (Ballet Experimental de Colombia).

Un último capítulo está dedicado a Maria Sonia Casadiego, “De Danza la Piel”, quien es una de las máximas representantes de este arte en Colombia, gracias a sus interpretaciones tanto en compañías de danza contemporánea en Santander, como en la participación de agrupaciones de Bogotá, entre ellas la reconocida compañía de Triknia Kabhelioz. Ha vivenciado su profesión en la memoria de una ciudad que danza, sus creaciones están dotadas por elementos del teatro y el manejo del objeto.

Las páginas que a continuación se presentan, abren ventanas para entender y conocer las formas del arte actual, para sociedades contemporáneas, hombres y mujeres en búsqueda de nuevos estilos, encontrando su esencia en el despertar de sensibilidades.

Brindamos este estudio al género humano, donde todos podemos bailar, en las letras, en las miradas o en el verdadero movimiento.

1. OBJETIVOS

Objetivo general

Hacer un registro periodístico de la Danza Contemporánea, presente en Bucaramanga que permita evidenciar su trascendencia en los últimos diez años.

Objetivos específicos

-Realizar cuatro reportajes que contengan las características de reportaje perfil, que evidencien la temática de estudio.

-Conocer el origen y desarrollo de la Danza Contemporánea presente en la ciudad y específicamente en la última década.

-Identificar las personas que son consideradas como máximos representantes y principales responsables de la evolución y desarrollo de la Danza Contemporánea en Bucaramanga a partir de los años noventa.

-Utilizar el género periodístico del reportaje como medio para contar la presencia del arte de la Danza Contemporánea en Bucaramanga.

-Definir las temáticas y personajes que serán abordados a través del género periodístico del reportaje.

2. DANZA CONTEMPORÁNEA

Capítulo 1: DANZA CONTEMPORÁNEA: PRESENCIA VIVA DEL ARTE

El universo y la danza comparten elementos como la gravedad, el movimiento, el peso, el espacio y el tiempo, desde esta visión la danza como concepto se relaciona con la existencia del cosmos.

El ser humano desde sus orígenes y en todas las etapas de su existencia, manifiesta varias capacidades necesarias para su vida: comunicarse, buscar su sustento diario, su vestido y el conocimiento de su cuerpo como herramienta esencial de subsistencia. El hombre se relaciona con la danza desde el vientre de la madre mediante los movimientos fetales, también ha creado danzas a lo largo de los tiempos, desde la más remota era prehistórica hasta el presente.¹

Sin embargo, para nuestro estudio, nos interesa exponer un entorno en el cual la danza se encuentra entrelazada desde su razón de ser con el arte. Desde la expresión y creación se encuentran conceptos artísticos que podemos resaltar para entender esta relación.

Desde este enfoque, identificamos lo expuesto por el teórico Teodoro Adorno quien abarca dicho concepto del arte desde la sociedad y la estética, pues el arte allí se sale del mundo empírico y entra a realizar una interacción con las realidades cotidianas del ser humano.²

¹ LARRIN, América. www.utadeo.edu.co. Reflexiones sobre la Danza Contemporánea desde una perspectiva antropológica. Noviembre de 2007

² ADORNO, Theodoro. Teoría Estética. Taurus. Madrid 1980. 464p

Referente al arte como espejos de la realidad social, se crea la relación de arte y sociedad, donde las obras artísticas establecen identidades según las miradas sobre el entorno social que tenga el creador o artista. Esto hace referencia a lo que Adorno afirma como la comunicación de las obras con el exterior.

Referente al punto de vista de la estética, ésta entra a actuar no solo desde el término de la belleza, sino interactúa más allá de la forma, es decir con el contenido y el sentido de la obra de arte. La profundidad de la razón de ser de la creación artística que puede ser una pintura, una obra de teatro, una pieza de danza etc, que tiene su esencia y su manera de perdurar en el tiempo.

Desde allí se mira la estética desde la utilidad, es decir que la estética del arte desde su sentido creativo, aporta a la sociedad sensibilidades y conciencias según las realidades del ser humano.

Entonces podemos referenciar un concepto de arte, “como actividad instaurada, como la búsqueda orientada y motivada que tiende expresamente a conducir un ser”.³

Desde este punto de vista, el artista, o intérprete del arte desde su condición, abarca conocimientos amplios sobre la realidad, según el teórico Etienne Souriau, quien afirma la relación del arte con la sabiduría instaurativa.

Dicho autor señala la palabra arte como una oposición a la técnica, y que hace énfasis a toda producción de belleza por medio de las obras, interpretadas y realizadas por un ser consciente.

³ SOURIAU, Étienne. Las Correspondencias del Arte. Alianza. 1986, México. 350p

La danza entra a interactuar con todos estos términos, entre la voz viva del arte, que desde lo histórico en sus formas y contenidos, que tienen que ver con el contexto temporal que camina de la mano con amplios estilos.

Para el presente estudio, hablamos desde la modernidad, donde el arte moderno contiene diversas manifestaciones como: el dadaísmo, expresionismo, surrealismo, cubismo, futurismo, rayanismo, constructivismo y productivismo, que solo señalamos por referencia, pues cada uno abarca amplios contextos, maneras de existencia y un número extenso de representantes a estudiar en el arte universal.

Después del desarrollo de todas estas experimentaciones con el arte, viene a construirse el término de arte postmoderno o contemporáneo a partir de las creaciones artísticas del siglo XIX donde se manifiesta la libertad pero donde su base o camino central es el ser humano y su individualidad.

Encontramos desde ese punto de vista referencias de autores como Enrique Castaños. Además de teorías sobre el “Arte Contemporáneo”, afirman que se elabora después de la segunda guerra mundial. Varios autores coinciden en ver este arte como “el hacer artístico que se desarrolla en nuestra época desde la teoría postestructuralista, la cual ha acuñado el término “Postmodernismo”, que se {...} desde finales de la década de los setenta, donde interactúa en el escenario, la creación artística y el discurso filosófico.”⁴

Nos interesa exponer estos conceptos para referenciar la manera como interactúa la temporalidad del arte, en los tipos de clasificación de la danza como creación artística.

⁴ <http://www.comoes.com/arte.htm>. marzo de 2008

Respecto a la Danza Contemporánea, entra a clasificarse dentro de las artes escénicas, las cuales son las artes que manejan el cuerpo humano en la escena, donde sobresalen el teatro que emplea tanto el cuerpo como la voz. También la conforman la pantomima, el arte clown, entre otras. Dentro de estas clasificaciones del arte se dice que la danza forma parte de las artes escénicas pues pone en el escenario una creación artística.⁵

En lo que se refiere a la historia de la danza, se establece para nuestro estudio un contexto desde este la danza en un enfoque formal y académico, pues su existencia presenta extensos caminos desde sus múltiples formas y clasificaciones de este arte. Por ello empezaremos a señalar la danza, desde una perspectiva histórica a partir del clasicismo, donde dicha práctica artística empieza a crear sus propios conceptos y formalidades en este arte del movimiento.

Danza Clásica y Danza Moderna

A partir de la vertiente de la danza clásica o ballet, la cual nace en Italia denominada en un principio como Ballo, sobre el siglo XV y XVI, esta danza desarrolla su lenguaje y formas dancísticas en Francia, sus pasos, que son universales son en el idioma francés.

El estilo del ballet, contiene una manera rígida de ser y limitado, la corporeidad de sus intérpretes conservan su uniformidad de la delgadez extrema, otras condiciones físicas, tienen que ver con la rotación de sus piernas y elasticidad.

También lo puntual del vestuario, compuesto generalmente por zapatillas de punta, tutú (o falda corta de velos que también se utilizaba en danzas antes del romanticismo) y medias veladas.

⁵ MAGARSHOCK, David. El arte escénico. México. Siglo XXI editores, 1983 254p

Este tipo de danza, según la época, se exigía un prototipo de bailarín, además de poseer una levedad en el movimiento. Entonces es Taglioni, un bailarín profesional y maestro quien impone, en esta danza clásica, danzar con las puntas de los dedos de los pies, así las “puntas” se convirtieron en un fenómeno que transformó la forma del ballet.

A partir de allí, según Doris Humphrey⁶, una de las bailarinas más importantes del siglo XX y precursora de la danza moderna, la danza ha sido completamente ingenua, a las niñas se les enseñaba a ser juveniles, bonitas y graciosas. Por ello los montajes de ballet más reconocidos, reflejan estos temas, entre éstos podemos mencionar a:

- Lucia di Lammermoor de Donizetti (1835)

Cuento de hadas de Chaikovski como:

- La bella durmiente (1890)
- El famoso Lago de los cisnes (1877)

Todas estas composiciones reflejaban la vida en rosa, la cotidianidad bonita de la dama, las flores, el campo y los príncipes azules.

Después aparece un tipo de danza, relacionada con temas más sociales, la cual revoluciona a toda esta rigidez, sin perder la estética y los fundamentos del movimiento, habla la voz viva de la danza moderna.

Isadora Duncan es una de las precursoras de la danza moderna, de origen norteamericano, quien se interpone a la formalidad del ballet. Esta gran exponente de la danza, le dio importancia desde el movimiento de danzar, al plexo solar, donde los cuerpos se movían con un estilo orientado a la espiritualidad y las

⁶ HUMPHREY, Doris. El arte de crear danzas. Ed universitaria. 1965. Buenos Aires. 202p.

emociones, quitando un poco la rigidez y la racionalidad que tenía la danza clásica.

Explora en el arte universal, llevando su danza a países de Europa y Asia; ésto debido a la relación e indagación que tuvo Isadora Duncan con la cultura de Grecia.⁷

Esta musa del arte de la danza es la primera intérprete en bailar descalza, desaparece el tutú y las zapatillas de punta, aparece entonces la libertad, tanto en el estilo de movimiento como en el vestuario.

La danza moderna se originó en Norte América, pero crea experiencias y relaciones con las danzas del mundo. Otras bailarinas del contexto universal que exploraron este arte fueron Loie Fuller, quien trabajó en la transformación de su cuerpo en una flor o una mariposa y Ruth Saint Denis, fundadora de la famosa escuela de Denishawn en los Angeles USA, donde se exploraban la danza hindú, española y bailes africanos.

Otros autores y teóricos universales de los movimientos de la danza:

A partir de este concepto de la danza, con miras hacia movimientos conectados con la gravedad espacial y el sentir del espíritu, en el rango mundial, existieron otros protagonistas de la danza que aportaron un amplio conocimiento al estudio de la quinesiología, que es el estudio del movimiento.

Entre estos autores, representativos del arte de la danza en el mundo, se encuentra Rudolf Von Laban (1865-1950) este alemán crea la relación de la calidad de los movimientos determinados por razones psicológicas y es creador de

⁷ DUNCAN, Isadora. Mi vida. Edición debate, Madrid. 1983, 230p

fundamentos de danza de la escuela Laban, reconocida mundialmente por sus aportes a la teoría del movimiento.

Encontramos el estilo y estudio de Jacques Dalcroze (1865-1950) quien desarrolló un sistema de coordinación de música y de movimiento corporal.

Posteriormente la bailarina norteamericana Doris Humphrey, una de las máximas representantes de la danza en el mundo, aportó desde sus estudios el sentido de diseño a los movimientos, el equilibrio y desequilibrio del cuerpo, estableció lenguajes de movimiento humano encaminados a lo que se denomina como composición coreográfica.

José Limón, de origen mexicano, alumno destacado de Humphrey, reconocido mundialmente por su estilo viril y feroz (La Payane du Maure), a la vez de la búsqueda profunda en la espiritualidad (There is a time)⁸. Además de esta compañía sobrevivieron las de Martha Graham y Merce Cunningham, entre otras como el ABT o el New York City Ballet.

La bailarina Alemana Mary Wigman otra gran diva en el mundo de la danza, compite con Isadora Duncan, coinciden con la suerte armónica y la coordinación, que a partir de ello hace de la danza una forma de vida.

Martha Graham otra norteamericana que desarrolla su propia escuela y estilo, crea una técnica denominada con su propio nombre "Graham" basada en la respiración para recrear la danza moderna.

Además de nombres como el artista étnico Alvin Ailey o Twyla Tharp quien dirigió el legendario Mikhail Barychnikov, compañía anterior a la del centro de formación

⁸ www.danzaballet.com. Noviembre de 2007

The Alvin Aley American Dance Center, uno de los más reconocidos mundialmente ubicado en New York.

También los destacados Alwin Nikolais y Merce Cunningham, quienes también marcaron una técnica propia y desarrollo de la danza moderna. Éstos fueron los primeros en la utilización de implementos electrónicos en sus trabajos y desarrollo del video danza.

