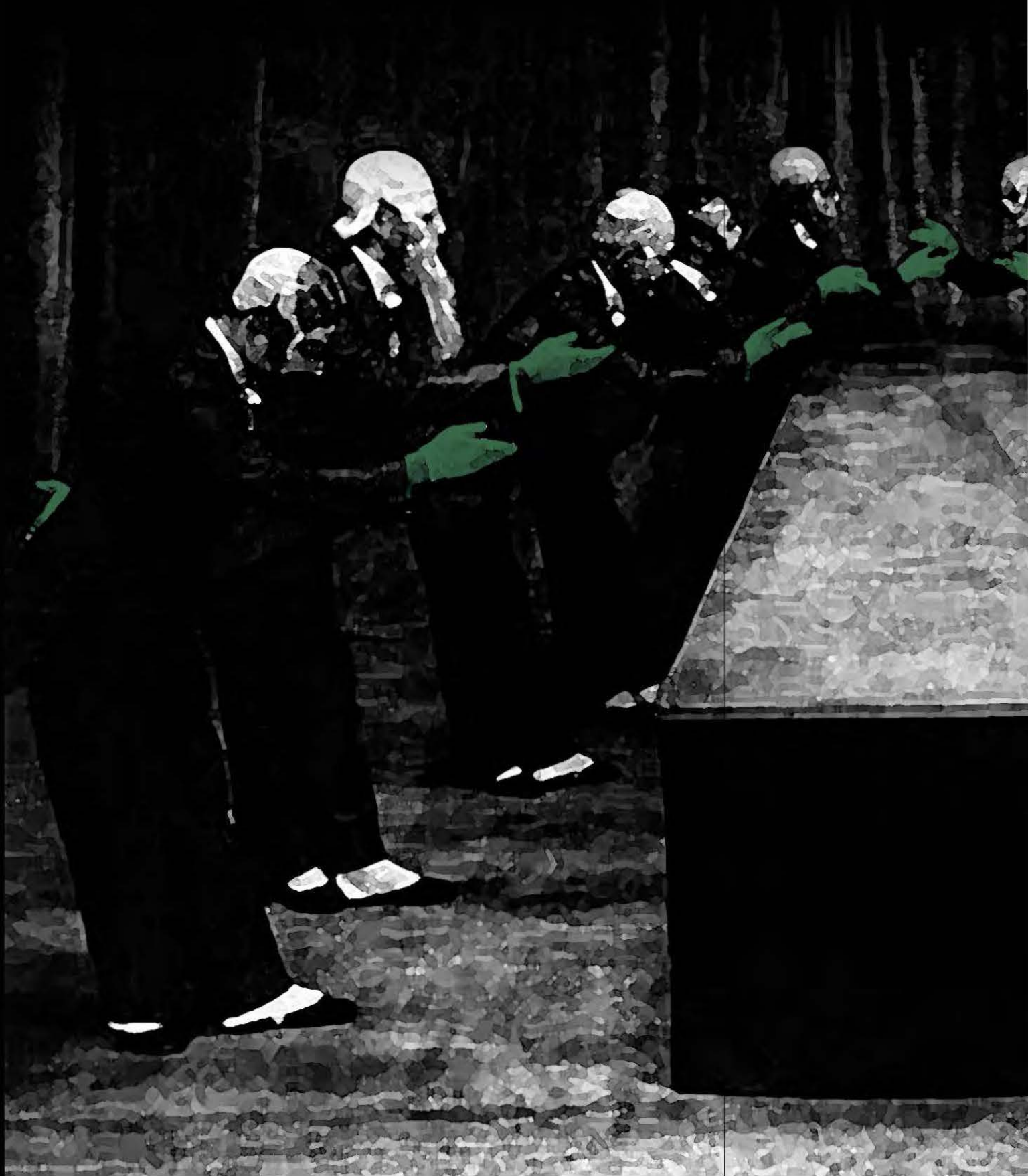

*Autor sin identificar. Retrato de Kurt Jooss. Ca.
1950. Subcolección Institucional, Colección
Archivo Fotográfico, Archivo Central Andrés Bello,
Universidad de Chile.*

