

ba lle tin

DANCE

LA REVISTA
ARGENTINA
DE DANZA

ISSN 1850-6275 . Año 16 . Nº 179 . agosto 2009 . Revista mensual de distribución gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires

DÍA INTERNACIONAL
DEL FOLKLORE

El Saber Popular

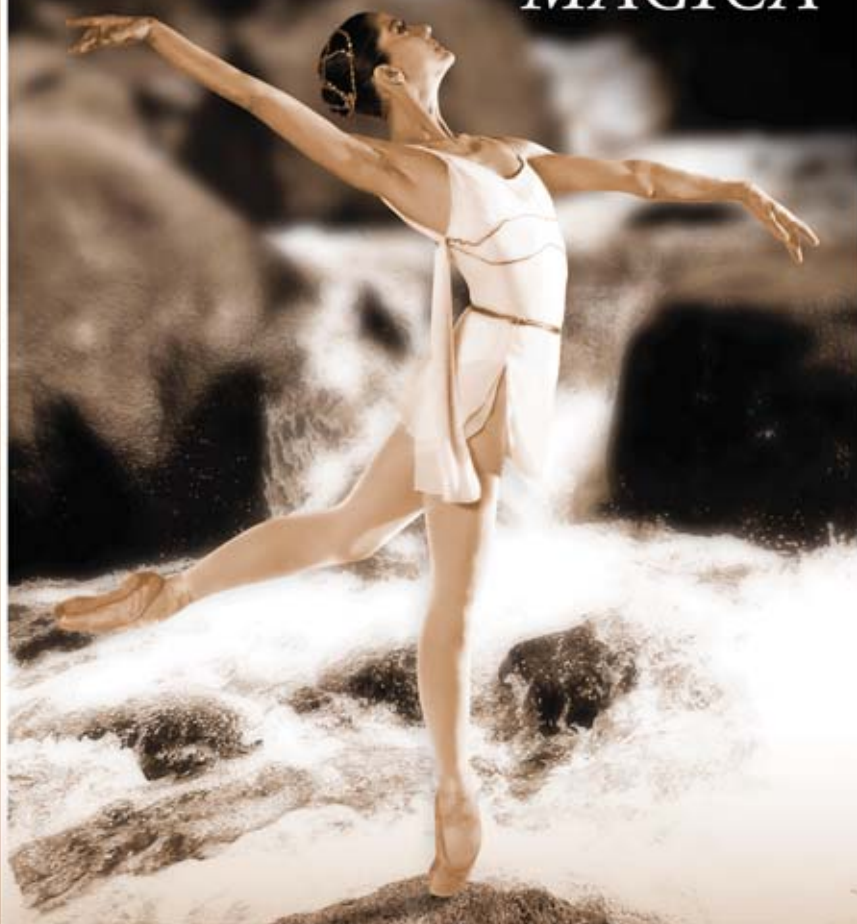
**EDITORIAL BALETIN DANCE
PRESENTA:**

Tratado de Danza Clásica

Colección Súlky Cuba

El Cuerpo Creativo

*Cuando tu cuerpo habla,
cada palabra es*
MÁGICA

FOUETTE

Magia para tu cuerpo

CK06

CK07

CK08

PUNTERAS DE SILICONA

DK70B

DK70P

DK70R

CECILIA
KERCHE

So Danca

FABRICADO ARTESANALMENTE
EN ARGENTINA POR

*En
puntas*

Viamonte 1177 - C1053ABW - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 5032-2547 | 5032-9010 | ventas@32fouette.com.ar

DISTRIBUIDORES EN EL INTERIOR

Córdoba: ARTE DANZA: Diagonal Garzón 470 - Local 3 - Tel./Fax: (0351) 424-5336

Mendoza: CAMARÍN 1: Galería Caracol - Local 44 - San Martín - Tel./Fax: (0261) 423-8295

San Juan: SAINT MICHEL: Ignacio de la Rosa 160 E - 2° Piso - Dpto. 14

Tel.: (0264) 433-2879 / (0264) 15-418-6039

Ushuaia: ADRENALINA: Alem 390 - Tel : (02901) 15-51-8004

Balletin Dance

15º ANIVERSARIO REVISTA - TIENDA - EDITORIAL

DVD

- Flashdance \$ 35
- El Mago de Oz \$ 30
- STRETCHING Clase \$ 30
- Barbie Cascanueces \$ 40
- Puerto Buenos Aires \$ 60
- Cantando Bajo la Lluvia \$ 35
- Cats 2 DVD \$ 46

LIBROS

- Osa Bailarina Col. brillitos
- El gusano bailarín
- Primera Bailarina Valeria Varita
- Canto y baile con Pepe
- Ballet, primeros pasos
- La Eutonia
- La guardia del tigre

Y MUCHOS MAS, LIBROS Y DVD - CATÁLOGO COMPLETO Y ACTUALIZADO ON-LINE: WWW.BALLETINDANCE.COM.AR

DESTACADOS

El Cuerpo Creativo
Taller para la enseñanza de la composición coreográfica
Por María del Carmen Mena Rodríguez
Colección Sulkary Cuba.
Presentación: 13 de agosto
Balletin Dance
Fundamentos para la enseñanza de la composición coreográfica

El Baile Flamenco
Por José Luis Navarro y Eulalia Pablo Almuzara (España)
Una aproximación histórica desde los albores de la civilización occidental las propuestas escénicas actuales

Autoconciencia por el movimiento
Por Moshe Feldenkrais
Paidós (España) 2009
Ejercicios para mejorar la postura, la visión, la imaginación y el desarrollo. Perfeccionar la sensibilidad para tomar conciencia del movimiento

MEDIOS DE PAGO:
TARJETA DE CRÉDITO
TARJETA DE DÉBITO
GIRO POSTAL
EFECTIVO
DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIA

VISITANOS

DE LUNES A VIERNES DE 10 A 17 HS

O COMPRALOS ON-LINE Y TE LOS ENVIAMOS A TU CASA

**3 CUOTAS
SIN INTERES***

A. ALSINA 943
4º PISO - OFICINA 410
C1088AAA
BUENOS AIRES
TEL/FAX: 4331-0400
ventas@balletindance.com.ar
www.balletindance.com.ar

* Promoción válida para compras on-line (a través de internet) en 2009.

Ingresá a nuestro portal: www.balletindance.com.ar con tu nombre de usuario y contraseña. Cargá tu carrito de compras.

Continuá las indicaciones que te dará el sistema hasta finalizar tu pedido. Seleccioná pago con tarjeta de crédito.

Al finalizar recibirás una copia automática de tu pedido en tu casilla de e-mail.

Balletin Dance cuenta con los estándares de seguridad, homologados por las tarjetas Visa y Mastercard, para autorizaciones on-line instantáneas. Por cualquier duda consultá en el centro de atención al cliente de tu tarjeta de crédito.

