

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Aulestia, Patricia y Lin Durán. *Cuadernos del CID Danza, número once. CICO: danza contemporánea*. CID Danza/INBA. México, D.F.: 1986.
Palabras clave (descriptores temáticos): CICO (Centro de Investigación Coreográfica), danza contemporánea, contemporary dance.

CICLO: DANZA CONTEMPORANEA

Cuadernos

del

CID DANZA

número 11

Primera Edición
DR © 1986. INBA / Centro de
Investigación, Información y
Documentación de la Danza
(CID-DANZA)
Campos Elíseos 480
11000 México, D. F.
Impreso y hecho en México
Printed and made in Mexico

PRESENTACION

Bajo la responsabilidad de Lin Durán, el CICO: Danza Contemporánea forma parte del programa experimental del Centro de Investigación, Información y Documentación de la Danza (CID-Danza) del Instituto Nacional de Bellas Artes; su objetivo fundamental es el de "la búsqueda de un lenguaje coreográfico acorde con nuestra realidad latinoamericana".

La gente de CICO se entrena, discute, propone, da funciones, se prepara y analiza conscientemente su entorno, para lograr su fin.

En el número 11 de los *Cuadernos del CID-Danza* damos los pormenores del trabajo fecundo y creador, que cotidianamente es asumido por la comunidad que forma el CICO.

Patricia Aulestia de Alba

La noche de los niños (1985)
Cor. Jenet Tame
Bailarinas Jacqueline González,
Teresa Tostado, Liliana
Valle, Ana González y Cecilia
Alvarado.

CICO: DANZA CONTEMPORANEA

Lin Durán

La comunidad CICO se integró, en septiembre de 1983, con los bailarines, maestros y coreógrafos formados en el Centro Superior de Coreografía (CESUCO), hoy desaparecido. El propósito del CICO es generar e incorporar proyectos de exploración y experimentación coreográfica y su difusión, es decir, llevar los productos a diversos escenarios, ante públicos heterogéneos, como confrontación evaluativa.

La actividad creativa de más alto nivel en la danza es la composición coreográfica. Por esta razón en los últimos años se ha dado importancia al desarrollo de esta actividad, dentro de una sistematización metodológica.

La creación coreográfica requiere de un lento proceso de búsquedas y encuentros, sustentados en proyectos de experimentación coherentes con la realidad y la estética contemporáneas.

El proyecto CICO tiene como objetivo primordial la búsqueda de un lenguaje coreográfico acorde, sobre todo, con nuestra realidad latinoamericana. Alrededor de la acción creativa, y como su consecuencia natural, se gestan nuevos métodos para la formación integrada del bailarín-maestro-coreógrafo de danza contemporánea, y para la promoción de la danza infantil.

El CICO es un laboratorio de creación artística y de investigación teórica que desarrolla sus funciones en continua interacción comunitaria.

El CESUCO tuvo su ubicación en la Escuela de Perfeccionamiento "Vida y Movimiento", dependiente de FONAPAS. Inició sus labores a finales de 1978 y las concluyó en 1983, con la desaparición de dicha institu-

ción. Presentó en ese lapso 62 conciertos, con obras de Cecilia Appleton, Federico Castro, Jorge Gale, Víctor Cuéllar, Esperanza Gómez, Arturo Garrido, Mirta Blossstein, Fernando Castillo, Ana González, Elizabeth Cámara, Olivia Díaz, Susana Ciurana, Mario Ramos, Teresa Tostado, Guillermo Serret, Miguel Angel Palmeros, Marcela Aguilar, Jane Haw y Mercedes Vaughan.

Una vez integrado el CICO (Centro de Investigación Coreográfica del INBA) se inició la publicación de "cuadernillos" de apoyo didáctico para difundir el resultado de sus investigaciones. En 1985 se editaron tres cuadernillos: *La danza y la música*, *La importancia de la danza infantil en el proceso educativo* y *Danza infantil*. La comunidad CICO se ocupa igualmente de sentar las bases para diseñar los estudios superiores de danza, es decir, los planes y programas para formación de futuros coreógrafos e investigadores de danza.

Por acuerdo del licenciado Javier Barros Valero, Director General del Instituto Nacional de Bellas Artes, el CICO quedó adscrito a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, dependiente de la Dirección de Investigación y Documentación de las Artes, con el fin de integrar el programa de investigación dentro del Instituto a su cargo. En septiembre de 1985 el CICO quedó inscrito específicamente dentro del Programa de Experimentación del CID-DANZA.

Con unas ideas básicas simples, el CICO ha desarrollado su trabajo artístico y metodológico, de tal manera que tiene suficiente amplitud de acción creativa:

La danza contemporánea surgió por una necesidad de expresar al hombre de carne y hueso, como una unidad orgánica, y por la conciencia de su integridad.

