

www.inbadigital.bellasartes.gob.mx

Formato digital para uso educativo sin fines de lucro.

Cómo citar este documento: Cowrie, Christa (fotografías) y Patricia Cardona (textos). *Cuadernos del Cenidi Danza José Limón, número treinta y uno. Los cantos fotográficos de Christa Cowrie*. CONACULTA/INBA/ Cenidi Danza. México, D.F.: 1995.

ISBN 968-29-8262-6.

Palabras clave (descriptores temáticos): Christa Cowrie (1949), fotografía de danza, fotógrafos, danza oriental, danza moderna, dance photography, photographers, oriental dance, modern dance.

LOS CANTOS FOTOGRÁFICOS
DE CHRISTA COWRIE

Cenidi-Danza José Limón

CUADERNO

31

CUADERNO

31

**LOS CANTOS FOTOGRÁFICOS
DE CHRISTA COWRIE**

Textos de Patricia Cardona

Cenidi-Danza José Limón

Primera edición, 1995

D. R. © Instituto Nacional de Bellas Artes
Centro Nacional de Investigación, Documentación
e Información de la Danza José Limón
Centro Nacional de las Artes
Av. Río Churubusco esq. Calz. Tlalpan s/n
México, D.F.

ISBN 968-29-8262-6

Impreso en México

Índice

Prólogo

Patricia Cardona 9

Christa Cowrie

11

Grupos Nacionales

Ballet Nacional de México 15

Ballet Teatro del Espacio 21

Utopía 25

Taller Coreográfico de la UNAM 27

Cuerpo Mutable 29

Pilar Medina 31

Jesusa Rodríguez 33

Rolando Beattie 35

Rosa Romero 37

Raúl Parrao 39

Grupo Delfos 41

Rossana Filomarino 43

Cico 45

Grupos Extranjeros

Martha Graham Dance Co. 49

Tanztheater de Wuppertal 55

Susanne Linke 61

Marcel Marceau 63

Compagnie Philippe Genty 65

Los Ballets del Siglo XX 67

Rudolf Nureyev 69

Teatro Satirycon de Moscú 71

Teatro Juvenil de Slovenia 73

Teatro Nacional Maribor de Slovenia 75

La La La Human Steps 77

Carbone 14 79

Compañía Marie Chouinard 81

Kei Takei 85

Mijail Barishnikov 87

Anna Sokolow 89

Limon Dance Company 91

Ópera de Pekín 93

Athamor Danza 95

Byakko-sha 97

Muteki-sha 99

Ko Murobushi 101

Kazuo Ohno 103

Prólogo

Las imágenes plasmadas en las fotografías de Christa Cowrie se pueden escuchar. Este libro presenta una serie de instantes coreográficos que constituyen una sinfonía; al igual que la sinfonía de la naturaleza, cada forma tiene su canto.

La virtud de las fotografías de Christa Cowrie es que revelan los cantos silenciosos de cada bailarín, y esto sólo sucede cuando el ojo de la fotógrafa capta el impulso/sonido detrás de las formas.

Hay imágenes sordas, sin impulso, no son el reflejo de la música interna; éstas son desechables.

Las formas desechables no aparecen en este libro de cantos coreográficos. La pureza de percepción de Christa Cowrie sólo capta las que son espejo de melodías profundas. Su percepción no es la del ojo, ella ve con todo su cuerpo de fotógrafa. Ella reconoce, con su propia pulsación, la presencia de otra, igual. Basta ver la imagen de Kei Takei para comprobarlo.

Estas resonancias las ha captado Christa Cowrie con su lente, al igual que los bailarines han captado con sus cuerpos los mensajes lejanos que brotan como impulsos. Brotan como ritmos de la materia del universo de la que estamos hechos.

"En tiempos remotos, esa misma materia pudo haberse pasado unos cuantos miles de años transformándose de vapor a nube, de nube a lluvia y de lluvia a mar, con paradas ocasionales en moradas tales como la raíz de un roble o los tentáculos de un pulpo. Quizás se pasó unos cuantos millones de años deambulando por el solitario espacio interestelar y otros varios millones calentando el gigantesco corazón del sol". Carlos Fregtman* se refiere así a la materia del cuerpo. En tanto, los científicos lo explican de otra manera y nos ayudan a entender mejor la equivalencia entre el macro y el microcosmos. "Todo el universo está hecho de la misma materia. A enormes distancias del sistema solar, en la tierra y en nuestro propio cuerpo, idénticos átomos y moléculas se hallan presentes en una incesante danza cósmica".

Si queremos escuchar música que interpretan las minúsculas y grandes partes del universo, debemos convertirnos en espacios puros de resonancias.

Las resonancias son energía consciente, estructurada. Martha Graham, Mary Wigman, José Limón y tantos visionarios de la danza, han traducido estas resonancias en métodos de entrenamiento. Primero las escucharon como impulsos; luego como movimientos; luego como lenguaje.

Natsu Nakajima, captada por la lente de Christa, pedía a sus alumnos durante los talleres impartidos en México, que hicieran un esfuerzo por borrar la experiencia de su yo individual, para convertirse en conciencia universal. Al disolverse todo límite del ego, se abren los canales para fundirse con la esencia de la tierra, el aire, el agua y el fuego. En esa forma surgen las metáforas con las que esta coreógrafa impactó a los espectadores del mundo.

Por ello el torso de Ko Murobushi tiene la savia de un tronco de árbol saludable y erguido. Y por la misma razón Kazuo Ohno se alimenta de las sombras de los muertos. Él es una sugerencia sutil de los residuos humanos aún latentes en las almas de esos muertos.

La danza oriental, clásica y contemporánea, es el resultado de la apertura de otros canales internos de percepción, difícilmente accesibles a los artistas de Occidente. Esto se percibe en el testimonio gráfico de Christa Cowrie, porque cada fotografía es un trozo de intuición: los rostros simbólicos de la Ópera de Pekín; el misterio de Philippe Genty; la sensualidad amorfa del grupo Satirycon; la contundencia de Anna Sokolow, hasta la vertiginosa energía de Susanne Linke, pasando por la belleza olímpica de Jorge Donn y lo fascinante grotesco de Byakko-sha, son imágenes que despiertan nuestras resonancias como espectador.

Escuchamos el "sonido" en los contrastes de luz, en los distintos tonos musculares, en los equilibrios dinámicos, en los ritmos de un instante.

Presencia escénica es este juego de energías que genera su música interna. La de Rudolf Nureyev es muy distinta a la Mijaíl Barishnikov; y éstas nada tienen que ver con la de Marcel Marceau.

Precisión, destreza, contención y liberación de fuerzas es lo que vemos. Las fotografías del Teatro Maribor o La La La Human Steps y Carbone 14 nos impactan por esto.

Así se manifiesta la estructura de la vida. Y todo lo que está vivo vibra. Las imágenes de *Claves* de Pina Bausch lo dicen explícitamente.

Christa nos presenta formas vivas, el sentido de la fotografía entonces se cumple cuando ésta nos invita a sentir una emoción estética, nos impulsa a buscar la cercanía de la imagen en vivo, nos conduce a ver y conocer más cuerpos, más energía en movimiento. La fotografía es un acelerador de sensaciones; le pone alas a la imaginación; despierta el deseo.

