

.dnz



Coloquio 2022

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**



Coloquio 2023

**DIALOGOS BAJO
LA MESA VERDE**

06

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





Coloquio 2023

DIALOGOS BAJO LA MESA VERDE



Diálogos Bajo la Mesa Verde

COLOQUIO 2023

A 50 años del Golpe de Estado: Repercusiones, resistencias y desafíos desde las danzas del presente

En el contexto de los 50 años del Golpe de Estado, el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en esta nueva versión del Coloquio Bajo la Mesa Verde, invita a reflexionar críticamente, en torno a aquellas problemáticas que han cruzado la disciplina dancística y las artes del cuerpo desde 1973 al presente en los ámbitos de la creación, investigación, educación y el patrimonio.

Ante un panorama social actual marcado por la incertidumbre, la liquidez del discurso y la necesidad de generar acciones transformadoras en los espacios comunitarios, nos desplazamos entre la memoria, la historia y la imaginación de futuros posibles: ¿Qué se fracturó? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha sostenido? ¿Qué esperamos en los próximos 50 años?

Programa

9:30 a 10:00

- *Bienvenida de José Miguel Candela, Director del Departamento de Danza.*
- *Lanzamiento de “Acciones para recordar” con académicos/as Luis Corvalán y Deniela Marini*

17:30 a 18:00.

Intervención en proceso: “Siete direcciones (Este)” Parte II. *Equipo de creación: Luis Corvalán, Juan Carlos Puyó, Nacho Pestaña, Belén Vega, Marisol Madrid Jofré.*

10:00 a 12:00.

Mesa 1. “Danza y Resistencia. Derivas éticas y estéticas de la creación coreográficas”

- *La Cueca Sola: Danza entre el dolor y el duelo (Lorena Hurtado, académica del Departamento de Danza)*
- *Otra ponencia sobre silencio [e inmovilidad] (que en realidad es otra ponencia sobre nada) (y que en realidad es otra ponencia sobre todo) (José Miguel Candela, académico del Departamento de Danza)*

12:30 a 14:30.

Mesa 2. “Investigación en danza a 50 años del Golpe de Estado: Aporías y paradojas del presente”

- *Los pliegues de la sexualidad (Rocío Argandoña, Belén Tapia, Soledad García y Nancy Aguero. Investigadoras Independientes)*

14:30 a 15:00.

Intervención en proceso: “Siete direcciones (Este)” Parte I. *Equipo de creación: Luis Corvalán, Juan Carlos Puyó, Nacho Pestaña, Belén Vega, Marisol Madrid Jofré*

15:30 a 17:30.

- *Una lucecita de esperanza en medio de la noche (Leticia Lizama Sotomayor. UNIACC; UAH; Academia Nacional de Cultura Tradicional Margot Loyola Palacios)*
- *Los Ruegos, un patrimonio danzario todavía vigente de la Compañía Movimiento (Galia Arriagada Reyes. Investigadora independiente)*
- *Cuerpos disciplinados en la expresión de identidad cultural durante la dictadura (Carlos Delgado, académico del Departamento de Danza).*



Día 1
Octubre 17, 2023

Los Ruegos, un patrimonio danzario todavía vigente de la Compañía Movimiento

Galia Arriagada Reyes

*La desaparición no solo elimina,
no solo sustrae cuerpos,
la desaparición busca penetrar imaginarios.*

Antonia García

Se han cumplido 50 años del golpe militar y en Chile la mayoría de los casos de detenidxs desaparecidxs permanecen inconclusos. Los cuerpos desaparecidos trastocan el imaginario, un imaginario sociopolítico que se intenta sanar y demandar de varias formas, entre ellas, a través del arte. Desde la danza, Los Ruegos de la Compañía Movimiento es una obra que evidencia la reflexión por la ausencia de los cuerpos de presxs políticxs en dictadura, por medio de la coreografía, la música y la metáfora de objetos clave que remarcan los sentires y el duelo sin cierre por los detenidxs desaparecidxs.

