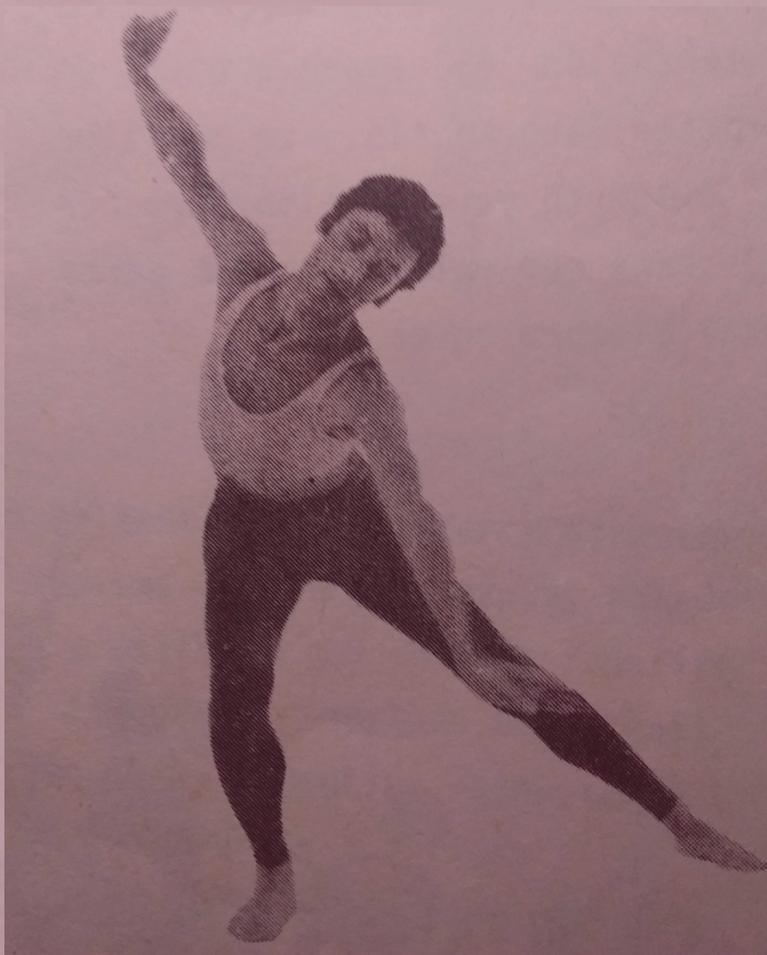

CELINA HURTADO

***Creadores de la danza
moderna argentina***

Buenos Aires

Ediciones Fundarte 2000

CELINA HURTADO

Creadores de la danza moderna argentina

Hurtado, Celina

Creadores de la danza moderna argentina / Celina Hurtado. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundarte 2000, 2023.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-950-9759-22-0

1. Danza Contemporánea. I. Título.

CDD 792.80982

Diseño de tapa Ivo Kravic

Créditos de las fotos

Fotografías entregadas por los entrevistados, de su propiedad

Imágenes libres bajadas de Internet

Fotografías de la Revista *Argentina en la danza*

Fotografías de la Revista *La Danza*

Todos los derechos reservados

Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita

© Fundarte 2000

M.T. de Alvear 1640 1ª E – 1060 Buenos Aires e.mail fundarte2000@yahoo.com.ar

Impreso en Argentina

Queda hecho el depósito que marca la ley

CELINA HURTADO

***Creadores de la danza moderna
argentina***

***Entrevistas a
Renate Schottelius, Paulina Ossona, Flora Martínez
Estela Maris, Juan Falzone y Graciale Luciani***

Buenos Aires

Ediciones Fundarte 2000

Presentación

El proyecto Danza Moderna argentina a través de sus creadores cuarenta años después

Una de las tareas que siempre me pareció importante fue estudiar y difundir en forma orgánica la historia de la danza moderna en Argentina. Esta preocupación tuvo para mí su momento más activo en la década 1975-1985, coincidiendo con el tiempo en que me vinculé con más bailarines, coreógrafos y maestros de esa línea. Lo que más me intrigaba era dilucidar los distintos modos de acercamiento a la danza moderna por parte de quienes provenían de una formación casi exclusivamente clásica, sobre todo a nivel institucional. Es decir, me preguntaba por las vías que habían seguido y ya desde una primera mirada apreciaba su gran variedad. Estudios en el extranjero, con maestros de diferentes tradiciones estilísticas, estudios con pioneros de la primera hora en Argentina, formación de grupos que podrían considerarse como una autoayuda artística... Todo esto me llevaba a preguntarles y me di cuenta de la conveniencia de hacer algo más orgánico, una especie de historia personalizada de la danza moderna en Argentina, que fuera el comienzo documentado de una historia más completa y sise quiere, erudita.

Esos años me parecieron –y me siguen pareciendo– decisivos en la conformación de un núcleo sólido de cultores (artistas y públicos) de la danza moderna en nuestro país. Me propuse hacer entrevistas y aunque ya había realizado algunas, por cuenta propia o por encargo de varias revistas (*Monsalvat Danza*, *La Danza*, sobre todo) quise hacer algo más sistemático y así nació un proyecto que llevaba por título “Danza Moderna argentina a través de sus creadores”.

Hice una selección de las figuras que me parecieron inexcusables, entonces todas vivas y la maorí muy activas, a las cuales se les pediría participar.

Esta primera lista, que sigue pareciéndome válida aun cuando soy consciente de que faltan nombres, incluía los siguientes a los cuales ubiqué en orden aproximadamente cronológico del inicio de su labor coreográfica: Renate Schottelius, Paulina Osona, Luisa Grinberg, Otto Werberg, María Fux, Flora Martínez, Estela Maris, Lía Labarone, Ana Itelman, Rodolfo Dantón, Susana Zimmermann, Juan Falzone, Oscar Aráiz, Ana Kamien, Margarita Bali, Ana Deutsch, Iris Scaccheri, Graciedla Luciani, Ana María Stekelmann y Patricia Stokoe.

La propuesta incluía solicitar a cada uno su *curriculum vitae* donde constara 1. los estudios; 2. la labor profesional (como creadores coreográficos y como intérpretes); 3. la labor docente, y 4. una lista (lo más completa posible) de las coreografías y sus estrenos, principales intérpretes y lugares. También solicitaba una foto personal lo más actual posible y una o dos fotos de las coreografías.

Este material documental, al que podían añadirse programas, recortes de críticas, fotos, se solicitaba contestar por escrito cuatro preguntas: 1. ¿Cómo definiría o caracterizaría su estilo? 2. ¿Qué aspectos (formación, lugares de trabajo, viajes, etc.) favorecieron su creación y cuáles fueron las dificultades más grandes que encontró? 3. La opinión sobre la danza moderna a nivel mundial y 4. Opinión sobre la creación coreográfica argentina.

Por último solicitaba una nota con firma autógrafa expresando más o menos lo siguiente: “Por la presente autorizo a Celina Hurtado a publicar mis respuestas, la información suministrada total o parcialmente y el material documental acompañado”.

Comencé con esta actividad, que me insumió más tiempo del pensado, y por diversas razones sólo llegué a tener seis respuestas hasta el año 1984. Otros proyectos, incluso también de entrevistas, pero con otros objetivos, fueron dilatando la recepción de los materiales y finalmente el proyecto no siguió adelante. Nunca desistí de la idea, pero el tiempo fue pasado, hice

otras actividades y esta pretensión de exponer la danza moderna a través de sus creadores fue abandonado.

En estos cuarenta años han pasado muchas cosas en el ámbito dancístico argentino y ya no es necesario presentar a los pioneros como un modo de fortalecer una tradición que ya desde hace mucho se basta a sí misma. También han aparecido numerosos trabajos de tipo histórico, e incluso de análisis de la obra y aporte de algunas de estas figuras.

Sin embargo sigo pensando que aquella idea era válida e interesante. Por eso me he decidido a publicar esos resultados, que ahora son históricos. No añadí nada a lo que tenía, salvo la referencia a la fecha de muerte cuando pude conocerla. Pero la trayectoria de los seis entrevistados, que continuó por cierto hasta mucho después de sus respuestas, no ha sido completada. Considero que estas entrevistas tienen un valor en sí mismas, precisamente como historia, porque muestran cómo veían estas personalidades pioneras su propia trayectoria y cómo avizoraban el futuro. Es interesante revisar en qué medida acertaron en sus pronósticos y en sus causas. Lo importante es que ellos reconocían que las crisis recurrentes (políticas y económicas) de Argentina no les hicieron perder el rumbo creativo personal. Hoy se puede decir lo mismo, porque las crisis se repiten casi cíclicamente y las dificultades para los creadores son análogas. Y las respuestas positivas y resilientes también.

