

**Repositorio de Investigación y Educación Artísticas
Del Instituto Nacional de Bellas Artes**

**ESCUELA NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA
INFORME DE DESEMPEÑO PROFESIONAL DANCISTICO**

**PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN DANZA
FOLKLÓRICA**

**“METÁFORA JAROCHA”
LA HISTORIA DE UNA BAILARINA**

PRESENTA:

XIOMARA ROBERT HERNÁNDEZ

ASESOR

VÍCTOR ISRAEL LOZANO NOGALES

MAYO, 2018

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Cómo citar este documento: Robert Hernández, Xiomara, “Metáfora jarocho. La historia de una bailarina”, ENDF/INBA/SC, Ciudad de México, 2018, 29 p.

Descriptores temáticos: Jarocho, espectáculo, experiencia profesional, bailarina.

Escuela Nacional de Danza Folklórica

Modalidad

Informe de Desempeño Profesional Dancístico

para obtener el título de:

Licenciado en Danza Folklórica

Metáfora Jarocha

La historia de una bailarina

Presenta:

Xiomara Robert Hernández

Asesor:

Víctor Israel Lozano Nogales

Ciudad de México
Mayo 2018

"Año de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México a 02 de diciembre de 2017.

Julio César Quintero Hernández:
Director, ENDF
PRESENTE

Sirva este conducto para informarle que Xiomara Robert Hernández
ha cumplido satisfactoriamente con la elaboración del Informe de Desempeño Profesional Dancístico, por lo que en mi carácter de Asesor (a) otorgo el Visto Bueno para que continúe con su proceso de titulación.

Siendo todo por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un fraternal saludo.

Atentamente,

Víctor Israel Lozano Nogales

Nombre Completo y Firma

Ccp. Pedro Manuel Mariscal Herrera.- Secretario Académico, ENDF.
María del Rocío Cortés García.- Jefa del Departamento de Control Escolar.

Xalapa, Ver. Noviembre 8 de 2017.
OF2017/PEM-03

A QUIEN CORRESPONDA:

El Espectáculo Jarocho, producido por la Universidad Veracruzana, es una muestra escénica de danza y música basada en la modernidad de la tradición del Estado de Veracruz. Se ha presentado alrededor de la República Mexicana y en el extranjero, en China, en las ciudades de Hong Kong y Macao; Tailandia, en su capital Bangkok; Austria en la ciudad de Innsbruck; Alemania en la ciudad de Berlín; Francia en la ciudad de París y ahora se encuentra realizando presentaciones al interior de la República Mexicana. Jarocho ha sido nominado en cuatro ocasiones y dos veces ganador del premio Lunas del Auditorio Nacional. Ganador del premio Alas de Plata y Cacho Tabla respectivamente como mejor espectáculo de danza.

Por medio de la presente hago **CONSTAR** que la **C. XIOMARA ROBERT HERNÁNDEZ** participa en esta producción desde Julio de 2015 como parte del elenco titular de bailarines de ensamble de Espectáculos UV, a la cual pertenece el Espectáculo Jarocho y teniendo siempre un destacado desempeño

Se extiende la presente para los fines que al interesado más convengan.

Enrique Sandoval Montero
COORDINACIÓN GENERAL

Espectáculo Jarocho

c.c.p. Administración Espectáculos UV

Xalapa, Ver. Noviembre 8 de 2017.
OF2017/PEM-01

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente autorizo plenamente a la **C. XIOMARA ROBERT HERNÁNDEZ** del elenco titular de bailarines de Espectáculos UV, a la cual pertenece el Espectáculo Jarocho para utilizar la información proporcionada de nuestra empresa para los fines que más convengan.

Enrique Sandoval Montero
COORDINACIÓN GENERAL

Espectáculo Jarocho
c.c.p. Administración Espectáculos UV

AGRADECIMIENTOS

Antes que todo agradezco a Dios por guiar mi camino a través del movimiento, a la danza por llegar a mi vida, por enamorarme y hacer que dedicara mi existencia a ella.

A mi familia, en especial a mi mamá y a mi abuela por inculcarme la importancia de seguir y realizar mis sueños. Su apoyo fue fundamental para que yo lograra llegar hasta este punto.

Mi escuela, la ENDF por darme 7 años de estudio y aportarme las herramientas necesarias para alcanzar cada una de mis metas. Una escuela que me enseñó más allá de la técnica, me hizo rebasar mis expectativas haciendo que creyera en mí.

Al Espectáculo Jarocho por tanto apoyo y cariño, por ser fuente de inspiración para este proyecto. Gracias por fortalecer mi técnica, mis conocimientos y sobre todo por hacer de mí un ser humano que respeta la danza ajena y la propia. Gracias a ellos logre ser una mujer auténtica, honesta y amorosa.

