

La danza y la música electrónica. Una *liaison* de multilinguaje artístico del movimiento en tres tiempos.

Mercedes Rodriguez

Caracas. Marzo. 2022

La música y la danza son dos disciplinas distintas, que tienen objetivos y contenidos diferenciados. Sin embargo ambas tienen numerosos aspectos en común, de los que pueden beneficiarse mutuamente. Autores de reconocido prestigio en la pedagogía musical como Émile Jacques-Dalcroze y Carl Orff, no conciben la enseñanza musical si esta no va acompañada de movimiento. Por su parte, la música proporciona a los bailarines los elementos que necesita para apoyarse, expresar y comunicar sentimientos. Ambas disciplinas poseen elementos comunes que permiten su conexión, el ritmo, el compás, el tempo y los matices se suelen asociar en determinados niveles de dinámica, con algunas variaciones o combinaciones de movimiento para ambos.

La primera profesora de danza (ballet) en llegar a Venezuela fue Gally de Mamay, formada en Rusia por el profesor Serge Diaghilev, en 1930. A ella le siguieron Basil Iston Dimitri en 1934 y Steffy Sthäl de Austria en 1936. En 1938 la bailarina Austríaca Steffy Stahl, amplió la enseñanza de ballet hacia otros círculos sociales no tan privilegiados como el que se había estado beneficiando de este arte hasta el momento.

En 1948, un acontecimiento marca la danza moderna: la llegada al país del bailarín mexicano Grishka Holguín para romper paradigmas ideológicos y formales. Se establecerían los postulados en espacios como Teatro de la Danza, la Escuela Venezolana de la Danza Contemporánea y la Fundación de la Danza Contemporánea. Luego, entre los años setenta y noventa, se vivió la llamada época de oro de la danza en Venezuela. Proliferaron escuelas y compañías, se realizaron festivales e intercambios culturales; el movimiento se expandió por el territorio nacional y tuvo carácter de exportación y por último pero no menos importante la tercera oleada, de los años 90 al nuevo milenio, y el "boom" de las minitecas hasta la primera década de este milenio la música electrónica tuvo otro auge gracias al baile y tomando en cuenta la modalidad de interacción danza-cultura-ciudad y el concepto de Tribus Urbanas, para explicar brevemente el alcance de la música y la danza en grupos sociales formados por jóvenes que comparten un medio de expresión.

Primer momento: Coreografía e integración de las artes.

Sonia Sanoja

La Expo de Montreal 1967 cuyo lema era «El hombre y su mundo», fue el escenario para apreciar una impactante escultura cinética de Jesús Soto la cual se fusionó con la obra electroacústica «Cromovibrafonía» que Antonio Estévez (quien en aquel entonces incursionaba en la música electrónica) compuso para la ocasión.

Sonia Sanoja baila dentro del primer Penetrable de Soto, exhibido en la célebre galería Denise René en París en junio de 1967. Una malla de líneas blancas y negras, diseñada por el artista, como elemento artístico-decorativo, asemeja las varillas del Penetrable y complementa la novedosa y sinuosa "simbiosis" cinética entre el lenguaje corporal de Sonia, rítmico y abrupto a la vez, y la escultura dentro de la cual transcurre el performance.

Sonia representa la figura femenina icónica de la danza contemporánea venezolana. La suya es una danza esencial y experimental. En el movimiento denso, puro y desprovisto encuentra su medio natural expresivo. Elocuentes silencios, reveladoras voces poéticas, sugerentes sonidos, sorprendentes texturas, conforman junto a su intensa gestualidad, un universo complejo y exigente.

En el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas realiza la acción escénica *Coreogegos*, dentro de la exposición de esculturas de Gertrudis Goldmicht, Gego. Esta intervención fue considerada como un auténtico acontecimiento dentro de las artes visuales nacionales.

En 1991, luego de varios años ausente de la escena, reaparece en el Museo del Teclado de Caracas con la obra multidisciplinaria "*Espaciales*", música en vivo del bajista Carlos Sanoja e intervención del pintor Oscar Sjostrand, después remontada en la Casa del Artista.

Presenta en 2010 su obra "*Cuerda Simple Medida*" (*Coreogegos*) dentro del programa escénico "Visionarios", dedicado a los precursores de la danza contemporánea en Venezuela, en la Sala Anna Julia Rojas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes.