En las fotos de Christa veo claridad de formas y contenidos, elementos básicos para la percepción. Veo el juego exploratorio que convierte lo familiar en novedoso y sorprendente. En este sentido nos atrapan sus fotos sobre la compañía de Mary Chouinard.

De México están Pilar Medina, Rosa Romero, Antonia Quiroz, Rolando Beattie, Lorena Glinz, Lidia Romero, Claudia Lavista, memorables códigos de la danza mexicana. Cada uno es un signo, una perspectiva de México; cada uno es una historia.

Hay otros códigos: Guillermina Bravo y Álvaro Restrepo, cada quien hablando de geografías emocionales distintas.

En este libro están, sin duda, personajes fundamentales de la danza del siglo xx. Están los protagonistas de la historia. Y las fotos de Christa Cowrie nos acercan a sus ritmos. Su cámara toca el instrumento que son sus cuerpos.

Patricia Cardona

Christa Cowrie

Nace en la ciudad de Hamburgo, Alemania, en 1949 y vive en la ciudad de México desde 1963. Estudió fotografía con el maestro Lázaro Blanco y en 1975 inició sus actividades como fotógrafa en el periódico *Excélsior*.

En 1977 forma parte del grupo de periodistas que funda el periódico *Unomásuno*, donde aún labora. Básicamente ha trabajado periodismo gráfico, político, social y de danza, y ha colaborado en diversas revistas mexicanas y en algunas extranjeras como: *Time Magazine* y *Geo* (de Alemania), y en el *New York Times*.

Cuenta con más de 50 exposiciones colectivas e individuales tanto en México como en el exterior y ha publicado varios libros.

Desde hace 15 años, la danza ha significado un proyecto vital en su quehacer como fotógrafa, así se lo comenta a Carmen Corona del Conde: “[Este proyecto] se deriva de mi gran amor hacia la danza y hacia la fotografía. Es un placer ir a retratar a los grupos de danza, así como un entrenamiento visual que me mantiene en estado de alerta para poder ver imágenes en segundos y tener la mente al acecho y no la mente dormida diciéndome ¡ay, cómo no tomé esa foto! Hay que estar listo en el segundo para poder tomar *esa* foto. Ir a las presentaciones de danza es mi escuela de toda la vida, mi curso de actualización; nunca dejo de aprender, cada función me da la oportunidad de seguir entrenándome en lo que es estar lista para ver la buena foto cuando menos lo esperas. Y como no tengo tiempo para estar tomando cursos de fotografía aquí y allá, he tomado esta disciplina como escuela para estar al día.”

GRUPOS NACIONALES

Ballet Nacional de México

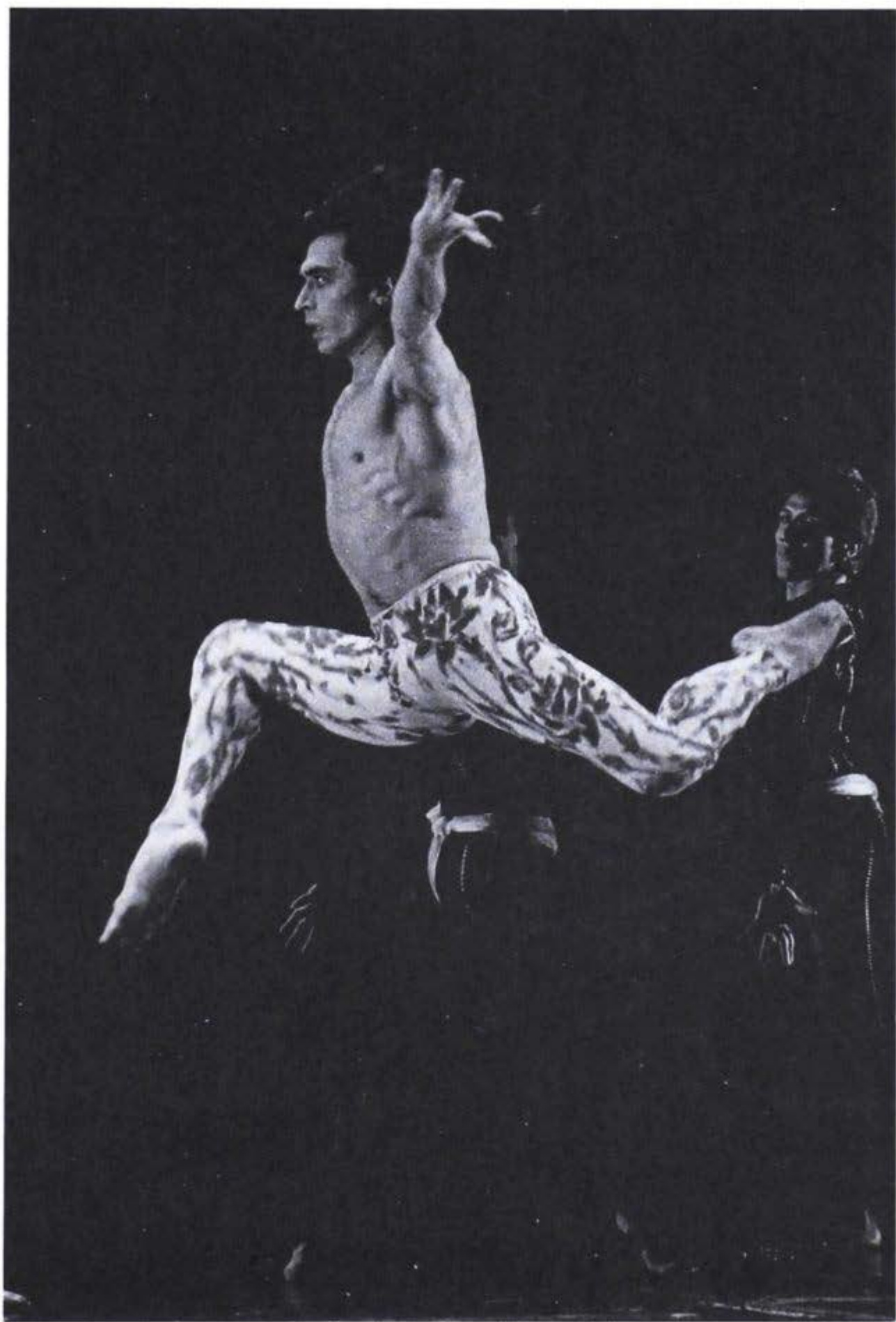
El Ballet Nacional de México es un interminable semillero de jóvenes artistas. La cohesión del grupo, durante más de 40 años, es producto de una convicción colectiva fundamentada en fuertes individualidades.

Es un caso único en América Latina la solidez de esta compañía que gira alrededor de la presencia iluminadora de Guillermina Bravo. A su lado crecen otros coreógrafos y se definen a partir de sus propuestas.