RESUMEN

“La gente por ahí dice que los bailarines hablamos
con las patas. Tiene razón la gente. Nuestra garganta
para expresarnos es, ni más ni menos, eso: las patas”

Guillermo Arriaga

Este trabajo está enfocado en el área de escénica y producción, en él planteo mi labor como ejecutante en un espectáculo de danza de nombre “Jarocho” del Estado de Veracruz durante el transcurso de 1 año 5 meses. Esto con el propósito de compartir mi experiencia como bailarina profesional de danza folklórica, los contratos, pagos, y cómo estas situaciones me han hecho reflexionar sobre el campo laboral, el proceso de adaptación y todo lo que conlleva al entrenamiento físico y mental.

ÍNDICE

Introducción	7
Capítulo I “Empresas UV”	
1.1 Formas de trabajo, organización y proyecto.....	9
Contexto macro y micro ambiental.....	10
Ubicación organizacional del puesto desarrollado.....	12
Capítulo II “Metáfora Jarocha, La historia de una bailarina”	
2.1 Experiencias y procesos.....	16
Justificación	21
Objetivo.....	24
Conclusiones	25
Bibliografía	26
Anexos.....	27

INTRODUCCIÓN

El concepto del Espectáculo Jarocho nace en el año 2002, cuando Miguel Alemán Velazco, siendo gobernador de Veracruz concibe en la idea de crear un espectáculo vanguardista que estuviera a la altura de los mejores espectáculos del mundo, pero que mantuviera la esencia del folklor veracruzano.

Richard Oneal coreógrafo y director del mundialmente reconocido espectáculo “Riverdanse” es convocado a través de la universidad veracruzana para explorar la viabilidad del proyecto.

El Espectáculo Jarocho fue creado sobre las bases del “son jarocho”, todos los zapateados que se muestran parten de esa estructura pero con un toque y estilo propios. De igual forma se integraron otros estilos que son parte de la historia y de la cultura veracruzana como son la raíz afro-caribeña, el zapateado flamenco, la salsa y el danzón.

Este espectáculo nos enseña la rica historia e influencias que han construido la identidad de los veracruzanos como un fenómeno vivo que sigue enriqueciéndose con las nuevas fusiones y estilos propios de nuestro siglo.

En este trabajo planteo la forma en la que operaba el espectáculo y cómo se fueron modificando sus formas de trabajo para lograr un mejor desarrollo de los artistas. Comparto nuestro día a día para que se de a conocer la labor, obligaciones y experiencias que íbamos desarrollando.

Por otra parte describo cómo fue que terminó el proyecto y las razones por las que volvemos al formato original de la empresa. Esto hacia una visión general y más amplia sobre la compañía para lograr un enfoque real de los hechos.

Empresas UV

Capítulo I

1. EMPRESAS UV

1.1 Formas de trabajo, organización y proyecto

EMPRESAS UV cuenta con la unidad productiva de ESPECTÁCULOS UV la cual produce, promueve, gestiona y administra productos y servicios artísticos de alto valor cultural para la generación de recursos a beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Su visión es ser una empresa cultural posicionada tanto en producción así como la gestión cultural y artística reconocida por su innovación, calidad, servicio, rentabilidad y talento humano para contribuir al fortalecimiento de la cultura y la sociedad.

El Espectáculo JAROCHO es una organización administrada por ESPECTÁCULOS UV a partir del año 2014. Dicho espectáculo es una muestra escénica de danza y música basada en la modernidad del Estado de Veracruz generando un gran reconocimiento estatal, nacional e internacional.

Actualmente el Espectáculo Jarocho está dividido por varias coordinaciones, las cuales competen:

- Coordinación General
- Coordinación Administrativa
- Coordinación de Relaciones Públicas
- Coordinación de Producción y Logística
- Coordinación Artística
- Capitanes de ensamble
- Solistas: tradicionales, afrocubanos y contemporáneos
- Bailarines de ensamble

- Músicos / Cantante

Las organizaciones actuales distinguen dos tipos de contexto ambiental en relación a sus condiciones y sus características.

Microambiente; el ambiente interno, es decir, estructura y progresos:

- Consejo de administración
- Gerencia general de EMPRESAS UV
- Gerencia cultural
- Unidad productiva ESPECTÁCULOS UV
- Espectáculo Jarocho
- Academia de Artes

Macro ambiente; se refiere a las fuerzas externas que condicionan o dan oportunidad a lograr metas. Sin lugar a dudas existen hoy en día condiciones externas que afectan directamente al desarrollo de la organización tales como la economía, tecnología, recursos financieros, el gobierno (legalidad y política) y el sector sociocultural.

