

CRÓNICAS DE MÉXICO *FOR EUROPE*

Por Sofía Elisa Ramos Flores¹

Del 8 al 16 de julio de 2024, el curso intensivo de verano de danza contemporánea se llevó a cabo en Mestre, Italia, en el estudio llamado *Venezia Ballete*. Siendo esta su segunda edición, el evento se organizó por medio de una red europea de bailarines, profesores y entusiastas de la técnica Graham llamada *Graham for Europe*, bajo el liderazgo de Rafael Molina. Su la finalidad es generar espacios donde se hable, practique y conserve esta técnica. En dicho encuentro participaron docentes de técnica graham como Christine Dakin, Miki Orihara, Tamar Mielnik, Marzia Memoli, Tancredo Tavares, Christophe Jeannot, Penny Diamantopoulou, así como músicos acompañantes como Debrah Shanon y Lorenzo Masetto.

Con el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del rector el Dr. en medicina Santos Guzmán López, asistimos algunas maestras de la Facultad de Artes Escénicas: Ana González, Brenda Calderón, Emma Lozano —Coordinadora de la Licenciatura en Danza Contemporánea—, Adriana Briceño —directora de la Facultad de Artes Escénicas—, Deyanira Triana Verástegui —ex directora de nuestra dependencia—, y yo, Sofía Ramos. En dicho encuentro tuvimos la oportunidad de trabajar con bailarines, profesores y coreógrafos de Japón, Francia, Italia, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos, República Dominicana y, para nuestra grata sorpresa, México. Egresados del CENADAC, tanto maestros como estudiantes de la Escuela Superior de Música y Danza, del CEDART y egresados y maestros de la Facultad de Artes

Escénicas de la UANL nos sumergimos en esta aventura con el objetivo de afianzar e incrementar nuestros conocimientos y habilidades técnicas y pedagógicas en relación con la técnica Graham. Considero importante nuestra participación en este curso intensivo porque la técnica Graham es muy utilizada en México

como herramienta formativa en los procesos profesionalizantes de la danza contemporánea,

por lo cual es pertinente escuchar y conocer el contexto sociocultural en el que se encuentra esta técnica alrededor del mundo,

para analizar y compartir las diferentes formas de enseñarla y practicarla

dependiendo del lugar, el lenguaje y la fisionomía. Nosotros

nos hemos apropiado de la técnica, la tenemos fuertemente arraigada por la

influencia que tuvo Martha Graham en figuras importantes

de la danza contemporánea mexicana como

Rossana Filomarino, Guillermina Bravo, Jaime

Blanc, entre otros. La hemos adaptado a nuestro

lenguaje, pero personalmente no había tenido la posibilidad de escuchar

otros lenguajes —corporales y orales— dentro de una clase de esta técnica particular,

aspecto importante porque hay ejercicios o variaciones que en su idioma principal no terminan por impactar en el

nuestro, entonces han cambiado, como *side-to-side contraction*, que en México conocemos como *puertas*.

Mestre es una localidad perteneciente a la ciudad de Venecia, Italia, con un clima exageradamente húmedo. El día comenzaba con un desayuno y un vaso de electrolitos para hidratar. Después de caminar al rededor de 15 minutos desde nuestro

Créditos: Sofía Ramos

¹ Maestra en Artes Escénicas. Docente de la Facultad de Artes Escénicas e integrante de la Compañía de Danza Contemporánea de la misma institución.

Airbnb para llegar a *Balletto*, ya escurriamos sudor. El aula era grande, con linóleo color gris claro en el piso, dos paredes de espejos y un piano con el que Debrah Shanon acompañaría nuestras clases, mostrando una gran disposición y sensibilidad hacia las necesidades de la clase en lo que respecta a la música. Las actividades estaban separadas tanto por áreas como por niveles. Tú podías inscribirte a los talleres, luego, con base en tu currículo y experiencia, te acomodaban en donde considerasen mejor. En cuanto a las clases de técnica, estaban divididas en cuatro categorías, las cuales eran adolescente, principiante, intermedio y avanzado. Los maestros se iban rotando por días y grupos; es decir, no tuvimos la misma maestra o maestro de técnica durante todo el intensivo. También hubo un seminario de pedagogía de la técnica, además de un taller de repertorio. Personalmente, tuve la oportunidad de tomar clase con la maestra Christine Dakin, quien fue bailarina en la compañía de Martha Graham desde 1976 y ha desarrollado parte de su carrera como intérprete y docente en México desde 1981. Dakin compartió la técnica con énfasis en los cambios de peso del cuerpo y la respiración, secuencias con una fuerte carga interpretativa. Ella siempre

me recuerda a mi maestro Jaime Blanc. La última vez que tuve la oportunidad de verlos trabajar juntos fue en el encuentro *Hacia una resignificación metodológica de la Técnica Graham* realizado en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, en agosto de 2022. También pude conocer a la maestra Miki Orihara, quien bailó en la compañía de Graham desde 1986. Con paciencia, nos dedicó tiempo para reencontrarnos con los impulsos de movimiento, sumado a su ayuda con la limpieza de la técnica y conciencia de nuestro cuerpo. Llevé también el seminario de pedagogía de la técnica Graham y workshop del repertorio de Martha Graham, el cual culminó en la clausura del intensivo, donde cada categoría presentó un laboratorio de movimiento a partir de repertorio de Martha Graham.

Esta experiencia fue interesante. En principio, porque enriqueció mis conocimientos sobre esta técnica, amplió mi visión en cuanto a las posibilidades prácticas en forma, dinámica e intención, y me dio la oportunidad de compartir con personas que sienten la misma necesidad de aprender y entender mejor el sentido del movimiento; también mejoró mi percepción respecto a mi trabajo individual.

Del mismo modo, me motivó a reflexionar sobre cómo tendemos a enaltecer otras culturas, cuerpos, cánones estéticos. Debo reconocer que compartir aula con cuerpos altos, delgados y musculosos puede ser intimidante, pero lo es porque tengo arraigada la idea de que mi calidad como bailarina depende de mi aspecto, cuando realmente no es así. Enaltecer cánones estéticos que, además ni siquiera tienen congruencia con nuestra morfología corporal, solo nos genera rechazo al mundo artístico. No me refiero a que ahora debemos caer en el extremo y dejar la influencia únicamente de lo somático sin un trabajo técnico; mi intención es plantear que el trabajo técnico no debe venir a erradicar la diversidad de cuerpos. También considero relevante mencionar que, al no ser mi primera vez teniendo experiencias fuera del país, he logrado entender que aun con las carencias detectadas en nuestra sociedad y cultura, como mexicanos y latinoamericanos tenemos mucho por ofrecer en el área artística, como bailarines, actores, músicos, como maestras y maestros, como artistas.