AGOSTO 2009
AÑO 16 - Nº 179

TAPA

8] Día Internacional del Folklore.
El Saber Popular
Fotos: Alicia y Ricardo Sanguinetti

ENTREVISTAS

9] Ballet Salta
12] Ballet Brandsen
14] Compañía Nuevo Arte Nativo
16] Ballet Nehuen
18] Compañía de Danza de las Trincheras
20] Compañía Federal de Danza

15º ANIVERSARIO

6] Jornada de Actualización docente
34] Presentación de Tratado de Danza Clásica de Alfredo Gurquel
50] Presentación de la colección Sùlkary Cuba
66] Correo de lectores

ENTREVISTA

24] María Rovira. Nijinsky en Argentina

STAFF

editora general
Agustina Llumá

editores asociados
Diego Llumá
Martín Goyburu

colaboran en este número
Carlos Bevilacqua
Román Ghilotti
Eliana Gissara
Mathías Goyburu
Juan Cruz Guillén
Claudia Jofre
Natalia Picorelli

corresponsales en el exterior

María Ester Basurco (Perú)
Mercedes Borges Bartutis (Cuba)
Valerio Cesio (itinerante)
Rosa Carmen Corral (Holanda)
Beatriz Cotello (Austria)
Fátima Nollén (Inglaterra)

INTERIOR DEL PAIS: \$ 3
TIERRA DEL FUEGO: \$ 5
PARAGUAY: 15.000 Gs

BALLETIN DANCE REDACCIÓN

Adolfo Alsina 943 · 4º piso
oficina 410 (C1088AAA)
Buenos Aires · Argentina
Tel/Fax: (# 54 11) 4331-0400
gacetillas@balletindance.com.ar
www.balletindance.com.ar

Balletin Dance, La Revista Argentina de Danza®, es una publicación mensual de distribución gratuita en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
ISSN 1850-6275

LA PLATA

29] Teatro + Danza: Acción Contemporánea 2009

PROVINCIAS

30] Córdoba, Piva Perez Compañía de Danza Salta y Santa Fe, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín
Salta, Ballet de la provincia

TANGO

32] Agosto, Mes del Tango en Buenos Aires
Dos Master de tango Tango mayor de edad
42] Córdoba. Festín de Tango Entre las Sierras

IN MEMORIAM

44] Pina Bausch
47] Michael Jackson

SU

R

MA

IO

DANZA ARABE

48] Danzas en Red

ACTUALIDAD

22] Cambio de Autoridades en Nación
22] Bailando en el frío

CARTELERA

36-40] Espectáculos de la cartelera porteña

COMENTARIOS

52] Santa Fe. Breve Encuentro
54] Excelente Danza, Castadiva
56] Pertenencia y Soledad, Julieta Castro

ARGENTINOS EN...

58] Chile, Valeria Pagola.
Estados Unidos, Sergio Berto

INTERNACIONALES

60] Inicio de Temporada en el Primer Mundo
62] Cuba. El Regreso Afortunado de DanzAbierta
64] Austria. Josephine de Jérôme Savary

BALLETIN INFORMATIVO

68] Recibimos libros y DVD
70] Convocatorias. Clases abiertas. Concursos y festivales

Declarada de Interés Municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Ordenanza Nº 49.027/95. Auspiciada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Resolución Nº 12/96. Auspiciada y declarada de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Nación. Resolución Nº 291/97 y 514/01. Auspiciada por la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería de la República Argentina. Auspiciada por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Disposición Nº 122. Directora y propietaria: Agustina Llumá. Cuit: 27-21765023-8. Reg. Nac. de la Propiedad Intelectual: Nº 734187. FOTOCROMIA. DTP Conexión Gráfica. IMPRESIÓN. Gráfica Laf. Monteagudo 741/45. Vº Lynch. San Martín. Buenos Aires. Tel/Fax: 4116-5845. Diseño de logo: Trazos SRL. Diseño de tapa: Jorge García. Queda prohibida la reproducción total o parcial de las notas sin autorización por escrito de Balletin Dance. Los artículos firmados no reflejan necesariamente la opinión de la editorial. Balletin Dance no se responsabiliza por el contenido de los avisos publicitarios, por su mensaje, ni por la veracidad de sus ofertas que son de entera responsabilidad de los anunciantes.

Intercambio Cultural Franco - Argentino

GRASSE - PARIS - TIERRA DEL FUEGO

Auspiciado por la EMBAJADA DE FRANCIA Y ALIANZA FRANCESA DE BS. AS.

Escuelas Patagónicas Estela Erman

Bailarina Invitada

Clara Royer

Laureada del

"CONCOURS INTERNATIONAL DE
DANSE CLASSIQUE DE GRASSE 2008"