Con el objetivo de comprender la vigencia y la importancia de Los Ruegos, el texto se subdivide en 5 ejes: ¿Dónde Están? – Canto a su amor desaparecido de Raúl Zurita – Los Ruegos – El rol de la mujer – Teresa Alcaíno. El primer eje contextualiza la temática de los detenidxs desaparecidxs, el segundo es una fuente poética utilizada en la obra, el tercero es el origen y la contingencia de la Compañía Movimiento respecto al montaje Los Ruegos, el cuarto es el protagonismo femenino como pulso político, por último, el quinto eje está dedicado a Teresa Alcaíno, por ser la líder y vocera de la Compañía Movimiento en la actualidad.

¿Dónde Están?

Es la pregunta de un Chile traumático, de una herida abierta. La desaparición forzada de personas es un mecanismo de poder y exterminio que se remonta a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, en un decreto instaurado por Hitler llamado Noche y Niebla en 1941. Después, en la Guerra Fría, Estados Unidos retoma y pone en práctica esta técnica en las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, siendo Operación Cóndor el ejemplo más claro y evidente, ya que demuestra que los secuestros, torturas y asesinatos son parte de una campaña anticomunista financiada y militarizada por la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA; en el caso de Chile, fue un plan dirigido principalmente por Augusto Pinochet, Manuel Contreras y la DINA.



LOS RUEGOS

—Compañía de danza contemporánea Movimiento—

El regreso de la emblemática
compañía Movimiento con su
obra fundacional.
Un clamor de cuerpos
desgarrados por la historia
política reciente.

Claude Brumachon
Coreografía
y dirección

Benjamin Lamarche
Asistencia de
dirección

La impunidad frente a este tipo de crímenes es una rabia colectiva que nos interpela en estos 50 años del golpe militar. Muestro una foto de la intervención realizada por Delight Lab el 30 de agosto del presente año en el frontis de La Moneda, porque el bombardeo a la casa de gobierno simbolizó la soberanía estadounidense, con la muerte del presidente Salvador Allende y el inicio de un terrorismo de Estado. Según Elías Padilla, antropólogo chileno, especializado en la temática de los detenidos desaparecidos (DD.DD), existen 2 períodos determinantes, el primero que data entre septiembre y diciembre de 1973, con 631 casos de desaparecidos, y un segundo período desde enero de 1974 a noviembre de 1989 con 562 casos (Padilla, 1995, p. 51). Más de mil cuerpos desaparecidos y los responsables nunca han respondido dónde están, todo lo contrario, hay un sadismo en aquella injusticia, en la que varios involucrados prefieren morir ocultando la verdad. Estas violaciones a los DDHH fueron acciones que respondían a una red operativa entre Fuerzas Armadas, Carabineros y la DINA, quienes capturaban cuerpos que integraban el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, entre otros, para ejercer en ellos diversos métodos de tortura y muerte.

*Imagen 1. Jean Jacques Brumachon y Cristina Vargas (s/f)
Recuperado de: Alcalá, G. (2018) Los Ruegos, una obra de
Claude Brumachon junto a la Compañía
Movimiento. Ministerio de las Culturas, las Artes y el
Patrimonio. Pág.10.*

Canto a su amor desaparecido de Raúl Zurita

*Pudiste entrar aquí, en nuestras pesadillas:
¿tú puedes decirme dónde está mi hijo?*

Raúl Zurita, connotado escritor chileno, recientemente nominado al Premio Nobel de Literatura, publicó en 1985 *Canto a su amor desaparecido*, es un poemario, una obra literaria que da voz al dolor que sienten quienes han perdido a sus familiares, amigos y cercanos en la dictadura militar. En relación a *Los Ruegos*, este libro fue un recurso para la creación danzaria.

Para Zurita el desaparecido es: “esa palabra conserva siempre un sentido imaginario literal, como si el desaparecido fuera un objeto sustraído a la percepción o se moviera en una dimensión distinta, entre mundos” (Zurita, 2019, p. 10), es decir, hay que comprender que está sustraído a la percepción porque no vemos ni despedimos un cadáver, entonces se crea un imaginario respecto a lxs difuntxs debido al duelo y el hecho de enfrentar la ausencia del cadáver.

