

danzine

Publicación de Un Desierto para la Danza

Vol 10 Hermosillo, Sonora, México

29 de abril de 2013

www.undesiertoparaladanza.gob.mx

Demonios

Cuando el cuerpo es un juglar

Carlos Sánchez

Es una mariposa. Se mueve constante. Llena el teatro. Con incesante aleteo que hace doler. Es una mariposa que se desprende del cuerpo de Andrea Catania, la bailarina.

El insecto existe cuando ya Andrea decide, porque emerge desde su mano derecha, la misma que se despegaba de su cuerpo y es un invertebrado que vuela independiente. Aquí la posibilidad de la manipulación, el convite para con los espectadores de Un Desierto para la Danza y observar con la inocencia de la infancia.

Porque Catania es esto: la puntual sugerencia de la inocencia para mirar y bailar. Hacernos sentir. La inocencia como un motor que impulsa a la búsqueda interior y el punto de partida: la sole-

dad. Luego los temores como demonios, la constante voz infantil que indaga adonde están los abrazos de protección.

Andrea Catania desde su mirada cuenta un cuento de incertidumbre, como es la inercia del artista, el ser humano manipulado también por la vida y convertido en un libro que levita y al momento de ser visto, nos emociona, nos duele, nos hace sonreír.

En *Demonios*, la coreografía, la exploración es una constante. De pronto la mariposa emprende su vuelo, y solo ha de regresar cuando la primavera se lo requiera. De pronto el cuerpo de la niña que baila es un globo que se expande sobre la pared y se inflama hasta casi reventar.

Vemos aquí la capacidad que jamás dejará de sorprender, para con la manipulación del cuerpo, la puntual estética para convertir en lenguaje lo único que al ser humano le pertenece: la mente, el organismo, los sentidos.

Andrea Catania en su exploración nos lleva de la mano por los callejones de la alegría, el divertimento, juega una y otra vez a crecer, premeditadamente sabedora de los imposibles, que ella hace posible.

Porque en unos cuantos minutos ya para encontrar su momento de fama, de atención desde el espectador, y convocarlos a vivir desde un cuento donde las palabras desde Catania nos vuelcan hacia la imaginación. Y en cada oración, cada frase dicha por Andrea, todo lo vemos, lo sentimos.

Pero antes la violencia. La exploración del cuerpo sumergido en los demonios, la violación o el coito descarnado. El cuerpo allí a la orden de las manos ásperas y el cerebro hecho un solo impulso.

Aquí la estética para ilustrar, contar, una historia muchas veces vista, dicha, sufrida, nunca jamás entendida. La violencia de género otra vez.

Qué bien que Catania nos las restriega en los ojos. Qué lindo que nos lo recuerde con esa sutileza. Qué perfecto que después de todos los demonios acumulados, Andrea se levante con su vestido rojo que luego es negro, y nos deje muy pero muy claro, que nunca dejará de imaginar. Y apostarle al cuerpo como un instrumento para seguir encontrándose.

Nosotros para encontrarnos en ella. Lúdicamente, perfectamente, alegremente, endemoniados.

DÍA MUNDIAL DE LA DANZA

El 29 de abril de cada año, a partir de 1982, por iniciativa del CID (International Dance Council) UNESCO se celebra el Día Mundial de la Danza, con el objetivo de atraer la atención e interés del público en general hacia el arte y la cultura de la danza, poniendo especial énfasis en la captación de nuevos públicos, gente que normalmente no acude a espectáculos de danza durante el año.

Mensaje oficial por Lin Hwai-min (Taiwan, 1947)

"La danza es una poderosa expresión. Habla a la tierra y al cielo. Habla de nuestra alegría, nuestro miedo, nuestros deseos. La danza habla de lo intangible y, aun así, revela el estado de la mente de las personas, y de su temperamento y carácter (...)