La danza anterior, la que se inició en el siglo XVI en Europa, se ocupó del virtuosismo físico y de personajes basados en cuentos y leyendas, con sílfides, ninfas y príncipes, muy lejos de la realidad cotidiana.

La danza mexicana nació como una conjunción del momento nacionalista que vivía el país, en la década de los años cuarenta, y la influencia de la danza alemana y estadounidense, llamada danza moderna.

El impulso hacia la conciencia de la integridad humana se encuentra en todo el arte del siglo XX. El arte pasa a interpretar simbólicamente la realidad, en lugar

de imitarla o simplemente describirla, y el artista se compromete con su realidad social. Las danzas pueden entretener, conmover o persuadir, pero siempre comentan la condición humana.

Desde el punto de vista del lenguaje coreográfico, la danza contemporánea transmite contenidos que se leen a partir de sus materiales específicos: tiempo, espacio, diseños, emociones, ideas... estructurados de manera de transmitir una afirmación y de construir una totalidad autónoma y autosuficiente.

Los pueblos se distinguen y evolucionan en la medida en que sus productos artísticos son más ricos y están más integrados a su sociedad como fuente de vitalidad creadora.

Vendedor de ilusiones (1983)
Cor. Ana González
Bailarines Ana González y Luciano Gómez.

En el transcurso de siete años, el CICO ha recibido cursos de importantes maestros extranjeros en técnicas Limón y Graham, y en técnicas de composición coreográfica:

Kazuko Hirabayashi
David Hatchwalker
Takako Asakawa
Kenneth Pearl
Tim Wengerd
Alan Sener
Daniel Lewis
Jane Carrington
Clifford Shulman

Ha contado con distinguidos asesores: Cecilia Kamen (expresión corporal), Luis Rivero (música) y Raúl Alvarés (luminotecnial).

La plantilla actual de bailarines-maestros-coreógrafos es la siguiente: José Manuel Alcántara, Cecilia Alvarado, Marcela Aguilar, Olivia Díaz, Jane Haw, Ana González, Jacqueline González, Luciano Gómez, Edmond Scott, Jenet Tame, Teresa Tostado, Liliana Valle y Mercedes Vaughan.

Otros bailarines que han participado en las funciones del CICO de 1983 a 1985 son: Leticia Alvarado, Diana Appleton, Laura Ayala, Delia Animas, Norma Batista, Elena Castilló, Elizabeth Cámara, Ofelia Chávez, Alejandro Dávalos, Jeffrey Elies, Georgina Gutiérrez, Natalia García Ramón, Francisco Illescas, Leobaldo López, Juan Manuel Medina, José Luis Morales, Raúl Parrao, Carmen Ríos, Laura Rocha, Víctor Ruiz, Elisa Rodríguez, Liliana Saldaña, Yuri Tokunaga y Alejandra Viana.

Doble sueño (1983)
Cor. Miguel Angel Palmeros
Bailarines Leticia Alvarado y
José Morales.

OBRA COREOGRAFICA

Titulo	Coreógrafo
1983 <i>Alas y Raíces</i> <i>Esquema</i> <i>Blues</i> <i>Doble sueño</i> <i>Mujer con vitral</i> <i>Vendedor de ilusiones</i> <i>Angel</i> <i>Devenir</i> <i>Duelo</i> <i>Simpatías y diferencias</i> <i>Alegoría</i>	Teresa Tostado Ana González Guillermo Serret M. Angel Palmeros Mercedes Vaughan Ana González Marcela Aguilar Elizabeth Cámara Marcela Aguilar M. Angel Palmeros Guillermo Serret
1984 <i>Más allá del violeta</i> <i>A mí en lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido</i> <i>Sones negros del Perú</i> <i>Largo, largo camino</i> <i>Imagen</i> <i>Secuencias técnicas</i> <i>. . . y ponte la falda roja para bailar</i>	Jorge Ramírez Marcela Aguilar Mercedes Vaughan Olivia Díaz Olivia Díaz Colectiva Marcela Aguilar
1985 <i>Museo de cera</i> <i>Cuatro improvisaciones sobre ecología</i> <i>La noche de los moños</i> <i>Eva, un símbolo</i> <i>México/Londres/México</i> <i>Y dejó huella (Homenaje a Eva Zapfe)</i> <i>Pies para que los quiero si tengo alas pa' volar</i> <i>Estudio para mujeres</i>	Ana González Colectiva Jenet Tame Mercedes Vaughan Jane Haw Olivia Díaz Marcela Aguilar Liliana Valle

Imagen (1984)
 Cor. Olivia Díaz
 Bailarinas Liliana Saldaña y Alejandra Viana.