En este libro, Zurita también se refiere a la dimensión de suplicio y, al mismo tiempo, de inexistencia. Quiero detenerme un momento en la relevancia del suplicio, porque el suplicio justamente es una esperanza y una eterna espera, es el suplicio que vemos en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, en la acción de portar la imagen de sus desaparecidos y desaparecidas con la pregunta ¿DÓNDE ESTÁN?, cuando conmemoran a sus muertos con velas en la calle y marchas. El suplicio remarca la ausencia de los cuerpos, por ende, la imposibilidad del rito funerario. El suplicio va de la mano con la impunidad. Y Zurita no solo habla del suplicio de los chilenos y chilenas, también habla por lxs desaparecidxs de otros países latinoamericanos. Por otra parte, la inexistencia, revela el trauma, un terror psicológico.

La figura de lxs desaparecidxs es el recuerdo de los cuerpos secuestrados que jamás volvieron, es un vacío. Cito a Stephane Douailler: “Toda la preocupación en torno a los desaparecidos consiste en volver visible esta invisibilidad” (Douailler en Richard, 2006, p. 101), por lo tanto, la constante protesta en movilizaciones sociales, diversas conmemoraciones, sin olvidar las obras de arte, se trata del ejercicio de visibilizar, un intento desgarrador de recuperarlos y de exhibir la injusticia sociopolítica.

Los Ruegos

La obra *Los Ruegos* es una obra emblemática para la danza contemporánea chilena, es una pieza reconocida como Patrimonio Coreográfico a partir del año 2014, otorgado por el área de Danza del MINCAP. Creada y estrenada en 1997 bajo la dirección de Claude Brumachon y la asistencia de Benjamin Lamarche, es un montaje de la Compañía Movimiento que surgió en los años noventa, en un comienzo, se presentó hasta los inicios de los años 2000, y por distintos motivos, a causa de otros proyectos y direcciones, el elenco se fragmentó. Sin embargo, la compañía Movimiento se reencuentra para el remontaje en el año 2014, teniendo un mínimo cambio, Bárbara Vásquez por Vilma Jiménez, y José Pablo Parra por Alejandro Nuñez, el resto son los y las intérpretes originales, lxs menciono: Teresa Alcaíno, Andrés Maulén, Natasha Torres, Mario Ossandón, Magdalena Bahamondes, José Miguel Acevedo, Isabel Croxatto y José Olavarría. Desde entonces, revive y/o se reactiva la Compañía Movimiento, actualmente sin la presencia total de sus bailarines y bailarinas originales, de hecho, integra algunos jóvenes, quienes hicieron su egreso de danza de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, interpretando *Los Ruegos* dirigidos por Carolina Bravo.

No hay una cifra exacta sobre cuántas funciones han presentado hasta el presente, Teresa Alcaíno redondea que deben ser más de 80 funciones, mientras que en el cortometraje documental sobre la Compañía Movimiento, se habla de una aproximación de 100 funciones. La obra se ha danzado en distintos espacios: salas de teatros y centros culturales, así como en calle y en una cárcel de mujeres, este último, fue una experiencia que marcó un hito para la compañía, por ser un espacio que remite a la represión y porque bailaron frente a presas políticas. Ahora la compañía se encuentra en México con la obra *Los Ruegos*, por lo que es una obra que ha





Imagen 2. Jean Jacques Brumachon, Archivo Compañía Movimiento (s/f)
Recuperado de: Alcaíno, G. (2018) *Los Ruegos*, una obra de Claude Brumachon junto a la Compañía Movimiento. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pág. 47.

circulado también de manera internacional en base a giras en países de Latinoamérica y Europa.