En la actualidad algunos de estos trabajos artísticos perduran, mediante la promoción y divulgación cultural de instituciones como el “Consulado Internacional de la Danza de la UNESCO” o del “Consejo Internacional de la Danza”, y todas las redes de danza a nivel mundial, que contribuyen al desarrollo de la Danza Contemporánea y el ballet en el mundo.

En el rango internacional existen compañías que se han destacado , entre estas la Compañía de Pina Bausch en Alemania, quien lleva más de 50 años danzando; compañía Random Dance dirigida por Wayne Mc Gregor de Gran Bretaña.

Otras de las escuelas reconocidas por creaciones avasalladoras de danza teatro son las holandesas donde se encuentra el reconocido maestro Van Manen, cofundador del “Nederlands Dans Theater”.

El venezolano David Zambrano fue uno de los maestros de Suramérica en trabajar la Danza Contemporánea a partir de la técnica denominada “Contact Improvisation”, la cual es practicada de manera colectiva, donde se emplea la comunicación con el otro y elementos acrobáticos del cuerpo.

Entramos así, a reconocer la Danza Contemporánea, que nace de las creaciones a partir del siglo XIX, autores desde la visión antropológica como América Larrin,

afirman sobre el origen de la Danza Contemporánea, que no hay un hilo conductor o alguna especificidad⁹.

Esta antropóloga, estudiosa de la danza, expone sobre la creación de la Danza Contemporánea, afirma su relación con la transición que dio la danza moderna. En esa exploración y nuevas formas, nace este estilo contemporáneo.

Intérpretes de este arte, como el maestro Carlos Latorre, quien actualmente es uno de los máximos exponentes de ésta práctica artística en Colombia, nos brinda su visión sobre la diferenciación entre estas dos manifestaciones de la danza, la moderna y la contemporánea: “en los ochentas existía ballet clásico, neoclásico, moderno, transvanguardia y ahora, todo lo que sea diferente al ballet le llaman contemporáneo.

No sé a quien se le ocurrió homogenizar todo el concepto de la danza, sobre todo de la danza moderna, que tiene una especificidad, la danza contemporánea tiene otra, surge a partir de los 60 o 70, también con la música contemporánea que busca ampliar los conceptos de interpretación e integración de la danza, contar nuevas historias a partir de la libertad, el concepto y la interpretación.

Empieza a fusionar la teatralidad que antes no se hacía. A partir de la danza teatro, empiezan las fusiones, la contemporaneidad fusiona todas las artes posibles, y todas las búsquedas posibles, entonces la Danza Contemporánea es una ampliación de la danza moderna.”¹⁰

“Esta forma de danza, que también pertenece a la clasificación de las artes escénicas, trae otras expresiones artísticas como el teatro, retoma elementos del folclor, además explora la relación con el video, debido a que se desenvuelve en

⁹ www.utadeo.edu.co

¹⁰ Entrevista con el maestro Carlos Latorre el 20 de noviembre de 2007.

una era electrónica, donde la tecnología y el arte tienen una significativa relación.”¹¹

Colombia Danza en la Contemporaneidad:

La Danza Contemporánea se expande en el rango mundial, llega a Colombia por medio de profesionales de la danza, quienes indagaron este tipo de arte fuera del país, en búsqueda de conceptos de arte universales.

Según reseñas históricas realizadas por autores colombianos, afirman que la presencia de la danza contemporánea en Colombia fue en 1930 a través de Jacinto Jaramillo, quien trabajó el folclor y entrenaba a sus bailarines con fundamentos del ballet; trajo estos elementos de la danza gracias a sus estudios en el exterior, con Irma Duncan una de las discípulas de Isadora Duncan, la máxima exponente de la danza moderna. Este maestro propone ejercicios estructurados de la danza moderna que le antecede y tiene elementos de la danza contemporánea y también explora en las formas del folclor¹².

Además la inclusión de la danza contemporánea en nuestro país se le debe a las prácticas en la escuela Estudio, cuya creadora fue Irina Brecher donde se crea un espacio para la práctica de la danza moderna y de la técnica de Graham, que se emplea como entrenamiento base para la Danza Contemporánea.

Luego en los años ochenta, intérpretes de Danza Contemporánea provenientes de academias de ballet, inician la creación de más espacios de entrenamiento de esta danza. Todos ellos profesionales de la danza con experiencias en academias como la Escuela de Ballet del Distrito de Plutarco Santamaría, la academia Ana

¹¹ LARRIN, América. www.utadeo.edu.co. Reflexiones sobre la Danza Contemporánea desde una perspectiva antropológica. Septiembre 9 de 2007.

¹² www.utadeo.edu.co/comunidades/grupos/danza/html/danzacolombia.html. Junio 28 de 2007.

Pavlova dirigida por Ana Consuelo de Díaz y Jaime Díaz, la academia de Priscila Welton y la Academia Nacional de Ballet dirigida por Christopher Fleming.

Sin embargo existen referencias sobre la existencia de este arte y otros representantes que aportaron a su desarrollo y crecimiento:

“La danza Contemporánea en Colombia viene a desarrollarse a finales de los 70’s principios de los 80’s, con Rafael Sarmiento, Carlos Jaramillo, Peter Palacios, Elsa Valbuena, Alvaro Restrepo, ellos son los que introducen la danza contemporánea en Colombia. Antes, es folclor y fusión, danza moderna y ballet, también music hall o musicales.

Luego de esas generaciones venimos nosotros, Carlos Latorre, Jorge Tovar, Iván Castro, Martha Ruíz, Leyla Castillo, como los más importantes que se han mantenido, que están todavía vivos, que están dando sus obras y viajando por todo el país.

Pues la gente ha viajado pero ha desaparecido, estrenan una o dos obras y desaparecen, entonces eso es lo que ha pasado a raíz de la danza contemporánea. Los que nos mantenemos somos muy pocos, de esa generación de los 80’s, hijos de Peter Palacios, Carlos Jaramillo, Priscila Welton, al maestro Rafael Sarmiento y de Elsa Valbuena es una coreógrafa de Cali que se fue a vivir a Orlando, a la Florida.”¹³

De esta manera, aparecen maestros como Carlos Jaramillo, quien se formó profesionalmente en El Estudio, junto a Sonva Rima crean en 1981 “Triknia Kabhelioz”, su principal y primer trabajo en Danza Contemporánea fue “La Muerte del Potrillo Azul”.

¹³ Ibid

Dicha pieza de danza busca una fusión entre el estilo contemporáneo pues asume una teatralidad y lo complementa con la cultura tradicional de la región de los llanos. Fue una obra reconocida porque rompe esquemas del folclor.

Es así como “Triknia Kabhelioz” es uno de los grupos precursores de la danza contemporánea en Bogotá y Colombia. Así como los grupos que experimentan con las nuevas tendencias como “L’Explose” dirigido por el también maestro Tino Fernández.

Procesos reconocidos como “Athamor Danza” Fundada en Nueva York en 1986, por el bailarín y coreógrafo colombiano Alvaro Restrepo, “Athamor Danza” se ha consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la escena, no sólo colombiana, sino también latinoamericana e internacional.

En las principales ciudades del país existen academias y escuelas de Danza Contemporánea. Como carrera profesional solamente en “La Escuela de Arte Escénico de Bogotá”, hay otro de los centros de formación con mayor auge en el país, “Incolballet en Cali”, donde los niños, niñas y jóvenes se forman desde tempranas edades y complementan sus estudios de bachillerato con la práctica de este arte.

Una Ciudad Que Danza: Bucaramanga y el movimiento del arte contemporáneo:

Una ciudad con memoria, el espacio y el tiempo del arte abren telones a la exploración de la danza, estamos hablando de los años sesentas, alusivos para Dora Olarte de Barragán y Sonia Arias, dos precursoras del arte del cuerpo, presentando a la nación el talento santandereano.

Dora Olarte de Barragán desde 1961 incursionó en la danza en Bucaramanga, inició con danzas españolas y flamenco, posteriormente incorporó danzas tradicionales y el ballet clásico en su centro de formación que por aquella época se denominaba “Danzas Españolas Dora Olarte de Barragán”.¹⁴ Además esta dama de la danza fue la pionera de la enseñanza del glamour en Santander.

“Dorita” como fue conocida en el medio artístico, creó varias obras basadas en libros infantiles como: “El Espantapájaros Solidario” y “Tobias”, escritas por Miguel Ángel Pérez, que fueron realizadas en beneficio a la rehabilitación de los niños enfermos. También hizo piezas como “Juan Salvador Gaviota” y “El Principito”. Todas las obras que se hicieron en Bucaramanga fueron donadas a obras benéficas a instituciones como el Hospital Infantil y asociaciones de lucha contra el cáncer.

Por otra parte, es Sonia Arias quien impulsa el ballet en la región, llega a Bucaramanga en 1969, empieza a desarrollar el arte de la danza clásica, ella es la precursora de la Danza Contemporánea en la región.

Es así, como en 1972 funda la “Dirección Cultural y Artística de Santander”, DICAS, donde no solo la danza hizo presencia sino otras manifestaciones artísticas como el teatro, música, folclor y artes plásticas.

Entonces “Mamá Sonia” como es llamada fraternalmente por sus discípulas de la danza contemporánea, crea obras junto a su esposo Joaquín Casadiego, reconocido en el ámbito del teatro y la televisión, integraban elementos del teatro y la escultura. Así sobresale en Bucaramanga la danza contemporánea, con la inclusión de todos estos elementos artísticos mediante temas tomados de la cotidianidad y de las problemáticas sociales.

¹⁴ Entrevista con Ana Ines King, hija de Dora de Barragán, realizada en octubre de 2007.

De esta manera, las creaciones en Danza Contemporánea de Sonia Arias, del DICAS, tuvieron reconocimiento en el rango nacional. Sus obras representaban a la región mediante los Festivales de Danza que organizaba la Contraloría en Bogotá:

“Fue como un laboratorio, algo muy interesante, en una época donde se trabajó para conseguir cosas nuevas, en todos los aspectos, hacíamos instrumentos de cuerda con unos arcos, sacábamos sonidos raros con instrumentos de viento, y eso era parte de las músicas para ballet, lo último que hicimos fueron muestras así, había textos con el teatro, había música, había escenografía y así se empezó hacer danza contemporánea aquí, Bucaramanga fue la primer ciudad en el país donde se integró la danza con el teatro.”¹⁵

Por otra parte, la escuela de Dorita de Barragán llega un momento en la nueva experimentación con otra modalidad de danza, cuyo auge perpetuaba en el mundo, el jazz, con la llegada de su hija bailarina Ana Inés Barragán o Ana Inés King (nombre artístico por su residencia en EE.UU). De esta manera, en 1980 la escuela cambia de nombre “Escuela de Dora de Barragán”, realizando una fusión con el jazz, la Danza Contemporánea y el ballet.

Dora empieza la escuela cuando sus hijas estaban muy niñas, quienes actualmente representan la Danza Contemporánea en Londres y Estados Unidos, Ana Inés Barragán y Rosana Barragán. Ellas recuerdan a su mamá dictando clase a las hijas de sus amigas, así comienza la escuela de “Dora Olarte de Barragán”.

¹⁵ Entrevista maestra Sonia Arias. Diciembre de 2007

Esta escuela tenía otra vertiente, enfocada a las danzas españolas, Flamenco y Ballet. Su esposo era médico cardiólogo, y las obras eran donadas a obras de beneficencia.”¹⁶

Bucaramanga comienza su auge en el aspecto artístico y cultural, con el nacimiento de estas compañías, en ellas estudiaron más de 300 alumnos quienes a su vez fueron formando otros frutos de la Danza Contemporánea en la ciudad.

Además de los trabajos de Wiston Berrio, uno de los máximos representantes del folclor santandereano, quien adicional a su trabajo de etnodanza, lideró por aquella época una “Escuela de Danza Contemporánea” de índole privada ubicada en cabecera.

Estas agrupaciones se consolidan en 1989 y comienzan las representaciones a nivel nacional en los diferentes festivales de Danza Contemporánea, suscitando a Bucaramanga como una ciudad que danza, en frases y mensajes de los medios impresos nacionales que, en cierto modo, le dieron una marca a la ciudad.

Así lo registraron diversos medios de comunicación nacional y local, por la época de 1989, que dieron seguimiento periodístico sobre estas dos compañías representativas de Santander, “Compañía DICAS” y “Santander Jazz Ballet de Colombia”.

Mensajes emitidos en diarios como “, El Siglo”, “El espectador”, “Vanguardia Liberal” y “El Espacio”, expresiones como: “ciudades en las que la danza también está adquiriendo nuevas contorsiones y nuevos planteamientos”.¹⁷

¹⁶ Entrevista vía virtual a Ana Inés King, quien reside en Estados Unidos. Realizada en agosto de 2007.

