

80 años

Departamento de Danza
Universidad de Chile

.dnz

05

Coloquio 2021
**DIÁLOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

ISSN: 0719-4676

UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ARTES
DEPARTAMENTO DE DANZA

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

Danza, Archivo y Patrimonio¹

Online / 8 de octubre del 2021

Presentación realizada por Alena Arce

Nuri Gutiérrez: Muy buenas tardes a todos, qué bueno que estamos encontrándonos de esta manera virtual, pero con mucho cariño para celebrar, conmemorar estos 80 años del Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Estamos felices de conmemorar, de encontrarnos aquí para celebrar que un día como ayer 7 de octubre de 1941 se realizó la primera clase de danza.

Ahora les presento a **Alena Arce Calderón**, quien va a compartir parte de su investigación, "**Danza, Archivo y Patrimonio**".

Alena es docente, intérprete escénica en danza contemporánea, investigadora y creadora. Licenciada de Artes Escénicas en la Universidad Mayor; docente de danza contemporánea de la práctica de Movimiento 360°. Directora y gestora de Movimiento Sudamericano, y Directora y gestora cultural del Espacio MovSud en Santiago. Realizando también su Magíster en Historia y Gestión del Patrimonio Cultural en la Universidad de los Andes. Desde 1996, es la exponente femenina chilena con el grado de Contramaestra Escuela Cultural Capoeira Sud da Bahía en Chile.

Ha trabajado como intérprete bajo la dirección de Natalia Sabat, en la Compañía De Papel, en el montaje "Pies pa' volar". En docencia ha impartido su formación de la práctica Movimiento 360°, enfocando su trabajo en el estado inverso, identidad corporal y estado acrobático. Actualmente trabaja en la compañía estable de danza contemporánea en la Municipalidad de Quilicura. Ha impartido seminarios de danza contemporánea y capoeira en la ciudad de Lima, Perú, en el 11º Festival de Capoeira sud da Bahía. Ha trabajado como profesora en el Departamento de Danza de la Universidad de Chile, en la Universidad de las Américas, y en el Centro de Experimentación Escénica en Valdivia.

¹ La exposición completa en el siguiente enlace:
<https://www.facebook.com/100057518175133/videos/415769743405468>

Foto1 - Retrato de Intérpretes

Nombres de los retratados:

Patricio Bunster y Virginia Roncal

Ubicación: Bodega piso 7 y medio, Departamento de Danza, Universidad de Chile.

Características: Fotografía en blanco y negro (40cm x 30cm), exhibida hasta el año 2010.

Fotógrafo: desconocido

Clasificación: La fotografía corresponde a una escena del ballet de Copelia

Alena Arce: Muy buenas noches a todos, a todas a todes. Gracias Nuri por tu hermosa presentación, contando parte de mi proceso en el oficio de la danza. Estoy muy emocionada de estar hoy compartiendo esta significativa conmemoración, el espacio de mayor trayectoria en Chile que son la Escuela de Danza, el Departamento de Danza de la Universidad de Chile. 80 años, son 8 décadas, es mucho tiempo de información, de crecimiento dentro de la danza, de diferentes tipos de procesos.

Fui convocada por Nuri Gutiérrez, Daniela Marini y Lorena Hurtado a hablar de lo que es el Patrimonio Material, este espacio tan concreto y a la vez también tan vulnerable que existe dentro de este Departamento; tengo el honor de presentarlo por primera vez a esta comunidad de manera más abierta.

Para eso quiero iniciar este viaje, porque realmente es un viaje sumergirse en estas cosas tangibles de la historia, y quiero citar a la maravillosa María José Cifuentes con su libro "Historia social de la danza en Chile". Ella abre este libro con parte de esta frase que explica muy bien hacia dónde nos va a llevar este viaje:

"Los ideales y los sueños no nacen solos, se fraguan con el tiempo, se materializan con la experiencia, pero también se heredan".

Es importante para mí, desde el oficio de la danza, acercarme al lugar de quiénes somos realmente, qué somos, de dónde venimos, heredar. Se me hace realmente importante y profundo trabajar en esto. Es la materialización de la experiencia en el tiempo, y sobre todo entender que somos una comunidad, que nunca estamos solos, y que independiente que podamos tener diferentes sensaciones, emociones, búsquedas, investigaciones, siempre vamos a ser una gran red de ideales y de sueños.