Brevemente, ¿cómo se conforma la compañía Movimiento? Viene Claude Brumachon en el año 1992, del Centro Coreográfico de Nantes (Francia) para impartir clases en el Taller Centro Cultural Las Condes, después vuelve a Chile en 1997, gracias a la gestión de Isabel Croxatto junto a Teresa Alcaíno, en suma al apoyo del Instituto Chileno Francés de Cultura. Tras una audición, Brumachon elige 5 parejas que conformarán un elenco de 10 bailarinxs que provenían de la Escuela de Danza Espiral y la Universidad de Chile. Cabe destacar a la bailarina Carolina Cifras, quien si bien no es parte del elenco, fue una mediadora en el proceso creativo de *Los Ruegos*. Teresa Alcaíno cuenta que gracias a Carolina, la compañía Movimiento aprendió la técnica y el lenguaje de Brumachon (Entrevista, 2023), ya que Carolina Cifras migró a Francia con Claude Brumachon en el año 1993, con la finalidad de aprender y también de bailar en ese país, y cada vez que venía a Chile transmitía nuevas enseñanzas a la Compañía Movimiento. En dicho contexto, tenemos que situarnos en un Chile postdictadura de los años noventa; en otras palabras, el país está atravesando la transición a la democracia, vuelven lxs exiliadxs, hay un mayor intercambio cultural, se desarrolla una escena de danza independiente que evidencia una necesidad por el tópico de la memoria.

El rol de la mujer

Personalmente, lo que más me impactó al ver *Los Ruegos*, fue la contención de la rabia en las bailarinas y la manera de representar la fortaleza de la mujer chilena. Las mueve un tormento interno que se proyecta en la coreografía frente a la silla, el dinamismo con la chaqueta, el encuentro y desencuentro con sus compañeros, el encuentro desde el recuerdo, la nostalgia, el amor, mientras que el desencuentro es la impotencia de la ausencia, los militares llevándose a sus parejas, padres, hermanos o hijos, los cuerpos que ya no pueden abrazar.

Considerando el estudio de Elías Padilla, el porcentaje de desaparecidos fue en el género masculino, con un 93,79% (Padilla, 1995, anexo). Aquel conteo de hombres, especifica que la mitad de ellos eran casados, por lo que esto afectó directamente a sus madres, esposas e hijxs. Lo anterior reafirma el protagonismo de la mujer, porque ellas son las que reclaman y las que han estado reivindicando la memoria de los desaparecidos hasta hoy, las mujeres se convierten en sujetos políticos en búsqueda de justicia. Son ellas las que ruegan por los cuerpos desaparecidos, y son ruegos que han perdurado por 50 años en el país, por eso nos remece tanto ver *Los Ruegos*, ya sea para víctimas y victimarios del trauma, por ejemplo, hay una anécdota en el libro sobre la confesión de un espectador que fue torturador. Sin duda, es una coreografía

que impacta porque desprende lecturas sociopolíticas, apela a una memoria nacional, a partir de la intranquilidad, la pena y la rabia que muestran las intérpretes, porque son mujeres empoderadas. No son mujeres pasivas frente a los crímenes, todo lo contrario, la danza nos muestra aquella resistencia. Cabe señalar, la resistencia en el montaje y remontaje de la obra. Hay una madurez en los cuerpos, algunas limitaciones físicas por la edad, aun así, la compañía Movimiento continúa danzando y, en un futuro, seguro lo harán otras compañías como un legado que es necesario danzar.

Si pensamos en un feminismo chileno, la mujer cumple un papel clave, hay un activismo político en la cueca sola, en salir a la calle a marchar o en reunirse para conmemorar a los desaparecidos frente a viejos recintos de torturas. Muchas de ellas tuvieron que vivir con miedo, así también en silencio. Por tanto, Los Ruegos es una protesta y a la vez una purga colectiva porque permite expulsar el enojo, la frustración, remover emociones, ahondar en las memorias corporales de un dolor social, podemos ver el canto a sus amores desaparecidos.

Teresa Alcaíno

Nací para bailar Los Ruegos
Creo que es la obra que no podré nunca parar de bailar
Es la obra que yo más valoro

Teresa Alcaíno es bailarina, coreógrafa, docente y activista gremial, su trayectoria fue reconocida por el Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República (2022). Su formación académica fue principalmente en el Teatro Municipal de Santiago y la Universidad de Chile, además de seminarios de danza contemporánea con distintos maestros en Chile y en el extranjero.