"En esta era digital, las imágenes de los movimientos adoptan millones de formas. Son fascinantes. Pero nunca podrán reemplazar a la danza porque las imágenes no respiran. La danza es una celebración de la vida.

"Vamos, apaga la televisión, desconecta el ordenador y ven a bailar. Exprésate a través de este instrumento elevado y divino que es nuestro cuerpo. Ven a bailar y reúnete con otros en una pulsante oleada. Atrapa ese precioso y pasajero instante. Ven a celebrar la vida por medio de la danza".

Demonios en el Desierto

Miguel Zamudio

El danzón: baile social y fuente de energía

Su mirada es un baile incesante. Mira como dictan los cánones de la felicidad. Anda como el cuerpo lo indica y es a partir del ritmo.

Carlos Sánchez

Parecería que Miguel Zamudio, maestro de baile, camina siempre al ritmo de las notas de un danzón. La posición perfecta, los movimientos corporales precisos.

Dice que bailar danzón le ha dado la oportunidad de acercarse más a su madre, porque al bailar con ella la comunicación es distinta, trascendente, el lenguaje del cuerpo comunica algo más allá que las palabras. Acontecimiento éste que agradece.

En su visita a Hermosillo, donde ágilmente construyó un grupo de bailadores de danzón, en talleres como propuesta formativa de Un Desierto para la Danza, el maestro accedió a esta conversación:

--¿El danzón te elige o lo eliges?

--El danzón te elige, sin darte cuenta te metes en su camino, te atrapa y no te deja.

--Cuéntame esa historia de cómo entraste en su camino

--En casa habitaban mis padres al medio día sintonizar una estación de radio local, de la XEU, con un programa de danzón que tocaba la Danzonera Alma de Sotavento y que yo recuerdo llegando de la primaria coincidía con escuchar esa música, que yo veía que a mis papás les cautivaba, y cuando en el 87 abrió las puertas el Instituto Veracruzano de la Cultura, siendo la directora la doctora Aída Rodríguez Campolini, mi abuela Lidia Gómez Tenorio, le sugirió a mi mamá que me llevara al Instituto porque me interesaba el baile.

En un principio, como mi madre bailó diez años folclor y son jarocho, pensaron que seguiría esa vertiente pero me llamaba más la atención la música popular. Mi papá es del Distrito Federal, él habitaba en casa escuchar a Arturo Núñez, Gamboa Ceballos, Carlos Campos, y esta estación que te digo que tengo muy grabada.

Entonces me llevan al Instituto, en un taller que coordinaba el Club de Bailadores de Hoy y Siempre del puerto de Veracruz, me inicié, y años más adelante, en un cambio de mesa directiva, decidieron que no continuarían atendiendo a niños, se dedicarían única y exclusivamente a adultos; éramos como

unas cinco parejas de niños y nos quedamos como que ahora para dónde nos hacemos.

A mi mamá se le ocurrió constituir un grupo que privilegiara la atención a los niños, a los jóvenes y a los adultos, pero en ese orden, al cual denominó Tres Generaciones del Danzón Veracruzano, este surge como asociación civil en marzo del 89, y el Instituto Veracruzano de Cultura, viendo el auge que este grupo infantil tenía, empezó a programarlo en eventos culturales y artísticos, y en estos festivales les cautivaba tanto nuestra presentación que nos volvían a invitar pero a dar talleres, y sin pensarlo ni planearlo, sencillamente se fue dando un fenómeno muy importante de desarrollo y consolidación en México, que reconozco que tuvo gran influencia el grupo que mi madre inició hace veinticinco años.

--Veinticinco años con Compañía Nacional de Danzón, ¿qué ha sucedido en todo este tiempo?