Es la primera vez que voy a exponer dentro de la comunidad del Departamento de Danza y hacia afuera. Esto nace el año 2017, y es parte de un proceso de investigación sobre el acervo patrimonial del Departamento de Danza de la Universidad de Chile. Vamos a estar visitando, viajando en términos de cómo nace, las motivaciones personales; qué contiene, etapas del proceso y las metodologías de trabajo; las problemáticas

y las propuestas en torno a este acervo maravilloso que contiene nuestra historia patrimonial en torno a la danza; las proyecciones en torno a la investigación, y un poco el escenario y el estado actual.

En la foto que ven ahí están Virginia Roncal y Patricio Bunster, (foto 1) es una de las fotos que ha sido encontrada, aquí no se puede apreciar muy bien, pero es bastante grande, amplia, tiene algunos problemas de iluminación, ese azul que ven ustedes tiene que ver con un desgaste de la iluminación, del paso del tiempo. ¿Por qué quiero trabajar esto? ¿por qué entregar esta información?, ¿qué es lo que me lleva a querer dedicarme y poner atención en lo que es el patrimonio tangible en torno a la danza? Nuestra pulsión por la historia, como decía Nuri.

Mis comienzos de estudios de danza son el Centro de Danza Espiral, luego, el Departamento de Danza en la Universidad de Chile, y en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano del 2003 al 2008, donde tuve la suerte de crecer cerca de Patricio Bunster, maestro Patricio Bunster y su equipo docente. Fui alumna de él durante 3 años en el ramo

de composición, interpretación, y la verdad que el tener la cercanía con él creo que fue algo muy impactante en mi vida.

En el año 96 conozco la Capoeira, esta nutrida lucha, porque es una lucha que se camufla tras una danza, tiene un aspecto muy importante en su historia, en lo simbólico, y me ha invitado todo el tiempo a vivir dentro de un rito, a través de la música, de la danza y el vínculo, principalmente, con lo ancestral.

En el año 2007, un poco antes de salir de la Academia de Humanismo Cristiano, junto a Verónica Toro instalamos el Espacio Arte Nimiku, lugar que por 12 años me permitió conocer el Fondo del Desarrollo de la Danza Nacional y Regional, tener un contexto real y tangible de cómo se materializan las docencias, las investigaciones, las creaciones, en los aspectos laborales también en torno a la danza, el valor de todos los que hacemos parte del oficio. En Nimiku se hicieron muchos homenajes, compartí con muchas compañías en donde vi los distintos procesos en el tiempo.

En el año 2014 participo dentro del Espacio Arte Nimiku, de la gestión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Danza. También soy parte de la Red Nacional DanzaSUR.

En el 2009, el tener un espacio me permite generar esta práctica que es Movimiento 360°, que se nutre desde la investigación de la danza contemporánea y la capoeira, perfilando mi interés en la identidad del territorio sudamericano. Menciono también la Compañía de Papel y la dirección de Andrés Cárdenas, porque ha sido la compañía en la que más tiempo he podido estar participando como intérprete, y conocí lo importante que es una escuela de danza independiente en Chile.

Frente a todos esos intereses y experiencias, y desde la voluntad de querer entender y comprender nuestra historia de la danza, es que, luego de haber terminado una Licenciatura en Artes Escénicas, es que decido estudiar e ingresar al Magíster de Historia, Gestión y Patrimonio en la Universidad de los Andes. Es ahí donde trabajando como docente con mi práctica de Movimiento 360° en el Departamento de Danza, es que me empiezo a interesar y a generar una vinculación entre mi estudio y el Departamento de Danza.

Qué es un acervo patrimonial. Desde el ámbito jurídico, el acervo son todos los bienes que pertenecen a una herencia

o patrimonio. La palabra acervo, es el sinónimo de cúmulo, acumulación, colección, patrimonio, pertenencia, entre otros, cuando se cataloga un patrimonio, hay una distinción, un cuidado, de esa manera se clasifica como un patrimonio. Lo que les presento hoy, es un acervo porque todavía no existe el proceso completo, la idea es hacerlo. Dentro del acervo cultural, el conjunto de bienes o valores acumulados por tradición o por herencia, es el conjunto de valores o bienes culturales acumulados por tradición o herencia.