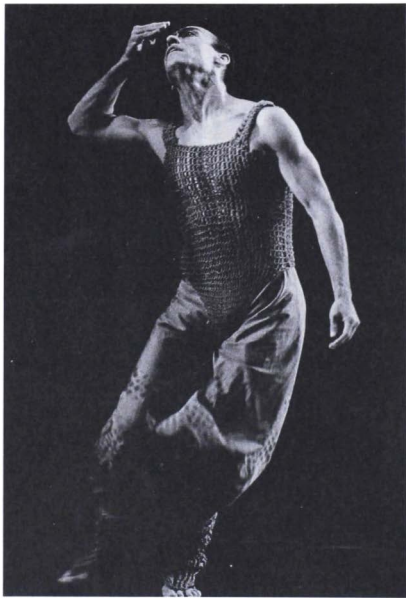
En sus más de 40 años de existencia, el Ballet Nacional ha consagrado todo su esfuerzo a la renovación incansable de su repertorio y a la transmisión del conocimiento de la danza. En 1979 Guillermina Bravo mereció el Premio Nacional de Artes por su capacidad de lucha y resistencia, por su fuerza para inventar su propio universo a imagen y semejanza de sus mejores valores.

Ballet Nacional
de México

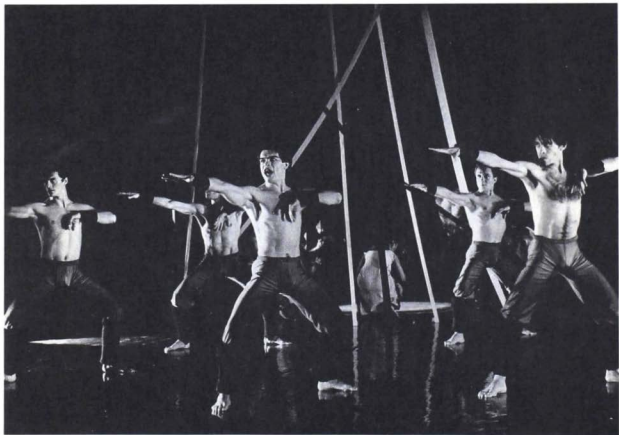
Raúl Almeida

Jaime Blanc

Guillermina Bravo

Ballet Teatro del Espacio

Ballet Teatro del Espacio

El Ballet Teatro del Espacio es una compañía de danza contemporánea dirigida conjuntamente por Gladiola Orozco y Michel Descombey.

Siempre ha sido preocupación de la compañía realizar un arte contemporáneo abierto a las diferentes corrientes artísticas y técnicas de nuestro tiempo, forjando a través del trabajo colectivo un espíritu de comunidad artística y humana.

Sin dejar de nutrirse de las raíces culturales y la realidad social de México, el Ballet Teatro del Espacio promueve una colaboración permanente con artistas de otros países.

Jessica Sandoval

Solange Lebourge

Utopia

Utopía

La trayectoria de Marco Antonio Silva, creador de Utopía, ha sido meteórica, y como tal siempre está en el contexto de la velocidad. En su vida profesional no sólo hay producción al mayoreo de coreografías, sino cambios de compañías, viajes al extranjero, premios y kilómetros de cuartillas de entrevistas, críticas y notas a los programas de las funciones.

Director, bailarín y coreógrafo desde 1980, Silva ha estudiado con Héctor Mendoza y con maestros del Taller Coreográfico de la UNAM, Al'tswin Nikolais Dance Theater, Louis Falco Dance Company y el conjunto de Martha Graham. Silva cerró sus estudios en el Centro Universitario de Teatro, con Ludwig Margules y Alejandro Luna.

Gloria Contreras

Taller Coreográfico de la UNAM

La permanencia de esta compañía en el tiempo se debe a su fundadora y coreógrafa principal, Gloria Contreras. Año tras año, sus temporadas han defendido la presencia de la danza en el ámbito universitario. Año tras año también ha crecido el repertorio para mantener vivo el interés de un público que acompaña a la coreógrafa en su trayectoria.

Gloria Contreras es producto, parcialmente, del acercamiento entre las escuelas clásica y contemporánea. Alumna de George Balanchine, desarrolla un sentido rítmico y arquitectónico (pensamiento geométrico espacial) que se manifiesta en el tratamiento formal y estructural de sus obras.

Lidia Romero

Cuerpo Mutable

Cuerpo Mutable primero fue Forion Ensamble (1977-1982). Inició una oleada de arte independiente que todos creían insostenible. Desde entonces la compañía ha creado para sí un continuo reordenamiento y transmutación de los elementos que la constituyen, siendo su principal característica el cambio de piel y de sangre, constantes de un cuerpo que rompe, siempre, con todo esquema anterior.

Desde 1983 su directora general Lidia Romero, no deja de sorprender al espectador con saltos continuos, impredecibles. Toda experimentación dentro del grupo podría ser comprendida como parte de un mismo concepto: teatro del movimiento.

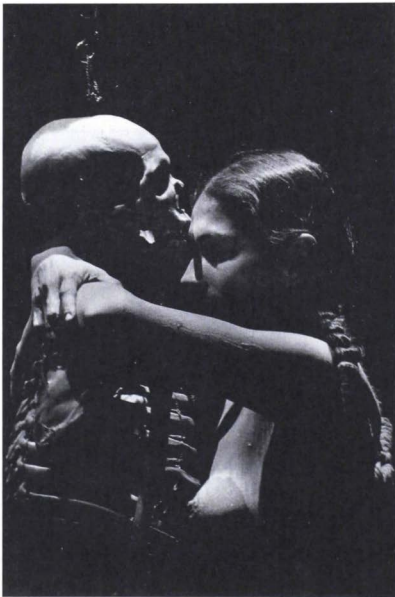

Pilar Medina

Pilar Medina

Pilar Medina, tras haber estudiado con maestros como Martha Forte, Óscar Tarriba, Manolo Vargas, Pilar Rioja, Carmen Mora y Gladiola Orozco, tiene mucho que enseñar a las generaciones que la siguen. Pionera en su territorio, ahora muchos coreógrafos de su género entran sin temor al campo de la exploración donde la frontera entre el baile español y el teatro se desvanece para enriquecer ambos lenguajes de expresión.

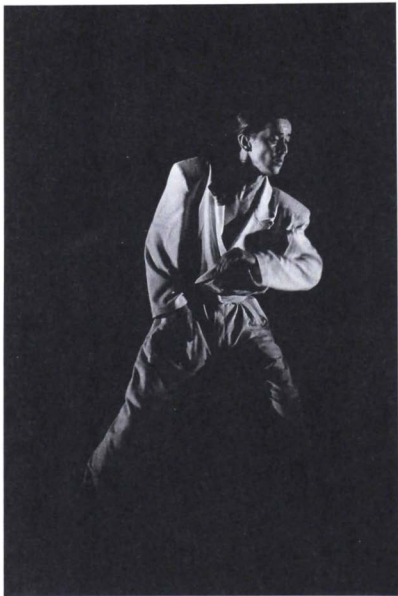
Antes tuvo que pasar por la Escuela Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Se integró más tarde a la compañía española Ballet Español de Carmen Mora y posteriormente rompió con los esquemas establecidos formando parte del Taller de Experimentación Gestual. Ahí conoció las dimensiones infinitas del juego escénico. Ahí perdió el apego innecesario a los estereotipos de la danza española. Sin embargo, conservó el sustrato necesario para continuar en ese camino, en un ámbito de libertad creadora.