¹⁷ Bailarines y esculturas darán los primeros pasos. Periódico El Siglo. Octubre 11 de 1989. Pág. 9-B

Se hablaba en estos medios sobre el estilo y las nuevas maneras de exploración que la “Compañía DICAS” como una de las destacadas en brindar mayor difusión de este arte en el país. Quienes aportan otra modalidad con el trabajo de escultura y danza. Integración de otra manifestación artística fusionada con la danza.

Por esta época se realizaron varios trabajos de danza contemporánea que son significativos en la historia de la danza en Bucaramanga como “A callarse” (DICAS), “Hombre tiempo en el tiempo” (DICAS), “Amor América” (Compañía Jazz Ballet de Santander) y la “Candida Eréndira” (Compañía Jazz Ballet de Santander), entre otras obras.

Si bien, estas dos escuelas perduraron por mucho tiempo, también tuvieron que desvanecer su existencia, el DICAS es cerrado en 1999, la Escuela de Dorita de Barragán también termina sus labores pues Ana Inés King se radica en Estados Unidos para trabajar con su proyecto de “Latin Ballet of Virginia”.

En 1999, el DICAS tiene un final que marca a una sociedad del arte. Después de la jubilación de Sonia Arias, le corresponde a su hija y también maestra de Danza Contemporánea, María Sonia Casariego. A ella le correspondió estar al frente de esta Dirección Cultural y Artística de Santander (DICAS). Aunque los esfuerzos no valieron, después de la decisión del Gobernador Mario Camacho Prada, en otorgar el establecimiento a un grupo de joyeros de Santander.

Desde hacía un año, la orden había sido dada, sin embargo cartas y manifestaciones a los medios de comunicación se realizaron para frenar con esta equivocada acción. Sin embargo los pisos de ballet fueron remplazados por oficinas.

Esta casa ubicada en la carrera 27 con calle 34, donde funcionaba el DICAS, era de la Gobernación de Santander, no se logró ningún acuerdo y el arte que se

vivenciaba en aquel recinto, desapareció, solo en su fachada quedan los cimientos de una pintura que aún no ha sido quitada, pero está segmentada por ventanas, que dejan ver las oficinas que adecuaron para el lugar.

Sonia Arias presenció este hecho que para la ciudad de la danza fue un golpe duro, esta maestra ha sido condecorada con honores del ciudadano y el gobierno ha reconocido su labor. De todas maneras ella sigue perseverando en el desarrollo artístico de la ciudad con su actual esposo, Blas Emilio Atethortúa, maestro de música¹⁸.

Se pensaba que la danza podía decaer, pues esta escuela por haber pertenecido al Estado, acogía a ciento cincuenta alumnos bumanguenses, quienes veían en la danza una esperaza de vida y de profesión.

Sin embargo, surgieron escuelas y proyectos de formación liderados por jóvenes talentos, quienes encontraron los medios para no dejar morir este arte y brindarle un renacer, así pudieron adecuar en otras casas salones de danza y ballet, entre estas: “Danzart”, “Danzazul”, “Duncan Estudio”, “el BEC” ,”Dante” el proyecto de la “Bruma” y “Odeón”.

Algunas de éstas aún subsisten, cada una con su estilo propio, enfocadas al ballet, danza contemporánea y la fusión de este género con otros como el jazz, teatro y folclor.

Luego de todos estos hechos se creó el Sistema Municipal de Arte de Bucaramanga SIMFAB . Otro proyecto del Estado que no duró mucho, algún tiempo estuvo liderado por el bailarín Eugenio Cueto, pero por falta de apoyo por parte del gobierno el proyecto decayó.

¹⁸ Op. cit

Detrás de estos hechos, la danza contemporánea continúa dando pasos agigantados en la ciudad. Todos estos caminos se abren aún más con la existencia de festivales nacionales de danza y en la formación mediante talleres dictados por bailarines santandereanos radicados en países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, España, Suecia, Escocia y Portugal.

Estos profesionales, aportan más conocimiento del arte universal en jóvenes que no tienen la oportunidad de viajar o realizar algún estudio, de esta manera complementan su estudio en Danza Contemporánea.

Sin embargo, es latente la falta de un centro de formación estatal como lo fue la “Dirección de Artes de Santander” DICAS, debido a la existencia de jóvenes comprometidos con la danza contemporánea, quienes no encuentran en Bucaramanga un estudio profesional en este campo artístico.

Todo esto hace que la Danza Contemporánea en Bucaramanga sea merecedora de un estudio, señalada como una “Ciudad que Danza”. Desde la visión comunicativa, representa los imaginarios de una sociedad donde brinda mejores valores a una ciudad desde la parte individual del ser humano.

“La danza contemporánea funciona para la sociedad actual porque es una forma nueva de resignificar el cuerpo y el movimiento. Entonces en Colombia que hemos tenido una creencia popular y una cultura folclórica, vemos actualmente en pleno siglo XXI, que sus conceptos empiezan a agotarse, los conceptos de identidad, de apropiación, igualmente el folclor debe mantenerse, y debe evolucionar también en el tiempo. Entonces la danza contemporánea funciona como nuevas invenciones, como formas de nuevas investigaciones, captando la atención de la

gente en general, creando nuevas interpretaciones del movimiento desde el individuo como individuo, en la sociedad contemporánea colombiana”¹⁹.

Comunicación, estética y sociedad, las expresiones con miradas profundas y sensibles, el arte que estudiamos, la Danza Contemporánea. Reflejándonos y proyectándonos desde una ciudad en progreso, desde una Bucaramanga que empieza a dar sus primeros pasos sólidos en el desarrollo y la presencia de este arte del cuerpo.

Herramientas periodísticas para “retratar” a la Danza Contemporánea

El documento que presentamos a continuación ha sido una exploración sobre un interés particular, son los primeros pasos del nuevo periodismo, que de acuerdo con las clasificaciones del autor Norman Sims, puede decirse que es un texto del periodismo moderno.

Dicho autor se refiere a que este enfoque periodístico acoge las partes más sensibles, y a diferencia de los novelistas se debe ser exacto pues no se limita a la tarea periodística.

Por ello, los siguientes reportajes, manejan una voz literaria, sin alejarse de la información que nos interesa para visualizar la Danza Contemporánea y su presencia actual.

Referenciamos estos acercamientos periodísticos, para encontrar un estilo donde describamos la Danza Contemporánea de la región, mediante personajes, entonces actúa aquí un género, el reportaje. Dentro de sus diversas formas encontramos el “reportaje perfil”, señalado por Alex Grijelmo:

¹⁹ Entrevista # 2 con el maestro Carlos Latorre, Noviembre de 2007

“Ciñe a una persona. Aguarda cierta similitud con la entrevista perfil. Debe ser a personajes de gran importancia. No se puede quedar en una mera documentación biográfica.

Se puede describir sus afinidades, vida familiar, éxitos o fracasos y rasgos de personalidad”.²⁰

Encontramos aquí, estilo y género, para retratar a una ciudad que danza, donde 4 personajes nos señalan la situación actual de la danza, su presencia y lo que fue su vivencia en los ochentas.

El foco que proyectaremos en este campo extenso del periodismo, es el de tipo cultural, citamos al autor Jorge Rivera quien tiene una visión sobre el concepto de cultura: “como un conjunto complejo que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”²¹.

La danza forma parte de la cultura artística, formas periodísticas que se emplean para promocionar su presencia se acercan a esa sensibilidad, debe hilar un sentido brindado por el periodismo, donde entramos a profundizar en la sociedad, pues la danza al igual que la tarea periodística muestra los espejos de la sociedades.

²⁰ GRIJELMO, Alex. El estilo del periodista. Madrid. Taurus.1998 120p

²¹ RIVERA, Jorge. El periodismo cultural. Paidós, Buenos Aires, 1995. 217p

3. REPORTAJES PERFILES SOBRE LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN BUCARAMANGA

4. Capítulo 2. ADRIANA ORDÓÑEZ: LA VOZ SOCIAL EN UNA CIUDAD QUE DANZA

*“La danza es paz, da mucha más tolerancia,
la danza da más conciencia de lo que uno es, de lo que uno piensa,
de lo que uno siente, mejora el autoestima y
uno tiene mucha más concentración.*

*Yo creo que si uno se oye a sí mismo es más probable
que tome decisiones que lo hagan feliz...”*

Adriana Ordóñez

Hay dulzura en su voz, aires de fruta fresca en su personalidad y un toque de trópico en su vestir. Lleva como adornos unos aretes grandes, artesanales, de un rojo intenso, los lucía en el momento del encuentro. Todos sus demás accesorios demostraban la presencia de una mujer natural, que mezclaba perfectamente la elegancia y sobriedad que la caracteriza.

Antes de empezar las preguntas, al revisar su hogar, éste transmite un ambiente artístico. El pasillo conecta al patio, está decorado por cuadros, “atrapasueños” y de una mujer pintada en un retablo en forma de ventana. Al finaliza el camino se entra a un espacio natural, árboles frutales, flores de distintas especies y plantas aromáticas adornan y perfuman el lugar.

En la sala, una niña asoma su figura delgada, de piel trigueña y ojos grandes que mueve de lado a lado observando cada detalle de la escena, saluda sonriente, su nombre es Rafaela Negrette, hija de Adriana, tiene 8 años, su cabello enmarañado y pijama de colores, indica su disposición a dormir. Da las buenas noches, le recuerda a su mamá que deben madrugar al otro día, para estar temprano en el colegio y asistir a sus clases de danza y violín.

Adriana es cabeza de hogar, se ha entregado como mamá a su única hija, pero también a los 150 alumnos, entre niños, niñas y jóvenes a quienes les enseña Danza Contemporánea, Ballet y Yoga en “Danzazul”, su escuela.

La danza ha sido parte de la vida de Adriana y por eso la primera pregunta se centra en saber en qué momento decide bailar?

“Tuve la fortuna de empezar danza cuando tenía 10 años, mi primer escuela que llevo en mi corazón es en la Dirección Cultural y Artística de Santander. DICAS, dirigida por Sonia Arias. Allí estudié durante 6 años, ballet, Danza Contemporánea, música, improvisación y composición de movimiento. Luego estuve en una edad que uno busca lo que quiere hacer con su vida y tuve también la luz para saber que quería bailar o dedicarme a la danza básicamente. Hice la carrera en Bogotá en “Academia Superior de Artes de Bogotá” ASAB.

Hice una pasantía en Costa Rica y luego de mi regreso a Bucaramanga tuve la buena estrella de ser la directora de la Compañía “Sobresaltos” de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Creo que cuando uno trabaja en un arte, la formación nunca para, entonces la cantidad de clases y de cursos que he tomado ya es irrecordable, pero es una cosa que continúa”.

A propósito, ella recuerda cómo a partir del Festival “Sobresaltos” nació la Compañía que lleva su mismo nombre. Fue en el año 2000, cuando participó junto a maestros internacionales de Danza Contemporánea y más de diez bailarines de una coreografía que se realizó para el Festival Iberoamericano de Teatro del mismo año.

Adriana empieza a interesarse por la vocación de la enseñanza, su decisión en aportar logros a este arte, el cual tuvo una época de penumbra al no existir más academias en la ciudad, pues en 1999 es cerrado el DICAS. Fue Adriana con

otras maestras, quienes levantaron por esta época, el arte de la danza en otros espacios.

¿Cómo surge su sentimiento de enseñar Danza Contemporánea en Bucaramanga?

-“Esa es una situación complicada porque se cierra el DICAS, que si éste hubiese seguido, no tuviéramos nuestras escuelas.

Allí había danza folclórica, Danza Contemporánea y ballet clásico. Frente a que no había nada y que la ciudad era una ciudad que llevaba 25 años bailando con una escuela impresionante, a mí me parecía terrible dejar morir esa historia.

Era dejar morir como esa semillita que estaba sembrada en muchos niños y en muchos jóvenes, que se estaban preparando en danza en la ciudad.

Estuvieron otras escuelas como la “Escuela de Dora de Barragán”, que se enfatizaba más en el Jazz, luego Elioska Cortés abrió una escuela enfatizada al ballet denominada “Danzart”, ella actualmente está radicada en Francia, y yo también dije, pues necesitamos un espacio para la Danza Contemporánea.

Todas estamos haciendo de todo un poquito con unas líneas más claras, Elioska cerró su escuela en el 2004 y surgió la falta de centros de formación y de casas donde se pudiera bailar y también de la necesidad de construir una pedagogía de acuerdo a mis principios”.

Es momento de hablar del centro de formación “Escuela de Danza Contemporánea, ballet y yoga Danzazul”.

-¿Cómo se creó esta Escuela?

“En el año 2000 empezamos actividades con “Danzazul”, con el tiempo nos hemos dado cuenta que funciona la pedagogía, con las niñas ha funcionado y los niños han logrado niveles técnicos en medio de la participación. Nos hemos salido un poco de la mecánica de la imitación y hemos brindado espacios de acercamiento y ha sido lindo. Ahora la escuela ha crecido, se volvió un árbol grande.