María Eugenia Barrios

El Ballet Contemporáneo de Cámara fue una iniciativa gestada a la luz de los años setenta del siglo pasado con una motivación clara por parte de su promotora, la bailarina y coreógrafa María Eugenia Barrios. Su idea era fundar una compañía de pequeño formato que apuntara a la creación dentro de las nuevas tendencias del momento y trabajara en la difusión del arte del ballet entre todos los públicos.

Dentro de este espíritu, se aproximó a grandes nombres de la plástica nacional: Jesús Soto, Carlos Cruz-Diez, Mercedes Pardo, Víctor Valera y su propio padre, Armando Barrios, procurando una valoración de lo corporal altamente visual. Igualmente, se unió a notables músicos: Antonio Estévez, Evencio Castellanos, Fedora Alemán, Alfredo Rugeles, Alberto Grau, Isabel Palacios, Felipe Izcaray, y su madre Reyna Rivas, tras la consecución de una identidad sonora auténtica y renovadora.

En el orden coreográfico, Barrios alternó sus propias obras con la de connotados creadores internacionales: Antony Tudor, John Butler, Jiri Kylián, Anna Sokolov, Héctor Zaraspe y también del venezolano Carlos Orta en su retorno al país, en procura de una mirada diversa y contemporánea de la creación en el ballet. Sus coreografías Valses venezolanos (Delgado-Vollmer), Cromosaturación (Estévez), Invenciones (Kabelac), Canto a la tierra (Mahler), Epistula-ae (Textos) y Sueño al amanecer (Bartok), la revelaron como una creadora de arraigos con clara visión universal.

Barrios se refiere a un eclecticismo necesario en la danza como arte: *"He querido lograr dentro de mis proposiciones y búsquedas un integración entre las artes coreográficas, la música, las artes visuales, la luz y aún las artes de la palabra y de la poesía. Creo que el espectáculo de danza es esencialmente teatral y, en ese sentido y para su propia vitalidad, debe integrar todos esos aspectos siempre"*.

La década de los noventa trajo la reaparición de la compañía María Eugenia Barrios, siempre junto al bailarín Offer Zaks, ahora con el nombre de Ballet Contemporáneo de Caracas. Durante esta nueva etapa el proyecto contó con un ampliado elenco de bailarines nacionales y extranjeros de destacable nivel interpretativo.

Segundo momento: La época de oro.

Prometheus dance

Fundada en 1987, los co-directores artísticos Diane Arvanites y Tommy Neblett crean coreografías originales de alta calidad, obras de interpretación y un plan de estudios de educación artística que ilumina cuestiones sociales vitales, desafía las percepciones, inspira el pensamiento creativo y crítico y promueve la comprensión humana y cultural. La misión de *Prometheus Dance* es crear coreografías y espectáculos de danza originales de alta calidad en colaboración con compositores y diseñadores.

Straight to the heart again 1993

Música original de 1995 de Miguel Noya - Keiter Performing Arts Center.

Este trabajo fue encargado por The Dance Umbrella (Jeremy Alliger) y en realidad fue creado antes de Mango Street, Puede que no funcione hoy porque se basó en el estereotipo de pareja heterosexual. Pero estaba destinado a romper esto. El elenco original era Brian Brooks, Jamie Greenbaum, Bryan Steele, Tommy Neblett, Jill Axelrod, Karen Murphy-Fitch, Rebecca Lellis-Ferreira y Andy Taylor-Blenis. La pieza fue interpretada más tarde en diferentes temporadas y configuraciones por Lorraine Chapman, Catherine Musinsky, Bonnie Spillane, William McLaughlin, Ivan Korn, Juliane Tomaseli, Colin Rishi Connor, Diane Arvanites, Jay Dionne, Sun Ho Kim, Nikki Sell, La mayor parte del trabajo se creó con silencio o con música alternativa hasta que Miguel Noya pudo llegar al Unidos durante unas semanas para crear toda la música electrónicamente para la pieza.

The Game 1988 – 1993 performance

Andy Taylor-Blenis, Bryan Steele, Rebecca Lellis-Ferreira Marshall, Tommy Neblett – Original Music by Alain Mallet - C Walsh Theatre Suffolk University The original cast for this piece was Jonatha Brooke, Sarah Boggan, Chris Aiken, Maria Michael, Lisa La Joi.

Este baile fue ambientado en Acción Colectiva en Caracas, y Harvard Dance Students, realizado en La Mama en Nueva York, Universidad de Nueva York, y luego en gira en Santiago de Compostela.