La mesa verde. Kurt Jooss
gentileza www.romecentral.com/en/equilibrio-festival-della-danza-2017
Archivo modificado

*La mesa verde. Kurt Jooss /
gentileza www.romecentral.com/en/equilibrio-festival-della-danza-2017
Archivo modificado*

DIÁLOGOS BAJO LA MESA VERDE

ENCUENTRO, CONTRADICCIONES Y (CONTRA)ACCIONES EN TORNO A LA
DANZA EN EL CHILE ACTUAL

Primer encuentro teórico/práctico de investigación y creación en danza, organizado por el Departamento de Danza de la Universidad de Chile, en conjunto con el Centro Cultural de España, Observatorio Danza, colectivo N.I.C.E., y en colaboración con NAVE y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.

México fue nuestro país invitado, a través de la presencia de Hilda Islas, Investigadora titular del Cenidi - Danza "José Limón" (INBA); y de Javier Contreras, docente, coreógrafo y ensayista, Director del Centro de Investigación Coreográfica (CICO).

Ambos invitados expusieron junto a las treinta propuestas chilenas, parte de ellas seleccionadas por convocatoria y otras especialmente invitadas a ser parte de este encuentro.

Esta primera edición tuvo la intención de promover el diálogo e intercambio en torno a la investigación y creación en danza, aproximándonos desde este a una posible cartografía que nos permitiese visibilizar la complejidad y diversidad a partir de la que se configura actualmente la danza en Chile.

Ulloa, Domingo. Ballet "La mesa verde". 1956.
Subcolección Institucional, Colección Archivo
Fotográfico, Archivo Central Andrés Bello,
Universidad de Chile.

LA DANZA MODERNA

por Patricio BUNSTER

¿QUE es danza moderna? ¿Qué es danza clásica? ¿Son estas dos escuelas irreconciliables? ¿Puede haber un ballet chileno? Preguntas como estas nos acosan a diario y expresan —por una parte— el interés creciente que existe en nuestro medio por los problemas de la danza y, por otra, la necesidad de aclarar ciertos principios. Estas cuestiones deberán contribuir al desarrollo del arte coreográfico en nuestro país.

Ante todo, habría que establecer que "moderno" no es ni una referencia a un estilo, sino una nueva concepción estética de la danza nacida a comienzos del siglo y destinada a expresar, a través del gesto, al hombre y la sociedad de nuestra época.

En la historia de la danza, como en la de todas las actividades del hombre, sus grandes figuras renovadoras fueron aquellas que —atentas a las exigencias de su tiempo— supieron renovar el estalinismo de las academias, refulgentes, dotadas de un nuevo contenido y, por ende, de nuevas formas. Por encima de las dificultades que en distintos momentos históricos hayan tenido

tales reformas, coinciden en haber luchado por acercar el arte a la vida, por poner al hombre en el centro de la creación artística.

Así, el gran Noverre luchaba en el siglo XVIII por una nueva forma de danza que reflejara "las pasiones humanas", en oposición al para "divertimiento" a que había llegado la danza teatral de su época. Así también Fokine limpiaría la academia del amasamiento, la frivolidad, el convencionalismo en que había caído el fin del siglo XIX, después del auge de la era romántica.

Para, a pesar de la labor genial de Fokine, el lenguaje del ballet era insuficiente para expresar a su tiempo. Era necesaria una revolución que, desligándose de todo compromiso con la academia, volviera al punto de partida de la danza: el gesto humano, como la manifestación natural y viable de un estado mental, emocional y físico del hombre, en relación con el mundo que lo rodea.

Las primeras figuras de esta búsqueda de aclarar una modalidad de tipo individual que, más que nada, descansaba en la intuición, en la espontaneidad de la improvisación. Era una necesidad histórica: la más

KURT JOOSS Y RUDOLF LABAN, EN 1920

VIRGINIA RONGAL, TRUFIÓ EN EL EXTRANJERO (FOTO RAYS)

allá; penetrar en la naturaleza del gesto, descubrir sus leyes y construir un sistema que permitiera analizar todas las posibilidades del cuerpo humano y sus potencialidades como instrumento de expresión y de belleza. Esta es la verdadera contribución de los "modernos" al desarrollo de la danza contemporánea y la danza que tenemos, en especial, con Rudolf von Laban y Kurt Jooss.