Tuve mucho apoyo de mi familia, era bastante joven, tenía 23 años y así creé “Danzazul”, los cuatro primeros años vivíamos a ras, pagábamos los servicios, el arriendo tardísimo, pero creo que si uno es artista debe pensar que no puede tener mucho dinero, vivir cómodamente, y tener para sus gastos. Creo que si uno tiene riqueza para su alma, alimento para su espíritu, eso es lo que lo mueve. Pues si el interés hubiera sido económico, fuera otra cosa. Empezamos chiquitos, estábamos en la experimentación pedagógica y en la creación de nuevos parámetros, de nuevos principios en la enseñanza, además vivía muy asustada de pensar que todo había sido un error.”

Esta expresión de Adriana podría atemorizar a los futuros jóvenes de la Danza Contemporánea en Bucaramanga. Sin embargo, Danzazul ha sido un esencial centro de formación de la danza en la región, la primera casa estuvo ubicada en el barrio cabecera frente del Hotel Dann Carton, luego la escuela se desarrollaba en Terrazas y actualmente queda por la carrera 39 con calle 44, es un espacio amplio para practicar el arte de la danza, donde la academia ofrece no solo Danza Contemporánea sino también clases de ballet, yoga, tai-chi, rumba y capoeira.

La academia se ha caracterizado por el ambiente natural que evoca su decoración, por las flores y plantas que acompañan a este recinto de la danza.

Me acordé del aroma de pureza que flotó en lo más profundo de mis sentidos, debido a la música que sonaba en el salón principal, donde uno de los alumnos de Adriana dictaba una clase, mujeres adolescentes quienes vestían truzas de diferentes colores y medias negras largas licradas, algunas usaban zapatillas de punta y otras estaban descalzas.

La danza ha acompañado a Adriana durante más de 20 años, por ello convenció a su familia para que la apoyarán en esta profesión, que según ella la hace feliz, en ese momento me contaba sobre su escuela, entonces le pregunté:

¿Cómo ha sido la experiencia en este centro de formación de Danza Contemporánea, donde reúne a casi 100 alumnos entre niños, niñas y jóvenes?

“Lo que estamos haciendo ahora en la escuela con todo el equipo de trabajo, pues no soy yo sola, son cuatro profesores más aproximadamente, es valioso y creo que se han dado cuenta de la importancia del arte.

Es un aprendizaje que ha hecho mi familia y la familia de mis estudiantes. Es una cosa al principio rara, pues los papás de las niñas querían al principio que no se engordaran o que se movieran bonito, ahora se han dado cuenta que la danza es paz, que da mucha más tolerancia, que la danza da más conciencia de lo que uno es, de lo que uno piensa, de lo que uno siente, que mejora el autoestima, que uno tiene mucha más concentración. Si uno se oye así mismo es más probable que tome decisiones que lo hagan feliz, pues uno puede ser forzado según las imposiciones sociales y puede escuchar más como lo que ésta es mi vida o no, cuál es mi canto, la danza abre una ventana ahí y pues ese es mi sueño realmente, que yo pueda contribuir a que mis niñas y niños se construyan a sí mismos respetándose.”

Adriana decidió continuar con la enseñanza y formar a más jóvenes que sembraran en su corazón esta profesión por la Danza Contemporánea.

La forma de pensar de Adriana respecto a los demás tiene una razón de ser desde su identidad, ella es una pensante sobre la sociedad del común. Entonces ella relaciona este punto de vista con el trabajo de la danza;

-“A mí me cuesta trabajo estar dependiendo de otros, me cuesta trabajo cómo debo enseñar y esa era la posibilidad que yo tenía de experimentar mis nuevas teorías sobre la pedagogía de la danza, que no era tan mía, luego me di cuenta que eran universales, pero que en ese momento, en 1999 yo me sentía realmente sola, sola concibiendo un montón de ideas en las que tradicionalmente no encontraba apoyo.

La danza debe ser un espacio para todos y todas, sin discriminación como que la danza debe ser un espacio para enriquecer la vida, no para limitarla entonces no importa tus condiciones físicas, la danza es un arte que te involucra totalmente y que te va a beneficiar el alma, el espíritu, el cuerpo, la mente que no puede negársele a una persona obesa, a una persona paralítica o una persona anciana de acceder a la educación en danza y bueno eso yo creo que sigue siendo revolucionario oírlo ahora, pero era lo que yo sentía que quería hacer”.

Luego que Adriana se refería sobre los espacios de todos y todas, relacioné esta expresión con la ideología de una fundación: “Mujer y Futuro”, la dirige su madre Isabel Ortiz y entendí el porqué de los trabajos sociales que Adriana le aporta a la comunidad desde la danza. Así comentamos sobre esta coincidencia.

¿Cómo ha sido la relación entre la fundación que lidera su mamá y su trabajo social con la danza?

“Mi sentido por la justicia social sí viene de mi madre, a ella obviamente le parece maravilloso que yo haya llegado como artista a trabajar temas en los que ella ha investigado como psicóloga, ella trabaja en los derechos humanos en la ciudad y ha sido lindo encontrarnos profesionalmente.

Uno es hijo de quien es hijo y hay una influencia que hace mucho no toco esos temas, no me sentía capaz creo, pero yo sí concibo la danza como un lenguaje que habla. Me parece que en un país que se deshace como el nuestro y donde hay tantas cosas injustas y absurdas, entonces es importante fijar posición, entonces la danza vuelve a ser un espacio de reflexión.”

¿Sobre sus últimas obras de danza, qué temas sociales han trabajado?

-“Hace poco tuvimos una obra que se llama “Magdalena y Jesucristo” que trata sobre el maltrato intrafamiliar y un poco sentamos una propuesta de cómo construir una relación equilibrada entre hombres y mujeres. Es una cuestión de género, no desde el feminismo sino desde la posibilidad de que los dos, hombre y mujer, crezcan y no se hagan daño.

Ahora tenemos una obra divina que me encanta, se llama “Lo que no quieres ver” es una obra desde la violencia armada en Colombia y básicamente es porque aquí no nos interesa quien es el muerto, entonces la obra de danza muestra una posición política en contra de la guerra”.

“Magdalena y Jesucristo”, se presentó en el 2006, cuando la presentaron en el barrio Kennedy en el Festival de Danza “Sol a Sol”. Su vestuario está conformado por unos vestidos femeninos, de color rosados, los hombres con camisa manga larga que reflejan un estilo varonil. Dos mujeres danzantes, los hombres galanteaban a la mujer, utilizaban como repertorio musical la agrupación “Bebe” de España y representaban una de sus canciones como “malo eres”.

“Lo que no quieres ver”, es una obra donde la musicalidad de la guabina santandereana es enaltecida con movimientos de Danza Contemporánea, mujeres vestidas con faldas grandes de campesina santandereana y truzas negras que hacen una fusión entre lo autóctono y la contemporaneidad. La obra, contiene aires de soledad, violencia y esperanza, unas flores en escena que evocan la riqueza de la región, pero que pueden ser las flores de nuestros muertos por la guerra.

Recuerdo una de sus imágenes donde los hombres caen al suelo por causa de unas balas, luego una música clásica brinda el ambiente escénico de tragedia, donde representan los hombres asesinados en la guerra, luego aparecen las mujeres danzando con las camisas de ellos y con sentimiento de tristeza, ellas les dejan flores a sus maridos muertos.

Adriana Ordóñez ha trabajado de manera ardua, para lograr este centro de formación en danza como es “Danzazul”, también ha llevado su labor social en un proyecto artístico para niños, niñas y jóvenes sordos. Es una causa que llega al alma, para quienes han podido contemplar un espectáculo donde estos jóvenes bailan y hacen música pese a su discapacidad.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con jóvenes sordos?

-“Independientemente al trabajo de la escuela, la propuesta se denomina “Escuchar el silencio” es un proyecto que nace en 1999 en el “Instituto Centro habilitar”, que es un colegio que integra personas, niños, niñas, jóvenes sordos o compañeros oyentes, es un programa en el que trabajamos todas las áreas, teatro, danza folclórica, Danza Contemporánea, música y artes plásticas, yo soy la docente de Danza Contemporánea y la directora artística.

Uno de los objetivos de este programa es que se dignifique la población con discapacidad, donde debe ser mirada como la diferencia de capacidad o el otro que es mucho más capaz que yo de algo, no como con lástima, no con compasión, es darles a estos niños lenguajes que puedan usar. Trabajo con un grupo grande de docentes para llevar a 120 niños sordos a la escena y mostrarle a la ciudad y mostrarle a la comunidad lo que se puede hacer y cambiar un poco esa mentalidad.”

Es así como Adriana le ha dado a su danza una voz social, sus discursos verbales también están cargados de inconformismo por tantas injusticias sociales. Sus palabras y pensamientos se escucharon en el encuentro escénico de “Sol a Sol” en la concha acústica de Bucaramanga el 1 de septiembre de 2007. Allí se expresó con alborozo, pues ella es una conocedora de la historia de Bucaramanga en este arte e hizo alusión a que Bucaramanga es una ciudad que danza.

Son varias las razones que sustentan esta afirmación, como los grandes bailarines santandereanos que han participado en compañías de importancia mundial como la “Compañía de Pina Bauch”, otros santandereanos representando a Colombia en León, Francia; jóvenes talentos con miras a profesionalizarse en esta carrera de la danza , por todo ello, Adriana afirma:

-“Tenemos más de 10 bailarines en diferentes partes del mundo todos se formaron aquí en la cunita de la danza de Bucaramanga, todos los bailarines de Colombia de la vieja guardia saben que tú eres de Bucaramanga, te miran distinto, te respetan.

Bucaramanga tiene una muy buena escuela, mis años de experiencia así me lo confirman, por eso nos tenemos que sentir orgullosos de ésto, estoy segura porque conozco la historia y no la debemos dejar morir”.

El silencio se hace presente, los gestos mutuos de agradecimiento indican que nuestra conversación terminó. Adriana retoma sus actividades del hogar y marcha en busca de otro representante de este movimiento artístico como es la Danza Contemporánea.

5. Capítulo 3. LAS “MUJERES” DE GINNA MILENA PEDRAZA: OVACIÓN DE UN ESTILO ENTRE LO CONTEMPORÁNEO Y EL JAZZ

“El corazón de la danza sabe que el arte en sí tiene un fin, dejarse quebrantar no es nada comparado con las ganas de lucha y empeño en el trabajo por el arte de la danza en Bucaramanga”. Ginna Milena Pedraza

Esta frase de intensa reflexión, fue expresada por Ginna Milena Pedraza, su historia de vida habla de amores, desamores entre el arduo y satisfactorio camino de la danza. Ginna es una de las mujeres que ha consolidado y apoyado este arte en Bucaramanga, desde su estilo particular a partir de la fusión con el Jazz.

Nos citamos en su apartamento, me hizo seguir a la sala, de inmediato Ginna me muestra un álbum de fotografías que tenía listo.

Ella recopila todos los momentos de su vida en la danza, desde sus primeras presentaciones en la primaria, hasta los momentos más cercanos en la práctica de este arte. Observamos la imagen de una niña que baila junto a sus compañeros con traje de colores, es una danza tradicional denominada el mapalé, en este retrato Ginna tiene ocho años de edad.

A partir de esa fotografía empezamos a hablar sobre su historia de vida y de la danza como parte de ella, pues además Ginna ha estudiado la danza desde otros estilos como la zarzuela, danza española y folclor. Además de su archivo de prensa, que evoca lo que fue Santander en los ochentas, respecto al movimiento de esta expresión artística.

Ella observa un artículo, es de Vanguardia Liberal de 1992 donde aparece un informe sobre la “Escuela Colombiana de Ballet” a la que ella perteneció, dirigida por Ana Inés Barragán. En la foto aparece Ginna más joven con un vestido de velos blancos junto a un hombre quien la tiene de la cintura, el dorso flexible de la bailarina caído hacia atrás, con una elongación de cuello, que cae junto con su rostro expresivo y su cabellera abundante de rizos como espirales en desorden, una de sus piernas alargadas está levantada y totalmente estirada.

Levanto mi rostro para observar a Ginna, ella contiene su mirada en una de sus fotografías, al mismo tiempo, narra su experiencia en las compañías a las que perteneció: “Compañía DICAS” y “Compañía Jazz Ballet de Santander”. Las cuales le permitieron abrir caminos para aprender que la danza iba a ser su profesión.

Al momento en que fija la mirada en otra fotografía, le pregunto ¿cuándo empezaron sus estudios sobre Danza?

“Empecé a estudiar con Sonia de Convers, en una escuela de ballet clásico que yo desconocía que existía en Barrancabermeja, fueron cuatro años de los 12 años hasta los 16 años cuando me gradué de bachiller.