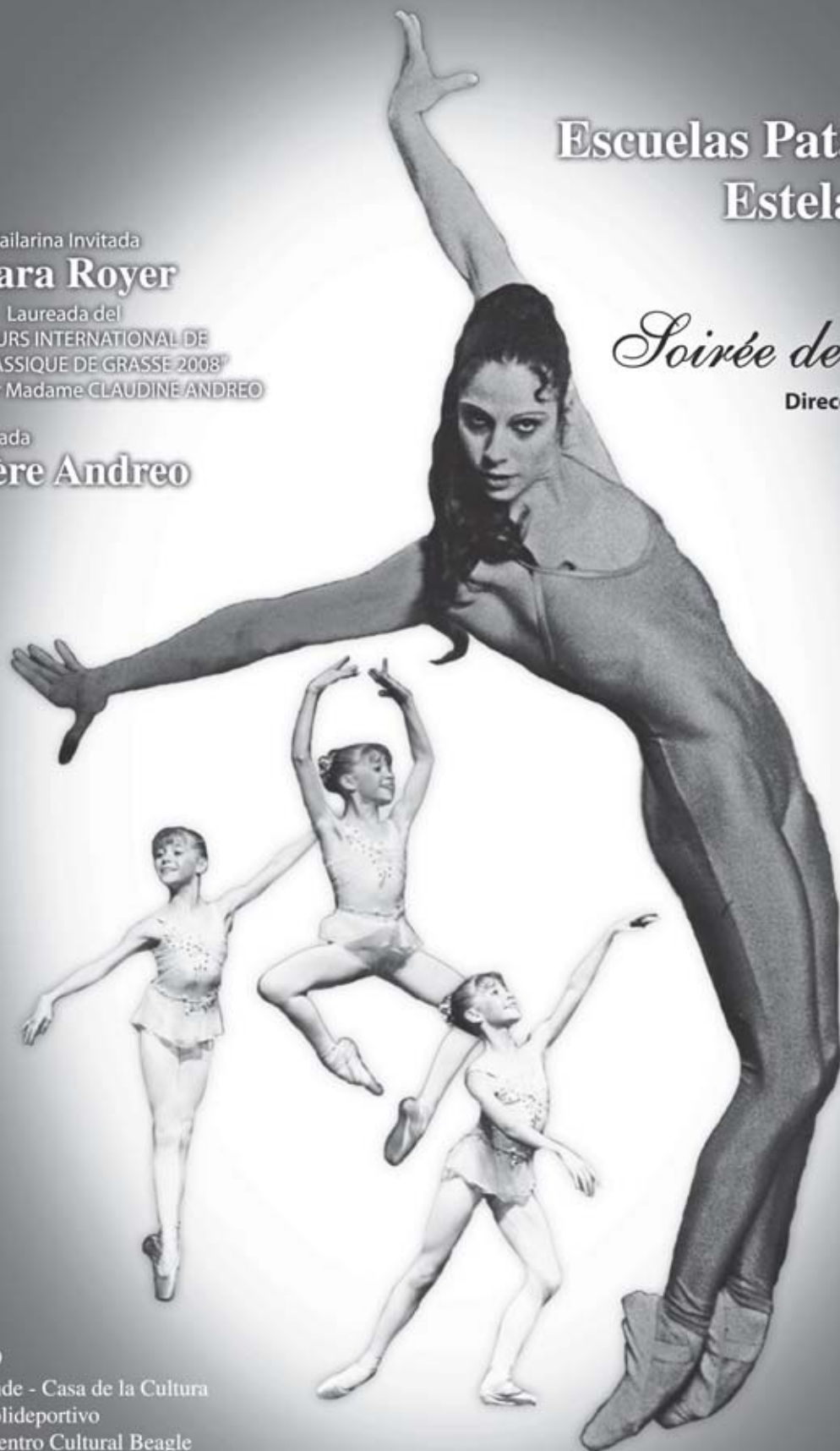
organizado por Madame CLAUDINE ANDREO

Soirée de Ballet

Dirección ESTELA ERMAN

Coreógrafa Invitada

Bérangère Andreo

Agosto 2009

22/23 Río Grande - Casa de la Cultura

24 Tolhuin - Polideportivo

25 Ushuaia - Centro Cultural Beagle

ESTUDIOS COREOGRAFICOS

Tatyana Kobzeva - Ushuaia
Natalia Lassalle - Río Grande

Mónica Romano - Río Grande
Noelia Fernández - Río Grande
Celeste González - Río Grande

Carina Marzullo - Bariloche
Carla Celi - San Luis

**I JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
 DOCENTE EN BUENOS AIRES**

En el marco de las celebraciones por el 15º aniversario de **Balletin Dance**, se realizaron las primeras jornadas de **Actualización y Reflexión Docente** en Buenos Aires, los días 24 y 25 de julio.

La alianza entre la Asociación Arte y Cultura, y la colección de libros destinada a docentes de danza *Balletin Dance Didáctico, Compartiendo Ideas*, permitió que más de treinta profesionales provenientes de diferentes ciudades argentinas y chilenas, asistieran a esta primera experiencia en la Capital Federal.

Alicia Muñoz, directora de esta colección, se encuentra realizando estos encuentros en todo el país, con el objetivo de reflexionar sobre los modelos didácticos y pedagógicos que utilizan los docentes en el aula, teniendo como referente a las nuevas corrientes pedagógicas, para producir modificaciones o afianzar las prácticas a la luz del marco teórico.

En la primera jornada porteña, se dieron los lineamientos teóricos y se analizaron las prácticas docentes, y el segundo día se destinó a la práctica de un trabajo corporal basado en el uso de la energía como generador del movimiento y de la conciencia corporal.

De la evaluación anónima realizada por todos los participantes, el cien por ciento determinó que el curso había cubierto sus expectativas.

"Pensé que sólo me iba a encontrar con una exposición teórica de pe-

foto . Antonio Fresco

dagogía y me encontré con otra manera de encarar la danza".

"La exposición fue muy clara. Cuando el que habla intercala junto a la teoría, su experiencia personal, su vivencia, todo se entiende y llega mucho mejor".

"En cuanto a la manera de exponer de Alicia, mi primer comentario al llegar a casa el día viernes fue «nunca me habían explicado algo tan bien»".

"Me hizo reflexionar sobre mi experiencia y sobre mi propio hacer".

"La manera de abordar el error me hizo reflexionar sobre mi concepción acerca del mismo y me dio las herramientas para cambiar mi enfoque".

Al finalizar el encuentro, y en respuesta a la solicitud de los participan-

tes, se confirmó la realización de las *Segundas Jornadas de Actualización y Reflexión Docente* en Buenos Aires, en febrero de 2010. □

OTRAS CIUDADES:

Como celebración conjunta del 15º aniversario de ambas instituciones, *Balletin Dance* y *Danzamerica*, observarán a todos los docentes que asistan este año al certamen en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, un encuentro sintetizado con Alicia Muñoz, el sábado 3 de octubre de 2009.

La inscripción se realizará únicamente en persona en el Teatro del Lago.

Informes:
 didactico2009@balletindance.com.ar

HOMENAJE A CAROLINA CASTRÍA

OBRA

“No hay tiempo sin tiempo en el tiempo”

REVIVIR RECUERDOS... SUEÑOS DE SUEÑOS, COMO UN VUELO DE PÁJAROS...
CUENTOS DE ABUELOS... EL PRIMER AMOR... “EL QUE MÁS DUELE”...
EL QUE SE VA... RETUMBO DE LA TIERRA QUE CLAMA POR LO QUE LE
HACEMOS... EL INDIO, TAMBORES, PIES QUE GOLPEAN NUESTRO SUELO...

OBRA EN 4 CUADROS...

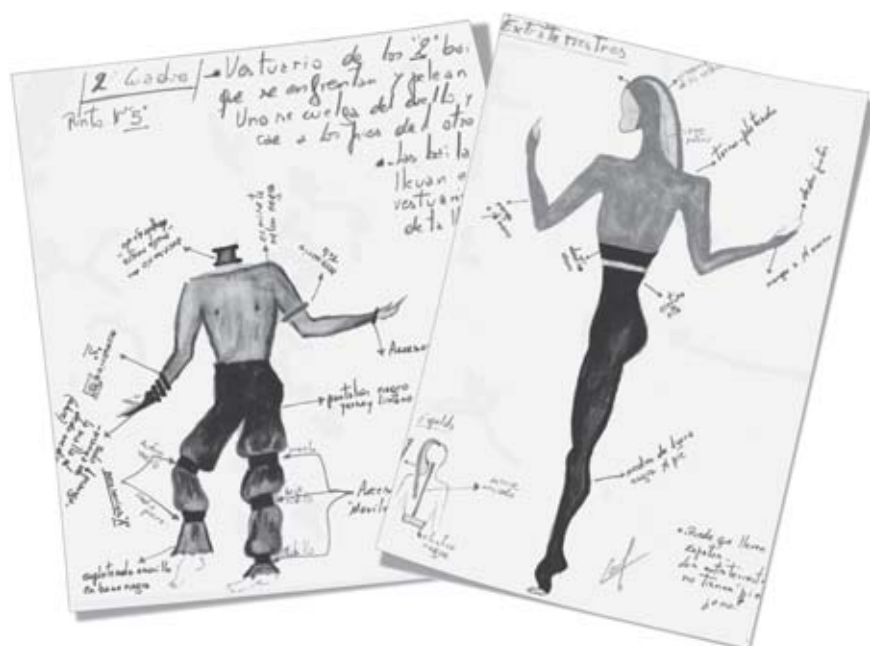
1º- 1997: el hombre, su soledad,
su paz y su guerra.

2º- 1999: gestándose el nuevo
milenio.

3º- lo extraterrenal y la nueva Era
del Amor, cambio de conciencia.

4º - canto de Amor y Paz.

Es un Canto de Amor a la Danza,
el Canto unidos por la Paz y la
Armonía, Uds. Y Nosotros somos
una Sola Persona...

Algunos integrantes:

N. Andrade, M. Diez, A. Nofal, P. Gigena, G. Herrera, F. Rodríguez,
H. Velardez, F. Paz, J. Farall...

Diseño de vestuario: (bocetos de Carolina) y asistente de montaje
Carolina Castría (y Leonardo Gabriloff),

fotos: Margarita Fuente - Idea, coreografía y Dirección: Elba Castría.