El escenario en torno a las políticas nacionales de las artes escénicas, del año 2017 a 2022, van cambiando cada casi 5 años aproximadamente, y hoy nos encontramos un escenario bastante interesante, ya que promueve el reconocimiento del patrimonio cultural y la memoria histórica de las artes escénicas, como bien público, promueve el valor de bien simbólico de las artes escénicas y los cuerpos de obras generados desde sus diversos lenguajes y estéticas.

Los textos dramáticos, los registros, los utensilios, vestuario, escenografía y otros elementos con los cuales se desarrollan los espectáculos, que, a su vez, cristalizan el espíritu de la época. Esto, en las anteriores políticas no se mencionaba, así aparecen los Fondos Concursables como una apertura a investigaciones que en una adecuada preservación aporta con una memoria que activa la reflexión, el reconocimiento, la construcción y la reconstrucción de las identidades locales.

En el Departamento de Danza nace la investigación en marzo del 2017, a partir de conversaciones con el director, que en ese momento era el profesor Amílcar Borges. En mi breve paso de 3 años por ese departamento, entre el año 99 y 2002 aproximadamente, me acordaba de las fotografías que vestían las paredes de ese lugar. Cuando años después llegué a trabajar había habido muchos cambios y pregunté por esas fotografías. A Amílcar en ese momento también le interesaba tener ese levantamiento de información. Entonces, se toma la decisión de comenzar a conocer el estado de los archivos fotográficos del Departamento de Danza de la Universidad de Chile.

Acá, nos metemos un poquito adentro, estas imágenes son impactantes cuando uno las ve al comienzo, aunque eso ha cambiado ahora. La cantidad de información es impresionante, no tan solo en

términos fotográficos, sino que, en papeles administrativos, tesis, un sinfín de cosas que les voy a ir contando y les voy a ir mostrando también en fotografías.

En esta primera etapa se logra entrar a los depósitos; lo más bello es que fue sin condicionante de tiempo, En colaboración, con la señora María y la señora Juanita, ellas mantienen estos espacios que están muy mezclados con el cotidiano del Departamento de Danza. Se toman los cuidados necesarios para ingresar al espacio, ocupando materiales con guantes, mascarillas, brochas para sacarles el polvo.

Como resultado se lograron ubicar dos bodegas, en los entresijos 7 y 8 donde se encontraron varios registros de documentación fotográfica, además de materiales audiovisuales, publicaciones, videos, vestuarios, documentos administrativos, entre otros.

Esta imagen (*foto 2*) a mí me gusta mucho porque resume dos cosas bastante importantes en el tiempo, ahí dice: “En la bodega antes mencionada se encuentran vestigios de los procesos creativos realizados por los académicos de

la Escuela”. Lo que ustedes ven ahí, es un artefacto muy antiguo para mostrar diapositivas, y están las diapositivas que pertenecen a diferentes obras. Acá, en esa cajita, hay distintos tipos de formatos de video, que no están en buenas condiciones; se necesita que entren especialistas porque el papel está muy quebrado, ha pasado mucho tiempo, entonces la manipulación se hace muy difícil. Se encuentran, además; plantas de iluminación, registros de obras de la mano del maestro Patricio Bunster, plantas de movimiento, fotografías de los bailarines y bailarinas (*foto 2*), fotografías de diferentes tamaños, programas de obras, revistas de difusión artística de la universidad, documentos administrativos, programas docentes y obras de la década del 60.