En los años siguientes, como ya dije, realicé diversos trabajos relativos a la historia de la danza moderna argentina y en ese contexto junté un material inicial sobre los veinte nombres que hace cuarenta años consideré de imprescindible tratamiento. Constituyen un panorama preliminar que ha sido publicado en forma parcial en diversos medios y que reproduzco en el Apéndice. Es tal vez un modo de motivar (a otros y a mí misma) a continuar esta tarea.

Algunos de ellos en su momento ofrecieron sus respuestas y una versión de su trayectoria, aunque en forma más incompleta que los seis que ahora

CELINA HURTADO

presento. Sin embargo de algún modo han participado en este proyecto y por eso además de agradecerles, deseo expresar aquí mi compromiso de dedicarles una segunda entrega de este dossier: Margarita Bali, Ana Deutsch Ana Kamien, Silvia Kaehler, Patricia Stokoe y Susana Zimmermann. Además he recogido escritos de otros cultores de la danza moderna y la expresión corporal, que espero poder incorporar a este dossier inicial.

A todos los que me han acompañado, los que están aquí y los que nos acompañan desde otros mundos ¡muchas gracias!

Celina Hurtado

RENATE SCHOTTELIUS

Presentación

Por una serie de circunstancias históricas, Argentina ha recibido, a lo largo de este siglo, un grupo importante de artistas y creadores alemanes que se han radicado entre nosotros, promoviendo nuevas corrientes estéticas. En el ámbito de la danza, debemos mencionar muy especialmente a dos figuras que representan la introducción aquí de la nueva danza alemana: Renate Schottelius y Otto Werberg. Conocí personalmente a ambos (guardo un entrañable cariño por Otto, que fue por años mi maestro de danza) y considero a Renate una figura de primer orden no sólo en la danza sino en general en la cultura artística argentina.

Renate Schottelius nació 8 diciembre 1921 en Alemania y falleció 28 de septiembre de 1998 en Argentina. Estudió danza clásica y moderna en la Staedtische Oper de Berlín, estudios que revalidó en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Aunque su formación es mucho más amplia, pues estudió también en Nueva York con José Limon, Martha Graham y Hanya Holm, siempre se ha considerado una cabal representante del movimiento dancístico alemán, de cuyos comienzos fue protagonista. Su labor en Argentina ha sido extensa y de gran trascendencia; coreógrafa del Ballet Winslow, del Teatro Colón y del Municipal General San Martín de Buenos Aires, de conjuntos en Rosario, Córdoba y en la televisión, alterna su trabajo aquí con coreografías para el Balletakademien de Estocolmo y otros centros europeos y norteamericanos. Como profesora, ha formado una escuela que cuenta con numerosos creadores e intérpretes, han sido sus discípulos figuras hoy de nombre internacional como Oscar Aráiz, Susana Zimmermann, etc.

Entrevisté a Renate en enero de 1982, contestó por carta mi cuestionario y envió un breve CV además de un detallado elenco de todas sus obras hasta ese momento. Además escribió una carta confirmando el permiso de editar los materiales enviados. Como el libro se demoraba, la entrevista fue publicada en la revista española *Monsalvat*, cuatro años después. Pese al tiempo transcurrido, como en los demás casos, considero que estos materiales tienen

CELINA HURTADO

considerable valor para la historia de la danza argentina. Además ahora se reproduce la nota necrológica publicada en *La Nación*.

Carta de Renate Schottelius a Celina Hurtado

R. Schottelius
“La Cumbrecita”
5195 Villa Gral. Belgrano
Prov. de Córdoba

La Cumbrecita, enero 26 de 1982

Estimada Celina,

Tal como le prometí, le mando mis contestaciones al cuestionario que oportunamente Ud. me dejó. Igualmente le adjunto mi curriculum. Le ruego disculpar errores de una máquina de escribir muy antigua y deficiente, sin acentos y otras cosas necesarias.

Espero que este material le pueda servir y le ruego usarlo con discreción. Cualquier consulta que Ud. quiera hacerme, volveré en la primera semana de marzo a Buenos Aires, y antes por correo en la dirección arriba mencionada.

Con los mejores deseos para Ud., aprovecho la oportunidad para saludarle

Cordialmente

Renate Schottelius [firma autógrafa]

Entrevista a Renate Schottelius por Celina Hurtado¹

¿Cómo caracterizaría su obra y su estilo?

El estilo de mis obras es caracterizado muchas veces como expresionista. Supongo que esta denominación es correcta si no nos detenemos en el expresionismo de los años 20 únicamente. Indudablemente quiero expresar mis pensamiento y sentimientos a través de mis obras, como también hacer comentario de la época que vivimos o –en ciertos casos– crear únicamente sensaciones y climas artísticos. Trato de usar el cuerpo humano como instrumento artístico y para expresar sensaciones, sentimientos, formas, dinámicas ritmos y diseños que en su totalidad puedan transmitir al espectador el mensaje de la obra. No siempre este mensaje es narrativo, sino que muchas veces se trata de transmitir en forma abstracta un clima, o un sentimiento, o una expresión o sensación humanas. El propio espectador sentirá la intención de la obra, aunque tal vez tenga impresiones realistas con respecto a ella, que pueden diferir de un espectador a otro, o incluso pueden diferir de mi propia inspiración, pero no de mi propia intención. Y trato siempre de que los decorados, trajes y luces estén muy de acuerdo con mis ideas y colaboren con el mensaje de la obra, sin usurpar el primer plano. Prefiero componer mis obras con música original. Esto no siempre es posible, pero tuve esa suerte en varias oportunidades.

A lo largo de su trayectoria ¿qué aspectos (profesores, instituciones, circunstancias) han favorecido su creación y cuáles han sido los mayores obstáculos?

Si bien fue una experiencia muy dura y nada prevista –ya que mi carrera debería haberse desarrollado en la Ópera Municipal de Berlín, donde comencé– fue sumamente importante para mi desarrollo artístico haber

¹ Esta entrevista fue publicada en la Revista *Monsalvat*, N. 172 de octubre de 1986, con el título “Maestros alemanes radicados en Argentina (I)”.

emigrado a la Argentina. De esta forma tuve experiencias y luchas que nunca hubiese encontrado en una carrera hecha en un solo lugar, cosa que pude comprobar veintitrés años después, al visitar Berlín y encontrarme con algunos compañeros de estudio de mi juventud, que sí habían hecho dicha carrera. Tuve una carrera artística sumamente feliz durante veinticinco años de mi actuación como bailarina y coreógrafa en la Argentina. Indudablemente influyó mucho en todo esto el año que tuve la suerte de pasar en Nueva York, estudiando con grandes maestros.

Retrospectivamente veo mi carrera de pionera de la danza moderna en Argentina con mucho placer, sobre todo al ver los frutos de las semillas que puse durante tantos años. No siempre fueron años fáciles, y a veces cansaba y entristecía el hecho de que casi a todo momento hubo que empezar de nuevo. Por eso me llenó de alegría y casi de sorpresa que al comenzar a trabajar en EE.UU, Suecia y otros países, inmediatamente fui reconocida y aceptada como artista seria y de repercusión mundial.

Teniendo en cuenta su larga carrera y su conocimiento de muchos centros internacionales, ¿cuál es su opinión sobre la danza mundial?

Creo que la danza, en todo el mundo, está en auge, hay muchos buenos intérpretes, compañías importantes, hay pocos coreógrafos, pero algunos excelentes, y ya no se puede hablar de la dicotomía danza clásica / danza moderna, hay fusión, nuevas propuestas y público creciente. Hay también un movimiento mayor en la incorporación de la danza en los planes de enseñanza, sobre todo en los primeros años escolares. Existe también un crecimiento en el alumnado de las escuelas específicas de enseñanza dancística, aunque quizá un poco menor que el de la plástica o la música. Se percibe también una especie de vuelta a los comienzos de la danza moderna; se descubren ahora cosas que hace ya mucho habían sido propuestas, si bien ahora con un bagaje técnico muy riguroso. Creo que hay mucha inquietud y talento para buscar nuevos campos.