Para celebrar el Día Internacional del Folklore, Balletin Dance juntó a seis elencos de danza privados, de la vieja época y actuales revolucionarios, cuyos directores señalan en estas entrevistas las características que enlazan la profesionalización, la tradición y la vanguardia

Por Juan Cruz Guillén y Agustina Liumá

El 22 de agosto se conmemora el Día

Mundial del Folklore, en homenaje al creador de ese vocablo: el arqueólogo inglés William Thoms, quien la inventó ese día de 1846. Etimológicamente deriva de *folk* (pueblo, gente, raza) y de *lore* (saber, ciencia) y se designa con ese término el saber popular.

La fecha coincide con el nacimiento del argentino Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el "padre de la ciencia folklórica" y fue instaurada en el Primer Congreso Internacional de Folklore que se realizó en 1960 en la ciudad

de Buenos Aires, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar, al que asistieron representantes de 30 países.

El emblema ideado por Rafael Jijena Sánchez que representa al folklore argentino -elegido en el Primer Congreso Nacional del Folklore (1948)- es el árbol, por su antiguo y hondo simbolismo. Como el árbol, el folklore hunde sus raíces en la tierra nutricia, es decir en la Tradición. Sus ramas simbolizan, hacia un lado el pensamiento, el sentimiento y la imaginación del pueblo, y hacia el otro una cuarta rama que se refiere a la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal. Las

noemí coelho rodolfo olguín

Estudie con seriedad guiado por quienes introdujeron el MODERN JAZZ en la Argentina y formaron a los profesionales de hoy

modern jazz

NOEMI COELHO
RODOLFO OLGUIN
SONIA RUBBA
SOLEDAD PERTINO
MARTA NIETO
CAROL CHANA
CLAUDIO ALVES
NURIA SANRRROMAN
JULIETA ZABALZA

modern jazz niños

SOLEDAD PERTINO
NURIA SANRRROMAN
ANDREA GARCÍA

tap

LUCIANA CASTRO

estiramiento

SONIA RUBBA · LIDIA FORT

clásico

BABY PASCUAL · SONIA RUBBA
MONICA DI CARLI · ALEJANDRA COLLO

clásico niños

ALEJANDRA COLLO
FLORENCIA SAINZ POLO

árabe

YOUSSEF CONSTANTINO

hip-hop

ASTOM

flamenco

MABEL ESPERT

ballroom europeo-latino

INNA KOSTYUCHENKO

CENTRO: Tel: 4812-5483
Montevideo 787, 1º piso (1019)

BELGRANO: Tel: 4781-0130
Blanco Encalada 2126 (1428)

Visite nuestra página: www.coelholguin.com.ar • E-mail info@coelholguin.com.ar

Ballet Salta

Marina y Hugo Jiménez
Fundado el 9 de julio de 1970

pocas hojas expresan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore.

El tronco y las ramas están envueltas con una banda que dice "Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra".

Para la elaboración de este informe, se convocó a tres compañías con muchos años de trayectoria, y a tres jóvenes grupos que detallan cuáles fueron los hitos que permitieron no solamente fundar sus elencos, sino conservarlos a través de los años, cuáles son sus características propias y cuál es la importancia que le dan a la investigación a la hora de establecer sus creaciones.

CARACTERÍSTICA

HJ. La característica del grupo es mantener la esencia de la danza en su expresión no tradicional, genuina, sino en una visión de escenario. Una tradición que permita que el público crea que somos gauchos bailando y que la gente se sienta reflejada a través de nosotros en la danza argentina.

MJ. Tratamos de tomar todas las zonas del país, porque justamente cuando uno va al exterior tiene que llevar una pincelada de la Argentina: el litoral, la parte andina con el altiplano que no sólo es nuestro, no es solamente salteño, algo del sur y por supuesto el tango que es una parte importante, y los bailarines estudiaron mucho para poder tener un buen nivel de tango.

REQUISITOS PARA PERDURAR

HJ. Primero: creer en lo que uno está haciendo y de ahí partir para poder concretar el sueño de tener un ballet más dentro del folklore en nuestro

→

Hay dos maneras de volar ... y quedar suspendido...

Con un grand jeté...
o subiendo a un helicóptero.

Paseos en helicóptero
por el Delta y los lugares
más atractivos de la ciudad.

Hable con Martín.
Y descubra otra manera
de estar en el aire.

(011) 4815-0001 / vuelos@martinwullich.com

fotos . Alicia y Ricardo Sanguinetti

país. Segundo: contar con una escuela, con un elenco formado con el mismo criterio que tenemos nosotros, fundamentalmente con criterio de responsabilidad, de disciplina y de formación. Después uno lo va moldeando al estilo o a lo que vamos a representar. Pero lo primero y fundamental es que el integrante sea un artista en potencia.

MJ. Otro de los puntos importantes es poder estar por todo el mundo llevando lo del Norte, Salta, que es lo nuestro. Reflejado con nuestra ropa, que es auténtica, lo típico, (con el guarda calzón) y que la gente reconozca que somos del Norte. Tener una identidad bien marcada que nos identifica.

El Ballet Salta, fue en realidad la primera compañía en tener el nombre de una provincia, con el

objetivo de que esto no muera cuando nosotros dejemos de bailar y de trabajar, que tenga una continuidad. Esta linda idea que nos dió Jaime Dávalos, que nos aportó nuestro poeta, fue para que el día de mañana nuestros hijos y de hecho ahora también nuestros nietos puedan continuar con esta empresa que ya lleva prácticamente 39 años.

ACTIVIDADES

HJ. En julio nos presentamos en el teatro Empire de Buenos Aires, luego vamos a hacer una gira por el norte argentino donde abarcamos todo el interior de las provincias de Salta y de Jujuy.

MJ. Y en noviembre Estados Unidos y Canadá.

¿Qué espectáculo llevarán?

HJ. Cambiamos el repertorio cada cuatro o cinco años, no cada año como lo hacíamos antes. Nos hemos dado cuenta de que al igual

que una canción, si se canta sólo una vez no tiene vida, pero si se canta muchas veces la gente la va tomando como parte del repertorio del artista que la presenta. De esta manera cuando la gente es la segunda o tercera vez que lo ve, puede empezar a criticarlo, y a sentirlo. El año pasado hicimos *Argentina a Puro Ritmo* y ahora llevaremos *Danza Querida*, porque la danza es la que nos lleva, la que nos conecta con la gente, la danza es con la que dormimos, con la que pensamos. Es querida por nosotros y por todos los bailarines.

MENSAJE

HJ. Lo primero que tienen que hacer es estudiar, no hay otra fórmula. Estudiar todas las técnicas que puede tener la danza para su formación.

Marina y Hugo Jiménez

Hacer un poco de danzas clásicas, un poco de contemporáneo, que en este momento es a lo que los chicos están abocados, pero también tienen que estudiar zapateos de todas las formaciones que hay, estudiar un poco de flamenco, tienen que saber tap y si es posible un poco de zapateo celta, que es muy interesante. Entonces con todo ese conocimiento van logrando poner en movimiento lo que será su personalidad dentro de la danza. No copiar y no tratar de hacer lo que marcan algunos bailarines, porque entonces pasa mucho tiempo hasta que pueden volver a encontrarse. Si estudian, con la juventud que tienen, en poco tiempo se van a encontrar con el ser bailarín, en su formación.