Por tal motivo y ante la necesidad de resolver y mejorar la rentabilidad del Espectáculo Jarocho se modifican los estatutos de EMPRESAS UV a fin de crear ESPECTÁCULOS UV para administrar dicho Espectáculo y buscar la posibilidad de rentabilidad y beneficio de la Universidad Veracruzana.

El Espectáculo Jarocho desarrolla una serie de estrategias que influyen en el proceso y transformación de la compañía, las cuales han intervenido para construir y reconstruir cada una de las etapas e incrementar la parte económica, laboral y social.

- Dimensión económica: Jarocho es una empresa autosuficiente y una de las ventajas es su posicionamiento en el mercado por su alto reconocimiento. Una

desventaja puede considerarse los altos costos de producción que dificulta su venta en el mercado.

- Dimensión sociocultural: la compañía dentro del ámbito social, se considera de las mejores a nivel dancístico-folklórico, que ha resaltado la cultura y el arte de México y esencialmente del estado Veracruzano. Mostrando elegancia, precisión y técnica en cada uno de sus cuadros, y eso a mi parecer, es una oportunidad para que los bailarines que quieran formar parte de la compañía, puedan desarrollar sus habilidades y logren un nivel de bailarines profesionales.
- Dimensión tecnológica: es una parte muy importante del espectáculo para lograr una mayor difusión y hacer que la imagen de Jarocho se reconozca tanto nacional como internacionalmente, generando un impacto cultural donde la música y la danza rebasen fronteras.
- Dimensión político-social: este vínculo se compone a través de las participaciones que tiene el espectáculo dentro de eventos del estado; como ferias, festivales, eventos privados, entre otros. Donde se busca un ganar-ganar, en el cual el show gana difusión y el estado gana reconocimiento por apoyar los proyectos culturales.
- Dimensión internacional: ésta se genera cuando la compañía participa en festivales o eventos fuera del país, creando un vínculo e intercambio de música y danza.

Para el mayor entendimiento del proyecto me es necesario explicar cómo era el trabajo de la empresa antes del contrato dirigido al personal del show.

La forma de trabajar del Espectáculo Jarocho era contactar a los bailarines cuando se presentara un temporada de funciones. Se nos citaba en el Estado de Xalapa, Veracruz que es la sede del Espectáculo, una semana antes de las presentaciones para ensayos y designar lugares. Los músicos y solistas normalmente ensayaban un día previo a la función o funciones de temporada, al día siguiente nos presentábamos en la bodega de la compañía para prueba de utilería y vestuario. El último día de la semana se realizaba un ensayo general donde podían asistir familiares y amigos.

Al término de la función cada uno de los intérpretes y músicos volvían a su lugar de origen con presentaciones pagadas. También durante nuestra estancia en el Estado se cubrían gastos de hospedaje, transporte y alimentación.

Posteriormente la empresa entró a un sistema de contratación donde los bailarines teníamos que vivir en el estado sede 6 meses laborando, recibiendo un sueldo quincenal, entrenamiento, clases, ensayos y funciones. Al inicio del proyecto sólo recibíamos una beca, con la cual sólo cubría mis gastos de vivienda y alimentación, el transporte lo podía ahorrar ya que el lugar de ensayo me quedaba cerca y podía ir caminando. A los 2 meses aproximadamente, llega el contrato, donde se planteó el pago, funciones, seguro médico y reglas internas y externas que se iban a establecer.

Los bailarines cubríamos 5 días a la semana, de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. En éste horario nos impartían diversas clases, entre ellas; flamenco, contemporáneo, hip-hop, ballet y entrenamiento funcional, también entraban las horas de ensayo para el repertorio del espectáculo y 2 horas de comida.

Empezando el proyecto los ensayos se llevaban a cabo en un inmueble adquirido por la empresa, que originalmente era una academia de ballet por lo cual solo se le hicieron algunas adaptaciones de acuerdo a las necesidades de la

compañía. Al estar ubicada en una zona residencial se vio afectado su funcionamiento debido al ruido, siendo clausurada la sede hasta obtener los permisos correspondientes y se realizaron las adecuaciones para su mejor funcionamiento sin tener algún problema hoy en día.

En la búsqueda de un espacio en el cual pudiéramos seguir ensayando, coincidimos con un salón de fiestas (en construcción) donde estuvimos alrededor de dos meses, posteriormente nos quedamos en un lugar que también era un salón de fiestas, se le adaptó el piso y sonido para hacerlo funcional y de esa manera fue que podíamos seguir ensayando. También en esta búsqueda de espacios contamos con otras subsedes como la ESAV (Escuela superior de Artes de Veracruz) y el auditorio de la Escuela Normal Veracruzana, que por varios años fue sede de la compañía.