¿Cómo valora usted la creación coreográfica argentina?

Creo que aquí hay creadores coreográficos muy interesantes y valiosos; a veces sucede, y considero que esto es una gran lástima, que estos creadores se van a otros países por no encontrar apoyo suficiente en el propio. Y si han intentado volver, no se les ha tratado siempre con el interés y respeto merecido. Algunos ejemplos: Oscar Aráiz, Roberto Trincherero. Por estas razones encuentro admirable el espíritu y de sacrificio y seriedad de muchos coreógrafos de talento que e quedan en Argentina.

¿Cuál es su opinión sobre el futuro de la danza en Argentina?

Creo que el futuro de la danza argentina es promisorio; he vivido cuarenta años de desarrollo de la danza en la Argentina y puedo decir que a pesar de todo hay mucho progreso y mucho interés por parte del público. Hubo altos y bajos, épocas más fértiles que otras, pero indudablemente hay una línea ascendente. Creo que eso tiende a seguir, siempre un poco a tropezones, porque nuestro ambiente es así y la improvisación es una característica de nuestro medio. Hay algo, en cambio, que me parece negativo y es que el movimiento de danza argentina deba pasar siempre por Buenos Aires. Los jóvenes maestros y creadores se resisten a ir a trabajar al interior, donde hace muchísima falta la presencia de elementos bien preparados. Yo sé que es difícil, pero cuando se empieza siempre lo es, como lo fue en Buenos Aires cuando comenzamos. Además aquí se espera siempre el apoyo oficial, mientras que en otros países, como Francia o Estados Unidos, el mayor esfuerzo es privado. Aquí también hubo, por ejemplo en Córdoba, organizaciones privadas de mucho empuje y fuerza económica, que traían artistas importantes y llenaban las salas, pero eso ha muerto, y hay que volver a empezar. También sé que éste es un mal momento económico, pero creo que no hay que quejarse demasiado; para nosotros y en algunos países de Europa fue muy difícil, pero hay que luchar, tener menos pretensiones de lujo y puestas en escena, volver a los recitales en los estudios (como se hace ahora incluso en los EE.UU. porque es impensable pagar un teatro), porque todo eso es imprescindible para la formación del futuro intérprete o creador.

Renate Schottelius *In Memoriam*

Renate Schottelius fue una pionera

Nota en *La Nación* el 29 de septiembre de 1998

Ayer, a los 77 años, murió víctima de cáncer Renate Schottelius, una de las figuras prominentes de la danza moderna en la Argentina.

Nacida en Alemania, estudió en la Ópera Municipal de Berlón ballet clásico y danza moderna con Ruth Abramovitz y Alice Uhlen, discípulas y bailarinas de la compañía de Mary Wigman, gestora de esta vía en ese país y estilo que luego se denominaría expresionista.

Su padre, director de teatro profundamente antinazi y su madre, judía previeron la guerra y los problemas que sufrirían los contrarios al régimen que estaba imperando en Alemania, por lo que decidieron alejar a su hija de su patria. En Buenos Aires tenían familiares que acogieron, en 1936, a la pequeña de 14 años.

Su vocación era la danza. Ese amor nunca la dejó y fue el que la hizo persistir en sus intenciones. Aquí estudió en el Conservatorio Nacional y cuando la norteamericana Miriam Winslow sentó sus bases para formar la primera compañía con salario de danza moderna del país, Renate fue parte de su elenco. Winslow le dio perfeccionamiento y experiencia escénica, mas Schottelius, dotada de gran talento como intérprete y creadora, comenzó su camino a solas.

Tenía alma de pedagoga. Más bien, de formadora, siempre respetando los caminos creativos de los otros, así como ella había sido educada en una filosofía que se asentó en la libertad del hombre. Para subsistir, aunque trabajaba como secretaria de oficina, desde 1940 impartía clases. Luego, cuando tuvo mayor fogueo y se insertó en el ámbito local, inició los que serían los primeros cursos de composición coreográfica. Esto significó no sólo dictar

clases sino y sobre todo alentar y guiar a los bailarines en su creatividad. De allí surgió su más eminente discípulo, Oscar Aráiz, quien en toda oportunidad que tuvo como director del Ballet de Ginebra y hasta el año pasado como conductor del Ballet Contemporáneo del San Martín, Adhirió a Schottelius en su staff como asesora y docente.

Seguramente, la rectitud, el calibre de sus ideas, la dedicación total a su trabajo promovieron un respeto profundo en el mundo de la danza argentina, donde fue apreciada, a partir de 1945, como excepcional intérprete de sus propias obras. Así como abrevó de las fuentes mismas de la danza moderna alemana, también lo hizo en las norteamericanas.

Sus recitales aquí, en los teatros Smart, Alvear, Cangallo, Del Pueblo y otros, en casos, con su grupo, mostraban a una bailarina sensitiva, que incidía en la técnica para dar vuelo a la expresión. Utilizaba toda clase de música, desde los clásicos a los modernos, de Gershwin y Bartok a Bach y Schumann y también autores nacionales.

Su brillo no pasó desapercibido en los Estados Unidos, cuando en 1953 fue a tomar contacto con las técnicas de ese país. Al mismo tiempo que estudiaba con Louis Horst y así se adentraba en el estilo de Martha Graham, los popes Agnes De Mille, José Limon y la alemana Hanya Holm, sel grupo de Wigman, le ofrecieron interpretar sus obras. Por cláusulas de reglamentos sindicales norteamericanos, Schottelius no pudo cristalizar estas experiencias.

Más tarde, en la década de los sesenta, no tuvo trabas para dar cursos magistrales en el Boston Conservatory. También dictaba clases y es frecuente invitada para dar conferencias en Alemania, donde sus conocimientos y experiencias eran muy valoradas.,

“Lo que entiendo por danza –dijo a *La Nación*– es usar nuestro instrumento, que s el cuerpo, y expresar a través de él una idea, un mensaje. Mi visión personal es que hay que permanecer en lo que es danza, sin negar lo novedoso, pero no convertirla en otra cosa. Danza

es el movimiento, la expresión, la intuición, aunque se trate de figuras abstractas, que pueden ser tan hermosas como aquello que requiere de una anécdota o de un argumento. Creo en la fusión de las técnicas clásica y moderna, porque todo es un incentivo para expresar o que puede decirse a través del arte”.

Oscar Aráiz repuso hace unos años, con el Ballet Contemporáneo del San Martín su obra “Paisaje de gritos”, que bailó ese elenco como un homenaje a una de las mayores impulsoras de la danza de nuestro país. Este aliento también le había dado Schottelius cuando, junto con otras personalidades, formó parte de la Asociación Amigos de la Danza, que convocaba a nuevos coreógrafos y daba oportunidades para que los talentosos mostraran sus obras a la par de los consagrados. La primera vez que el novel Aráiz le presentó un trabajo fue rechazado de plano por Renate. Años tarde fue su predilecto y con los años, ambos se reían del miedo de uno y la rigidez de la otra.

Exigente, cálida por dentro y muy sobria por fuera, Schottelius jamás buscó a fama ni el éxito. Art, danza, eran sinónimos de sagrado, de disciplina, de trabajo sin concesiones. Por eso decía que los requisitos para ser bailarín eran inmenso amor hacia el arte, total dedicación y muy buena salud.

Ella era el ejemplo y nunca dejaba de acompañar, con sus sugerencias o tranquilas charlas, a los que luchan en este camino.

Como solaz, tenía una casa en Córdoba: fue su deseo, que será cumplido por sus amigos y colegas, que sus cenizas se esparzan en ese bello paraje.

Curriculum Renate Schottelius

Nacida 1921

Estudios: Etaedtische Oper, Berlin (Ballet, Danza Moderna). Conservatorio Nacional, Buenos Aires (Ballet), Miriam Winslow, Buenos Aires (Danza Moderna). José Limon, Martha Graham, Hanya Holm, New York (Danza Moderna). Louis Horat, Doris Humphrey, New York (Coreografía).

Recitales. de solista y con su propio conjunto: 1956-1866 en Buenos Aires (Teatro Colón y otros), Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, U.S.A., Alemania, Holanda, Suiza.