En 1987 cuando me vengo a Bucaramanga y ese mismo año audiciono en la escuela DICAS, y me integran en la compañía, por mi capacidad física, rendimiento, responsabilidad, puntualidad y capacidades para bailar. Para mi sorpresa no quedé en ningún grupo de estudio, sino directamente entré a la compañía, esto es en 1988.

Ginna es una de las discípulas de Ana Inés Barragán, hija de una de las máximas representantes de la danza en Santander y maestra del glamour en la región. La escuela inicialmente preparaba a las reinas de belleza, brindándoles clases de

expresión corporal y reglas de etiqueta. Así mismo la escuela indaga sobre expresiones de danza como el jazz, el ballet y la danza contemporánea.

Estuvo en dos academias, para su formación como bailarina profesional:

“En el 89, empiezo también clase con Ana Inés Barragán, hoy Ana Inés King, pues está radicada en EE.UU y ese es su seudónimo.

Al año siguiente fue la adecuación del DICAS, que nos tocó trabajar en una casa con piso de baldosa, no era piso de madera, como le tocó a las nuevas generaciones.

En el 89 yo estuve tomando clase en el DICAS y participé en un montaje para el 3 festival nacional de Danza Contemporánea, organizado en Bogotá”.

Otra foto, esta vez la imagen permite identificar en el momento en que interpreta una pieza de Danza Contemporánea de la compañía “DICAS” o Dirección de Artes de Santander”, está interpretando una pieza de danza contemporánea cuando tenía 20 años de edad, porta un vestido ajustado a su cuerpo que deja ver su esbelta silueta.

La obra se denominó “Hombre tiempo en el tiempo”, montaje donde intervinieron otros representantes de la danza como Eugenio Cueto y Sonia Casadiego. Es un trabajo creativo, inspirado sobre las ruinas de Machu Pichu donde hombres y mujeres danzan llevando a escena unas esculturas del maestro y artista Eduardo Ramírez Villamizar.

Ginna Milena, sigue conservando su elasticidad corpórea y aunque su reloj biológico esté cerca de las cuatro décadas, es una mujer de piel trigueña, su

cabellera abundante de finos rizos, su vestir y caminar elegante está siempre presente al igual que su dinamismo.

Sigue hablando sobre su formación, y recordando esta práctica como un constante encuentro en la búsqueda de conceptos actuales del arte y su disciplina en el entrenamiento corporal:

“Mi formación han sido los talleres por la época del 89, vino Elizabeth Ladrón de Guevara, era la compañera de Carlos Latorre, maestro quien ha aportado a la formación de jóvenes santandereanos, él es de Bogotá, perteneció al movimiento en Bucaramanga. También tomé clases con Peter Palacios, entre otros maestros nacionales e internacionales.

Académicamente hablando, no he salido del país a tomar clases, no. Desde 1988 estoy radicada en Bucaramanga, hago talleres en vacaciones, viajo a Bogotá en diciembre y en junio, he tomado con Ana Consuelo una de las representantes de Ballet clásico y danza contemporánea en Colombia, es santandereana y está radicada en Cali”.

Ana Consuelo aparece en una de las fotos que seguimos recordando, a la vez que pasábamos las páginas del álbum, pasaron los años y experiencias de Ginna como representante de la danza en la región.

Ella sigue hablando sobre su estilo respecto a la Danza Contemporánea, asegura que es una fusión desde el jazz, y lo concibe como un aporte, debido a que permite la plasticidad, suavidad en el movimiento y la agresividad en la expresión que lo hace particular.

Se considera “balletnatónoma”, palabra que se utiliza en el medio artístico para señalar a los bailarines que se enfocan y sienten apego al ballet o danza clásica.

- ¿Frente a la Danza Contemporánea, cuál es su lema?

“A mí me cuesta decir que lo que yo hago es Danza Contemporánea, porque estoy en esa búsqueda, desde mi pensamiento la Danza Contemporánea se ha enfocado en estos tiempos a ese expresionismo puro.

Mi estilo cuando tu lo ves en escena no es lo típico que todos contra el piso, y expresemos el dolor y la rabia de esta sociedad, yo viví los principios de la Danza Contemporánea con Triknia Kabhelioz, que todos los temas eran la depresión, la angustia del hombre. Gracias a Dios he tenido personas que me han mostrado otra cara de la danza contemporánea, que me mostraron por primera vez en escena algo real. El mismo Eugenio Cueto, compañero de la Compañía DICAS, él ha estudiado en Cuba , Gran Bretaña y otros países, él y otros maestros me han brindado miradas distintas sobre la danza y ahí empecé a interesarme realmente por la danza contemporánea.

Siempre lo pensaba solamente en jazz, pero es un proceso en constante búsqueda y exploración con este estilo.”

En su álbum se registran varios de los trabajos en los que participó, entre estos una obra de danza teatro: “Hombre tiempo en el tiempo”, con la compañía DICAS, una obra en la que hombres y mujeres en trusas danzan en la inauguración del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, donde utilizaban como recurso escenográfico unas esculturas de arte abstracto.

Aquella pieza marca un hecho importante en la historia de la Danza en Colombia, como una de las primeras agrupaciones en implementar otro recurso escénico como es la escultura.

“La Cándida Eréndira” fue otra de las obras que Ginna conserva en su fotos y recortes de periódico, con la compañía “Santander Jazz Ballet de Santander” y

“Amor América” creada 1990. En las fotos no aparece la obra como tal, sino los ensayos en un salón de ballet en la escuela de ‘Dorita’, pues en la gráfica se perciben las barras de ballet y las bailarinas tienen su vestuario de entrenamiento: truzas escotadas, media pantalón largas y zapatillas de media punta.

La vertiente de Ginna es el jazz, entonces surge la cuestión del porqué la fusión con la danza contemporánea, pues gracias a este caminar de Ginna Pedraza aparece este género en la ciudad.

Ginna lo aprende gracias a su maestra santandereana “Inés King”, debido a sus exploraciones de ésta modalidad en Estados Unidos. “Latin Ballet of Virginia” es su escuela ubicada en este país. La considera su maestra de la vida, quien la orientó en la manera de cómo organizar una escuela de danza y en el modo de montar un espectáculo de danza.

Otra mujer quien marca la vida profesional de Ginna fue ‘Dorita’ Barragán, quien falleció en 1995, es una de las máximas exponentes de la danza en Bucaramanga y promotora del glamour en Bucaramanga:

“A ella le debo todo, el manejo de un escenario, el poder preparar y organizar un evento, un espectáculo como tal, todo el proceso técnico en preparación de luces, absolutamente todo.

Tengo un ángel en el cielo que es Dorita, cuando ella muere viene Rosana Barragán su hija, queda al frente, al poco tiempo yo me caso, termino ahora sí en serio mi carrera de Sistemas que siempre la tenía al lado pero nunca terminada ni trabajada, empiezo el proceso para graduarme, Rosana se gana una beca para irse al Laban Center es una maestría en danza y me propone que dirija la escuela”.

Así empieza Ginna Pedraza a conformar su propia escuela, sin haberlo planeado, pero que en el fondo sabía que iba a ser su destino.

“Le digo la verdad, ya no podía estar en tantas cosas al mismo tiempo, entonces le hago ver a Rosana Barragán, que no podía como directora, lo que sí me comprometía era estar al frente y enseñarle a esa persona y entonces es donde aparece Adriana Ordóñez, llega a la escuela creo que recién llegaba de Bogotá. Ella no tenía ni idea del manejo de toda la parafernalia que requería una escuela, trabajamos juntas, sin embargo la escuela se quedó con 25 estudiantes, después de haber tenido 150. La Escuela de Dora Barragán quebraba, entonces la familia lo iba a cerrar en marzo.”

Comprometerse con este resurgir era un reto, Ginna logró levantar la escuela y construyó sueños junto a la familia Barragán, quienes fueron los pilares de su suerte.

En el año 2001, su escuela se llamó “Isadora Duncan”, nombre de una de las fundadoras de la danza moderna en el mundo, que revoluciona a los movimientos universales y crea una manera de bailar más libre. En la actualidad el nombre de su escuela es “Duncan Danza Estudio”.

- ¿Cómo sigue Ginna liderando este proceso de tener un centro de formación?

“A mí Isadora Duncan me ha parecido siempre fascinante por el hecho de ser la pionera, por el hecho de ser una rebelde, de arriesgarse en la vida y hacer cambios radicales. Actualmente es “Duncan Danza Estudio” y así fue que yo empecé, en ese 2001. Sencillamente fue recibir un legado de Dora Barragán. Entonces yo pienso que a mí la escuela se me fue dada como una bendición, acepté pues veía la necesidad, porque no existían escuelas en Bucaramanga.

Las cosas se me dieron, se me fue entregada la escuela de Dorita por la misma petición de la familia y me propusieron el cambio del nombre, entonces empezamos con Rosana a buscar el nombre más apropiado para la escuela.”

Entonces el porvenir llega para Ginna, su sueño de tener su propia escuela es una realidad, gracias a la familia de los Barragán. Ginna logró instaurar la academia y en la actualidad forma a 150 alumnos en su centro de formación en Danza Contemporánea, jazz y ballet: Duncan Danza Estudio.

El álbum ha reducido sus páginas, con ellas también finaliza el tiempo de nuestro encuentro. Una de las últimas fotografías es de su reciente pieza de Danza Contemporánea “Mujeres”, donde aparecen cuatro bailarinas con un maquillaje escarchado, cabellos recogidos con colas de caballo, poseen vestidos con un diseño particular de color blanco y negro.

La foto evoca el arte de “Chaplin”, pues las bailarinas se encuentran sentadas en unas maletas. Hablamos sobre “Mujeres” obra creada y dirigida por Ginna.

“El título siempre ha sido el mismo, pero si tu miras la obra del 2002 son completamente diferentes a las “Mujeres” en el 2006. En el 2002 fue abarcando de lo que en ese momento era mi compañía de adolescentes de 17 y 18 años, que tienen un punto de vista completamente diferente, tocaba el amor de la mujer así mismo y el desamor con ese otro.

Tocaba la parte de la maternidad, como una maternidad no deseada por una adolescente, y tocaba lo que se sufre y la forma como la mujer reacciona ante el desamor.

Cómo puede una mujer extrañar, y al mismo tiempo buscar otros mecanismos para seducir, salir de esa depresión, entonces esa son mujeres muy distintas a lo que yo hice en el 2006.

La pieza del 2006, es una pieza que muestra las mujeres que en ese momento estábamos, todas mayores de 25 años, que tienen una forma de ver la vida, completamente distinta”.

En la escena aparecen 4 bailarinas, cada una caracteriza un personaje diferente, ¿Qué representan estas mujeres?

“Una es la mujer que vive atada a una vida que no quiere que sea su vida.

Está la mujer que vive atada a un hogar y que eso le ha impedido re-hacerse como mujer y abarcar otros campos, que son los que realmente la apasionan.

Por eso en la obra veías a una mujer amarrada con lazos, a un sofá, porque representaba para nosotros el hogar, como la casa, ese refugio que uno tiene.

La segunda, lo que pretende es no ser descubierta en un mundo oscuro en el que vive. Está también la tercer mujer, la amante, la que no tiene una relación que no puede mostrar a la luz pública sino que al contrario, está acostumbrada a ser la otra.

Por último una cuarta mujer que tristemente se encuentra atada tanto en lo que mira, lo que habla, lo que escucha ya sea por una represión religiosa, moral, sexual y no es capaz de expresar absolutamente todo lo que quiere”.

El álbum se cierra y al mismo tiempo termina la entrevista. Sin embargo, permanece latente la ovación de una mujer dedicada en vida a este arte de la danza y al desarrollo de esta práctica en niños, niñas, jóvenes y adultos en Bucaramanga.

6. Capítulo 4. “GENIO” EL CAMINANTE: SUS OBRAS PERDURAN ENTRE HAMACAS, AUTOS Y MUJERES

Vaivén de faldas blancas, que descuelgan de hamacas tejidas, colgadas desde la altura del escenario, donde los cuerpos de dos bailarinas se abalanzan sobre estos dos columpios pendientes en el aire, al ritmo de una música de acordeón autoría del músico santandereano Edson Velandia, la cual evoca un ambiente cálido, en la escena que transporta las mentes por senderos de la región caribe.

Este es mi referente alusivo a “En este pueblo ya no canta la lechuza”, es una pieza de Danza Contemporánea dirigida por Eugenio Cueto o “Genio”, como fraternalmente lo denominan sus estudiantes y conocedores de la danza.