A lo largo de estos meses se iban creando y proponiendo distintas formas de trabajo para hacer que los ensayos no cayeran en la monotonía. Se organizaron sistemas de cambios de roles, donde los bailarines íbamos rotando los lugares de las coreografías, ocupando también lugares de solistas, esto con la finalidad de ir desarrollando habilidades y mejorar nuestras capacidades de retención y resolución de problemas al momento de ejecutar cada uno de los cuadros.

Ya adaptados al ritmo de trabajo, los bailarines logramos la capacidad de desenvolvemos con mayor agilidad (tanto física como mental), precisión, fuerza y condición física. Las clases adicionales, nos hicieron desarrollar más destrezas, las cuales se veían reflejadas en cada una de las funciones, creando bailarines mejor preparados no sólo en la danza folklórica, sino en otras disciplinas que complementarían nuestro trabajo y desarrollo dentro de la compañía.

Tiempo después se llevó a cabo la prueba para suplentes de solistas en los cuales no solo se contemplaba a la pareja tradicional (folklor), sino también a los de contemporáneo y flamenco. El resultado se dio en base a una votación entre bailarines y directivos de la compañía. Dentro de los resultados logré entrar como

suplente de solista tradicional, teniendo mi primera oportunidad en las temporadas contiguas.

Unas semanas después, antes de terminar el año (2016) se venían un par de funciones en Diciembre, las cuales se llevarían a cabo en Playa del Carmen, y comenzamos a ensayar y enfocarnos para lograr nuestro objetivo de seguir mejorando la técnica grupal e individual y con ello perfeccionando el papel de solista que siempre fue mi objetivo.

Por otro lado, mis planes al finalizar las funciones era dejar el proyecto, ya que tenía que culminar mi trabajo de la licenciatura realizando mi servicio social en el Estado de Oaxaca. Pero, al poco tiempo hablaron con cada uno de nosotros para exponernos la situación de la compañía, en la cual nos comentaban que se habían perdido ganancias, ya que la gente que asistía a las funciones en su mayoría eran cortesías.

Con esta información sólo asistimos a ensayos para cubrir los días que estipulaba el contrato, y también porque se había hecho un lazo de amistad muy fuerte entre nosotros por el tiempo y las experiencias compartidas. Nos dieron las gracias por el esfuerzo, y así, unos buscaron otros trabajos, algunos regresaron a casa y yo como lo había planeado emprendí mi viaje al estado de Oaxaca el día 2 de enero del 2017.

La situación que impidió seguir con la compañía permanente fue la situación económica de la empresa. Al ser una compañía autosuficiente su primer misión es generar recursos, por lo tanto solventar los gastos que generaba tener una compañía fija se volvía cada vez más difícil. De esta manera se retomó el formato anterior de sólo convocar a los bailarines por temporadas.

Metáfora Jarocha

La historia de una bailarina

Capítulo II

2. METÁFORA JAROCHA La historia de una bailarina

2.1 Experiencias y procesos

Mi primer encuentro con el espectáculo Jarocho hizo que me enfrentara a nuevas formas de trabajo, darme cuenta de mis capacidades como ejecutante fuera de la escuela, y a desarrollar de manera más rápida y eficaz todo lo que en ese momento se me pedía (técnica, secuencias, códigos, etc.). Pasando ésta primera etapa tuve la oportunidad de entrar al proyecto de contratación el cual duraría 6 meses, donde se nos explicó que contaríamos con un sueldo quincenal, funciones, seguro médico y había la posibilidad de ir subiendo de categorías (Bailarín A, B, C, capitanes y solistas).

Teniendo ésta base económica, los bailarines foráneos nos mudamos al estado de Veracruz para seguir en proceso de entrenamiento y desarrollo de habilidades que la compañía requería en ese momento. “La necesidad de entrenar al bailarín no sólo en la peripecia dinámica (lo visible), sino en la peripecia mental (lo invisible)” (Cardona Patricia, 2000, p. 50). Ya que los directivos buscaban que los ejecutantes desarrollaran habilidades que ligaran la emoción con el movimiento, la idea con la acción física, y se lograra un grado de perfección mayor que mostrara una claridad en el lenguaje, estímulos y significado.

A pesar de que el Espectáculo Jarocho cuenta con casi 15 años de trayectoria los directivos se encargaron de provocar estímulos en los bailarines para proyectarse de una manera fresca y original para mostrar nuestra personalidad y poder creativo dentro del escenario. Nosotros recibíamos la técnica pero, “los pasos solamente son un proyecto, no son la danza en sí, no son la metáfora del cuerpo” (Cardona Patricia, 2000, p. 80), para ello poco a poco cada uno de nosotros fue aportando y desarrollando sus aptitudes físicas, su sensibilidad artística y su vocación escénica, dando como resultado un sin fin de formas y nuevas maneras de abordar el repertorio.