Coreógrafa para: Ballet Winslow, Teatro Colón, Collegium Musicum de Buenos Aires, Opera de C-amara de Buenos Aires, Comedia Nacional, Amigos de la Danza, Ballet Contemporáneo de Buenos Aires (O. Aráiz), Ballet de Cámara de Rosario, Ballet Oficial de la Ciudad de Córdoba, Grupo Contemporáneo del Teatro Municipal San Martín, Televisión, diversas Compañías teatrales, etc., en Buenos Aires. (Argentina) Boston Conservatory of Music and Dance, Boston Ballet, en Boston (USA). Festival Musical de Lausanne (Suiza) Balletakademien, Stockholm (Suecia)

Profesora de Danza Moderna, Pedagogía, Composición de la Danza, Movimiento para Actores: Escuela Superior de Bellas Artes de la Universidad de La Plata, Escuela Nacional de Danzas, Escuela Superior de Artes del Teatro Colón, Collegium Musicum de Buenos Aires, Taller de la Danza del Teatro Municipal Gral. San Martín, Grupo de Danza Contemporánea de Buenos Aires, su propia academia, Master-clases en la ciudad de Córdoba y para el Ballet Oficial de Córdoba, etc. Master-clases en Brasil, Perú, Holanda, Alemania, Francia. Profesora del Colby College, N. H. (USA), 1966-70 a cargo del Departamento de Danza Moderna del Boston Conservatory of Music and Danse, Bostom (USA), Cullberg-Balletten y Camer.Ballettten de Stochjolç (Suecia), 1970-1980 a cargo del Departamento de Danza Moderna en Statens Naskola (Danshoehskolan), Stockholm (Suecia), Master-clases en

la Escuela de la Ópera Real de Stockhom (Suecia), cursos anuales especializados en Composición 1980-1972 en Suecia y Noruega.

Coreografías realizadas: véase lista por separado.

Coreografía en preparación: una obra nueva encargada por el Grupo de Danza Contemporánea del Teatro Municipal Gral. San Martín (1982).

Renate Scholletius coreografías

Obras de solista

Título	Música	Vestuario	Estreno
Vals y Berceuce	Grieg	Gertrudis Chale	14/10/1941
Pequeño coral	Bach	R. Schottelius	Consejo de Mujeres Buenos Aires
Voiles	Debussy	R. Schottelius	
Vals	Chopin	Clement Moreau	
<u>Danza persa (Sarabande)</u>	Debussy	R. Schottelius	17/06/1945 Teatro Smart Buenos Aires
Minuet	Ravel	R. Schottelius	
The Children Corner	Debussy	Clement Moreau	
Xochiquetzal	Música Azteca	J.W. Schottelius	
Tambourin	Rameau	R. Schottelius	
Baba Yaga, la bruja rusa	Mussortsky	Clement Moreau	
“Deplora, hombre, tu pecado”	Bach	R. Schottelius	
Inspirado en el “Mater Dolorosa” de Matías Gruenewald			
Intermezzo	Brahms	R. Schottelius	
Adagietto	Poulenc	R. Schottelius	
Pièce Héroïque	Franck	R. Schottelius	
Pequeña Suite	Kreneck	R. Schottelius	
Paisaje	Reger	Héctor Ferngó	
Allegro Grazioso	Mozart	R. Schottelius	
Scherzino	Schumann	R. Schottelius	25/11/946

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

<p>“Pero los mundos están hechos con dolor , y sin dolor no puede realizarse, ni el nacimiento de un niño, ni el de una estrella...” Oscar Wilde)</p>	<p>Anglés-Nin</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>Teatro Presidente Alvear – Bs. As.</p>
<p>Aria Balada</p>	<p>Brahams</p>	<p>R. Schottelius Iluminación Francisco Carcavallo</p>	
<p>Cuanto en tres movimientos</p>	<p>Kabalevsky</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>27/10/1947 Teatro Presidente Alvear - Bs. As.</p>
<p>Duetto</p>	<p>Mendelsohn</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>10/07/1951 Teatro Astral Buenos Aires</p>
<p>Invitation “La senda de la eternidad describe un círculo” (Nietzsche)</p>	<p>Bach</p>	<p>R. Schottelius</p>	
<p>Preludio y fuga ¡”Y ésta es la condenación: porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas...” (S...Juan 3.19) “Y la luz en las tinieblas resplandece; mas</p>	<p>Hindemith</p>	<p>R. Schottelius</p>	

<p>las tinieblas no la comprendieron” (S. Juan 1,5) Divertimento Preludio El Patio</p>	<p>Reger Chopin Guastavino</p>	<p>R. Schottelius R. Schottelius R. Schottelius (realizado por Lamatha y Aguerre)</p>	
<p>Canción de cuna</p>	<p>Brahms</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>26/10/1951 Teatro V.E.II Rafaela-Mendoza</p>
<p>Meditación solitaria Cinco danzas Brankles y Gallarde Creada para el Collegium Musdicum de Buenos Aires, Coro y Conjunto Instrumental. Dirección G. Graetzer.</p>	<p>Messiaen Gervaise</p>	<p>R. Schottelius R. Schottelius</p>	<p>5/12/1952 Festival Nocturno al Aire Libre en Pacheco</p>
<p>Dos danzas antiguas</p>	<p>Couperin</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>06/1952 Teatro Marconi, San Rafael, Mendoza</p>
<p>Mensaje</p>	<p>Mindlin Piano y percusión</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>06/10/1956 Teatro Colón, Buenos Aires</p>
<p>Danza Medieval</p>	<p>Anonimo</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>27/04/1960 Teatro 3 de Febrero, Paraná, E.R.</p>

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

Dúos

Invención a dos voces R. Schottelius y J. C. Bellini	Bach	R. Schottelius	4/8/1956 Teatro Solís Montevideo
Ragtime “Los sueños de paseo” R. Schottelius y J. C. Bellini	Stravinsky	Marta Gavensky y Oscar Pachino	22/10/1956 Teatro Presidente Alvear ²
Presentación	Buer	Francisco Carcavallo	2/8//1961 Teatro Smart Bs.As.
Ciclos R. Schottelius y J. C. Bellini	Hindemith	M. Ganisky Ilum. F. Carcavallo	Idem

Obras para conjunto

“Sólo hay que ir...” (Preludio, Fuga y Preludio) Para la Compañía de Miriam Winslow Bailarines: R. Schottelius, Ema Saavedra, Delia Barros, Angélica Dorrego, Leontine Duprez, Tamara Korsakof, Susana Sommi, Henry Boyer, Henry Brown, Rodolfo Danton, Paul D’Arnot José Moleta, Ciro Traverso	Bach	R. Schottelius	8/1948 Teatro Odeón Bs.As.
---	------	----------------	-------------------------------------

CELINA HURTADO

<p>Coral Para Cuerpo Estable de Ballet de Rosario Bailarines; Teresa Pasaro, Noemí Beriso, Nadia Borina, Marta Frutos</p>	Bach	R.Schottelius	27/10/1949 Teatro El Círculo, Rosario
<p>Pequeño Scherzo y Trío Para Cuerpo Estable de Ballet de Rosario Bailarines: Nadia Borina, Boemí Beriso, Teresa Pasaro, Marta Frutos, Nigelia Soria, Ana María Postiglioni, Ismael Jaca y Julio Dellavalle</p>	Schubert	R.Schottelius	Idem
<p>Coral Para Grupo Experimental de Danza Contemporánea Bailarines: Mercedes Camerucci con Mara Markow Susana Sommi, Ingelore Meyer. Gertie Neumann</p>	Bach	R. Schottelius	13/10/1952 Teatro El Nacional, Bs.As.
<p>Sonatina Para Grupo Experimental de Danza Contemporánea Bailarines: Patricia Stokoe, Ingelore Meyer, Susana Sommi</p>	Honneger	R.Schottelius	Idem
<p>Concierto Para Grupo Experimental de Danza Contemporánea</p>	Teleman	R.Scholleius	Idem