“Genio” comenta sobre la obra creada en el año 2000, que fue el resultado de sus exploraciones en la tradición de la región del caribe e inspirada en uno de los escritores más reconocidos de Colombia:

“ Alvaro Cepeda Samudio lo que trata de abordar es esa doble moral sobre el erotismo en la cultura latinoamericana, y más en el caribe colombiano, que a pesar de ser muy abierta y destapada, de todas maneras al interior de la familia se maneja una posición conservadora o la erótica. Igual ocurre con el baile del bullerengue, que es una representación de una situación cultural.

Entonces en la obra existen tres versiones, una de la chica adolescente que no la llevan a las fiestas por miedo a que como está en su despertar erótico quede embarazada, otra es la de mujeres embarazadas y la tercera es el cortejo amoroso entre la paloma y el palomo. Algo similar propone el diálogo del cuento de Cépeda Samudio, y sobre eso va la obra”.

Eugenio empezó bailando cumbia, también hizo su carrera profesional en pedagogía, sus orígenes en la danza fueron los escenarios de la danza tradicional cuando tenía 8 años de edad, este hecho le causa curiosidad, pues después de haber experimentado una carrera profesional en la danza, lo invitan a asesorar el Festival Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena.

Estos detalles y aspectos de su historia de vida, se compartieron durante un largo diálogo en un café-bar, ubicado en la terraza de un centro comercial de Bucaramanga, la cual permite una vista de la ciudad que cambia o da señas de urbe nocturnal, al transcurrir de las horas y de nuestra conversación.

Al frente tenía a uno de los exponentes de la Danza Contemporánea en Colombia, un hombre de 40 años de edad, quien aparenta 30 o menos, pues su estado físico revela una notoria vitalidad. Piel trigueña, ojos verdes y una cabellera de largos rizos rubios. Su traje blanco, refleja en su actitud de intelectual, es conocedor de la danza, gracias a sus investigaciones no solo en el rango nacional sino también, estudios realizados en Cuba, Londres, México y Suecia.

Nos encontrábamos en una de las mesas del lugar, compartiendo una porción de torta de chocolate y un café express, rodeados de luces de navidad que empezaron a titilar, así comenzó la entrevista:

-Después de experimentar con el folclor, cómo empieza Eugenio Cueto a encontrarse en el camino profesional del ballet y la Danza Contemporánea?

“Fue a los 15 años que supe del conservatorio del DICAS: Escuela Departamental de Arte, que era de música y ballet, supe de Sonia Arias, empecé hacer clase y me quedé y me gustó realmente. Estamos hablando del año 82 y 83, ahí empecé hacer ballet, allí conocí a Wiston Berrio, pues lo que hacía antes siempre era folclor.

Wiston enseñaba folclor en el DICAS, supe que él tenía una academia de Danza Contemporánea en cabecera, y empecé a hacer danza contemporánea con él y a bailar Jazz”.

“Genio” como pieza clave en el movimiento artístico de nuestra región, es el artista que contiene la saeta que da al blanco, en lo concerniente a lo histórico de la Danza Contemporánea, debido a que sus vivencias dan testimonio de aquella memoria que se guarda y aboga a Bucaramanga como una ciudad que Danza.

Hace alusión a estas experiencias, que dejaron huella en su formación como bailarín, se autodenomina un “personaje inquieto” por atender a todo lo que sucede en su entorno:

“En Bucaramanga solo han existido las escuelas y, como finalmente es una ciudad pequeña entonces como que todo el mundo conoce a todo el mundo. Así conocí la escuela de Dora de Barragán, entonces Inés Barragán, su hija, llegaba de Venezuela ahí la escuela se fortaleció. Conocí a Inés, ella me invitó a trabajar en la escuela de Dora de Barragán y estuve en todas las escuelas. Esta maestra trabaja actualmente con el proyecto que ella lidera en EE. UU, “Latin Ballet of Virginia”. Estuve en el “Jazz Ballet de Santander”, con Inés, y claro uno podía hacerlo porque como eran tan escasos los hombres para bailar.”

Durante esta manifestación, noté a Eugenio algo inconforme, pues además hizo alarde a la falta de proyectos serios y de formación profesional en la ciudad, a pesar de mantener su posición frente al reconocimiento que alguna época tuvo Bucaramanga en el rango nacional, expresa que falta aún compromiso por parte de las academias, para levantar los cimientos de éste arte como se venía haciendo desde la existencia de la DICAS.

Pasa un cargado sorbo de café que desliza lentamente por su garganta, hace un gesto con tonalidad de preocupación y aires de inconformidad, así “Genio” atestigua respecto al actual movimiento de éste arte en la ciudad:

“Hay una paradoja muy grande y es que, no entiendo cómo una ciudad que tiene dos academias, tan grandes con ciento cincuenta de niñas bailando, porqué no hay compañías. El trabajo en danza de Bucaramanga en un momento llegó a ser famoso en todo Colombia, eso lo escuché en Bogotá, en Cali todavía a la gente se le oye decir, en Bucaramanga hay muy buena danza contemporánea, y hay que quedarse callado porque sé que ya no es así.

Recuerdo que la Danza Contemporánea en la región era conocida, en el Ministerio tenían referentes de Bucaramanga, todavía hay el run run y la historia, pero ya no hay presencia”.

Con la molestia e inconformidad expresada, pasamos a hablar de otro aspecto, sobre sus obras. Los trabajos escénicos de Eugenio perduran, él mantiene esta afirmación pues ha tenido un repertorio que ha ido evolucionando.

Los conocedores de sus trabajos artísticos en Bucaramanga recordarán sus obras y por ello han sido fuente de desarrollo para las creaciones de Danza Contemporánea de la región.

Se conocieron entre los años del 2000-2002, sus creaciones, como “Helena”, “Epitafio”, “En este pueblo ya no canta la lechuza” y “coloriendo”. Están creadas de colores, sentimientos y efectos.

¿Qué significado le genera para usted una obra artística de Danza Contemporánea?

“Mi interés es el desarrollo humano, el desarrollo social, porque eso había sido mi formación como profesional en la educación, entonces necesariamente las obras tienen conexión con una intención social.

He asumido y defendido la postura del creador con repertorio, yo no creo que la obra de algún artista, sea danza, sea música, pintura o teatro se haga para un momento, y tenga que botarla o tirarla. Yo creo que la obra es viva, y afortunadamente la danza es un arte que me permita cada vez explorar en algo diferente, cada vez que uno ensaya una pieza de danza, es como volver a encontrar cosas, o cada vez que uno la presenta, la confronta con un público de manera distinta.”

- ¿Cómo ha sido la experiencia con su repertorio y de volver a remontar las obras?

Por ejemplo hace una año remonté, Elena, todavía yo la presento, allí participó Adriana Ordóñez, Consuelo Giraldo que era la más grande, la más experimentada e hizo aportes muy importantes, y mucha gente que no recordamos como Consuelo Flores porque como no se dedicaron a bailar pues ya no nos acordamos de ellas, pero también estuvieron, Martha Hincapié, y casi toda una generación como Andrea Méndez, Martha Juliana García, y Jorge Arias “Cachifo” también bailó en Elena. Remontar obras ha sido una experiencia gratificante.”

Las palabras de “Genio” evocan una imagen sobre esta pieza de danza, donde utilizaban vestidos rojos, azules, fucsia y morados; mesas donde la liviandad en los cuerpos danzantes hace alarde al papel de la mujer en la sociedad, su mensaje es el compromiso de la mujer con el mundo latinoamericano.

“Es una obra que tiene más de 10 años y tiene varias versiones, la han interpretado bailarinas extranjeras, la bailó Alexandra Rumiska en Suecia, la bailó

Marina Venini, que es una brasilera en Londres. En ella se reflexiona sobre la situación de la mujer en la vida latinoamericana, y su responsabilidad frente al desarrollo de la sociedad latina, Para mí es muy interesante ver como en cada época la obra evoluciona, es distinta, se han hecho diversas versiones, se hizo una con quince niñas en el club “Acuarela” de la Mesa de los Santos en Bucaramanga. Se presentó en Londres, en España participamos en festivales. He hecho un esfuerzo para mantener el repertorio, incluso en esta última época donde se me ha hecho muy difícil mantener una compañía, la obra se ha convertido en dúo, pero la obra está viva.”

“Genio” tuvo la compañía Ballet Experimental Contemporáneo, BEC, que se consolidó por varios años, gracias a esa perseverancia en el medio artístico, se conservan vivas sus obras, gracias a sus gestiones, logró que jóvenes talentos de Bucaramanga, pudieran estudiar y vivenciar experiencias en escuelas de Danza Contemporánea de otros países.

- ¿Cómo se creó el BEC y qué experiencia significativa obtuvo de este proyecto?

“Cuando cierran el DICAS y nosotros nos quedamos sin donde trabajar, y también dispersos, entonces mucha gente decíamos ¿qué hacemos, nosotros queremos seguir bailando? Inicialmente se creó el BEC, para contribuir al desarrollo profesional, de ese grupo de bailarines que estábamos allí y no sabíamos qué hacer. Empezamos a realizar conexiones con escuelas de otros países, entonces lo primero fue hacer una compañía, unas obras, para participar en unos festivales, y a través de éstos, empezamos hacer las conexiones por ejemplo con el Festival Iberoamericano de Teatro en el 1998.

El BEC es el único grupo que hace una presencia por fuera, pero todos sabemos que prácticamente se ha acabado, ahora se convirtió en dúo, tenemos una conexión con Bucaramanga pero ha sido difícil pues yo estoy ahora gestionando

desde Bogotá y en la organización del Festival Universitario de Danza Contemporánea para Bucaramanga”.

Otro ambiente escénico, representativo de dicha agrupación, fue una muestra de danza en el 2000, en el Auditorio de la Biblioteca Pública Gabriel Turbay, “Epitafio”. Obra en la cual se ven movimientos suspendidos, donde elevan los cuerpos, la interpretó Eugenio Cueto y la bailarina Sara Fonseca, tenía otro elemento, la voz de la bailarina, quien recitaba el “Dios Te Salve María”.

El escenario representaba un cementerio, la recreación de éste cuadro de danza teatro conmocionaba el espíritu, al observarla danzar en medio de lápidas.

Sin embargo, prefirió hablar de sus creaciones en Danza Contemporánea para espacio abierto, conversamos sobre “Zona Accidentada”, cuyo estreno se realizó en el parqueadero de la misma Biblioteca en el 2000, esta obra fue nuevamente presentada con bailarinas suecas, en el 2003, país donde fue invitado.

“En Suecia, fue una experiencia muy fuerte, los ensayos fueron un mes, la obra se hizo con un tercer carro, y me pagaron a mí, le pagaron a los bailarines, que eran solo niñas suecas que hicieron la audición de un proyecto que se hizo allí, en el verano de 2003. El objetivo de la obra es representar el caos urbano de tránsito de autos, las autopistas y el progreso urbano en torno a ello.”

- ¿En cuál obra está trabajando “Genio”?

“Ahora hice un dúo para llevar a Suecia, sobre la trata de blancas, llama “Trata”, es a partir del cuadro de la obra de Débora Arango, pretende ser un homenaje precisamente a esta artista que murió en el 2006. Se refiere a la violencia con la mujer, se lleva a Suecia y es un trabajo que acaba de nacer, la idea es que vaya creciendo, madurando y evolucionando.”

Al llegar a este punto de nuestra conversación, ya habíamos terminado con el postre y el café, hubo personas que se acercaron a saludarlo, el sitio comenzó a ser concurrido, entonces por el ruido que había a nuestro alrededor, Genio tuvo que subir el tono de su voz para responder a mis dos últimas preguntas:

- ¿Desde su visión profesional cómo ve el papel del hombre en la danza ya sea ballet o Danza Contemporánea?

“Lo que sí he visto, inclusive en Europa y todo el mundo es que los hombres en la danza, son escasos, y cuando uno se engoma con la danza entonces uno empieza a descubrir que los primeros grandes bailarines fueron hombres.

Nunca he tenido ninguna prevención de eso, para mí, no me ha importado, lo que la gente pueda pensar. En la época que yo empecé tenía un ejemplo muy cercano, que era Braulio Mantilla, bailaba con nosotros y tenía mucho problema con eso porque el papá de él era militar, entonces claro, los cuentos de Braulio era que el papá le quemaba las mayas, que le botaba las zapatillas para el techo, y él si tenía problemas con eso.”

Al observar esa demostración de notable seriedad, frente al tema, procedí a preguntarle, ¿qué piensa al respecto?

“Eso no tiene que ver con la profesión, ni con el oficio, uno encuentra homosexuales en todas las profesiones, el que le gusta, le sabe como dice el dicho, no tiene que ver con que uno baile o no baile, lo que pasa es que cuando uno hace clase de ballet todos los días, su movimiento es de cierta manera. La verdad no me sentía que por bailar me fueran a gustar los hombres, no. Si me llegaran a gustar los hombres era porque me gustaban, no más, pero por bailar para mí nunca se conectaron esas dos cosas.”