Aktion Kolectiva

Pioneros en la danza, performance, teatro físico y video en Caracas, Venezuela.

Entre 1985 y 2004, bajo la dirección de Julie Barnsley, Acción Colectiva* participa con creaciones y talleres en múltiples eventos nacionales e internacionales.

Entre el año 2004 y el 2006, el proyecto Acción Colectiva se detiene y Barnsley realiza investigaciones teóricas que dan como resultado la publicación de su libro- El cuerpo como territorio de la Rebeldía (IUDANZA 2006). Este mismo año decide retomar el laboratorio práctico, renombrando al proyecto Aktion Kolectiva.

En los últimos años Aktion Kolectiva está involucrada en la realización de espectáculos multimedia y performances donde incorpora el recurso audiovisual de manera fundamental.

El Vuelo

Concepto, Dirección General y Coreográfica: Julie Barnsley

Música original: Miguel Noya

Realización de Videos: Goar Sánchez

Danza Butoh: Juan Carlos Linares

Iluminación: Eduardo Varas

Intérpretes: Pedro Alcalá, Anakarina Balza, Francisca Becerra, Luigiemar Gómez, Brian Landaeta, Maria Jesús Mendible, Carlos Salomón Penso, Carolina Petit, Luis Villasmil

La primera temporada de danza del CCCH-Centro Cultural Chacao

“Danza entre manos. Cuatro visiones. Un espectáculo”, es el nombre de Julie Barnsley, acompañada por Gabriel Torres, cuenta con los bailarines Jeffrey Ortigoza, Carlos Acosta, Armando Díaz, Ronald Guánchez y Marlon Alvarado. El proceso de esta creadora se nutre de las ideas del filósofo José Manuel Briceño Guerrero, planteamientos que le sirven para mostrar rasgos de la psiquis masculina latinoamericana. “Son escenas metafóricas, construyo metáforas físicas, hay textos presentes” y se apoya en música de Miguel Noya.

Miguel Noya ha compuesto música original para un gran número de coreografías incluyendo comisiones para Diane Arvanites (Prometheus Dance), David Zambrano y otras para las más importantes compañías de Venezuela tales como Julie Barnsley, Luís Viana (Acción Colectiva), Adriana Urdaneta (Danzahoy), Marisol Alemán, Alexey Taran (Neodanza de Caracas), Luis Armando Castillo, Rafael Gonzalez y Nela Ochoa. Colaboraciones en teatro con diversos montajes del Taller Experimental de Teatro.

Tercer tiempo: La danza sale a la calle

La changa tuki

Refleja el arte y la posibilidad de mostrar lo bueno que crece dentro de las zonas marginadas de Venezuela. Los ‘tukis’ nacieron en el año 2000 y vivieron un gran apogeo en zonas populares hasta que, entre 2012 y 2014, empezó a perder fuerza, cuando los continuos hechos violentos generados en las fiestas del movimiento hicieron mella en la tribu urbana y afianzaron la tesis de que estaba integrado por delincuentes. Tras escuchar el sonido que los

convoca en el micrófono, los 'tukis' bailaron, proclamaron la cultura y su rescate como banderas del movimiento en la actualidad y se sacudieron el estigma para convertirse en arte.

Changa Tuki es una escena de música dance distinta que representa una subcultura de artistas, músicos y bailarines: viajamos allí para descubrir la verdad detrás de escena.

Voguing, Caracas is burning

Para esta primera ocasión celebrará el cuerpo a través del baile como el voguing, un estilo Vogue, o voguing, como una forma estilizada del house dance que tiene sus orígenes en la década de los 80 y "que evolucionó a partir de la cultura ball de Harlem de la década de 1960.¹ Se popularizó cuando apareció en la canción y el vídeo de Madonna "Vogue" (1990),² y cuando se exhibió en el documental de 1990 Paris Is Burning (que ganó el Gran Premio del Jurado en el Festival de Sundance de 1991). En su forma moderna, esta danza se ha convertido en un fenómeno global que continúa evolucionando tanto estilística como demográficamente.