MJ. Que tengan un poco de humildad en la vida. Porque con la humildad uno puede llegar muy lejos. La soberbia no ayuda para nada, entorpece, no te permite crecer. La gente está tan engeguedada que pienso que a veces hasta perturba el crecimiento. Tenemos que tener humildad en la vida porque los grandes son muy humildes, tenemos que aprender mucho de eso.

INVESTIGACIÓN

HJ. El folklore está marcado de investigación. Lo que hemos estudiado textualmente de Félix Luna, del maestro Chazarreta y de tantos maes-

tros que han tratado el folklore!, sin embargo nunca se han referido a la danza en profundidad. Estos especialistas no han sido bailarines, no pueden marcar muchas cosas que nosotros sí las vemos y que nos damos cuenta que ha habido muchas corrientes para el estudio de la danza. Una de ellas ha sido tradicional, la de Buenos Aires, una formación sureña que ya estaba instalada acá antes de llegar Chazarreta, él trajo otra, nortea, pero no le marcó las acentuaciones ni las personalidades de la esencia que tiene el hombre de cada lugar. Por eso puede suceder que un bailarín baile el gato de la misma forma que un bailecito, eso es porque no ha sido enseñado textualmente, ni prácticamente. Aunque ya tenemos una universidad de folklore, que tendrá que lograr que esos chicos vayan creciendo con un conocimiento más profundo del baile. El baile no es solamente mostrarse sino también representar al hombre de cada lugar.

MJ. Para el Ballet Salta tuvimos que hacer muchos trabajos, algunos por encargo, como narrar las vidas de Güemes, de Pancho Ramirez o La Leyenda de la Yerba Mate. Para ello tuvimos que estudiar, leer los libros, para plasmarlo en la coreografía sin irnos para los costados, sino tratando de preservar esa historia. La investigación tiene que estar muy presente y sobre todo cuando se realizan cuadros épicos. ▣

Danza Querida viajará a las provincias de Salta y Jujuy, para continuar más al Norte: Estados Unidos y Canadá a fines de este año

MULTIDANZA / 09
certamen y encuentro
latinoamericano

del 7 al 13 de setiembre
Pabellón Argentina-Ciudad Universitaria
Córdoba - Argentina

info@certamen-multidanza.com.ar
www.certamen-multidanza.com.ar
Te: 0351 - 4800031

Todas las modalidades!!

Ballet Brandsen

Mabel Pimentel y Oscar Murillo
Fundación: 9 de septiembre de 1972

fotos: Alicia y Ricardo Sanguinetti

Mabel Pimentel y Oscar Murillo, desde hace cinco años con *Opera Pampa*

CARACTERÍSTICA

OM. El nombre del ballet tiene su justificación dentro de nuestro criterio, de que toda representación escénica con pantomima, música y danza, con un libreto unitario, o sea con un principio y un fin, es ballet. O sea, realizar obras integrales que incluyen estos elementos. [Ndr: Brandsen es un pueblo situado a unos 75 km hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires].

MP. Nuestra intención, mas allá de lo coreográfico y lo estético, es dejar en el público un mensaje. Un mensaje que tenga que ver con las tradiciones, con la historia, con todo aquello que nos da una identidad.

REQUISITOS PARA PERSEVERAR

MP. Plata (risas).

OM. Aventurarse. Es una aventura. Luego, recalar en un lugar, como tuvimos nosotros la suerte, en donde a través del conocimiento, del boca en boca y de los pequeños que se integraban para saber que una o dos personas, pueden, no solamente dar clase de danzas, sino organizar grupos, que identifiquen a ese pueblo con alguna de sus variantes o de sus criterios. Hay municipios que tienen realmente todo económicamente pero quizá no hay movimientos culturales, y en ese caso es importante tener un ministro de cultura, un intendente o alguien que de alguna manera considere la importancia del proyecto. Es un poco la historia de nuestra vida. Luego viene otra posibilidad, nosotros tuvimos la suerte de conocer a un hombre que fue compañero tuyo [se dirige a Juan Cruz Guillén], Aldo Baravalle, que creyó en este grupo así armado como estaba, de un pueblo, con un nombre totalmente lacrimógeno, Brandsen (siempre había que explicar estos lugares). El llevaba el espectáculo a todos los festivales en esa época, eran todas grandes figuras y el Ballet Brandsen que era desconocido, proponía dejar la actuación del ballet para el final y "si no se para el público no me pagues", decía. Y cobró casi siempre. Tuvo esa delicadeza y nosotros tuvimos ese nombre (único en la historia de nuestra vida) y esa circunstancia. Apostaba a la danza. Hoy es muy difícil encontrar gente que apueste por la danza como espectáculo.

MP. Un grupo coreográfico, es un grupo humano. La posibilidad de tener dinero para preservar un grupo coreográfico y que los bailarines puedan vivir de esa actividad sirve para lo que en sus comienzos tuvo quien nosotros llamamos El Maestro que fue Don Santiago Ayala «El Chúcaro». Eso que el Ballet Brandsen tuvo e intenta mantener, que es la permanencia en un mismo elenco coreográfico para que esos bailarines sientan una semejanza con la idea original que identifica y le dio un estilo a esa compañía. Eso ahora no se encuentra tanto, los bailarines en la necesidad económica picotean hoy en un grupo, mañana en otro. Tal vez sean iguales bailarines que los que están identificados con un par de directores o creadores, pero eso hace que no se involucren emocionalmente con ninguno y me parece que es una problemática de hoy.

OM. Cuando comenzamos nos dimos cuenta que la única posibilidad de actuar era lograr el convencimiento en el público. Era intentar el Teatro Kabuki, de los japoneses, que tienen todos movimientos de cuartas posiciones, pero con un trabajo hacia arriba, del torso, incluyendo la máscara escénica con un poder y un atractivo inmenso. Que tenía fuerza para lograr convencer en la

teatralidad de lo dramático y de lo ritual. Esto intentamos a través del Brandsen para ir logrando posiciones.

ACTIVIDADES

MP. Estamos contentos y felices porque *Opera Pampa* sigue en cartelera, ya en mayo cumplimos cinco años, es un espectáculo dirigido al turismo que se presenta en La Rural. Estamos con un nuevo proyecto que tiene tango y folklore para llevar a Europa que se iba a hacer este año pero con la hecatombe económica mundial es posible que lo dejemos para el próximo. Y el Festival de Cosquín que está convocando a los diferentes grupos coreográficos que tienen trayectoria en el país.

OM. Se dieron cuenta que el único grupo de tantos años de danza conservados es el Ballet Brandsen.

MP. Como consagración popular por el público. Como todas las cosas en este momento la situación está difícil porque hay poca plata, y para hacer una creación que de respaldo a una trayectoria de tantos años hay que tener una producción detrás. Además seguimos desde hace treinta y pico de años con nuestra tarea docente en nuestro estudio y con varias escuelas en el interior, principalmente en el Sur, en la Patagonia.