La universalidad de esta sistematización de las leyes del gesto —que existió desde siempre, en manifestaciones impresionadas y aún inventadas para la danza teatral— hace que su aplicación y su consecución sean válidas por encima de escuelas y estilos. Por eso es que la dicursiva de moderno o clásico nos parece inoperante.

Por mucho que fuera el espacio a nuestra disposición, sería imposible dar un cuadro más o menos inteligible de los diferentes aspectos que cubren esta sistematización de la danza. Sólo pueden ser comprendidos por la experimentación corporal por la práctica de la danza.

Habría que explicar el nuevo concepto espacial que hace al restablecer al hombre como sujeto del lenguaje coreográfico, explicar cómo el bailarín crea el espacio con sus movimientos, cómo lo transforma, le da vida, lo convierte en elemento expresivo; en oposición al concepto clásico, en que el bailarín está al servicio de un espacio rígido determinado por la relación frontal con el público. Esta materia es el estudio de la Coreoética.

Habría que hablar de la Eudámica, que analiza los factores determinantes de la cualidad del movimiento. La diferencia cualitativa tan evidente que resulta de comparar los movimientos de un cantante en un minuto y el de una neñera burlada en una hora, se reduce finalmente a establecer que una distinta actitud interior se expresa en una matización diferente de sólo tres elementos primarios, a saber: energía (fuerte o débil), velocidad (rápido o lento) y su origen (cestral o periférico).

En el arte de la coreoética coreográfica, esta concepción de profunda raíz humana abrió enormes perspectivas a un nuevo arte de la danza teatral, que como dice Jooss "...no se debe encerrar-

mente a lo que se llama gracia corporal o a un concepto general de belleza de línea y ritmo en los movimientos: la intención es dar una imagen de las varias formas de la vida en su desarrollo y relaciones siempre cambiantes: esto es una manifestación de la naturaleza".

Para reflejar esas fuerzas, será necesario un instrumento, el cuerpo del bailarín, que —junto con el dominio total de las posibilidades físicas de su cuerpo para realizar en el espacio la "apartórica" de una forma o un movimiento— posea también una alta sensibilidad para experimentar y proyectar la idea, sensación o emoción que estovieren en la imaginación del coreógrafo al crear esa forma.

Esto ha llevado a crear un método de enseñanza de la danza, en que el movimiento nace como exteriorización de una experiencia y un análisis de lo que sucede en nuestro interior, proceso en que la concentración mental dirige la coordinación cerebro-muscular. Este método ha sido llevado a un alto grado de perfección por Sigurd Laeder.

Ahora bien, esta concepción de la danza moderna, que hemos estado tratando de definir se ha ido ampliando y enriqueciendo con los años. Hoy estamos muy lejos del primer período en que se desecharon e ignoraron muchos elementos de la técnica académica que, sin duda, pertenecen al lenguaje del gesto humano. Los "modernos" creyeron a menudo en un desdiseño de la forma en aras de la expresión; otros equivocaron el camino para caer en un nuevo formalismo, en los procedimientos modernos, tan varios, gimnásticos y diletantes como las pocas académicas clásicas.

Dentro de la maraña lamentable de escuelas y modas coreográficas que constituyen el panorama de la danza de hoy, no debemos perder de vista en ningún momento los principios que han informado la verdadera danza de todos los tiempos: el hombre baila para expresar la vida del hombre.

Abraces los ojos a la vida diaria —más allá del límite estrecho del gimnasio— adentrámonos en nuestra realidad, en nuestro pasado, poesía, historia, baile, tradiciones, y seremos capaces, dentro de algunos años, de contribuir al lenguaje universal de la danza con una expresión propia en este arte.

Impresores Luitano

Artículo de contraportada de la Revista La Gaceta de Chile. Revista de Artes y Letras dirigida Pablo Neruda. Número único, 1955. Colección Neruda, sección hemerográfica, Archivo Central Andrés Bello. Universidad de Chile.

LA
.dnz

.dnz

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

Revista del Departamento
de Danza de la Facultad de Artes
de la Universidad de Chile