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

<p>Bailarines: Gertie Neumann t Mercedes Camerucci con Marta Markow, Ingvelore Meyer, Susana Sommi, Patricia Stokoe</p> <p>Estamos solos Solos en la multitud Solos en el amor en el crimen, en el dolor; en nuestra soledad, y en la vuestra...</p> <p>Podemos poblar nuestra soledad de amor o de odio. Llevaremos tu soledad para que tú lleves la nuestra.</p> <p>Bailarines y Miguel Pacheco (el papel del hombre estuvo a cargo, después del estreno, de Juan Carlos Bellini y luego de Rodolfo Danton con R. Schottelius.)</p> <p>Cecilia Bullaude, Florencia Heller, Vera Kleins (la voz(, Lia Labaronne, Gerti Sorter (Grupo Experimental de Danza Contemporánea)</p> <p>Duración 23 minutos</p> <p>La obra fue dada durante muchos años en la Argentina. En el Colón (6/10/56) con versión orquestada por el mismo</p>	<p>Mindlin (especialmente compuesta: piano y percusión)</p>	<p>R. Shottelius</p>	<p>29/10/1954 Teatro del Libertador Gral, San Martín (Rivera Indarte) Córdoba</p>
--	---	----------------------	---

<p>Mindlin para pequeña orquesta. En 1959 se estrenó en Boston por el “Boston Ballet” en versión inglesa y fue dado allí pro el “Boston Dance Theatre” durante dos temporadas</p>			
<p>Preludio y Fuga (2ª versión) Bailarines: Renate Schottelius con Cecilia Bullaude, Marta Jaramillo, Lia Labaronne, Oscar Fachino, Roberto Rey</p>	<p>Bach</p>	<p>R. Schottelius</p>	<p>30/9/1956 Teatro Rivera Indarte, Córdoba y Teatro Colón, Buenos Aires</p>
<p>La Farsa de la búsqueda 1. Buscan sin encontrar y se olvidan de mirar (Conjunto) 2. Fue en pos de dos y sigue buscando (ritmos: R. S.) 3. Seguros y fuertes van, detrás la burla vendrá R. Schottelius, Carlos Bellini, Roberto Rey, Rodolfo Sannine 4. Jugando a la ronda, alegres están... él pasa y se lo disputarán... Cecilia Bullaude, Delfy Kaplan, Lia Labaronne, Sara Pardo, Carlos Bellini 5. Farsa en el amor...</p>	<p>López y Terraza</p>	<p>S.- Benavente</p>	<p>Idem</p>

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

<p>R. Schottelius y Carlos Bellini 6. Así el mundo va rodando, unos riendo, otros llorando, todos locos, todos buscando. Cecilia Bullaudo, Marta Jaramillo, Delfy Kaplan, Lía Labaronne, Sara Pardo, R. Schottelius, Carlos Bellini, Roberto Rey, Rodolfo Sannine Iluminación: Francisco Carcavallo Orquesta de Cámara dirigida por Mauricio Kagel Duración: 30 minutos</p> <p>Le Renard Para Ópera de Cámara de Buenos Aires Le Coq: R.Schottelius Le Renard: Carlos Bellini Le Chat: Cecilia Bullaudo Le Boue: Roberto Rey Bufones: Sara Pardo, Rodolfo Sannine Cantantes: Eugenio Valori, Virgilio Tavini, Dulio de Matthaeis, Juan Foscolos Coreografía R. Schottelius; del Zorro C. Bellini Dirección orquestal: Mauricio Kagel Escenografía y Vestuario: Saulo Benavente</p>	<p>I. Stravinsky</p>		<p>22/10/1956 Teatro Presidente Alvear Buenos Aires</p>
--	----------------------	--	---

<p>Cinco Contradanzas, K. 609 Para Festival Mozart del Collegium Musicum de Buenos Aires Bailarines: Cecilia Bullaide, Renate Schottelius, Carlos Bellini, Oscar Fachino Trajes. O. Fachino Luces: Kalmar Director de Orquesta: E. Leichter</p>	<p>Mozart</p>		<p>1/12/1956 Festival al aire libre "10 años Collegium Musicum" Chacra Gallardo</p>
<p>Mani-Palillo (Danzas del siglo XVI) Bailarines: R. Schottelius y Juan Carlos Bellini, con Beatriz Amabile, Eda Aizenberg, Doris Petroni, Marcelo de Oca, Emilio de la Vega Coreografía Schottelius-Bellini Relator: Roberto Aulés Con junto instrumental del Collegium Musicum Director: G. Graetzer Vestuario: O. Fachino</p>	<p>Cuento P. Niños</p>		<p>22/10/1961 Teatro Ateneo Buenos Aires</p>
<p>Recordad: El Amor Vive el hombre para amar. Y si no ama... no vive Porque nos hemos olvidado que existe el amor: El amor de Dios y el de la Gloria,</p>	<p>Música especialmente compuesta por Valdo Schiamarella (canto, piano, percusión)</p>		<p>Junio 1972 Asociación de Amigos de la Danza Teatro Municipal Gral. San Martín (Sala</p>

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

<p>El amor de la tierra, el Universo y sus seres. Y así se suelen llamar los amantes: “amor mío” Vive el home para amar Y si no ama... no vive. Vivamos! La Mujer: Estela Maris El Hombre: Rodolfo Dantón Mujeres: Edda Aizenberg, Beatrix Amabile, Susana Ibáñez, Lia Jelin, Ana Labat, Paulina Cea, Doris Petroni. Hombres: Oscar Fachino, Juan Falzone, Alberto Rivas, Canto: Marta Banegas (soprano) Piano: Néstor Sicardi Percusión: Juan Ringer Duración: 23 minutos Esta obra se representó por el “Boston Dance Theatre en la temporada 1967 y 19689 Esta obra fue interpretada también por “Conjunto de Danza contemporánea del Teatro Municipal San Martín” dirigido por O. Aráiz en 1967</p> <p>Historia del Soldado El Soldado: Maurice Jouvet</p>	<p>I. Stravinskt</p>		<p>Martín Coronado) Buenos Aires</p> <p>29/9(1981 Teatro Municipal Gral. San</p>
--	----------------------	--	--

<p>El Lector: Roberto Pérez Soto El Diablo: Tatave Noulin La hija del Rey: Esmeralda Agoglia Acompañantes de la Princesa: Nelly Duarte, Graciela Luciani Director de Orquesta: Juan José Castro Regiseur: Tito Capobianco Escenografía y Vestuario: Héctor Basaldúa</p> <p>Galería Humana (Caminos de la Humanidad) Cinco cuadros: Rutina – Seducción- Engaño – Lamento y Desesperación La Espera Personajes: Belleza Corrompida: Edda Aizenberg El que manda: Gustavo Mollajoli Sus Cómplices: Roberto Dimitrievich – Gerardo Milian Rey La que espera: Estela Maris El hombre bueno: Rodolfo Dantón Razón y Justicia: Doris Petroni Los humanos: Beatriz Amabilem Cristina Campodonico, Susana</p>	<p>Música especialmente compuesta por Valdo Schiamarella</p>		<p>Martín (M. Coronado) Buenos Aires</p> <p>11/11/1962 Asociación Amigos de la Danza Teatro Municipal Gral. San Marín (M. Coronado) Buenos Aires</p>
--	--	--	---

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

<p>Ibáñez, Lía Jelin, Ana Labat, Olga Stubig, Susana Zimmerman, Juan Falzone, Roland Rasmussen, Alberto Rivas Conjunto de Percusión: Ritmuis Escenografía, Vestuario, luces: Federico Pedilal Duración: 25 minutos</p> <p>Credo (El poeta que canta lo magnífico y lo terrible de la vida en el paso de danza de sus versos, el músico que la hace resonar como presente puro, son portadores de luz, acrecentadores de la alegría y la claridad sobre la tierra, aunque nos lleven antes a través de las lágrimas y las tensiones dolorosas) Hermann Hesse Intérpretes: Eda Aizenberg, Marta Jaramillo, Lía Jelin, Silvia Kaehler, Ana Labat, Estela Maris, Diana Obedman, Susana Zimmermann, Rodolfo Dantón, Héctor Estévez, Juan Falzone, Alfredo Haciel, Gabriel Sala, Enrique Zabala</p>	<p>Música compuesta especialmente por Valdo Schiamarella</p>		<p>10/8/1965 Asociación Amigos de la Danza Teatro Municipal Gral. San Martín (M. Coronado) Buenos Aires</p>
---	---	--	--