INVESTIGACIÓN

OM. Como decía El Maestro, es fundamental que un hombre tenga criterio y que de alguna manera pueda trascender su idea. El mayor homenaje que recibimos nosotros fue cuando unos años antes de morir El Chúcaro nos invitó a almorzar a su casa y nos abrió la biblioteca, y dijo *“esta biblioteca para Ud. Mabel y para Ud Murillo está abierta cuando la necesiten, ¿saben porqué?, porque realmente han sido creadores. A mi puede no gustarme lo que ustedes hacen, pero son creadores natos, no le han copiado a nadie, y detrás de eso hay siempre una gran investigación”*. Ese criterio hemos abrazado durante toda nuestra vida y lo seguimos haciendo, eso no quiere decir más que estamos convencidos de nuestra idea y la vamos a seguir hasta el final, no vamos a cambiar por los hechos que puedan darse cotidianamente, o que ustedes conocen por lo que está soportando toda la danza del mundo. Como ocurrió en el Palacio de las Artes en México, donde reunieron a todos los coreógrafos y bailarines de danzas folklóricas para hacer nuevamente un trabajo de campo y recuperar para el Ballet Nacional de México -que actúa en todo el mundo-, aquellos pasos, aquellas cosas que están tremendamente modificadas por criterios de otras técnicas que entraron (entre esas las contemporáneas), que han destrozado aquello que fue en sus orígenes el elenco. Evidentemente esta transformación fue dándose en los maestros y en los coreógrafos, no quiero decir que sea malo de ninguna manera, sino que están tratando de recuperar en el pueblo

aquellas cosas fundamentales que le dieron un carácter para ser lo que son.

MENSAJE

MP. El hecho de ser un buen bailarín, un buen intérprete, no te acredita a que seas un buen creador. Si de alguna manera uno considera que tiene capacidad creativa como para desarrollar o llevar adelante un trabajo personal o coreográfico colectivo, tiene que apoyarse en la investigación, por cuanto dicen los estudiosos que toda creación artística será mas valedera en tanto recupere y permanezca en esa creación coreográfica algo de las raíces de lo que uno evoca. Si yo tomo una línea de carácter folklórico tendré que tener alguna raíz inmersa en eso que quiero hacer artísticamente. Entender que la creación coreográfica tiene una intención formal. Nosotros aprendimos mucho con Luisa Grimberg en el curso que dictó en el Teatro Colón, aplicable a cualquier tipo de coreografía (folklórica, clásica, contemporánea o moderna). Los focos fuertes y débiles, los niveles, la velocidad, la intensidad y el ritmo, un montón de elementos que pasan por el estudio, como toda carrera esta tiene herramientas y el resultado dependerá del creador y de la capacidad de quien las use. No creer que sin esas herramientas puedo proyectarme.

Hoy más que nunca es importante prepararse y estudiar, en esta etapa del mundo en la que hablamos tanto de la globalización, ver los grandes espectáculos hace que uno se actualice. Los tiempos y las dinámicas van variando y lo que uno hizo hace veinte años hoy deberá tener otra dinámica.

OM. Hay un desafío a cumplir: que la danza recupere el lugar de privilegio que tuvo en los grandes festivales como el de Cosquín, donde El Maestro tuvo el centro en el espectáculo, había un antes y después de la danza. Volver a recuperar la presencia de la danza en la cartelera, porque hoy no se incluye en ninguna cartelera del país, en ningún festival. Esto es un gran desafío.

Y la danza fue siempre la que salvó al espectáculo

OM. Exacto.

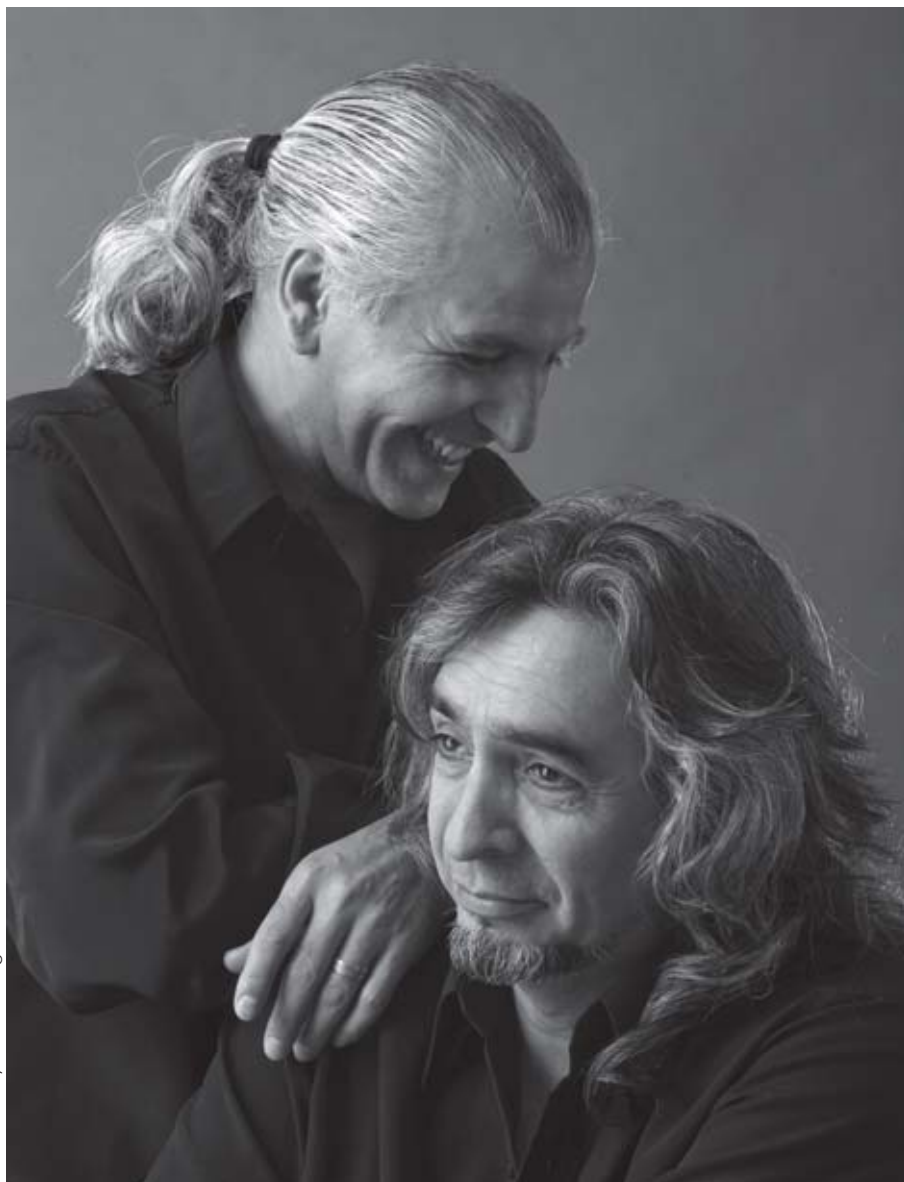
¿Qué opinan de los certámenes?