A mí, en lo personal, me gusta la libertad ilimitada de ser desconocido (1984)
Cor. Marcela Aguilar
Bailarines Alejandra Viana,
Jane Haw, Luciano Gómez y
Víctor Ruiz.

Alas y raíces (1983)
Cor. Teresa Tostado
Bailarines Diana Appleton y
Francisco Illescas.

Las propuestas sobre danza infantil se basan en la integración de las potencialidades, en la consolidación de la personalidad del niño y en el desarrollo de la imaginación creativa y la percepción. Para ello el CICO plantea que los niños bailen en lugar de someterlos a un entrenamiento técnico; que desarrollen la sensibilidad artística a través de juegos creativos.

La creación lúdica es el camino más corto entre el educando y el futuro artista. El Juego permite la armonización social espontánea, la exploración del mundo físico y del ambiente social, el perfeccionamiento de conceptos, la ampliación del vocabulario; igualmente permite ejercitar la capacidad de atención y de memoria, así como dar impulso a la imaginación y al pensamiento productivo.

En la danza infantil no existe lo erróneo ni lo certero. No existen pasos que aprender, ni estilos. Lo que importa es que el niño recurra a sus fuentes íntimas para expresarse.

Cuando los niños danzan en grupos y se expresan a partir de una motivación común, el resultado se asemeja al de los hombres antiguos en su organización colectiva del trabajo, ya que la fuerza del grupo, coordinada y rítmica, se traduce en una fuerza superior a la suma de los esfuerzos de cada uno de los participantes. Esta fuerza da a una comunidad infantil mayor seguridad y cohesión social.

El CICO ha elaborado programas de actividades para las materias siguientes: Juegos coreográficos, Motores corporales, Espacialidad, Introducción a la Coreografía y Teoría de la danza. En 1986 proyecta realizar los programas La música en la coreografía, Fundamentos biomecánicos de las técnicas Graham y Limón y Metodología para la realización coreográfica.

Para pertenecer al CICO se requiere ser bailarín profesional y estar en el proceso formativo para ser coreógrafo y profesor de danza, así como investigador teórico-práctico. El CICO tiene una organización interna que funciona a partir de un Consejo Directivo, renovable por votación cada seis meses, y una distribución de tareas en las que se asume la totalidad de las responsabilidades del proyecto.

CONSEJO DIRECTIVO ACTUAL

Jane Haw
Jacqueline González
Teresa Tostado

REPERTORIO

Ana González

Esquema
Vendedor de Ilusiones
Museo de Cera
Marcela Aguilar

Duelo

. . . y ponte la falda roja para bailar
Pies para que los quiero si tengo alas pa' volar

Olivia Díaz

Largo, largo camino
Y dejó huella

Liliana Valle

Estudio para mujeres

Janet Tame

La noche de los moños

Mercedes Vaughan

Mujer con vitral
Sones negros del Perú
Eva, un símbolo

BAILARINES

José Manuel Alcántara
Cecilia Alvarado
Marcela Aguilar
Olivia Díaz
Jane Haw
Ana González
Jacqueline González
Luciano Gómez
Gabriela Rangel
Edmont Scott
Janet Tame
Teresa Tostado
Liliana Valle
Mercedes Vaughan

Sones (1984)
Cor. Mercedes Vaughan
Bailarina Jenet Tame.

*A mí en lo personal, me gusta
la libertad ilimitada de ser
desconocido* (1984)
Cor. Marcela Aguilar
Bailarina Mercedes Vaughan.

Museo de cera

Cor. Ana González
Bailarines Alejandra Viana y
Luciano Gómez.

Museo de cera (1985)

Cor. Ana González
Bailarines Olivia Díaz, Víctor
Ruiz y Cecilia Alvarado.

Eva un símbolo (1985)

Cor. Mercedes Vaughan
Bailarines Edmond Scott, Je-
net Tame y Luciano Gómez.

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

Lic. Miguel González Avelar

Secretario

Lic. Martín Reyes Vayssade

Subsecretario de Cultura

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Lic. Javier Barros Valero

Director General

Lic. Lorenzo Hernández

Subdirector General de Difusión y Administración

Mtro. Víctor Sandoval

*Subdirector General de Promoción y Preservación
del Patrimonio Artístico Nacional*

Lic. Jaime Labastida

Subdirector de Educación e Investigación Artísticas

Lic. Adriana Salinas

Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Lic. Esther de la Herrán

Directora de Investigación y Documentación de las Artes

Patricia Aulestia de Alba

Directora del CID-Danza