<p>Credo – Lo Cotidiano – Natura (Hombres – Mujeres) Credo – Eros – Lágrimas – Credo Violín: Carlos Gaivironsky Viola: Hilde Heinitz Weil Violoncello: German Weil Piano: Valdo Sciamarella Vestuario: Mabel Astarloa Iluminación: José M. Barrera Duración: 30 minutos</p> <p>Children of Faith Para “The Boston Dance Theatre” Festival Internacional Bailarines: Susannah Price & Roy Wierzbichi with Dee Brown - Robert Buntzen – Christine Carlson - Kimberley Febich - Michelel Marceau - Clyde Nantais - - Tina Paul - Martha Roe - Debra Schuman . GEol Weirs Iluminación Renate Schottelius Duración 16 minutos</p>	<p>Hindemith Kamermusik Hr. 1, Op. 84)</p>	<p>Mabel Astarloa</p>	<p>Julio 1972 Lausanne- Suiza</p>
--	--	-----------------------	---

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
RENATE SCHOTTELIUS

<p>Obras especiales y encargadas “El Natale del Redentore” (1ª audición) Oratorio para solistas, coro y orquesta con Cuadros Plásticos Evocativos Dirección orquestal: Ermete Forti Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires Coro y Solistas del Teatro Colón Municipalidad de la Ciudad de Bs.As. Coreografía Renatte Schottelius</p> <p>Pantomima parra “El Circo de Oro” de Sergio Leonardo con Nelly Medeny Carlos Estrada Director: Armando Discépolo</p> <p>Tríptico del Nacimiento del Niño Jesús Dirección General R. H. Seritti Coro Lagun Onak (Padre Mallea) Coreografía R. Schottelius Figura de la Virgen María: R. Schottelius Figura de Isabel, madre del Bautista: Cecilia Bullaude</p>	<p>L. Perosi</p>		<p>25/12/1949 Retablo de Navidad Avda. 8 de Julio, Bs. As.</p> <p>Temporada 1956 Teatro Presidente Alvear, Bs. As.</p> <p>20/12/1958P laza Rocha Mar del Plata</p>
--	------------------	--	---

CELINA HURTADO

<p>“Los Mellizos” de Plauto Dirección: Camilo Da Passano Música: Waldo Schiamarella Bailarinas: Cecilia Bullaude - Bárbara Huguyet – Marta Jaramillo “La dama boba” de Lope de Vega Coreografía de algunas escenas Dirección: margarita Xirgu</p> <p>Película comercial para “Peygot” Música: Bailarines: Estela Maris – Luis Casasco – Beatriz Amabile – Lia Jelin - Oscar Fachino - Gabriel Sala – Juan Falzone -</p>		<p>Saulo Benavente Y escenografía</p>	<p>Temporada 1957 Comedia Nacional, Teatro Nacional Cervantes</p> <p>9/9/1962+Ta tro Argentino, Bs. As.</p> <p>1962?</p>
---	--	--	---

Conferencias ilustradas

“Los medios de expresión en la Danza Moderna”
Asociación Buenos Aires Danza
Escuela Nacional de D

“Fuentes de inspiración de la Danza”
Con Juan Carlos Bellini
Salón Kraft, Bs.As.
18/6/1956

“La Danza Moderna”
Con Carlos Bellini
Escuela Superior de Belals Artes
Universidad de La Platga
4/9/1956

“Danza Moderna en Sudamérica”
Schule für Kuenstlerischen Tans
Flensburg, Alemania
7/11/1957

“Hagamos una danza”
con Juan Carlos Bellini
Collegiu Musicum Bs.As
12 10/61

“La danza como manifestación de arte en función del espectáculo”
Con Juan Carlos Bellini
Aula Magna de la Facultad de Medicina, Bs., As.
25/7/61

“La Danza Moderna”
Teatro Universal
Azul
12/19/1862

“Danza moderna, educación, experiencias”
Instituto Goethe, organizado por Asoc. EME
Córdoba
20/10/1978

PAULINA OSSONA

Presentación

Entre los maestros y creadores de la danza moderna argentina que he conocido y tratado, guardo un recuerdo y un afecto muy especial a Paulina Ossona, no solamente por sus grandes valores como maestra y artista, crítica y escritora, sino sobre todo por su impronta personal, muy alejada de los estereotipos de las celebridades. Dotada de una vasta cultura y rodeada siempre del arte (su esposo, el conocido pintor Bruno Venier trabajaba en su taller al lado de la sala de clase de ella y hasta allí llegaba también el clásico olor de las tintas y los disolventes) trasladaba naturalmente ese sello personal a todo lo que hacía y a quienes la acompañaban.

Conocí a Paulina a fines de los setenta, y he tenido la oportunidad de verla participar con entusiasmo y solvencia en varios aspectos, que menciono aquí más allá de la biografía “oficial”, la que ella misma me entregó. Como coreógrafa, me dirigió cuatro danzas, una de las cuales fue en el Ciclo de Danza Abierta, con el que colaboró activamente. También nos ayudó en una representación religiosa sobre la resurrección de Lázaro, una especie de gestorama con texto y música, donde propuso la expresión corporal del resucitado saliendo de la tumba a la voz de Jesús; algo que yo valoré mucho por no ser ella una persona creyente. Como crítica recibí algunas apreciaciones certeras y amables, como era en todas, tanto las que escribía para *La Nación* y otros medios masivos, como las que envié para ayudar a la revista *Argentina en la Danza*, del Consejo Argentino de la Danza, en sus primeros años de existencia. Asimismo la invité a encuentros y Jornadas de la Asociación Cristiana Femenina, que trataban sobre la vejez en diversas perspectivas. Ella también había incursionado en talleres de expresión para tercera edad y sus aportes enriquecieron esas Jornadas, que están publicadas. Mantenía allí el estilo didáctico y amable de sus propios libros.

Cuando le pedí que contestara el cuestionario, lo hizo rápida y amablemente y además me entregó otros dos textos un poco más amplios con sus pensamientos acerca de la danza moderna en general y sobre la danza

moderna argentina que ella había contribuido mucho a consolidar. Su respuesta fue dada en 1982 pero luego también recibí notas sobre otros proyectos durante unos cuantos años más.

Operada por un tumor cerebral que, como secuela, le suprimió la audición en uno de los oídos, no se dejó amilantar y continuó trabajando de tal modo que casi nadie sabía esa situación.

Recibió muchos homenajes, de los cuales al final se reproduce la nota en *La Nación* que reseña el último

Paulina nos dejó el 22 de septiembre del 2005, pero su recuerdo es imborrable.

Entrevista a Paulina Ossona por Celina Hurtado

1. ¿Cómo caracteriza su obra y su estilo?

En el transcurso de mi aprendizaje se ha ido formando esto que puede denominarse mi estilo, y que es solamente la forma de hacer las cosas de modo tal que sean una confesión de mi manera de sentir y de pensar plasmada en el movimiento.

Todo en mi danza nace del sentimiento y esta emoción busca su cauce a través del cuerpo, recorriéndolo internamente para volcarse en formas que se organizan en el tiempo y el espacio.

Muchas fueron las influencias que fueron dejando en mí las distintas escuelas y estilos, por eso quizá en una época los bailarines modernos se catalogaban como artistas clásicos y los clásicos como modernos.

Mis dos leyes principales fueron y seguirán siendo: que la emoción sea el origen del movimiento, que ese movimiento se elabore hasta constituir por sí mismo, despojado del sentimiento que le dio origen, un hecho estético sólido y emotivo.

2. ¿Qué aspectos (formación, lugares de trabajo, maestros, viajes, etc.) favorecieron su creación y cuáles fueron las dificultades más generales que encontró?

Mi formación clásica me brindó la solidez de una escuela detallista y metódica aunque poco apta para los desbordes emotivos que caracterizaban los primeros tiempos de mi actuación como creadora e intérprete. Margarita Wallman me reveló la posibilidad de una nueva escuela, Miriam Winslow me enseñó la severidad, Clotilde y Alejandro Sakaroff la sutileza, Masami Kuni la importancia de la forma como abstracción. Con mi esposo, el pintor Bruno Venier, aprendí a analizar las formas infinitas de las posiciones de la figura

humana con el objeto geométrico en el espacio y con Sigurd Leedder asimile la metodología de la escuela contemporánea en sus múltiples aspectos. Las dificultades más grandes que encontré fueron: mi propia discreción, que me impedía el auto elogio tan común y eficaz en nuestro ambiente, un orgullo en la conducta, que no me permitía pedir como favor lo que consideraba un bien ganado derecho y un desprecio y repulsión por la intriga y la zalamería.