OM. Es una gran destrucción. La destrucción formal de todo aquello que de alguna manera incentiva. El folklore es colectivo y si en el mismo grupo folklórico ya comienzan a competir... competirán toda la vida, pero nunca lograrán lo que puede fortificar una idea colectiva, de ballet o de grupo de danzas. Además el acomodamiento que se realiza para cada certamen, dependiendo de cada jurado, el criterio artístico está visto que va a caer en ese manoseo infernal, de personas que comercian y que ocupan lugares en los grandes tabladros en donde se manifiesta que hay un concurso, que después ves que no es muy elogiabile. ▣

Como toda carrera la danza tiene herramientas y el resultado dependerá de la capacidad de quien las use. Creer que sin conocer esas herramientas uno puede proyectarse es una quimera

Compañía Nuevo Arte Nativo

Carlos Orlando «Pajarín» Saavedra y Jorge Juan «Koki» Saavedra
Creada en 1993

fotos: Alicia y Ricardo Sanguinetti

Koki y Pajarín Saavedra, la novedad autóctona

CARACTERÍSTICA

KS. Desde el nombre Nuevo Arte Nativo, comprendemos -puede haber consenso o disenso- que está implícito el hecho de los cambios para no pasarte la vida haciendo lo mismo. Nativo hace referencia a un primer lugar, desde donde uno se proyecta o comienza. Uno mismo también sabe ¿dónde hay algo nuevo?, si está todo hecho, está todo dicho. Todo es relativo. Seguimos bregando por una cuestión que forma parte de nuestra vida, es una vocación, es una profesión, incluye la pasión, pero fundamentalmente esto que nosotros hacemos forma parte de nuestra vida y huelgan

las palabras cuando tenés que afrontar el hecho. Podemos hablar, pero cuando tenés que bailar se acabaron las palabras.

REQUISITOS PARA PREVALECCER

KS. Ponernos de acuerdo nosotros (risas).

PS. Es fundamental, porque somos dos. Al mismo tiempo se ve enriquecido porque son dos puntos de vista, dos formas de ver, dos visiones, dos todo. Eso suma. Y sobre todo por la cuestión central, lo que se hace, o sea la danza. En la vida es otra cosa, pero en la danza eso es muy importante, es una manera dinámica que se genera entre dos personas, uno enriquece al otro o lo cuestiona y allí surgen otras opciones. Uno tiene con uno mismo estas discusiones, pero al volcarlas, al expresarlas, con palabras o con movimientos, se ve compelido a tratar de hacer una síntesis para que esté mas claro.

¿Qué características tienen que tener los bailarines que eligen?

KS. En este ultimo tiempo, como somos todavía personas relativamente lúcidas (podemos pensar, reflexionar y analizar lo que estamos viendo), viajamos por el país y también porque han pasado bastantes

chicos por la compañía, nos hemos dado cuenta que hay una evolución. Los bailarines vienen con una técnica más depurada (igual tienen que trabajar), pero últimamente nos resulta fundamental que un bailarín tenga nociones de música. La percusión está mas ligada a lo que hacemos pero es necesario el dominio de algún instrumento, de canto, y también nociones de otras disciplinas, como actuación.

Ustedes hacen canto, música y danza.

PS. En nuestro caso se dio así, un poco por traviesos. Vemos que hoy por hoy los chicos es-

tán tomando esto de alguna manera más tipo hobby, no como una cosa seria, y eso ya les da otras opciones. Incluso para el hecho de la danza pueden proyectarlo creativamente desde otro lugar, que sea más que bailar, podría ser una puerta abierta a futuro, como se ha hecho en otras disciplinas.

¿Cuándo empezaron a bailar?

KS. Tuvimos esta posibilidad de tener varios comienzos, por suerte, porque son etapas. Podes decir que empezamos en el Lido de París, esto fue un comienzo. O nos remitimos mucho antes de eso, en las peñas aquí en Buenos Aires en la época en que había peñas. O sino cuando teníamos cuatro o cinco años y mi viejo nos hacía subir al escenario, también podría ser un comienzo. Cuando éramos chiquitos, lo primero que nos regalaron Los Reyes Magos fue una guitarra y sin embargo eso afloró después, primero fue el baile.

ACTIVIDADES

PS. Es fundamental la docencia, es nuestra columna donde desarrollamos muchas cosas, hacemos un trabajo de investigación importante, seguimos avanzando en el semillero y ahora estamos ampliando el espectro. Hemos incorporado a los principiantes por primera vez, y es un desafío, que nos devuelve algo nuevo.

KS. También abrimos otra línea, para el zapateo específicamente y tenemos en lista la percusión folklórica, hay mucho interés por la percusión pero sobre todo la afroamericana o afrolatina. Este año desarrollamos la enseñanza más concentrada, queremos volcar nuestros experimentos con toda esta gente, a pesar de que son amateurs y mostrarlo. Con la compañía profesional haremos en septiembre un espectáculo en el Teatro ND Ateneo, *A Raíz del Baile*.

MENSAJE

PS. Que se vayan preparando. Porque viene... sigue, porque esto no tiene comienzo ni fin. Sí tiene muchos inconvenientes, siempre, pero a pesar de todas las dificultades, contra viento y marea, uno se va preparando y los chicos igual tienen que seguir preparándose. Los bailarines y bailarinas folklóricos tienen que tener, dentro de lo posible, nuevos espacios, creativos. Alimentarse de otras disciplinas es básico y después abrirse a la música, que hoy por hoy hay muchísimo material, muy bueno. Este es un tiempo en el que en todas las otras disciplinas de la danza hay avances, muy grandes. Y en esto todavía estamos en pañales. Tenemos una grandísima riqueza en todo este país y en todo el continente, que es casi casi una misma raíz. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

KS. Sugeriría, con humildad y respeto, y con convicción, no dejarse influir por imposiciones, sino realmente buscar. Eso demanda trabajo, claro que es lo más difícil, pero eso es lo mejor, ¿sabes por qué?. Porque si uno se remite a cosas de

antes -incluso a nivel histórico- uno tiene que saber qué es lo que uno puede rescatar como válido, que realmente es mucho, pero a veces te encontrás bailando de una manera que por ahí ya está obsoleta y caduca y que encima no es de tu incumbencia, ni de tu preferencia bajo ningún punto de vista.

PS. El trabajo coreográfico es creativo, principalmente, la persona que puede volcar en movimiento una idea. Por ejemplo, en nuestro caso, de Koki y Pajarín, lo que hacemos en la investigación es darnos cuenta de cosas muy sencillas, elementos que utilizamos de maneras tan normales pero que puestos o usados de otra manera, dejan de ser normales para pasar a ser otra cosa. Suponte las castañas (esto que haces con el dedo mayor y el pulgar, que se utilizan en muchas danzas en reemplazo de las castañetas españolas que a su vez reemplazan a las castañuelas, a los dedos de los árabes), que se utilizan en determinadas danzas, nosotros las usamos en otras coreografías, o las palmas (plaf plaf, que tienen su pequeña complejidad también), lo mismo las utilizamos también en otra danza. O las voces de los temas tradicionales que se cantan, por ejemplo decimos "dar la voz de mando", para ello tenés que tener una energía determinada, saber en qué momento, porque no puede ser en cualquiera.

KS. El sabe, porque lo vivió y experimentó [dirigiéndose a Juan Cruz Guillén]. Por ejemplo el repique, forma parte de nuestro folklor, argentino, sea norteño o sureño, que son diferentes. No hay mucha alternativa: o lo haces bien o lo haces mal. Si lo aprendes lo vas a hacer bien y si no, no lo vas a poder hacer bien, por más barra clásica que hagas. Nosotros estamos a favor de las disciplinas que se incorporan, porque para el instrumento que es el cuerpo del bailarín cuanto más preparado esté mejor. Pero hay una realidad: si vos tomás barra de clásico todos los días no aprendes el repique.