Hay fotografías tomadas por don Domingo Ulloa, quien fue fotógrafo del Ballet Nacional durante mucho tiempo. Fueron halladas sillas, una radio, escaleras, vasos, espadas de utilería, pósteres, cuadernos, diarios, cintas de películas, archivadores, anotaciones de obras de ballet, lo que mencionaba con membrete del Instituto de Extensión de la Uni-

versidad de Chile. Hay obras de Ernst Uthoff, José Gutiérrez; planos de luces de Carmina Burana de 1962-1963. Un membrete exclusivo del Instituto de Extensión Musical de la Facultad de Artes

Hay desorden en los depósitos porque está todo el material mezclado en términos de época. Hay cosas que son más nuevas, podemos ver a Alejandra Estay, una bailarina, que debe haber estado en el año 90, a Carolina Sáez, dos bailarinas egresadas de la Universidad de Chile.

Además de algunos objetos escénicos, se observó la presencia de fotografías en positivo, archivadores con documentos administrativos, y esto es interesante porque lo administrativo también acompaña los procesos metodológicos, los que por lo menos para mí son de gran interés. Visibilizar el cómo nos conformamos; los diferentes procesos que se han llevado a cabo a lo largo de la historia de la Escuela, las maneras de pensar el cuerpo del bailarín y los diferentes tipos de lenguaje que han existido para referirse a los procesos metodológicos. El profesor Carlos Delgado en su clase magistral hablaba de

Foto 2 - Retratos

la metodología de las clases que se hacían en esa época. Es interesante saber sobre esa línea de tiempo para comprender los procesos que hemos vivido en la historia de la danza nacional.

Hay publicaciones actuales, del año 2001, del 98. Hay algunas cosas que están catalogadas y otras no. Se encuentran muchas publicaciones de la Revista Musical Chilena.

Hay un retrato muy bello de Patricio Bunster, que está ubicado en la bodega del piso 8; blanco y negro, presentando un deterioro bastante importante por el efecto de la luz, que es inapropiada, por el polvo, por la forma en que se guardan.

Las condiciones de estos tesoros que hacen parte de nuestra historia, en este momento siguen con problemas de cuidado y resguardo, lo mismo ocurre con las fotografías de Virginia Roncal de 1952 y otra de Joan Turner.

Esta fotografía fue la primera sala del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, que no se ubicaba en este edificio, podría ser la primera clase que realiza el maestro Ernst Uthoff. Esta fotografía es enorme, es de 50 cm x 50 cm, y también presenta un gran deterioro, están junto a otras fotografías como la coreografía de "La Mesa Verde", el ballet "Coppelia".

Foto 3

Nombres de los retratados:

Isabel Bustos, Julia Peras, Ely Griebe (estudiantes)

Ubicación: Bodega piso 7. Departamento de Danza. Universidad de Chile.

Características: Fotografía en blanco y negro de clase dictada por el Maestro Ernst Uthoff, (50cm x 50cm x 1cm), de gran tamaño, que presenta deterioro

Dentro de las etapas del proceso y la metodología del trabajo, que se levantaron del año 2017 al 2018, se hicieron varias visitas para registrar parte de este contenido del acervo. Se definieron aproximadamente 300 fotografías, hay necesidades y urgencias en torno a este proyecto y su levantamiento; se busca la colaboración de organizaciones, proyectos y personas en torno al tema.

En esos años, logré trabajar y tener un proceso de guía con mis profesoras de la universidad y con Isidora Cruz, investigadora y archivera a cargo del archivo del Teatro Municipal, quien fue muy gentil y presen-

tó un proceso de guía para este proyecto que consistió en mirar, observar. Valentina Chávez y Constanza Gómez también, antropólogas, estuvieron guiando parte de este levantamiento de información.

Se estudiaron distintos tipos de archivos en torno a la danza en Chile, tipo entrevistas, visitas, proyectos de investigación. Hay proyectos independientes como el de Carolina Cantillana, estudiante del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, donde ella hace un levantamiento de información desde el patrimonio del Teatro Municipal, del vestuario. El Teatro Municipal tiene un gran archivo, que contiene cosas del Departamento de Danza y del Ballet Nacional.