Jesusa Rodríguez

Jesusa Rodríguez

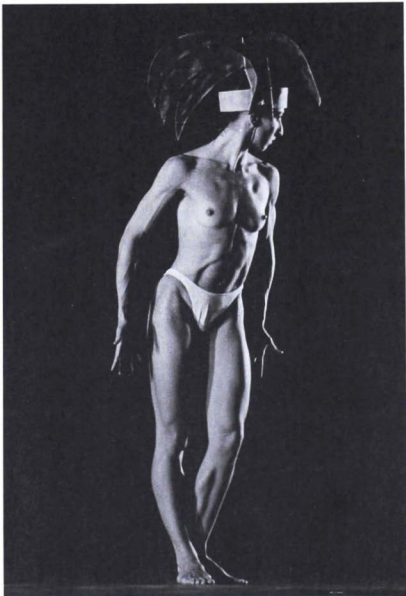
Son muchas las cosas que los espectadores pueden agradecerle a Jesusa Rodríguez. Primero: su talento, que incansablemente se refleja en humor, canto y sagacidad; luego su amor al teatro; su necesidad vital de ser irreverente; su lucha denodada por la sobrevivencia independiente; su capacidad para traducir gracia, visión y fantasía en hechos visibles. No pierde el tiempo en la especulación. Desde su singular puesta en escena del *Don Giovanni* femenino, Jesusa Rodríguez es una luchadora de la libertad de expresión escénica. Y ésta, nadie la otorga... se conquista.

Rolando Beattie

Rolando Beattie

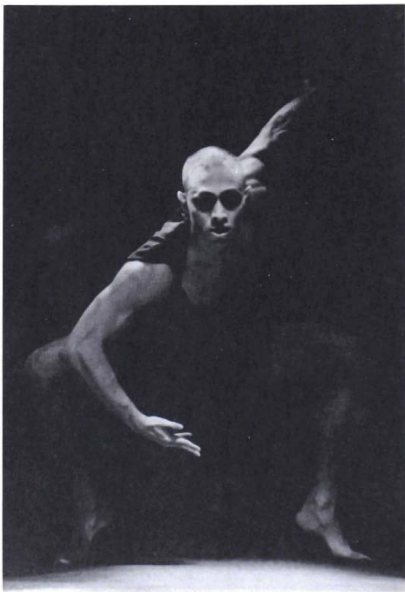
Después de introducirse en los laberintos del códice mixteco Vindobonensis, mapa cosmogónico de la antigua cultura de consumados orfebres, militares y sacerdotes, Rolando Beattie optó por crear un segundo códice: el suyo propio. Esto lo leemos como la respuesta metafórica del coreógrafo a los contenidos del códice antiguo. Es un diálogo sencillo, transparente y verdadero el que este joven interlocutor establece con los dioses, las estrellas, la tierra y las cavernas. Podría decirse que la obra *Canto que cae* fue uno de los productos más afortunados del concurso de Proyectos de Obras Contemporáneas, convocado por el INBA en 1992.

Rosa Romero

Rosa Romero

La bailarina y coreógrafa, formada en el Ballet Nacional de México, dejó esta agrupación para fundar Forion Ensemble, junto con Jorge Domínguez y Lidia Romero. Desde entonces, ha interpretado sus propias coreografías así como las de otros autores en temporadas continuas en México y en el extranjero, así como en festivales de Europa, Asia, África y el Caribe. Actualmente se desempeña como solista e imparte cursos de técnica y composición. Rosa Romero ha destacado por la excelencia de su calidad interpretativa, difícilmente igualable por bailarines de su generación.

Raúl Parrao

Raúl Parrao

Fundador del grupo U.X. Onodanza, Raúl Parrao es desde 1985 el propiciador de un concepto diferente que hace de la danza contemporánea el escenario de lo "bizarro". La palabra tiene que ver con la extravagancia, lo fantástico, lo caprichoso. La posibilidad de reírse de todo lo que la sociedad erige como ejemplar y fundamental es una característica de este coreógrafo, que se autodefine como "la sonrisa irónica de la modernidad".

Claudia Lavista

Grupo Delfos

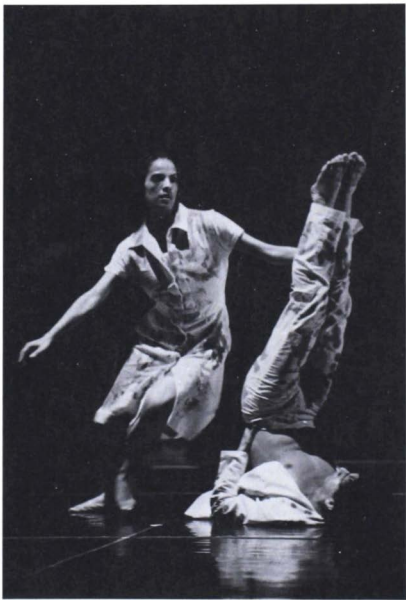
Claudia Lavista y Víctor Ruiz, ganadores del Premio Nacional de Danza 1993, son dos jóvenes que nacieron bien equipados para abrir su propio camino en la danza de México y del extranjero. Trabajo, conocimiento del oficio, intuición amaestrada, impulsos emocionales avalando todos y cada uno de los movimientos e intenciones. Rigor, claridad y precisión forman parte de su discurso coreográfico. Se han enfrentado al reto de quedar en la memoria del espectador mediante un arte que requiere de toda la ciencia, pero que, acompañada de visiones, sensibilidad e imaginación, deja de ser matemática y se convierte en estética gozosa.

Rossana Filomarino •

Rossana Filomarino

Los éxitos de la razón nos hicieron perder la fe religiosa; los fracasos evidentes de la razón, y la trivialidad con la que la religiosidad recupera su poder, nos han dejado en esta orfandad desde la cual Rossana Filomarino ha estructurado *Mitomorfosis*. “Buscamos dentro de la virtualidad del arte, reencontrar los originales impulsos que nos llevan a la meticulosa construcción de la desdicha”, ha dicho la autora de esta coreografía, creada en 1994, tras haber transitado por diversas compañías, principalmente el Ballet Nacional de México.

Genet Tame

Cico

El Cico funciona desde 1978 con distintos nombres. A partir de 1983 ingresa al INBA como Centro de Investigación Coreográfica. Desde entonces, tiene la consigna de instruir a los aspirantes a coreógrafos en el arte de la comunicación escénica. Se especializa en materias relacionadas con la coreografía y la investigación. La planta de maestros ha mantenido un proceso de reestructuración permanente hacia el perfeccionamiento. Por primera vez, en 1995, se presentó en el Palacio de Bellas Artes con los trabajos coreográficos de los alumnos.