El conjunto de éstas energías extra cotidianas después de haber sido exploradas y trabajadas en cada uno de los ensayos derivan en su máxima

capacidad al momento de llevarlas a escena. Para poder llegar a eso se tuvo que llevar un proceso de transformación y recreación de la realidad, como nos comenta Patricia Cardona (2000):

“Las reglas del juego exploratorio establecidas por la naturaleza empiezan con la investigación de lo desconocido hasta hacerlo familiar; le sigue la repetición rítmica de lo familiar; luego viene la repetición con sus variantes posibles; continúa con la selección de las más satisfactorias de las variaciones y su cultivo a expensas de otras (selección de la forma eficaz); concluye con la combinación, una y otra vez, de estas variaciones (elaboración); finalmente se establece la repetición de estas acciones como un gozo en sí mismo (placer estético)” (pág. 29).

Para nosotros fue muy enriquecedor el poder indagar cada uno de éstos procesos ya que derivó en una mejor claridad en el lenguaje (lenguaje expresivo) y potencializó nuestras habilidades físicas, nuestras emociones, dando como resultado un “perfil” de competitividad en carácter, ejecución, figura, interpretación, etc.

A parte del trabajo de creación y exploración en conjunto, ya que el espectáculo Jarocho se caracteriza por tener una precisión grupal casi perfecta, lograda claro, a través de mucha dedicación y disciplina. También se trabajo la parte individual preparándonos en base a las siguientes áreas de experimentación y entrenamiento; danza contemporánea, hip-hop, flamenco, danza clásica y entrenamiento funcional. Todo esto dio como resultado la imagen que se quería mostrar de la compañía tanto física como emocional. “El conjunto de rasgos característicos entre los que oscila tipológica y expresivamente un grupo de bailarines, permite diferenciarlo de otros grupos”(Simón Pedro, pág.4), dejando a la vista del espectador un conjunto de bailarines profesionales que se muestran tal y como son.

Una parte importante de todo este proceso es el de las lesiones, a las cuales todo el tiempo estamos expuestos, ya que en todo momento estamos llevando el cuerpo al límite de sus capacidades, nos mostramos exhibidos y eso hace que los

bailarines siempre estemos conscientes de nuestros movimientos, y al mismo tiempo al pendiente de los cuerpos que nos rodean. Así fue como estuve inmersa en una fractura de coxis que me dejó fuera del proyecto durante 2 meses y medio, tiempo en el que seguía recibiendo mi sueldo y con ello pude pagar transporte, terapias y medicamentos, ya que tuve que viajar a la ciudad de México para dicho tratamiento.

El retorno a la compañía me exigía un mayor rigor en los ensayos y entrenamientos, ya que claramente había perdido condición y parte de las exploraciones, vivencias y convivencias con mis compañeros, meforcé para dar mi mejor desempeño logrando al poco tiempo la competitividad necesaria para seguir en el proyecto, ya que el bailarín sólo cuenta con su cuerpo para desempeñar su labor artística y para mí era muy importante seguir enriqueciendo mi trabajo como ejecutante, bailarina y ser humano.

Al regresar completamente a los escenarios, que era para lo que nos estábamos preparando, el entrenamiento y estar lejos de mi familia valía la pena, ya que estaba desarrollando al máximo mis capacidades, habilidades y aptitudes. En cada una de las temporadas (funciones), se crearon en mí un sin fin de emociones, aprendizajes y experiencias únicas. Uno de mis momentos favoritos es cuando el escenario queda vacío y empiezan a desnudarlo, está caliente y palpita todavía. El tiempo se detuvo en él y fui testigo de mis miedos más profundos así como de mis batallas victoriosas en un instante. Todavía huele a magia. Y jadeando de emoción se queda un trozo de mi corazón ahí donde en un parpadear se esfumó el momento. Podría complementar este sentimiento con lo que comenta Adriana Malvido (2003) :

“[...]el piso es el piso, la duela es las duela, el ladrillo es el ladrillo, el cemento es el cemento, y tú caminas en él y no pasa nada. Pero en el momento en que tú te transformas para pisar de otra manera ese cemento, esa duela, ese ladrillo, ese piso se vuelve sagrado.” (pág. 82).

Nosotros vivimos el significado de lo sagrado, de lo mágico y de cómo se puede transformar la realidad a través del movimiento.

Por otro lado, empezaron a surgir situaciones que llevaron al proyecto a su final. Ya que en la últimas temporadas los boletos que se adquirían para las funciones eran en su mayoría, cortesías. Situación totalmente ajena a nosotros, ya que la parte artística siempre estuvo en constante entrenamiento para las funciones venideras, pero la falta de difusión y los costos de las entradas eran demasiado altos, pero era algo que se tenía que llevar de esa manera por la cantidad de gente que sostenía el proyecto; producción, vestuaristas, directivos, músicos, elenco artístico, etc.