En 1997, se integra a la compañía Movimiento, la cual lidera en el presente, ya que pertenece al grupo original, es la artista de mayor edad y la que ha visibilizado en varias ocasiones la relevancia de Los Ruegos en conversatorios y funciones de la obra. Durante la entrevista, Teresa revela que su padre fue un detenido desaparecido en dictadura, por lo que su historia personal está en la puesta en escena de la obra, la intensidad y sensibilidad de su interpretación demuestra que un tema que cala en su danza, en el transcurso de las coreografías y el canto a capela de Te Amaré del músico Silvio Rodríguez. Teresa Alcaíno no solo interpreta su historia personal, al mismo tiempo, representa a todas aquellas mujeres chilenas que perdieron a alguien por motivo de la desaparición forzada en tiempos de dictadura, tanto ella como sus compañeras de elenco transmiten la rabia, la frustración y la pena del duelo histórico.

“El duelo se inscribe en el lenguaje, en el de las palabras, los márgenes y los cuerpos. Y el arte explora sus recursos poéticos para habitar espacios inmovilizados por el dolor” (Diéguez, 2018, p. 317), la inmovilización que indica Ileana Diéguez, puede enmarcarse en el miedo de las generaciones de chilenxs que vivenciaron la dictadura militar, del mismo modo, el apagón cultural. Por esta razón, una vez que se restituyen los gobiernos democráticos en Chile desde los años noventa, la obra Los Ruegos se convierte en un claro ejemplo de materializar el duelo en una coreografía, permitir expresar desde los cuerpos y las cuerpos las emociones truncadas, silenciadas, atemorizadas.

Para concluir, la obra Los Ruegos continúa viva, danzada por gran parte de lxs bailarinxs originales de la Compañía Movimiento y otrxs nuevxs que se han sumado en el último tiempo. El tema de lxs detenidxs desaparecidxs en nuestro país es una resistencia constante, en efecto, Los Ruegos continúa vigente porque atañe a una problemática pendiente en la historia de Chile, evoca a los muertos, a lxs desaparecidxs, que en su mayoría fueron hombres. Esto se justifica en las duplas entre mujeres y hombres, siendo las bailarinas las protagonistas de la escena, ya que ellas rememoran a sus desaparecidos, bailando con ellos y después sin ellos, sujetando y golpeando las chaquetas, las mujeres interpretan el suplicio del que habla Raúl Zurita, que es el sufrimiento por la pérdida, y sobre todo, la carencia de los cuerpos para darles un entierro y despedida. Por otra parte, la entrevista con Teresa Alcaíno fue fundamental para ampliar mi visión de espectadora referente a la obra, su relato fue indispensable para comprender la creación danzaria en torno al duelo, asimismo, de cómo danzan lxs bailarinxs tras 26 años de estreno y por qué para ella es tan importante continuar danzando Los Ruegos.





Imagen 3. Fabián Cambero, Archivo Compañía Movimiento (s/f)

Recuperado de: Alcaíno, G. (2018) *Los Ruegos, una obra de Claude Brumachon junto a la Compañía Movimiento*. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Pág. 64.

Bibliografía

- Alcaíno, G. (2018). *Los Ruegos, una obra de Claude Brumachon junto a la Compañía Movimiento*. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
- Alcaíno G., Hurtado, L. (2010). *Retrato de la danza independiente en Chile: 1970-2000*. Editorial Ocho Libros.
- Alcaíno, T. (2023). *Entrevista presencial*. 7 de octubre del 2023.
- Diéguez, I. (2018). *Cuerpos sin duelo: iconografías y teatralidades del dolor*. Ediciones Documenta Escénicas
- Padilla, E. (1995). *La memoria y el olvido: detenidos desaparecidos en Chile*. Ediciones Orígenes.
- Richard, N. (2006). *Políticas y estéticas de la memoria*. Editorial Cuarto Propio.
- Zurita, R. (2019). *Canto a su amor desaparecido*. Ediciones Universidad Diego Portales.



.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