Desde sus inicios, el Cico ha recibido la colaboración de maestros y coreógrafos invitados del extranjero. Tal es el caso de Jeff Duncan, quien durante diez años fue el director del Dance Theater Workshop de Nueva York. Asimismo, Tim Wengerd, bailarín principal de la compañía de Martha Graham, formó parte del equipo pedagógico de la institución.

GRUPOS EXTRANJEROS

Martha Graham

Martha Graham Dance Co.

Martha Graham nació con una visión tan antigua como el hombre mismo. Es cierto que su padre se dedicó a la siquiatria y que la influencia de Freud y Jung alcanzó a tocar sus huesos. Pero la mujer/ Picasso del siglo xx traía lo suyo. El regreso a las fuentes primitivas, el conocimiento del misticismo oriental y de los símbolos arcaicos fue su llamado. Esto no sucede gratuitamente. Sólo los seres dotados de una intuición poderosa reconocen la importancia de rescatar la identidad del ser humano mediante las esencias originales, perdidas, extraviadas en la mecanización de la vida contemporánea.

Martha Graham, junto con Doris Humphrey y Mary Wigman, supieron que la información concreta requerida para construir la danza del siglo xx está en el hombre mismo: sus impulsos nerviosos, su capacidad emotiva, su inteligencia, todo repartido en el cuerpo, son los elementos de inspiración y estudio.

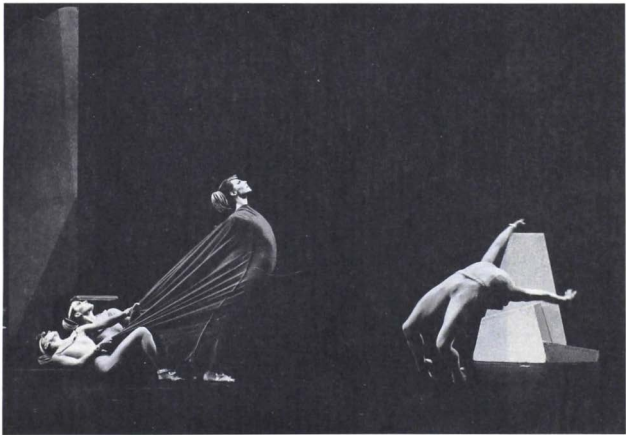
Tim Wengert

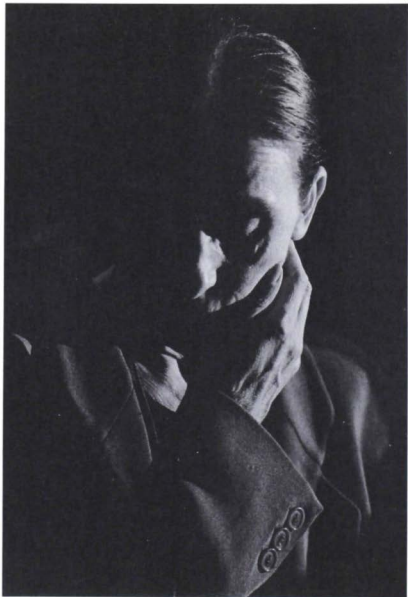
Martha Graham Dance Co.

Martha Graham Dance Co.

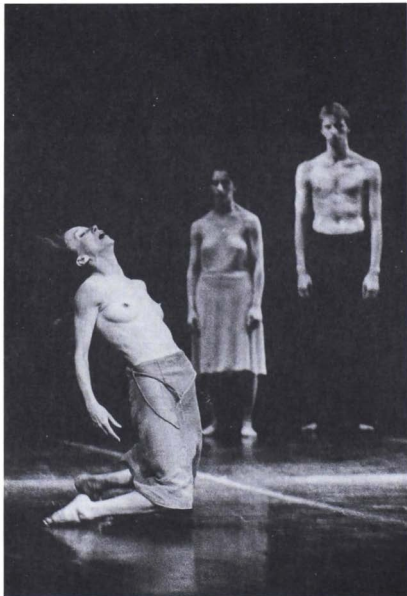
Martha Graham Dance Co.

Pina Bausch

Tanztheater de Wuppertal

Nacida en 1940 en Solingen, Alemania, Philippine "Pina" Bausch ha sido siempre una observadora pertinaz del comportamiento humano. Es directora, desde entonces, del Tanztheater de Wuppertal y su idea del arte escénico la ha llevado a ser la promotora principal de la corriente de danza-teatro que sigue atrayendo a los bailarines y actores de todo el mundo. Esta corriente es el reconocimiento, no importa si consciente o inconsciente, de la unidad que tenían con la música, la danza y el canto los actores griegos. Es una propuesta de transgredir las convenciones usadas en ciertos períodos de la historia escénica, para proponer un teatro corporal de profundas raíces en el interior de lo humano.

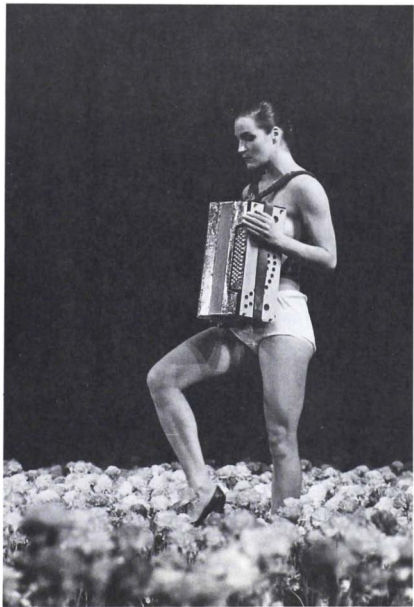
Tanztheater
de Wuppertal

Tanztheater de Wuppertal

Tanztheater de Wuppertal

Tanztheater
de Wuppertal

Susanne Linke

Susanne Linke

La danza-teatro alemana es un complejo mosaico de estilos. Susanne Linke retoma los temas humanos y sus emociones. Enfoca al hombre en su cotidianidad y experiencias personales. Sus trabajos se caracterizan por considerar, igualmente, la vivencia femenina. Lo lírico y lo emotivo predominan sobre la ciencia del movimiento. Sus composiciones son el resultado de su experiencia dentro de la escuela Folkwang de Essen, fundada en 1927 por Kurt Jooss, de donde han surgido las generaciones de bailarines y coreógrafos de las décadas de los sesenta y setenta, autores de la danza-teatro alemana.

Marcel Marceau

Marcel Marceau

Su lirismo, sencillez y expresividad corporal hicieron del francés Marcel Marceau el más célebre mimo del siglo xx. Nació en 1923. Durante la segunda guerra mundial luchó en el ejército y en la resistencia francesa. Posteriormente inició sus estudios en la escuela de arte dramático del teatro Sarah Bernhardt de París. Tras completar su formación con los conocidos mimos Etienne Decroux y Charles Dullin, obtuvo su primer éxito con el papel de arlequín en la pantomima *Baptiste*. Decidió entonces crear su propia compañía, y en 1947 presentó por vez primera su más conocido personaje Bip, trasunto de las figuras del bufón Pierrot y de Charlot, el vagabundo que fue creado en el cine por Charlie Chaplin.