Memoria Chilena, de alguna manera, es un gran antecedente, al igual que la

Biblioteca Nacional, pero me quiero detener en el Archivo Andrés Bello, ya que tuve la suerte de poder participar con un equipo, y presentar este proyecto al Archivo Central Andrés Bello, que se interesó y generó metodologías de trabajo. Para quien no conoce el Archivo Andrés Bello, es el núcleo patrimonial de la Universidad de Chile, desde donde se reflexiona críticamente sobre la actividad cultural para el país y sus proyecciones en el tiempo, por medio de múltiples acciones de conservación, puesta en valor e investigación. Estas son llevadas a cabo por profesionales de varias disciplinas, agrupadas en 3 unidades de trabajo: investigación patrimonial, área de información bibliográfica y archivera, área de conservación y patrimonio.

El día 11 de mayo del 2018 se realiza la

primera visita después de una preparación intensa; ese día fue la primera toma feminista, por lo que la universidad y el departamento estaba completamente cerrado, nadie podía abrir, nadie podía entrar. Finalmente, el movimiento feminista llevado por las estudiantes de la Facultad de Artes nos permite entrar, y ese día se logra generar un primer diagnóstico más técnico y específico desde especialistas en torno a estos depósitos.

Quiero mencionar y agradecer al equipo del Archivo Central, que es un gran equipo porque la verdad es que se necesitaba hacer esta revisión, y a su vez, que nos encontráramos con esta maravillosa toma y tuvieran la gentileza de poder dejarnos entrar, fue algo bastante mágico.

Con respecto a las problemáticas y propuestas en torno al acervo patrimonial. Se deben tomar medidas de preservación con urgencia, ya que el material se encuentra en riesgo en varios aspectos. Por una parte, está vulnerable al extravío pues no está organizado y no se tiene constancia de lo habido. Y, por otra parte, se expone al deterioro pues las bodegas no cuentan con las condiciones adecuadas de conservación, en tanto humedad, polvo y aglomeramiento.

Estas problemáticas y propuestas son realizadas por el Archivo Central Andrés Bello. Es fundamental evaluar si los espacios cumplen con las condiciones de habilitación para el depósito, o si es necesario el traslado. Se recomienda iniciar prontamente el rescate de este material, que a simple vista podemos denotar su importancia en la memoria patrimonial de la Escuela de Danza y del mundo de la Danza, y a la vez confirmar su alto grado de fragilidad por el estado en que se encuentra.

Será necesario generar un proyecto que considere la conservación de los objetos, esto es, construcción de cajas, carpetas y sobres de conservación para objetos, documentos y fotografías. En términos técnicos se espera que los objetos necesitan intervención, de limpieza, uniones de rasgados, o sea, un tratamiento, alisamiento, entre otras labores simples. En otros casos habrá que invertir más profundamente para detener el deterioro provocado por no encontrarse en las condiciones óptimas. La conservación digital y registro de objetos generará diversos formatos también de archivo, haciéndose necesario la adquisición de equipos de almacenamiento de datos,

como discos duros y almacenamientos en línea. Este es el escenario de propuestas, y, a la vez, las problemáticas en que se ven enfrentado este acervo patrimonial.

El Departamento de Danza por el hecho de cambiar administraciones, y por la carga de trabajo no logran dar abasto con un proceso así. Entonces, es maravilloso que esté ocurriendo esto ahora, para que siga despertando el interés de más personas, y que podamos resolver este deterioro.

Las propuestas de trabajo que se levantaron en conjunto con el Archivo Central son formar un equipo interdisciplinario que pueda llevar a cabo las distintas tareas necesarias: puesta en valor, organización, conservación y digitalización, contando con el apoyo de las autoridades de la Universidad de Chile y el Departamento de Danza. La participación de la comunidad es un factor importante y positivo, para apoyar en las labores de traslado y salvataje del material, y para generar la consciencia del valor histórico e identitario para la Escuela y la disciplina.

El año 2019, me concentré en el proyecto de grado, pero el estallido social generó un escenario bastante difícil dentro de la universidad y era imposible entrar a sus dependencias. Invito a Alejandra Gómez, que es historiadora de la Universidad de Chile, Magíster en historia, gestión y patrimonio cultural, a integrarse al equipo para apoyar el área más técnica, ella es integrante también de la Fundación Procultura. El proyecto quedó un poco en el aire producto del estallido social y porque hubo un cambio de administración en el Departamento de Danza por lo que se acuerda volver a tener conversaciones en marzo del 2020 y, como todos ya sabemos, comenzó la pandemia y hasta ahí llegó todo.