3. Opinión sobre la creación coreográfica argentina

La creación coreográfica argentina no es mejor ni peor que la de otros países, pero tiene muy pocas posibilidades de realización, por lo cual quedan cercenadas las posteriores etapas de desarrollo y perfeccionamiento.

En la última presentación masiva de coreógrafos que se denominó Danza Abierta, se notó una tendencia hacia la temática nacional; desgraciadamente se vuelve a cometer el error de juzgar como argentino solamente lo porteño y de esto mismo exclusivamente lo banal y orillero con una exaltación de los bajos fondos. Sin embargo, es de esperar que la corriente e autoanálisis continúe, para forjar un arte de fuerte personalidad.

4. Opinión sobre el futuro de la danza argentina

Seguirá sin duda creciendo en número de intérpretes, estudiantes y realizadores, y en la medida en que se presenten oportunidades la calidad irá mejorando; de lo contrario seguiremos exportando bailarines, coreógrafos y profesores que no tienen la posibilidad de desempeñarse en la Argentina.

Opiniones de Paulina Ossona sobre la Danza Moderna

Durante el período primitivo, la danza fue una manifestación espontánea, una actividad colectiva, sin especialistas ni espectadores.

Como manifestación de cultura avanzada, ya en las más antiguas civilizaciones, se transforma en una representación gustada y protagonizada por las altas clases gobernantes. Existe todavía la danza popular colectiva, para celebración o esparcimiento, pero una forma más pulida, codificada y hermética, es cultivada por sacerdotes y/o aristócratas, quienes offician de intérpretes entre dioses y dirigentes, o para rendir honores al soberano.

Con el establecimiento de la primera corte, nace una forma más, la forma de danza cortesana, de la que más tarde ha de surgir el ballet. A partir de la Revolución Francesa, el espectáculo de ballet pasa a representarse en teatros, democratizándose su público, al que sólo se le exige el pago de una entrada.

Hacia fines del siglo pasado, irrumpe la nueva forma, denominada danza moderna. El artista de la danza será en adelante el intérprete del hombre de su época, de su forma de vivir y de sentir, de su lucha, sus frustraciones, sus éxitos, sus claudicaciones, sus ideales, su superación.

En todo lo que la vida actual tenga de común con la de las épocas pasadas, la danza permanecerá inmutable. Pero la forma de vida y de reacción es distinta, por lo tanto la danza se irá transformando para adaptarse y hallar las formas más adecuadas de interpretar esa vida y la nueva actitud frente a la misma.

Estas nuevas formas exigen distintos conceptos, diferentes ideales estéticos, otras formas de entrenamiento muscular, acordes con los movimientos dictados por esa convicción estética.

La danza de hoy no es mejor ni peor que la del pasado, sino que lo abarca en su forma y contenido armónico; no es más bella ni más fea, más fácil ni más difícil, más simple ni más complicada; es simplemente danza de hoy, apoyándose en toda la experiencia pasada, con la incógnita apasionante del porvenir.

Opinión de Paulina Ossona sobre la danza moderna en Argentina

En el momento en que la República Argentina recibe la primera compañía realmente importante e ballet clásico, hecho que se produce a principios de este siglo con la llegada de los “Ballets Russes” de Sergio de Diaghilev, llegan también a Buenos Aires, por primera vez, representantes de la danza moderna.

Naturalmente, la magnitud de los espectáculos de la compañía de Diaghilev, cono sus grandes creadores: coreógrafos, compositores y pintores escenógrafos, junto a las estrellas de la danza que acababan de asombrar al público europeo, produjo un efecto sensacional.

No es de extrañar, por lo tanto que los primeros cultores de la danza, en la Argentina, soñaran en hacerlo a la manera de Pawlova o de Karsavina o emulando el salto alado de Nijinsky.

Por esa razón, cuando la primera compañía importante de danza moderna vino a la Argentina, el Ballet Joos en 1940, ya existía en nuestro Teatro Colón, un cuerpo de baile estable, de calidad reconocida tanto por los coreógrafos famosos que lo manejaron, como por los públicos extranjeros que pudieron apreciarlos.

Formadas al influjo y con el aporte de las figuras de los Ballets Rusos, renovadores del Artes, las primeras grandes figuras argentinas de la danza clásica supieron apreciar y admirar sin prejuicios, la nueva escuela moderna que traía el Ballet Joos.

En cambio, las nuevas generaciones, inseguras en su formación por la falta de tradiciones, aportaron hacia la nueva forma de danza una actitud de hostil enfrentamiento.

Durante el período de la Segunda Guerra Mundial, llegan a Buenos Aires, para radicarse, las primeras representantes del nuevo estilo de baile: la danza moderna de Europa Central.

Los bailarines de mayor ímpetu creador y deseo de renovación, se inscriben entre sus primeros discípulos y se lanzan casi de inmediato a crear, a divulgar la nueva forma, a enseñar; fue un período laborioso y fructífero que cimentó la base de lo que hoy es una realidad: la danza moderna de Argentina.

Sin embargo, dos factores derivados de nuestra idiosincrasia, conspiran contra la formación de una danza de definido estilo argentino: por un lado, nuestra condición de país joven, que nos lleva a vivir permanentemente asomados al exterior, para saber qué hacen los países más adultos; toda nuestra cultura ha sido, por esa causa, el producto de una formación algo imitativa.

Al propio tiempo, nuestra ubicación geográfica, en el extremo austral del mundo, nos produce un constante temor de estar desconectado del quehacer mundial.

Eso ha ocasionado cierta urgencia por seguir la moda; de tal suerte, los bailarines modernos argentinos (no todos) han puesto más empeño en seguir de cerca las novedades importadas que en profundizar, en búsqueda de la propia personalidad.

No obstante, un importante y creciente número de bailarines formados en la escuela moderna ya comienza a tener exigencias, que apuntan hacia una danza sólidamente basada en legitimidad y conocimiento.

Sobre estos cimientos, se está formando un movimiento de inobjetable calidad, que pronto sepultará hasta el recuerdo de las recientes imitaciones en estilo “happening”, “aleatorio” o “expresión corporal” sin método ni técnica.

En lo referente a la enseñanza de la danza moderna, creo que en términos generales es muy buena.

Lejos están ya los tiempos en que un profesor inescrupuloso ase descalzaba y enseñaba lo primero que le venía a la cabeza definiéndolo como danza moderna.

Hoy existe ya una preparación general buena y nuestro continuo investigar en escuelas de Europa u Estados Unidos, hace que podamos brindar una enseñanza bastante más ecléctica que en otras partes, sin descuidar ninguno de los ingredientes que hacen de la danza un arte: el dominio físico, la respuesta rítmica, la construcción espacial, al expresión anímica.

Quizá la última conquista por llevarse a cabo en este terreno, es una mayor integración de estos puntos nombrados, es decir, la armónica conjunción, durante todo el transcurso de una clase, de respuesta muscular exacta a un incentivo anímico, organizada bellamente en el rimo temporal y espacial, equipo, o por el contrario la concentración de cada artista en su labor individual al frente de un número variable de discípulos

Creo que la armónica alternancia de ambas actitudes, es decir: el trabajo corporal aislado y concentrado de cada individuo y la posterior comparación e intercambio con experiencias y hallazgos de colegas.

Una pionera de la danza
Paulina Ossona será homenajeada hoy en la sala Ana Itelman

31 de mayo de 2000 – *La Nación*

Hoy, a las 19.30, en la sala Ana Itelman, Guardia Vieja 3783, se realizará un tributo a Paulina Ossona (77 años), una de las pioneras de la danza moderna argentina. Organizado por la Asociación de Interacción de Arte-Psiconálisis, el programa incluye “Al acecho”, de Ana Deutsch, interpretada por Silvana Cardell; “Aurelia en el aeropuerto”, obra y actuación de Cardell; “Zita” y “Escualo”, coreografías de Ana María Stekelman que serán representadas por integrantes de Tangokinesis; y las obras “Mater dolorosa” y “Medea”, de Ossona, que bailarán Jorgelina Martínez D’Ors y una de sus alumnas, respectivamente. Asimismo, Elizabeth Rodríguez y Leandro Tolosa, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, harán un dúo de “El Mesías”, creación del director del elenco, Mauricio Wainrot.

Precursora de la primera generación dedicada a la danza moderna, Paulina sigue en la brecha con la honestidad y seriedad que la caracterizan. Bailarina, coreógrafa, Ossona dedicó muchas de sus experiencias a la docencia. Su vida es parte de una historia teñida por la vocación, de los esfuerzos de los abridores de fronteras y por la lucha contra la incomprensión que origina lo nuevo y desconocido.