Compagnie Philippe Genty

Compagnie Philippe Genty

La compañía de Philippe Genty está formada por siete actores-cantantes-manipuladores, tres técnicos y tres asesores, de diversas partes del mundo (uno de ellos causa especial inquietud por ser un cirujano aficionado al teatro, quien escribió su tesis sobre *Ne m'oublie pas*, una de las obras más conocidas de la compañía); tres de los intérpretes se unieron al grupo después de una temporada de ensayos en Charleville-Mézières. ¿Qué encantamiento los unió a un personaje como Genty?

“Algunas personas lo llaman Doctor Jekyll. Otras Mister Hyde. Con su mirada melancólica Philippe Genty finge ser una persona inocente; pero no se dejen engañar: detrás de esa amigable apariencia de don nadie, maestro en el pollo a la Ostrich y otros pasatiempos inofensivos que causan asombro entre adultos y niños, acecha una realidad más sombría y peligrosa que la del hombre que sueña a ser Dios y amante, sobre todo para precipitar el orden que nos rodea en el remolino de sus caprichosas visiones.”

Compagnie Philippe Genty

Los Ballets del Siglo XX

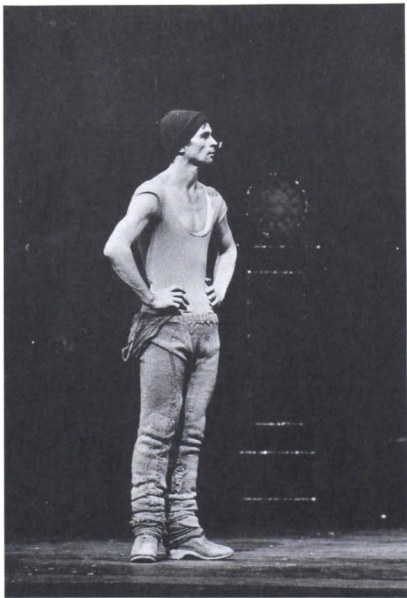
Maurice Bejart nació en Marsella en 1928. Es más conocido como el fundador y coreógrafo principal de los Ballets del Siglo XX, por largo tiempo instalado en Bruselas. Su estilo se ha caracterizado por la extensa amalgama de recursos, tanto provenientes del ballet clásico, como de la danza contemporánea, incluyendo la acrobacia y el jazz. Su obra es reconocida mundialmente y sus apariciones como coreógrafo invitado de múltiples compañías alrededor del mundo lo señalan como un creador prolífico, de inagotable capacidad renovadora.

Jorge Donn

Rudolf Nureyev

De Rudolf Nureyev se ha dicho que nació con el fuego sagrado en su sangre. Desde su desertión del Ballet Kirov en 1961, la danza clásica de Occidente ha incorporado el rescate de la interpretación masculina, que Nureyev defendió desde los escenarios. Ha sido reconocido como el mejor bailarín desde Nijinski, y su vida ha sido comparada con la jerarquía de las superestrellas mundiales: María Callas, Mick Jagger. En plena guerra fría, Nureyev fue noticia de primera plana, alcanzando junto con Margot Fonteyn, el record mundial de aplausos después de interpretar *El lago de los cisnes* en Viena. Su repertorio alcanzó a tener más de cien roles, desde los clásicos de Petipa, hasta aquellos creados por Martha Graham, Maurice Bejart y Paul Taylor.

Rudolf Nureyev

Teatro Satiricon de Moscú

Las criadas, de Jean Genet, se convirtió en un espectáculo de la perestroika cuando en 1988 se presentó en el “mundo libre” occidental. Es un teatro que se gestó en la espuma de los más recientes acontecimientos políticos y culturales de la ex Unión Soviética. La producción de Konstantin Raikin, dirigida por Román Viciuk fue aclamada en varias partes del mundo por su deslumbrante energía.

La representación de la cruel y perturbadora obra de Genet fue planteada como una partitura musical, como un ritual en el que los oficiantes se mueven por nota, siguiendo la melodía de sus más bajos instintos. Se ha dicho, y con razón, que el montaje de esta compañía singular explora la potencialidad del texto con tal fuerza, que puede considerarse la más impresionante interpretación de la obra de Genet hasta el momento.

Teatro Satirycon
de Moscú

Teatro Juvenil de Slovenia

En el verano de 1989 se llevó a cabo el Tercer Festival Europaz en la ciudad yugoslava de Zagreb, al que acudieron grupos nacionales e internacionales de primer nivel. Pero he ahí que la conmoción del espectáculo, que provocó el mayor entusiasmo de críticos y espectadores, fue la producción del Teatro Juvenil de Slovenia, con la obra escrita por su director artístico, Ivo Svetina, dirigida por Tomaz Pandur, con el sugerente título de *Scherezada*.

Su aún joven autor la bautizó también como "Ópera Este-Oeste", en virtud de que la clásica narración de *Las mil y una noches* le sirvió como marco ideal para jugar con la idea de los contrarios: Yin y Yang; razón e instinto; emoción e intelecto; materia y espíritu; luz y tinieblas.

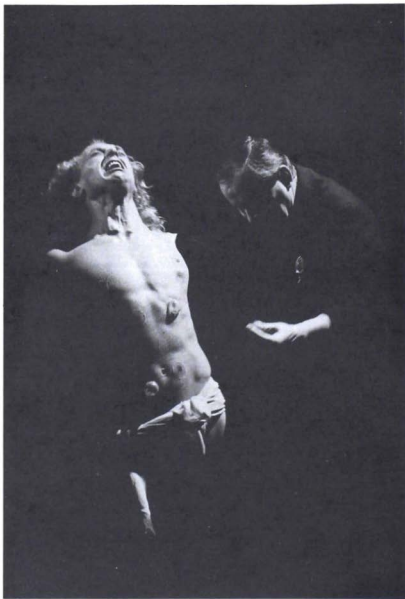

Teatro Juvenil de
Slovenia

Teatro Nacional Maribor de Slovenia

En un país de notables éxitos teatrales como fue Yugoslavia, creador de algunos de los más atractivos festivales de Europa, la producción del *Fausto*, de Johann Wolfgang Goethe, adaptada y dirigida por Tomaz Pandur, es considerada uno de los mayores sucesos del teatro centro-europeo en los últimos años.

La obra ganó nueve premios en el Festival Teatral de Sarajevo 1990, algo insólito en un festejo tan competido, y consiguió, sobre todo, el fervor del público y el asombro de la crítica, que literalmente se quitó el sombrero ante la concepción, el aliento, la grandiosidad y el resultado escénico del *Fausto* del Teatro Maribor.

Teatro Nacional de
Maribor de Slovenia

La La La Human Steps

Desde su creación en 1980, la compañía gira y gira alrededor del mundo, abriendo o cerrando festivales internacionales, dejando perplejos a los espectadores que la mitad del tiempo se la pasan averiguando cómo pudo la compañía llegar a tal grado de espectacularidad. Sin embargo Edouard Lock, su director y coreógrafo, se abrió las puertas de los escenarios cuando en 1985 presentó *Human Sex*, calificada como una “oleada de fuerza en la danza internacional”. Desde entonces, Lock no sólo compone para Human Steps, sino que ha sido comisionado por grupos como el prestigioso Ballet Teatro de Holanda.