Al final hablaron con nosotros para exponernos la situación, en la cual nos obligaba volver a nuestras casas ya que el presupuesto para los sueldos y las deudas acumuladas de las temporadas iba a ser imposible que siguiéramos con el proyecto, volviendo a su forma de trabajo original.

Para nosotros volver a la “realidad” fue difícil, ya que la mayoría dejamos todo para poder dedicarnos completamente a la danza y al espectáculo que se volvió nuestra vida. La mayoría empezó a contactar vacantes en hotelería, otros regresaron a la ciudad con la esperanza de volver a retomar sus vidas y trabajos anteriores. Yo decidí reanudar mi proceso de titulación realizando mi servicio social en el estado de Oaxaca. Sin embargo me sentía perdida y vacía por lo ocurrido, porque no sabíamos cuando volveríamos a estar en una temporada ni cuando volvería a ver a mis compañeros que se habían vuelto mi familia.

Con ello me di cuenta de que en la vida se deben de tener varios planes y metas que en situaciones como estas nos ayuden a resolver de manera más clara y directa, pero también nos fuimos con una gran transformación de mente, cuerpo y espíritu. Con ello tuvimos la confianza y madurez para poder adaptarnos al entorno y seguir con el entrenamiento impartido durante todo este tiempo.

Me sentí afortunada y bendecida por haber formado parte de este proyecto ya que al parecer son de las pocas instituciones que se han arriesgado a mantener una compañía, y también me parece deprimente de que no se dé el apoyo para seguir formando bailarines profesionales y hacer que éste tipo de

espectáculos se difunda. La mayoría de los bailarines reciben un sueldo mínimo, pagan sus giras, comidas y hospedajes. Los lugares de entrenamiento son caros, las compañías de nombre buscan estereotipos de gente a mi parecer “enferma” y el pago es patético.

El arte es el que mantiene la sensibilidad de la sociedad. Sensibilidad que nos lleva a la valoración y apoyo a estas áreas. Adriana Malvido (2003) cita a Diego Rivera diciendo:

“El arte debía ser asunto de salud pública, porque así como es necesario alimentar el sistema digestivo para estar vivo, el arte es un alimento para el sistema nervioso humano. Otro sería el mundo si el arte fuera considerado una prioridad”.(pág.123).

Debemos de seguir promoviendo el arte y el apoyo a los artistas, que ser bailarín profesional también es un trabajo, y que los bailarines de folklor al igual que los de clásico y contemporáneo tenemos derecho a empleos dignos, con sueldos decentes para hacer que el talento mexicano sea visible en nuestro país y en el mundo.

JUSTIFICACIÓN

Busco compartir mi práctica profesional para lograr que se le de la importancia que se requiere ser un bailarín profesional.

En mi experiencia, dentro del ámbito laboral en el espectáculo Jarocho fue enfrentarme a un contrato en donde empecé a manejar una vida financiera a la cual nunca me había enfrentado. El ser independiente dentro y fuera del área de trabajo.

Dentro de mi perspectiva práctica en la escuela, era el estar aprendiendo y reforzando la técnica general y específica en cada una de las clases, a partir de ello mi habilidad y manejo del cuerpo se desarrollaron logrando que cada vez fuera mas ágil con mi mente (memoria) y limpia en mi técnica. Todo esto se reforzaba en la materia de Prácticas Escénicas, donde se mostraba todo el trabajo y los avances tanto grupal como individual.

En la experiencia laboral, la práctica me resultó algo interesante y fuera de lo que había vivido en la licenciatura, ya que nos enfocamos cien por ciento a la experimentación y desarrollo del cuerpo, enfocado al perfeccionamiento de los movimientos dentro y fuera del show, aprendiendo varias técnicas que reforzaran nuestras habilidades. Al igual que en la escuela ese crecimiento hizo que en cada función lográramos una mejor ejecución y control en cada uno de los movimientos.

Con éstas dos percepciones me di cuenta de que se pudo complementar de una manera positiva mis conocimientos en la escuela, con mi aprendizaje dentro del elenco. Pero por otro lado, estos dos tipos de entrenamiento también tenían diferente enfoque, refiriéndome al desarrollo del bailarín, en la escuela era aprender la técnica de la danza folklórica con el fin de tener un conocimiento general de las pisadas, control, agilidad etc. En el show era trabajar en nuestras habilidades y llevarlas a un nivel de ejecución mayor, llevado también a la improvisación y perfección del movimiento. También se fue desarrollando de una manera conjunta la parte de improvisación, condición, y destreza.