Nos despedimos, seguí observando el centro comercial, mujeres mirando vitrinas, jóvenes circulando por el sitio empleando su tiempo libre en observar mostradores de los almacenes, otros, simplemente haciendo compras; avanzando en mi marcha, evoqué en mi mente las creaciones de danza de “Genio” donde las mujeres y su relación con la sociedad son su principal papel.

Así es el repertorio de “Genio”, el caminante, este representante del arte en Bucaramanga, que ha puesto a bailarinas interpretando su arte en los parques, en auditorios, en las calles, montadas en autos y también balanceándose en hamacas.

7. Capítulo 5: “TONA”: DE DANZA LA PIEL

Una mujer en escena, mueve ágilmente unas piedras al compás de un ritmo repercutivo, que hace contraste con los efectos musicales de sonidos góticos, cuadro de Danza Contemporánea que evoca a ambientes que hacen alusión al río Chicamocha, su cauce, Barichara y otros paisajes de Santander.

“De piedra la Piel”, una obra interpretada y creada por María Sonia Casadiego. La obra se presentó en marzo de 2007, en el Auditorio Luis A. Calvo de la UIS, presentada en el Festival de Teatro “Santander en escena”.

La bailarina lleva un vestuario negro, ajustado a su silueta, sus movimientos son sincronizados cargados de giros, movimientos en espiral, translaciones complejas y saltos. En el escenario su figura se ve reflejada en sombras, a través de un telón gigante con un efecto de luz naranja.

Las bambalinas del teatro se abren para presenciar una pieza de Danza Contemporánea con un estilo abstracto, en un río de piedras y “trayectoria del silencio”, esta es la frase que la maestra y bailarina Sonia, tiene como sensación por “De piedra la piel”.

“Tona”, como es denominada afectuosamente por sus alumnos y estudiantes más cercanos, es bailarina desde los ocho años, tiene en la actualidad 35 y lleva el arte en la piel. Ha recorrido parte de Colombia con su arte, es una rubia de uno sesenta y cinco de estatura, su nariz respingada de forma afinada dejan entrever ojos claros y de piel blanca.

Su conversación reflejaba sentimiento de apego por el arte en general, debido a que no solo hace mención a la danza contemporánea, sino que además comenta sobre conocimientos en música, artes plásticas y otra de las artes escénicas como es el teatro.

Nuestro encuentro fue a las siete de la noche, en un sitio concurrido por el área de la danza, es un café de arte, donde la decoración transmite un ambiente suramericano, cuadros con fotografías de paisajes, en los que sobresalen: “Machupichu”, “El parque Tayrona”, “La sierra nevada de Santa Marta” y el “Cabo de la vela”.

Sumado a la impresión que transmitía el acompañamiento de un grupo musical andino, el lugar torna a ser familiar en lo suramericano. La melodía de la agrupación transformaba el lugar en montaña, al ave libre de paso de nuestras cordilleras y valles, los intérpretes con osadía tocaban las zampoñas, las quenás y tambores, instrumentos pertenecientes a esta cultura.

Después de “Ojos azules no llores”, nos dispusimos para conversar con “Tona” sobre su vida, obras y transcurrir por éste arte de la danza.

- ¿Cómo empezó “Tona”, en su profesión de bailarina?

“Inicié estudios en la Dirección de Cultura Artística de Santander, liderada por Sonia Arias, mi madre. Allí fue desde los ocho años, que empecé con técnica clásica y duré casi otros ocho años bailando ballet clásico, luego danza contemporánea. Allí mismo en el DICAS, en montajes bien importantes, que fueron en su época reconocidos, creados por Sonia Arias en Danza Teatro. Luego me fui para Bogotá e ingresé en la escuela de danza contemporánea “Tricknia Kabhellios” con el maestro Carlos Jaramillo, luego pasé a la “Compañía colombiana de Ballet”, con Christopher Fleming y Elsa Valbuena en el año 90. Ahí

duré varios años y de allí ya empecé a desarrollar mi propio proceso de pedagogía, a dictar clases y participar en otras compañías en Bogotá.”

“Tona”, ha recorrido una significativa experiencia con su profesión de la danza, estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, aunque de danza es su piel, no solo por haber elegido este camino para su vida, sino que este arte lo ha heredado gracias a su mamá Sonia Arias.

Sonia o “Mamá Tona”, es una de las máximas exponentes de la danza en Santander, fundadora del DICAS. “Mamá Tona”, es la primer bailarina que tuvo la región, quien en 1969 introdujo la Danza Contemporánea y desarrollo de la danza clásica en Bucaramanga.

Madre e hija lucharon por el no cierre de la escuela de arte de Santander, en 1999 cuando “Mamá Tona”, fue jubilada, “Tona” queda a cargo de este centro de formación pero la Gobernación en cabeza de Mario Camacho Prada, le quita la casa, y dona estas instalaciones a una asociación de joyeros.

Fueron inservibles las cartas y todas las peticiones que se hicieron para evitar esta destitución, pues los pisos de danza que se consiguieron con tanto esfuerzo fueron abiertos con orificios para adecuar las oficinas de dicha joyería.

Sin embargo, a “Tona” y a su mamá, le queda una satisfacción de lo que fue el DICAS, pues gracias a su existencia sus padres son los precursores de la Danza Contemporánea en Colombia, al trabajar en conjunto la danza con el teatro.

Joaquín Casadiego, su padre, trabajó en este centro de formación aportando desde su profesión como director y guionista de teatro.

Entonces, le pregunté sobre su padre, reconocido en el medio de la televisión y el teatro.

- ¿Su padre Joaquín Casadiego, qué papel ejerció en el desarrollo de la Compañía del DICAS?

“También era libretista en la televisión nacional cuando los programas eran en vivo, fue director de teatro de la generación de Santiago García, y Carlos José Reyes. Con él realizamos varios talleres, fueron los pioneros con mi mamá, los primeros montajes de danza teatro. Esta danza experimental se desarrolló con obras como “A Callarse”, “Transcurrir” y “Hombre tiempo en el tiempo”. Obras que se movieron mucho en la ciudad en la época de los ochentas y donde estaban vinculados varios artista, entre ellos, los pintores y artistas plásticos: Jorge Mantilla Caballero y Nicolás Buenaventura”.

Este hecho aportó un importante desarrollo en la compañía y en la exploración de nuevos elementos como el teatro, pues así el DICAS es reconocida como la primer agrupación de Colombia en implementar este arte a la Danza Contemporánea.

Luego, nos encontrábamos en el segundo piso, de este café, compartíamos la mesa con varias de sus compañeras de danza y alumnos. Era un encuentro del área de la danza contemporánea, una especie de integración del área. También compartíamos esa noche con un fotógrafo reconocido en la ciudad, Nelson Cárdenas, quien además retrata bailarinas en sus imágenes. Con nosotros se encontraba otra maestra del medio de la danza, Adriana Ordóñez, acompañada de sus bailarines de la su escuela “Danzazul”.

Mientras esperábamos la llegada de los demás invitados, “Tona” y yo, seguíamos conversando.

Ella es invitada constantemente a festivales nacionales de Danza Contemporánea, entre éstos, me habló sobre “Cali en danza”, cuya presentación fue en abril del 2007.

Era momento de preguntarle sobre sus reconocimientos en danza, pues “Tona” es una de las mujeres santandereanas más preparadas y con una mayor trayectoria en la Danza Contemporánea.

- ¿En qué otros festivales o eventos ha hecho presencia?

“ Festivales nacionales e internacionales, festival de aviñon en París, Festival de Verano en Madrid, Eslovenia, en México, Argentina, Chile, Estados Unidos, en Miami y Venezuela, en Festivales internacionales, pero de teatro. Parte de ello que te estoy nombrando es como parte del elenco de una pieza que se conformó en Bogotá que se denominó la “Increíble y Triste historia de la Candida Herendida”, dirigida por Jorge Alí Triana, fui parte de ese elenco, eso fue teatro, mi personaje era de danza. Pero en festivales concretamente de danza he estado en Venezuela y en Estados Unidos.”

Las artes en general han sido el interés de “Tona” para complemento de su trabajo, el teatro ha sido su ente revelador de sus destrezas en las artes escénicas. Por ello participó en varios proyectos. Bogotá fue la ciudad que le abrió puertas, a estas nuevas experiencias con el arte.

- ¿Cómo ha integrado el arte del teatro a su profesión como bailarina?

“Hacia mil novecientos noventa y uno, en Bogotá, empecé un proceso de formación en danza, con el teatro “Petra”, es un grupo de teatro de mucha tradición, dirigido por Fabio Rubiano, y con ellos me involucré en un trabajo de teatro, pero había un personaje que tenía mucho movimiento entonces ahí inicié

como mi primera experiencia en teatro, el papel era de una bailarina quien era uno de los personajes. La obra se llamó “Amores simultáneos “ y tuvo la primer mención nacional por la UNESCO como mejor obra original.”

- ¿Su interés radicó sólo en el teatro o involucró otras artes?

“Me interesa la experimentación de las artes en general, no solo en el teatro, indagar en la poesía, en la música, en la plástica, tratar de explorar no solo el movimiento por el movimiento, sino la danza como una propuesta más universal”.

En esta parte de la conversación, noté en Sonia un tono de premura, en aquella reunión faltaba otra de sus colegas en el ámbito de la danza, invitada por el evento en el que hacía poco habían participado algunos de los grupos de la ciudad “Danza a la Concha”, cuya invitada especial fue la bailarina y coreógrafa santandereana Martha Hincapié, egresada de una escuela de reconocimiento universal, la “Folkwang” de Alemania.

Pocos minutos después, llega una mujer de 28 años y saluda a todos los integrantes de la mesa, sonriente y alegre, quien revelaba una personalidad espontánea, llevaba aretes grandes artesanales, un vestido color café y luego de saludar a “Tona” con aires de fraternidad, prestó atención a la charla.

Era el instante para hablar de “Madrugada”, una de las piezas de danza contemporánea dirigidas por esta joven de la danza, Martha Hincapié, quien según ella, fue interpretada por bailarinas alemanas.

Ella hizo una adaptación para escenarios y bailarinas en Bucaramanga. Por ello invitó a “Tona”, para el montaje de ésta pieza de Danza Contemporánea.

Ha sido una de las últimas obras de danza teatro donde Sonia interpreta a una mujer en un viaje invernal, donde se reportan varios estados emocionales y climas. En esta obra la acompaña una de sus mejores alumnas, Jenny Angulo.

Para septiembre de 2007 en la “Concha Acústica”, en el fondo una pared blanca donde se proyecta un video de unas ramas secas de un árbol, el paisaje se refleja también en el vestuario blanco de las bailarinas, son dos personajes con atuendos de viajeras de clima frío, la emotividad del invierno es envuelta por el sonido dinámico de Bjôr y Cocorosie, intérpretes de la música universal.

- ¿Cuál es la idea principal de su personaje en “Madrugada”?

“Somos dos mujeres que viajan en un clima de invierno, es un reporte climático pues aparecen con vestidos y trajes como abrigos blancos, la liberación y tranquilidad se emite después, cuando el clima torna a ser otro, debido a que puede cambiar a verano. Es una pieza de danza teatro, llena de paisajes, sensaciones y recuerdos”.

Éste es un trabajo reciente de la maestra “Tona”, tuvimos varios comentarios al respecto, en ese instante le pregunté sobre sus demás piezas de Danza:

“Inicio procesos de mis propios trabajos hacia el año noventa y tres, paralelo a esto, en Bogotá yo estaba desarrollando propuestas propias, y ya en el 97 mostré mi primer trabajo más serio que fue “Temporía”, una beca de creación del Ministerio de Cultura. Yo aparecía en escena, movimientos abstractos y un vestido sencillo de velos blancos. Mi equipo de trabajo eran mi madre como coreógrafa, del segundo movimiento en la parte musical estaba el maestro Blas Emilio, su actual esposo. En la parte plástica y concepción, el maestro Pedro Gómez Navas. Después de “Temporía” se realizó “única incertidumbre” de la Bruma, luego vino una en espacio urbano llamado “Entre vías”, que se desarrolló en el tanque de la

puerta del sol, además de obras como “Miradas enterradas” y “De piedra a la piel”, una de las últimas obras creadas”.

Hizo presencia en este instante las imágenes que en la memoria llevamos los espectadores de una de estas obras, “Entre Vías”, mujeres con pantalones y camisas de varios colores tierra, bailaban entre las esculturas del sitio de la fuente de la puerta del sol, uno de los puntos estratégicos en Bucaramanga.

Bailarinas que subían y bajaban escaleras, hacían rollos con sus cuerpos en las paredes, seguían realizando movimientos ágiles, se cargaban unas a otras, de repente una sensación de inmovilidad en sus cuerpos, luego de caminar lentamente hacia la avenida del lugar, estas mujeres se suben en el platón de una camioneta y se alejan del sitio.