--De hace veinticinco años a la fecha he visto una evolución un tanto riesgosa del danzón en México, porque en ese afán de innovar se ha caído en tendencia de exhibicionismo en verlo como baile de espectáculo cuando es un baile social, de salón. Reconozco que gran influencia tuvo nuestro grupo con sus coreografías, puestas en escena y un sinnúmero de presentaciones al interior del país y del extranjero, que otros grupos han tomado como referencia y con ese afán de innovar han mezclado la salsa en línea, el tango, el charleston, el swin, el rock and roll, con pasos de danzón. Estamos en ese proceso siempre innovador, pero al mismo tiempo nosotros tratamos de conservar y siempre enaltecer el danzón tradicional que es el más allegado al estilo cubano, el danzón cerrado.

--Bailar en un encuentro de danza contemporánea, ¿qué significa esta invitación partiendo de que el danzón es otro género?

--Es muy satisfactorio y a la vez es un gran reto el dar buenos resultados con nuestra presencia.

--¿Qué te enamora del danzón a diferencia de los otros géneros de baile?

--He encontrado en él una gran diversidad, el acervo que existe del danzón, no solo verlo, bailarlo, escucharlo. Tiene varias facetas, digamos que muchas por explorar, el tener la posibilidad de bailar con diferentes parejas, la posibilidad de encontrar un estilo o definir un estilo propio de baile, de exhibición o un baile social, es un despertar, un descubrir el día a día. El danzón en mí ha representado una fuente de energía, cuando doy una clase o participo en una actividad de danzón me nutre, me fortalece, me alimenta.

Silvia Salazar

Andrea Catania, artista escénica costarricense presentó su trabajo "Demonios" en Un Desierto para la Danza.

Desde el inicio de la obra llenó el foro con su energía y personalidad. En las primeras escenas, haciendo movimientos en una silla o con una pared, mostró un cuerpo entero conectado al cien por ciento a la dramaturgia del intérprete.

Ella es su dramaturgia, la vive. El famoso "yo soy fulana y estoy aquí y estoy ahora" de las clases de actuación, le es algo natural. Catania cambia de espacio y de estado en cada escena, pero cuando suena "The severed garden" de Jim Morrison, el trabajo de imagen es aún más fuerte y claro que en las escenas anteriores (aunque para entonces ya había cruzado por mi mente algo como 'qué bonito manejo de la imagen').

El cuerpo con su escueto movimiento parece reaccionar a la letra de la canción y pongo más atención a la rolita de Los Doors. Hasta el momento la danza había sido en el tenor de la exploración-investigación de movimiento, luego en un vestido rojo se pone al centro y baila una secuencia de estilo *flying low* que acelera con cada repetición. Abre los brazos como en el gesto típico de las divas y pasa la secuencia varias veces, hasta que en un momento comienza a marcar con las manos y a caminar, repasando en la mente, como hacen los bailarines cuando marcan espacio o en ensayos técnicos.

Lo que siguió fue lo más interesante para mí, comenzó a narrar cómo debía ser la escena del vestido rojo, ventiladores, luces, vestuario, muchos efectos y tecnología, incluido un gran final con todo y saludo.

La mayoría del público participó aceptando la convención de que eso estaba ocurriendo como ella lo contaba, porque, creo yo, *en realidad estaba ocurriendo* en la imaginación de los espectadores. Un ejemplo de cómo el manejo de la imagen de un actor puede y debe tener tal fuerza y convicción, que pueda proyectarse en la mente del público.

Interdisciplina, transdisciplina, arte escénico, danza-teatro, danza, teatro o teatro del cuerpo, como cada quien le quiera llamar desde su experiencia.

Andrea Catania, performer, artista de la escena que dejó su marca en el Desierto.

Desierto
RITMO

1995

Otra de las primeras fotos que me tocó experimentar donde por primera vez se utilizó arena.

Una extraordinaria coreografía: la tierra como evocación del desierto, el tiempo como en un reloj de arena en Un Desierto para la Danza.

Miguel Galaz

Hoy la clausura es a ritmo de danzón.

Nos reencontraremos para bailar en Un Desierto para la Danza 2014