PS. La combinación de todos estos elementos nos pueden dar nuevos resultados, no estamos acostumbrados quizá a eso, es complejo.

¿Les molesta que los imiten? Se habla del estilo "los pajarines".

PS. No (risas)

KS. No nos molesta, ni tampoco aquellos que piensan diferente y no están de acuerdo con la forma, esa es la regla del juego, no hay consenso total.

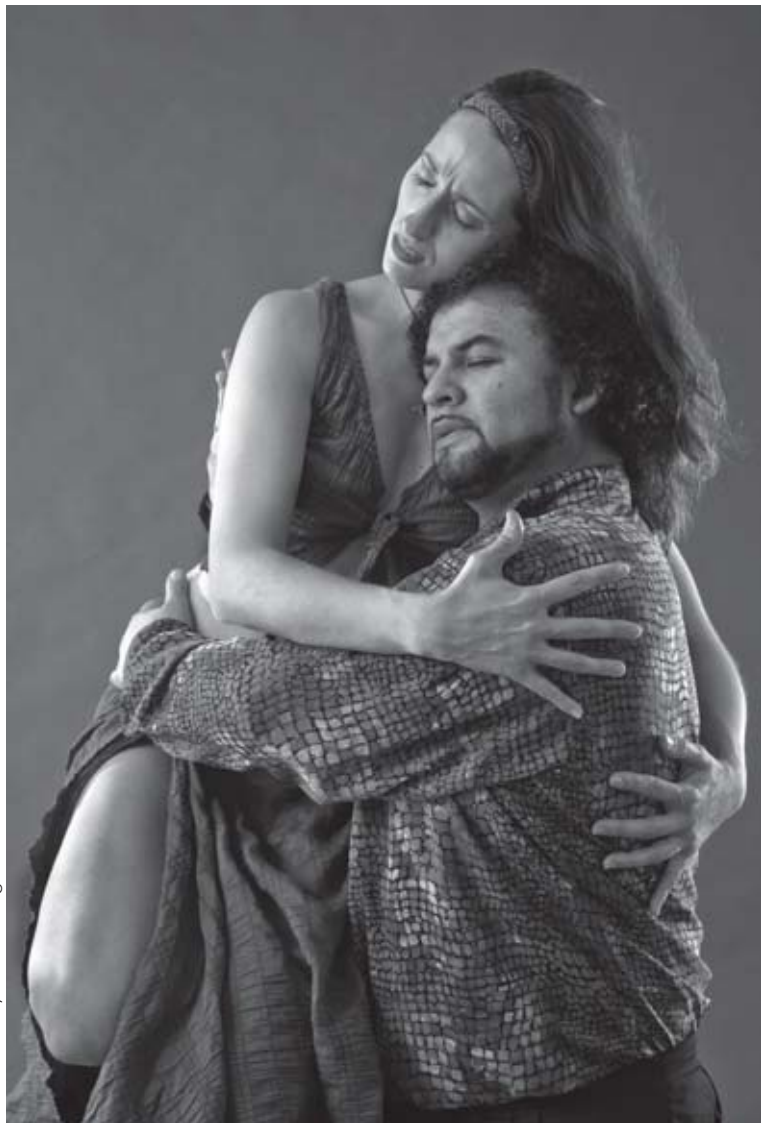
PS. Para cualquier disciplina de danza o de la música, si no estás preparado, si no lees un poquito, si no vas a ver algunas cosas, lo tuyo va a ser muy superficial. Y uno se puede equivocar, puede cometer errores, pero eso te tiene que servir para ir creciendo, y entonces bienvenido sea el error. Muchas veces no se sabe cuál es la puerta de entrada, pero lo importante es lo que haces después. A veces puedes hacer algo digno, a veces no, y ahí juega un factor más: la suerte, el azar que es una de las leyes del universo. ▢

No dejarse influir por imposiciones. Buscar lo propio demanda trabajo, es más difícil, pero es lo mejor.

Ballet Nehuen

Fernando Montivero

Fundación: 25 de julio de 1993

fotos . Alicia y Ricardo Sanguinetti

CARACTERÍSTICA

FM. Nuestra búsqueda se orienta a ser un puente entre las generaciones pasadas y la actual y tener una estética contemporánea sin alejarnos de la raíz.

REQUISITOS PARA UNA COMPAÑÍA

FM. Compromiso, conciencia, disciplina, talento y lenguaje, un sistema de trabajo.

ACTIVIDADES

FM. El estreno del musical coreográfico *Malambo Brujo*, un espectáculo que tiene una estética pensada para el exterior. Es un proyecto que tenemos desde hace dos años con Dabel Sanabria y con Héctor Díaz, que fueron compañeros

míos en el Ballet Brandsen, ellos estuvieron en los '80 y los '90, yo estuve poco tiempo. Son dos caras visibles, bastante reconocibles en la historia de esa compañía. Yo pongo al elenco, el guión y el diseño coreográfico, Sanabria será el primer bailarín y Díaz se ocupó de la composición autoral y colaboró en el guión.

¿Dónde van a debutar?

En el teatro Broadway, en la calle Corrientes, en el mes de septiembre, porque Dabel es también protagonista de la obra *Tanguera* de Diego Romay, entonces depende de sus giras si él puede o no. Va a ser todo nuevo, con música en vivo con Diego Arolfo en canto y guitarra, Mario Chavez en violín, Daniel Cañeto en la composición de textos y el grupo de percusión La Repercuta de Santiago del Estero. La obra tiene mucho de percusión y gran parte del espectáculo se cuenta zapateando.

EL GUIÓN

FM. *Malambo Brujo* va a contar historias que surgen de las pasiones. De la danza y las pasiones de la vida. Hay un brujo mayor, una bruja que enloquece por su belleza, un brujo bueno y uno malo que se disputan su amor. Aunque ella y el bueno se quieren, por no mostrar debilidades se niegan a vivir ese romance y luego una amiga se enamora del brujo bueno y es quien se transforma, ver a su enamorado con su amiga le genera una *melange* de sentimientos, entre la amistad, el amor, la pasión y los celos, y es quien desencadena el final.

No solamente va a haber malambo, también habrá zambas y chacareras (que en el exterior no se conocen tanto) y que particularmente creo que tienen mayores matices que el tango. Tiene mucha sensualidad, mucha piel, mucho ritmo, mucha música puesta en escena con danza y zapateo generando diversificación. Con dieciocho bailarines y siete músicos en escena, es una propuesta de espectáculo folklórico que no se encuentra habitualmente en la calle Corrientes.

¿Cómo se mantiene eso?

FM. En esta oportunidad hicimos muchas gestiones para buscar personas que crean en el proyecto, hicimos una inversión los tres que estamos asociados, y lo que se logra a través de socios inversores para sostener a la compañía con todo lo que se necesita, vestuario, escenografía, música. El año pasado tuvimos un subsidio de Prodanza para *Nómades* y no se puede acceder a esa ayuda en años consecutivos. Entonces elegimos ese camino a través de empresas privadas, con gente

Fernando Montivero y Vanina Di Rico, una estética contemporánea