Éste tipo de comparaciones me parece muy importante, ya que a partir de ello podemos ver las fortalezas y debilidades tanto dentro de la escuela como en el área laboral. Y buscar una forma equilibrada en la que se pueda reforzar y mejorar el aprendizaje y desarrollo de cada ejecutante. Enfocándonos en varias áreas; técnica, acondicionamiento físico, nutrición, aprendizaje complementario.

Refiriéndome al aprendizaje complementario, dentro de la escuela, se veía la materia de técnicas formativas y de entrenamiento dancístico, donde su base era el ballet. Esta clase me parecía importante dentro del desarrollo del bailarín ya que no solo fortalecía y definía los músculos sino que se lograba una conciencia en el movimiento y la colocación del cuerpo automáticamente se volvió una cotidianidad. Para el show, éste apartado se volvió vital para el perfeccionamiento e incremento de habilidades, ya que el espectáculo requería que los ejecutantes llevaran su cuerpo al límite y fueran fortaleciendo sus destrezas y deficiencias.

Para ello, nos impartieron las siguientes corrientes artísticas; ballet, contemporáneo, hip-hop, flamenco y acondicionamiento físico. Todas éstas formaron un proceso más completo para los bailarines, ayudando que poco a poco lograran un crecimiento en el control del cuerpo ya que no solo dominaríamos el área folklórica sino que ya estábamos en otro nivel desarrollando nuevas formas de experimentación corporal que traerían mejoras al show.

Ya hablando de la parte escénica como estudiante, nuestra referencia era una presentación cada seis meses en el teatro de la danza, la cual era parte del proceso de una materia. En ella aprendí a desenvolverme dentro de un escenario, en donde cada experiencia nos hacía más conscientes del espacio, la utilería, aprendes a trabajar en grupo e individualmente. La audiencia regularmente eran familiares, amigos y comunidad estudiantil.

Para el espectáculo ésta experiencia académica me ayudo a no sentirme perdida en escena, logrando que cada una de las funciones mejorara mi ejecución grupal e individual. También el espectáculo me enseñó y reforzó la parte de

interpretación, colocación y presencia, ya que su finalidad era lograr una ejecución limpia, fresca, original, elegante, etc.

Y así, revisando cada una de las etapas se va mostrando ésta relación entre lo académico y lo laboral, pero a mi parecer donde se muestra lo verdaderamente aprendido es en lo laboral ya que es donde pones a prueba tus habilidades, destreza y creatividad.

Éste tipo de investigaciones generan en mi un gran interés, ya que busco que más adelante se tenga una línea de entrenamiento adecuada para los bailarines profesionales que lleve sus capacidades al máximo para poder seguir creando bailarines virtuosos y capaces de desarrollarse en cualquier compañía a la que quieran pertenecer.

OBJETIVOS

Compartir mis experiencias como bailarina profesional en campo, todo lo que conlleva en cuanto a preparación y formas de trabajo para que los bailarines que busquen esta forma de vida se den una idea de todo lo que tienen que desarrollar profesionalmente.

Pienso que sería buen referente para que no se quede en la idea de que somos solo “folklor”, en mi caso, sino que hay más posibilidades de experimentación y desarrollo que se deben de tener para lograr mejores resultados al momento de entrar a las compañías profesionales.

Busco que vayan más allá de lo que quiero compartir, cada empresa tiene sus propios objetivos, pero todos buscan bailarines entrenados, con ganas de seguir aprendiendo y desarrollando al máximo sus capacidades.

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

Fue un privilegio el haber tenido la experiencia de la contratación en una de las compañías más importantes del país. El haber compartido experiencias y aprendizajes tan significativos que hicieron madurar mi trabajo dancístico a través de mucho esfuerzo y dedicación. Puedo decir que es una compañía llena de fortalezas y una de ellas, la que nos mantuvo de pie en todo momento fue la unión de todos los integrantes, la cual hizo que todos fuéramos creciendo a la par teniendo un objetivo claro, llevar a la compañía a otro nivel tanto dancístico como humano.

En cada uno de los ensayos se buscaba crear y aportar nuevas estrategias que hicieran que la calidad del espectáculo fuera mayor. El entrenamiento, la ejecución y la interpretación se volvieron un reto diario para cada uno de nosotros ya que era enfrentarse a nuevas sensaciones, era arriesgarse a experimentar, a fallar y acertar, todo con la finalidad de hacer una compañía más virtuosa.

Puedo asegurar que al final de esta etapa me fui con mucho más aprendizaje, sentí que alcancé un buen nivel tanto en mi disciplina que es folklor como en las áreas complementarias. Mis habilidades como ejecutante e intérprete lograron un nivel de competencia alto lo cual hizo que tuviera mayor seguridad al momento de enfrentarme a nuevas oportunidades de trabajo y audiciones.