Un silencio apacigua el lugar, y en medio de la gente un hombre de contextura alta aparece con una máscara grande, la atención de la gente se centra en este personaje, quien cruza la avenida y su figura se va desvaneciendo entre calles y casas.

Este fue un performance, que Tona realizó para el festival “Sobresaltos” en el año 2001. Las tres bailarinas que interpretaron esta creación pertenecieron a su compañía, “La Bruma”.

- ¿En qué momento decide crear su compañía y qué tiempo trabajaron juntas?

-“Esta compañía fue de danza contemporánea, se conformó con tres bailarinas de Bucaramanga. Con esta agrupación trabajamos entre el año 2000-2004, creaciones y performances para espacio abierto.

Con el viaje a Bogotá, pues tuve que radicarme de nuevo allí, la compañía se disolvió, ahora estoy de nuevo aquí en Bucaramanga desde este año, desde el 2007, me encuentro trabajando con Jenny Angélica Angúlo”.

Tacones que golpean a un ritmo, una mujer frente a otra, con vestidos negros escotados, caen al suelo pues sus tacones se doblan y no pueden caminar más, la escena torna a un “fade” o negro. Luego de éste silencio, aparece “Tona”, quien interpreta uno de los personajes, quien sigue golpeando el suelo con sus zapatillas, cerca a una pantalla que se enciende para dar luz donde se proyecta un efecto de viento y nieve, ahora hay otro cambio climático y hace contraste con los efectos musicales que empiezan a descender, allí lleva un vestido negro, brillante, escotado que deja ver textura de escarcha con el contraste de la luz.

Dicho momento es la segunda parte de “Madrugada”, donde el clima cambia y la escena hace alusión al verano.

La preparación física de esta maestra de Danza Contemporánea es notable en sus presentaciones, por ello le pregunté:

- ¿Cuál es su manera de entrenar y qué mirada tiene frente a esta disciplina?

“En este país uno no puede decir que un bailarín está enfocado en ciertas técnicas, porque uno ha recibido técnicas de todo el mundo, entreno con la Cunniham, Limón, Laban, Graham, entre otras. Pero lo interesante, es que en mi propio caso he desarrollado mi propia técnica, a partir de lo que he recibido en la vida. La manera de entrenarme es una manera muy personal y muy propia a partir de esto.”

Aquí decidimos parar la entrevista, trajeron a la mesa hamburguesas vegetarianas con granizadas, para todos los que en ese momento nos

acompañaban. Nos dispusimos a degustar la comida de aquella noche, donde la danza era la sazón del momento.

Todos los presentes recordamos, el legado de una de las mujeres más preparadas en el arte de la Danza Contemporánea en Bucaramanga, así recordamos lo que habla su principal obra: *“en el lugar, el mapa, punto de gravitación, río de piedras, trayectoria del silencio. Oteanda, herramienta que me lanza, me une, me separa, me enreda, me distancia. Mujer fragmentada, mujer de piedra, envuelta en piedras, ojos de piedra... de piedra la piel”*.

CONCLUSIONES

La Danza Contemporánea pertenece a una cultura artística, que en Bucaramanga ya ha tenido una trascendencia por más de 40 años, la practican niños, niñas, jóvenes y adultos. Por esta razón, el estudio visualiza una ciudad que danza, donde deducimos que a pesar de ello, la comunidad de la danza añora mayores apoyos para otorgarle a esta práctica un profesionalismo y una mayor dignificación.

Después de 10 años del cierre de la Dirección de Artes de Santander DICAS, se vivencia en la comunidad ese vacío por la falta de un centro de formación más serio y formal, donde puedan estudiar con mayor profesionalismo el arte de la Danza Contemporánea.

Sin embargo, existen en Bucaramanga algunas escuelas que han rescatado esta práctica, sin su presencia la Danza Contemporánea hubiera decaído aún más, han contribuido al desarrollo de este arte, además han expandido sus proyectos en universidades y colegios en la región.

Eventos programados por dichas academias o centros de formación privados en danza, han hecho presencia con el ballet y la Danza Contemporánea, mostrando a la sociedad la existencia de esta práctica.

Así podemos afirmar que Bucaramanga conoce más este arte, pero de todas formas falta más apoyo por parte del sector gubernamental, mayor conciencia y reconocer a esta cultura artística que rescata valores humanos para nuestra sociedad, debido a la falta de mayores sensibilidades sociales el arte permite que nuestra región experimente con estas creaciones, espejos de la realidad.

A pesar de ésto, gracias al presente estudio se observó la necesidad de mayores espacios para que la gente tenga acceso a estos trabajos de danza y salgan un poco de lo que les ofrece el medio televisivo o tengan otra oportunidad de esparcimiento de su tiempo libre. En este sentido nos referimos a festivales, más eventos, talleres para la población menos favorecida etc.

Los reportajes perfiles permiten profundizar en las sensibilidades del medio, donde se ve reflejada la añoranza por consolidar la presencia de la danza en la comunidad bumanguesa, además del reconocimiento que se le debe dar a nivel nacional, como lo consiguió la compañía DICAS y la compañía “Jazz Ballet de Santander” en los ochenta donde se hablaba de Bucaramanga como una de las ciudades precursoras de la Danza Contemporánea.

En este trabajo periodístico se percibieron diferentes miradas sobre Bucaramanga como ciudad que danza, una enfocada hacia el talento en los jóvenes, que es latente por la existencia de un número representativo de dicha población en la práctica de éste arte en las escuelas de formación y los bailarines independientes que practican en otros espacios diferentes a las academias privadas.

Otra percepción es la falta de una organización fortalecida entre ellos, ocasionando la falta de compañías que puedan representar a la ciudad en festivales de otras regiones.

Debido a dicha circunstancia, los que practican la Danza Contemporánea, en su mayoría, están vivenciando el arte solo a través de talleres de formación, y poco tienen espacios de creación dónde mostrar al público piezas de Danza Contemporánea, también por la falta de coreógrafos profesionales que los orienten o por la falencia de compañías consolidadas, dedicadas a la parte creativa.

Otro punto de vista dentro del estudio, ha sido la falta de capacidad en gestión del área de la danza para hacer valer sus derechos, el medio de la danza se ha quedado solo con la formación de éste arte mediante talleres y son escasas las instituciones o personas que realizan gestión para dignificar esta práctica y poder proyectar las piezas que se crean a otras ciudades o países.

La única agrupación que ha hecho presencia fuera del país ha sido la compañía BEC, han contado con las herramientas para hacer gestión cultural y poder realizar presentaciones y formación en otros países.

Hasta ahora se ha hecho presencia con gestiones a través de festivales y eventos para la promoción y divulgación de la Danza Contemporánea en Bucaramanga, a través de la “Semana de la Danza UIS” organizado por la escuela “Danzazul”, el “Festival Universitario” organizado por el maestro de Danza Contemporánea Eugenio Cueto y el “Festival Nacional de Danza Sol a Sol” proyecto creado por la coreógrafa Elioska Cortés radicada en Francia.

Surge allí una finalidad de la comunicación que entra a actuar de manera esencial en estos trabajos en relación con la cultura de la región. Desde la mirada del periodismo cultural, pues estas creaciones periodísticas visibilizan la Danza Contemporánea para mostrar una voz viva de este arte, su existencia y la necesidad de hacer notar su presencia.

Bucaramanga es una ciudad que danza, gracias a dos escuelas que han consolidado la Danza Contemporánea no solo a los jóvenes que la practican sino a la familia de niños y niñas que se han relacionado con el medio de la danza. Escuelas como “Duncan Danza Studio” y “Danzazul”, las cuales cuentan con más de 100 alumnos entre niños, niñas y jóvenes cada una.

Sumado a los colegios, universidades e instituciones donde se practica la danza como un elemento lúdico o extracurricular, así la población de la danza crece, por ello no son solo las compañías o los artistas con sus creaciones, sino es una comunidad que ya se ha consolidado en Bucaramanga.

Estos fenómenos culturales solo se veían en Bogotá, pero Bucaramanga ha ido creciendo en el arte, pues hay un extenso potencial que debe ser fortalecido con la organización y gestión de recursos para lograr mejores oportunidades para la Danza Contemporánea.

La serie de reportajes otorgan a la ciudad la recuperación de una memoria cultural, la recuperación de una historia en la Danza Contemporánea, mediante las experiencias de vida de los personajes representativos de este arte en la región.

Además el trabajo periodístico contribuye a que las obras de estos personajes dejen una huella de sentido social, debido a que hablan de nuestra sociedad contemporánea, la comunicación hace voz viva para abrir senderos hacia sensibilidades y a otra manera de ver las realidades como lo hace el arte.

Allí entra a florecer el periodismo cultural, donde permite que se visibilicen estos movimientos que hacen parte de la vivencia ciudadana, posicionar la frase “Una Ciudad Que Danza” es el valor y papel protagónico de este tipo de periodismo.

Se hace énfasis a los medios como mediadores, puentes que hacen resurgir una práctica de sano esparcimiento como es la danza, que muestren luces hacia nuevas miradas a la ciudad, para que el público conozca la importancia de este movimiento artístico, donde existan mayores posibilidades en lo cultural y a su vez en lo turístico.

Gracias a la acción comunicativa que promueve el presente estudio, donde reportajes perfilan personajes y brindan al lector vivencias cotidianas en la práctica de este arte, se brinda potencia a la hora de contar que nuestra ciudad danza, una estrategia que se puede señalar como una lúdica de leer reportaje, mostrando con palabras, la fotografía de un personaje y sus diferentes piezas de Danza Contemporánea.

BIBLIOGRAFIA

ADORNO, Theodoro. Teoría Estética. Taurus. Madrid 1980. 464p

BARRET, Eduward. Reportaje a la realidad. Buenos Aires. Troquel editores. 1968. 398p

BONO, Edgard De. El pensamiento creativo. Paidós. 1992 Buenos Aires. 236p

CAPOTE, Truman. El color local. Norma 1999. México. 190p

DALLAI, Alberto. La danza contra la muerte. Instituto de investigaciones estéticas. Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, 366p

DUNCAN, Isadora. Mi vida. Madrid. Tribuna feminista ed Debate, 1983 258p

EDDA, Cavarico. S.P.I editorial, 121 Pág-Manual del periodismo contemporáneo. 230p

GRIJELMO, Alex. El estilo del periodista 5ta Editores. Madrid. Taurus. 1998, 600p

GARGUREVICH, Juan. Géneros periodísticos. Quito. CIESPAL, 1982. 290p

HUMPHREY, Doris. El arte de crear danzas. Ed universitaria. 1965. Buenos Aires. 202p.

MAGARSHOCK, David. El arte escénico. México. Siglo XXI editores, 1983 254p

MATÍN, Jesús Barbero. De los Medios a las Mediaciones. Barcelona. Ediciones Gustavo Gil. 300p

MC DOUGALL, Curtisc. Reportaje interpretativo. México. Ed Diana. 1983. 606p

RIO, Reynaga. Teoría y práctica de los géneros periodísticos informativos. México. Diana 1991, 234p

RIVERA, Jorge. El periodismo cultural. Buenos Aires. Piados, 1995. 217p

SAMPER, Daniel. Antonología de grandes reportajes colombianos. Colombia. Aguilar, 2001.300p

SOURIAU, Étienne. Las Correspondencias del Arte. Alianza. 1986, México. 350p

STRENTZ, herbert. Periodistas y Fuentes informativos. Buenos Aires. Marymar editores, 1983,144p

SIMS, Norman. Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal. Ancora. Colombia.1999.190p

ULIBARRI, Eduardo. Idea y vida del reportaje. México. Trillas 1994. 281p

WARREN, Carl. Géneros periodísticos informativos: Nueva enciclopedia de la noticia. 2 editores, Barcelona, 1975. 487p

www.edufuturo.com. El gesto: embrión de la danza moderna

www.enriquecastanos.com/.Posmodernidad

www.utadeo.edu.co. Reflexiones sobre la Danza Contemporánea desde una perspectiva antropológica.

www.oei.es/cultura2/colombia/08b.htm#88

www.wikipedia.org/wiki/Arte_contemporáneo

www.eldiariomontanes.es/20071104/cultura/teatro/explose-escenificara-frenesicareo-20071104.html

http://www.youtube.com/watch?v=x_PCIWoUumQ&feature=related

Prensa:

-Bailarines y esculturas darán los primeros pasos. Periódico El Siglo. Octubre 11 de 1989. Pág. 9-B

-Eréndira contada con danza teatro y música. Vanguardia Liberal. Noviembre 17 de 1991. Pág 1D

-Escuela Colombiana de Ballet. Vanguardia Liberal. Julio 31 de 1992. Pág 3D.

ANEXOS