Hoy, La La La Human Steps ha fijado un patrón de movimiento que sólo puede ser equiparado con la espectacularidad fílmica de la guerra de Irak.

La La La Human Steps

Carbone 14

Diez años le han bastado a Gilles Maheu para hacer de Carbone 14 la compañía de teatro-danza más influyente de Canadá, y uno de los grupos más aplaudidos de los mejores festivales internacionales. La feliz amalgama del arte gestual, la danza, la imagen y la acción dramática que ha logrado este actor-coreógrafo-director de teatro, le ha dado a Carbone 14 un estilo propio, que se ha venido desarrollando con diversas intenciones desde 1980.

La personalidad escénica del grupo tiene mucho que ver con la heterodoxa formación de su fundador: alumno de pantomima de Etienne Decroux en París; discípulo de Eugenio Barba en Dinamarca; estudiante de la técnica vocal de John Devers en Nueva York, Maheu comenzó su exploración del universo expresivo con un solo de pantomima que fue calificado de obra maestra por la crítica de Montreal, ciudad donde nació Carbone 14.

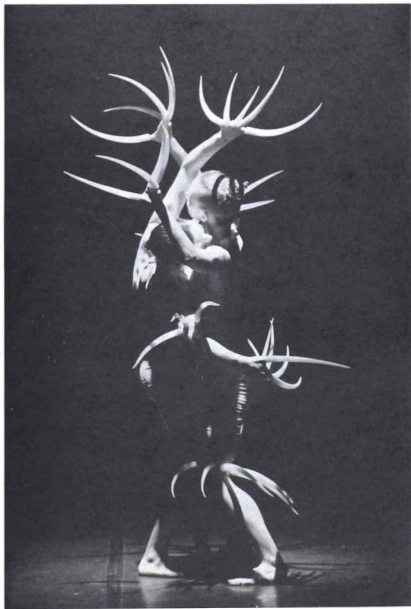
Carbone 14

Compañía Marie Chouinard

Auténticamente creativa, única en su estilo, el arte de las ejecuciones de la canadiense Marie Chouinard cautivó primero la atención de la escena internacional. Ha recorrido profusamente los escenarios de festivales, galerías de arte y museos de Norteamérica, Europa y Asia. Actualmente es considerada como una de las fuerzas más importantes de la danza contemporánea. Con estudios de ballet, teatro, vocalización, danza moderna, tai chi y técnicas de relajación, Marie Chouinard construyó su propio método que ha enseñado dentro y fuera de su país. Ha creado más de 30 piezas coreográficas de diferente duración, desde 90 segundos hasta 90 minutos.

Compañía de Marie
Chouinard

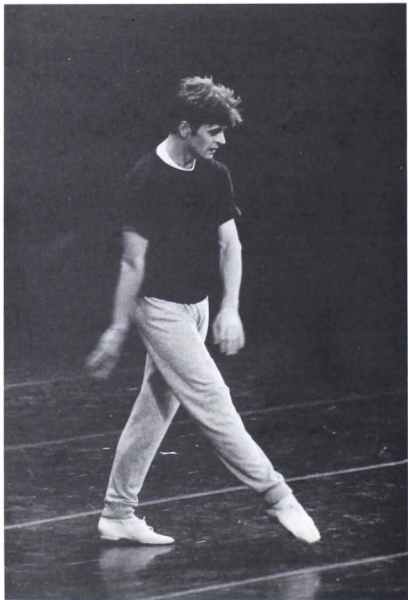
Compañía de Marie
Chouinard

Kei Takei

Kei Takei

La coreógrafa japonesa radicada en Estados Unidos sostuvo, desde el inicio de su vida profesional, que la danza surge del géiser interior de la región pélvica llamada ki. Con esa energía Kei Takei se relaciona con el mundo y los seres humanos, y se mantiene aferrada a la vida de la tierra, de la naturaleza, del cosmos. Su danza, por tanto, es un ritual. Su propósito, alterar el estado normal de conciencia. Si a esto agregamos la gestualidad animalesca de la danza y el teatro del Japón, así como toda la delicadeza de la ceremonia del té, tenemos una danza que hace cimbrar la tierra. *Moving earth* ha sido una de sus coreografías principales... con razón.

Mijail Barishnikov

Mijail Barishnikov

El gran solista del Ballet Kirov cambió su vida en 1974 al abandonar la ex Unión Soviética para abrirse a los nuevos horizontes que le ofrecía la danza occidental. En menos de dos años aprendió 20 nuevos roles que le marcaron como el siguiente gran representante de la era de los más importantes intérpretes rusos, después de Rudolf Nureyev. Como director del American Ballet Theater introdujo los ballets tradicionales de su tierra, al mismo tiempo que asimilaba los lenguajes contemporáneos de América. Hace poco renunció a su especialidad clásica para dedicarse exclusivamente a la danza que coreógrafos como Mark Morris, Twyla Tharp, Meredith Monk y Lar Lubovitch le ofrecen a este decidido buscador de lo nuevo y refrescante en su carrera de triunfos.

Anna Sokolow

Anna Sokolow

Precursora primero, compañera de aventura artística después, maestra de nivel superior más tarde, Anna Sokolow ha sido parte de la danza mexicana desde 1939. Su participación dentro del ambiente profesional siempre fue la de una vigilante contra los dogmas estéticos y fórmulas espectaculares. Siempre quiso acercarse, y lo hacía con patetismo, a los problemas existenciales de la humanidad. Su tendencia, desde un principio, fueron las interrogantes anímicas. Las cuestiones humanas siempre estuvieron presentes en el espíritu creador de Anna Sokolow. Desechó el formalismo gratuito, y sus movimientos estaban cargados de sentidos que no eran anecdóticos, ni argumentales, sino poéticos. Su entrañable y convincente seriedad hizo que los bailarines mexicanos alcanzaran niveles técnicos y expresivos superiores.

Limon Dance Company

Limon Dance Company

La compañía de José Limón, dirigida por Carla Maxwell, es un caso excepcional de continuidad tras la muerte de su fundador, en 1972. El repertorio de más de siete obras suyas, preservadas y difundidas por bailarines entrenados con la técnica Humphrey/Limón, ha sido ampliado gracias a la participación de otros coreógrafos como Susanne Linke, Carlos Orta, Jiri Kylian, Anna Sokolow y Carla Maxwell. La variedad estilística, por tanto, es otro de los puntos a favor de esta compañía que ha viajado por Latinoamérica y por la antigua Unión Soviética con el auspicio del gobierno norteamericano.