La principal consigna y eje fue la toma de decisiones de cada una de las estrategias, basándose en el beneficio de cada uno de los integrantes de la compañía, lo cual fue generando que cada día se buscara una buena calidad en el trabajo artístico, administrativo y cultural. Dando como resultado una Innovación, integridad, trabajo en equipo, igualdad y calidad humana y artística.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Jesús Lobato Sánchez. (2006). *Capítulo VI proceso de escritura: organización y creación textual*. madrid: instituto Cervantes Aguilar.

Ivelic Radoslav. (2008). *El lenguaje de la danza*. Santiago, Chile: Aisthesis.

Patricia Cardona. (2000). *Dramaturgia del bailarín*. México: Instituto Nacional de Bellas Artes.

Pedro Simón. *El bailarín: naturaleza y ámbito expresivo*. México: Ediciones gran teatro.

Adriana Malvido . (2003). *Zapata sin bigote, andanzas de Guillermo Arriaga, el bailarín*. México: Grijalbo.

José Carlos Martínez. (2013). *La transición profesional del bailarín*. Unión europea: FIA.

ANEXOS

ANEXOS

IMAGEN 1- Ensayo general. Repertorio: Zapateado. Centro de convenciones, Coatzacoalcos. 2016.

IMAGEN 2- Temporada Xalapa 2016. Repertorio: Danzón. Teatro del Estado.

IMAGEN 3- Temporada Xalapa 2016. Repertorio: Raíces. Teatro del Estado.

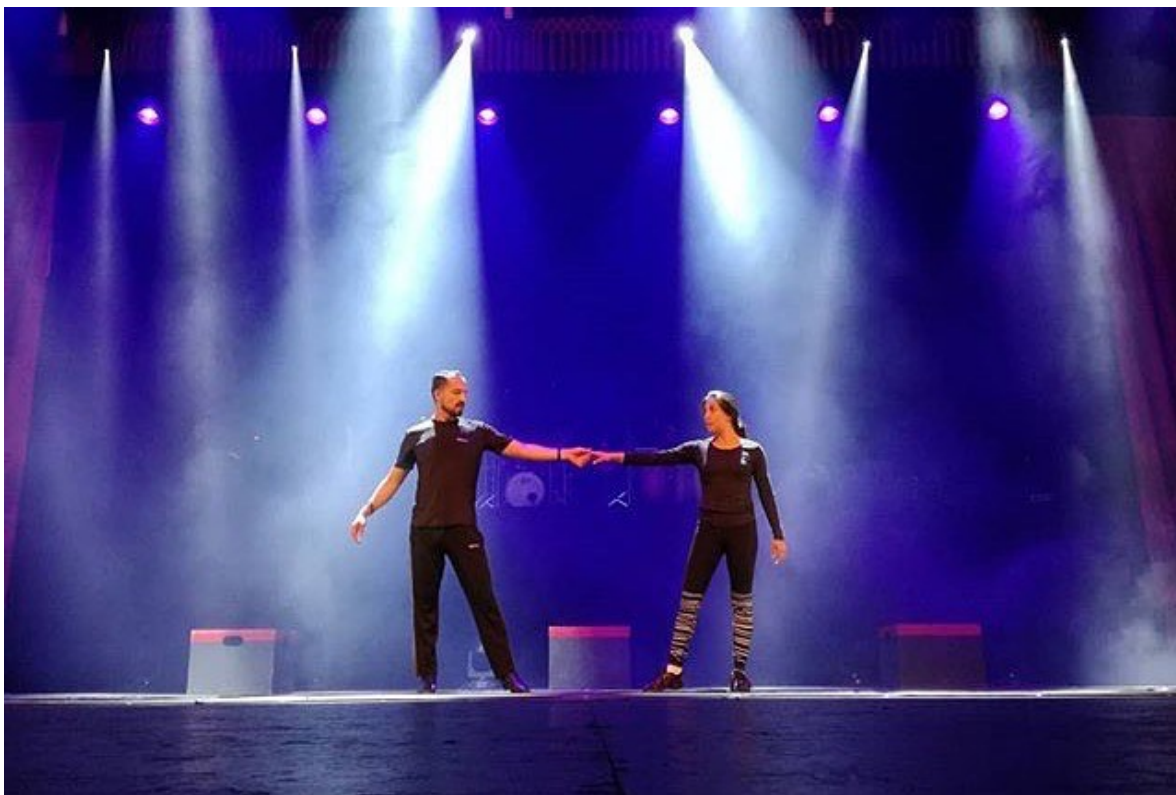

IMAGEN 4- Temporada Xalapa 2018. Marcaje de piso, solistas tradicionales.