En Venezuela el *vogue* o *voguing* ha tenido sus momentos, en la década de los 90 fue un gran suceso en la Caracas nocturna, pero es hasta ahora que empieza a darse a conocer con algunas "casas" como la de Eric Scutaró quien se ha mantenido activo promoviendo el baile, la cultura ballroom y las posibilidades en la comunidad que brinda este movimiento. No solo se trata de un baile, es una cultura, es una forma de vida que ha permitido a muchos jóvenes reafirmarse en sus identidades y hacer valer el lugar que ocupan en una sociedad más allá de prejuicios y estereotipos. Fue partícipe en el nacimiento de la primera y única compañía de danzas urbanas en Venezuela y en toda Latinoamérica llamada Teresa Danzakalle, donde fue parte del elenco y de la formación de los nuevos integrantes de dicha compañía, y representando a la Comunidad Queer dentro de ella.

Epílogo: Compañías que se detienen.

En la actualidad la danza atraviesa por un período de crisis debido principalmente a la falta de apoyo, escasez de infraestructuras para la investigación y presentaciones, amén de los altos costos. *"El medio está un poco estancado. Los coreógrafos que ya tienen sus compañías siguen con su línea de investigación subsistiendo como pueden. Una producción cuesta mucho por falta de recursos, porque tienen que negociar con los bailarines. No tienes el equipo completo"*, expresa Miguel Issa, fundador de la agrupación Dramaturgia en Movimiento (Dramo) y quien saliera del cargo de coordinador estratégico del Teatro Teresa Carreño luego de que una Junta Interventora ocupara el complejo cultural a finales de 2013. A esta situación, Issa suma una

problemática que ataca a los jóvenes: la escasez de compañías. "La oferta es muy poca y el bailarín no desarrolla un oficio. Entonces no les queda otra que orientarse hacia el área coreográfica.

La bailarina y coreógrafa zuliana, fundadora de Danzahoy, Luz Urdaneta, coincide en que, a pesar de que existen iniciativas interesantes, es muy poco el apoyo que se les brinda. "El talento se diluye buscando posibilidades de sobrevivencia"

A excepción del Ballet Teresa Carreño y la Compañía Nacional de Danza, se han ido cerrando puertas. Sucedió con el Ballet Contemporáneo de Caracas, cuando en 2010 tuvo que abandonar las instalaciones del Teatro Alberto de Paz y Mateos por no renovación de comodato; y ocurrió recientemente con el Ballet Metropolitano de Caracas, cuando su fundadora, Keyla Ermecheo, anunció el cese de actividades luego de más de cuatro décadas.

Algo similar sucede con el Ballet Nuevo Mundo que, a pesar de que no apaga su luz, está detenido por falta de espacios: el incendio ocurrido en Fundarte, en Parque Central, afectó su sede. "No tenemos donde funcionar", dice su directora Zhandra Rodríguez.

Algunos artículos web revisados

<http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAT1021.pdf>

<https://traficovisual.com/2019/10/22/zona-de-despeje-1-presenta-voquing-en-caracas-charla-y-demostracion-con-eric-scutaro/>

<http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS2399.pdf>

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/11441/1/UVD.T.EFIS_Mun%CC%83ozBautistaJennyPaola_2020.pdf

<http://performancelogia.blogspot.com/>

<http://labohemiahipermediatica.weebly.com/videos-documentales.html>

<https://miquelnoya.com/bio>

<https://traficovisual.com/2018/07/25/imagen-de-caracas-el-espectaculo-de-un-pais-efimero/>

<https://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/statements/imagen-de-caracas-contradid%C3%A1ctica-para-la-integraci%C3%B3n-de-las-artes>

<https://plus.cusica.com/2016/08/01/los-experimentos-sonoros-y-la-musica-electroacustica-venezolana/>

<https://www.sanoja-silvaestrada.org/>

<http://musicarquitectura.blogspot.com/2015/12/seleccion-de-de-imagenes-del-mundo.html>

<https://fundaayc.wordpress.com/2018/01/28/algo-mas-sobre-la-postal-no-96/>

<https://desistfilm.com/imagen-de-caracas-1986-un-cine-acto-monumental-en-democracia/>

https://www.youtube.com/watch?v=jtkydgWNCuE&ab_channel=AktionKolectivaPhysicalTheatre

https://elpais.com/cultura/2012/09/04/actualidad/1346756673_543180.html

<https://www.heraldo.es/noticias/internacional/2021/11/07/los-tukis-la-subcultura-de-las-barriadas-de-venezuela-que-se-propone-renacer-1532006.html>

<https://www.every.org/prometheus-dance>

<https://www.facebook.com/aktionkolectiva/>