Ópera de Pekin

Ópera de Pekín

La Ópera de Pekín, como otras formas clásicas del teatro universal (el drama isabelino en tiempos de Shakespeare, el Noh japonés y muchos otros) conserva la tradición de integrar su reparto sólo con actores masculinos. El caso de la Ópera de Pekín es especialmente significativo, puesto que el personaje femenino se “construye” en sus detalles más menudos, como la voz, el movimiento del cuerpo y cada uno de los gestos, logrando transmitir a cabalidad el encanto, el misterio y la personalidad “femenina”. Cuando la Ópera de Pekín apareció en Europa y se hizo conocer en Occidente, en la primera mitad de este siglo, la creación de papeles femeninos produjo un notable impacto, especialmente cuando eran interpretados por un veterano de la calidad de Mein Lanfang. Este gran actor inspiró a Bertolt Brecht varias de sus piezas, como *La buena persona de Tse Zuang* y *El círculo de tiza caucásico*.

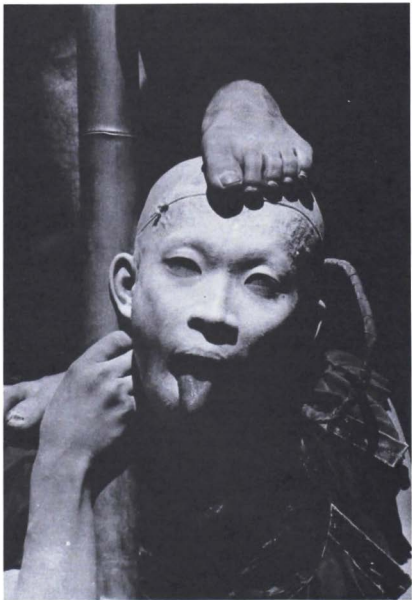

Álvaro Restrepo

Athamor Danza

En marzo de 1986 el bailarín y coreógrafo colombiano Álvaro Restrepo crea en Nueva York Athamor Danza. En el teatro La Mama, dirigido por Ellen Stewart, estrenó su primer montaje titulado *Desde la huerta de los mudos*, poema ritual en homenaje al poeta español Federico García Lorca en el cincuentenario de su muerte.

Athamor Danza no es un grupo teatral estable ni una compañía de danza permanente: es más bien un núcleo creativo, un espacio y un tiempo de gestación, alrededor del cual se congregan artistas de diferentes disciplinas para realizar proyectos escénicos específicos propuestos por su fundador y único miembro permanente.

Byakko-sha

Byakko-sha

Después del teatro Noh y Kabuki, la danza contemporánea neoexpresionista japonesa Butoh ha removido las entrañas del mundo como pocos estilos lo han logrado en el siglo xx.

Byakko-sha es quizá el más grande de los grupos contemporáneos del Japón. Con 18 miembros, viaja actualmente por los cinco continentes, llevando el mensaje de estos visionarios de la vida sin civilización. Porque desde su inicio, a mediados del siglo, la danza Butoh se pronunció en contra de todo vestigio de desarrollo tecnológico y cultural. Condenó las reglas del juego occidental, denunció la apropiación que éstas hacían del pueblo japonés, negó la utilidad del glamour industrial y procesó la forma de regresar al núcleo del individuo, fuera de toda influencia hegemónica.

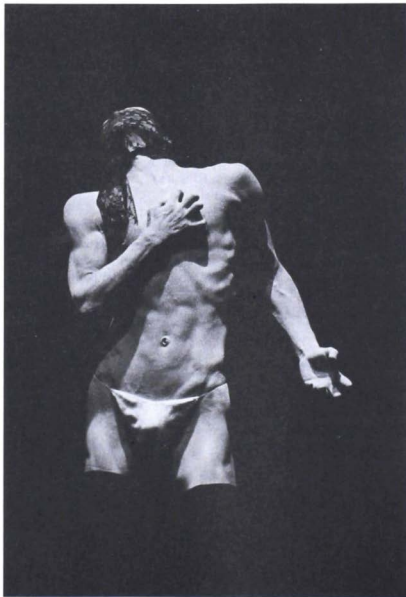

Natsu Nakajima

Muteki-sha

Natsu Nakajima nació en 1943. Estudió danza clásica y moderna en Tokio. Posteriormente se le revela el Ankoku Butoh y estudia con Kazuo Ohno y más tarde con Tatsumi Hijikata. En 1969 formó su propio grupo, Muteki-sha.

El jardín nos deja ver la oscuridad total y la luz del ritual, y el misterio donde el simbolismo de cada gesto surge natural en el tiempo y el espacio; mientras una mujer, sentada en el jardín lo mira tornarse viejo y desvanecerse... ella es ese jardín que se mira en el recuerdo.

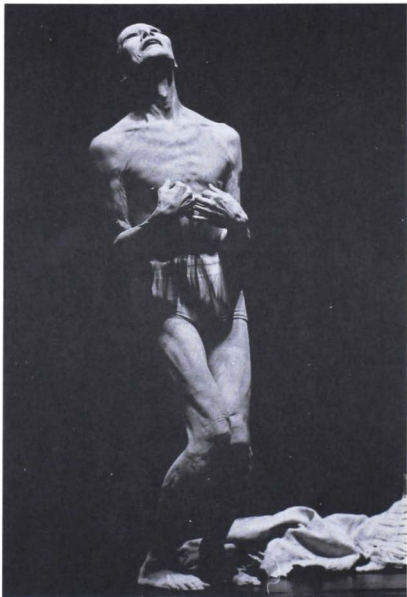
Ko Murobushi

Ko Murobushi

Con Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata, la danza Butoh se erige como el lenguaje de las tinieblas. Opones a la danza moderna occidental, extrovertida, un cuerpo desmembrado, destazado, apegado sólo a sus propios ritmos.

Ko Murobushi pertenece a la generación de artistas japoneses que emigran a Europa para decir lo que en su propio país resulta una acusación imperdonable; porque danza Butoh significa tanto el rompimiento con todas las reglas de la estética japonesa tradicional, léase Noh y Kabuki.

Significa también la negación de todo vestigio de la civilización. Ko Murobushi es uno de los exponentes más despiadados de esta propuesta.

Kazuo Ohno

Kazuo Ohno

Kazuo Ohno, el principal inspirador de la danza Butoh, ha dicho que esta expresión es como una madre universal. Es una gran placenta invisible que sostiene a los seres y les da vida antes de manifestarse materialmente. Esa distancia, esa remotidad es propiedad de la danza Butoh: los rostros blancos, los impulsos invisibles, el hermetismo de sus movimientos, la tensión suprema en la quietud, la estética del mundo de las sombras, la atmósfera del éter, el silencio del corazón de la tierra, la abrumadora elocuencia de lo masculino/femenino operando simultáneamente, nos remiten al origen de los tiempos, cuando el mundo aún no estaba diferenciado.

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

Rafael Tovar
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

Gerardo Estrada
Director general

Claudia Veites
*Subdirectora general de Educación
e Investigación Artísticas*

Ignacio Toscano
Subdirector general de Bellas Artes

Lín Durán
*Directora del Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información de la Danza José Limón*

Mónica Navarro
Directora de Difusión y Relaciones Públicas

Los cantos fotográficos de Christa Cowrie
se terminó de imprimir en diciembre de 1995.
Tipografía y formación: Ediciones Mar y Tierra.
Impresión: TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO,
Canal del Norte No. 80, Col. Felipe Pescador,
C.P. 06280, México, D.F.
El tiro fue de 1,000 ejemplares.