Este año 2021, después de todo lo que hemos vivido, me pone muy feliz que volviera a surgir esta motivación de parte del Departamento de Danza y se logra articular un nuevo equipo, liderado por Daniela Marini, Alejandra Gómez, Paloma Rex, Josefina Cerda y yo. Se retoma el apoyo también con el Archivo Central Andrés Bello, y desde la Dirección Jurídica de la Facultad de Artes se establece un escenario en concreto para el apoyo legal, para respetar y salvaguardar el proceso.

Desde el ámbito de la preservación y la conservación, si consideramos la fragili-

dad de los materiales que conforman el acervo, las fotografías y el papel, como se explicó en los puntos anteriores, el riesgo de pérdida es un hecho, al no contar con medidas de resguardo y conservación adecuadas.

Desde el punto de vista del uso y el acceso, un archivo es fuente de información generada por una institución, contiene la memoria de la actividad cotidiana, en este caso cerca de tres décadas de formación académica y creativa de la primera institución de formación profesional de danza en Chile. Patrimonio que hasta ahora no está disponible para estudiosos e investigadores de la danza, o para el ámbito de la historia de la fotografía y la memoria visual nacional y las artes escénicas en Chile y el mundo.

Con esto finalizo, quiero agradecer enormemente al Departamento de Danza por dejarme explicar y contar parte de este proceso. Es muy necesario que este proyecto se levante, que se pueda tener acceso, y, sobre todo, generar conciencia con respecto a nuestra historia, independiente de si nos gusta o no nos gusta, o nos choca, o nos impacta, o hay traumas dentro de estos procesos. Es importante reconocer, y diferenciar de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos también.

Muchas gracias.

Nuri Gutiérrez: Agradecemos tu exposición. Esto que nos presentas, es una toma de consciencia tremenda, te agradecemos, eres nuestra rescatista y te has metido en esta labor tremenda, maravillosa de comenzar a mirar esta bodega y todos estos elementos que están ahí hablando de una historia olvidada, perdida; es impresionante todo lo que se necesita interdisciplinariamente para que el proyecto funcione, y da cuenta de las colaboraciones que deben estar presentes en una institución como la universidad, y como estamos en este momento reforzando, reviviendo nuestra historia, me parece tremendamente relevante.

Queremos darte un millón de gracias y establecer una conversación con las personas que están en este momento acá conectadas. Yo tenía ganas de preguntarte sobre tu trayectoria, tu recorrido en la danza y ¿cómo yo puedo mezclar esa idea de una tremenda expositora de la capoeira y, al mismo tiempo, una persona que está interesada, en el archivo, en el rescate, agrupar gente, de organizar en torno a la conservación y digitalización?, ¿cómo juntas tú estas dos cosas?

Alena Arce: Seré muy sincera, pero es el amor a la vocación, al oficio. La capoeira, me conecta desde el lugar ancestral, me hace reconocer y me entrega una posibilidad bastante concreta de saber desde dónde está nuestra historia, desde dónde está sostenida, cuáles han sido parte de los procesos a nivel de cuerpo, cuál ha sido la resistencia.

Esos mundos pueden parecer bastante diferentes, ahora para mí, ya están completamente sumergidos y responden a una búsqueda personal. Es el amor al oficio, el amor a las ganas que uno tiene de profundizar en lo que hace, hay cosas que me van haciendo sentido. Mi rescate con la capoeira es vincular una práctica de danza que se pregunta constantemente qué hay acá en este lugar, en este territorio, quiénes somos, cuáles son los diferentes movimientos que nacieron, que crecieron. quiénes son las personas: ¿estaban arrancando de una guerra? ¿de qué forma llegaron? ¿Cuáles eran sus principios? ¿de qué manera se estaba pensando la danza?

Hay un mundo para ir y seguir descubriendo, y creo que lo necesitamos, nuestro medio lo necesita. Somos una tremenda red de fortaleza que mientras más conocimiento y más podamos ahondar en ese lugar de la memoria creo que va a ir profundizando cada vez más nuestro lugar acá.