“Las que comenzamos, como Cecilia Ingenieros, Renate Schottelius, María Fux, hicimos un camino que se ha ido abriendo de por sí. En mi caso, no me limité a una sola escuela. Me nutrí de varias, la norteamericana, la centroeuropea y otras. Hice una amalgama de todas, trabajando mucho sola, tanto en la técnica como en la creación, hasta sacar mis propias conclusiones.”

Su incursión en la danza moderna fue casi por casualidad.

“Amaba y estudiaba ballet clásico, hasta que un día conocí la danza moderna en la práctica, de la que sólo sabía por libros. No me gustaba nada lo que leía, porque era la época en que la danza se dividía en dos bandos, como Montescos y Capuletos”.

Giro hacia otros horizontes

“Los modernos atacaban la danza clásica con fuerza y lo mismo sucedía con los aliados al ballet. Mi opinión cambió cuando Margarita Wallmann, que había sido integrante de la compañía de Mary Wigman, figura clave del expresionismo alemán, formó aquí un grupo. Allí empecé a adentrarme en ese estilo. Fue tan fuerte que no sólo me apasionó en aquel momento, sino que nunca lo abandoné. Luego, influyeron mucho Clotilde y Alejandro Sakharoff y Miriam Winslow”.

AD

También en aquellos tiempos había discusiones sobre la técnica. Mucha gente de la danza moderna aseveraba que no era primordial. Sin embargo, Paulina dice:

“Es imprescindible como medio, no como fin. Cuando más calidad técnica se tiene, mayor es la libertad para decir lo que se desea; así como ayuda tener conocimientos de todos los estilos de la danza”.

Llevando un bagaje de variado y rico lenguaje, Paulina hizo giras por Europa, América latina y fundó su grupo Nueva Danza: a los 16, allí comenzó una discípula dilecta, Ana María Stekelman. Porque sus inicios fueron en la danza clásica, Paulina no tuvo problemas en bailar danza moderna tanto con los pies desnudos como en puntas:

“Por esa causa fui muy criticada. Para mí, todo era danza, fuese sin calzado o con zapatillas de ballet. También hice cosas por las que me elogiaron. Fui una de las primeras que trabajaron con el tango. No me

importaba copiar el baile genuino, sino mostrar el personaje ciudadano tal como yo lo entendía según mi estilo en danza moderna. Lo mismo hice con el *Malambo*, de Ginastera.”

Casada con el pintor Bruno Venier, se hermanó con las artes plásticas:

“Él me conducía en lo visual, en el vestuario, la estructura del espacio, la luminotecnia. La danza es tridimensional; por lo tanto, un espectáculo es como arquitectura en movimiento”.

La alienta el contacto con los jóvenes:

“Mi sugerencia es que estudien y que no se limiten a lo que aprenden con los maestros. A solas hay que asimilar, analizar, desarmar, volver a componer y agregar lo propio. Un bailarín debe embeberse de otras artes. Más que eso, de la vida en general, porque es lo que ampliará su mente, su corazón para que exprese con autenticidad lo que necesita”.

Obras de Paulina Ossona

Título de la obra	Fecha de estreno	Lugar de estreno	Música y Texto
Primaveral	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Schuman
Sonata	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Beethoven
Prisión de niebla	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Rachman inoff
Vals	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Straus
Canción de cuna	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Brahms
Despertar y primeros pasos. Danza de la gitana	93-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Saint Saens
Canción de Solveig	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Grieg
Negro Spiritual (Deep River)	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Rec. Frey
Orgía (de Danzas Fantásticas)	03-02-1945	Piso de Deportes Casino Mar del Plata	Turina
Gimnopedie	04-09-1945	Teatro Smart	Satie
Jardín bajo la lluvia	04-09-1945	Teatro Smart	Debussy
Melodía árabe	04-09-1945	Teatro Smart	Glazounov

CELINA HURTADO

Danza para "Le miracle de Theophbile"	07-1945	Teatro Cervantes Buenos Aires	Albner Wolf
Paralela perpendicular circulo	06-08-1946	Sala Van Riel	Sin música
Las cuatro estaciones	06-08-1946	Sala Van Riel	Sin música
Retorno	15-10-1946	Teatro Municipal Buenos Aires	Liszt
Rebeldía	15-10-1946	Teatro Municipal Buenos Aires	Rachmaninof
Encrucijada	15-10-1946	Teatro Municipal Buenos Aires	Addinsell
Ronda	15-10-1946	Teatro Municipal Buenos Aires	Debussy
Sonatina	15-10-1946	Teatro Municipal Buenos Aires	Gianneo
Las hadas son exquisitas bailarinas	31-10-1950	La máscara	Debussy
Encantamientos N. 1-2-3-4-5	31-10-1950	La máscara	Mompou
Danzas para óperas	12-1950	Teatro Municipal La Paz- Bolivia	Verdi Verdi Verdi Bizert Ponchielli
Aída			
Rigoletto			
Traviata			
Carmen			
Gioconda			
Danzas afrouuguayas:	22-10-1951	Teatro Astral	Lamaerque
La negrita			
presumida			
Cansancio			
Candombe			
Tijuca	22-10-1951	Teatro Astral	Milhaud
Nocturnos (conjunto)	22-10-1951	Teatro Astral	Debussy
Sirenas			
Nubes			
Fiestas			
Estudio en forma de variaciones (conjunto)	05-12-1952	Teatro Cervantes	Schuman

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

La catedral sumergida (conjunto)	05-12-1952	Teatro Cervantes	Debussy
Danzas para “Les précieuses ridicules”	09-1953	Teatro Cervantes	Lulli
Todos los hijos de Dios tienen alas	09-12-1953	Teatro Politeama	A. Pinto
Adaptación danza - teatro			Texto de O’Neil
El seminarista (conjunto)	09-12-1953	Teatro Politeama	A. Pinto
			Texto de J. N. Bialik
Danza do Botocudo	09-11-1953	Teatro Odeón	Mignone
Danza del pastor	09-11-1953	Teatro Odeón	Pedro Herrera
Sonata	09-11-1953	Teatro Odeón	Pedro Herrera
Variaciones sobre un toque de queda	09-11-1953	Teatro Odeón	Pedro Herrera
Bifronte	09-11-1953	Teatro Odeón	Sin música
Conflicto	09-11-1953	Teatro Odeón	Sin música
Canto inútil	09-11-1953	Teatro Odeón	Adolfo Mindlin
Trío	18-08-1954	Teatro Colón	Tirso de Olazábal
Sobre la tumba de Couperin (Frolane)	09-11-1953	Teatro Colón	Ravel
Gigante caído	01-11-1955	Teatro Fray Mocho	Sin música
Tres danzas satíricas:	07-09-1955	Teatro Cervantes	Adolfo Mindlin
Vals			
Bleu			
Milonga			
Del libro de la espera:	07-09-1955	Teatro Cervantes	Tirso de Olazábal
Escrutando el Horizonte			
Ser Azul			
El tiempo se alarga			
Suite de danzas. Siglos XII y XIII	1956	Teatro Cervantes	Anónima
Danzas sagradas y profanas	01-1956	Parque Avellaneda Buenos Aires	Ravel

CELINA HURTADO

Música para niños Noche Juegos Danza Ronda	01-1956	Parque Avellaneda Buenos Aires	Hilda Dianda
Entr'acte	01-1956	Parque Avellaneda Buenos Aires	Ibert
Tango ballet	1956	Festival de cine	Piazzola
Pantomima para la obra "Tango Mischio"	1957	Teatro Colonial	Texto de Rodolfo Kusch
Lineamientos: Indecisión Adiós Retorno Vértigo Nostalgia Eternidad	1957	Facultad Derecho Buenos Aires	Hilda Dianda
Serranillas del Jaque Medinica Cante Llanto	1957	Facultad Derecho Buenos Aires	Rodolfo Arizaga
Canción de cuna	05-1957	Teatro Español Neuquén	Pedro Herrera
Preludio y Fuga	05-1957	Teatro Español Neuquén	Juan Sebastián Bach
Petite suite	05-1957	Teatro Español Neuquén	Honneguer
Sonatina (trío)	05-1958	Club Italiano	Ravel
Arpera	12-1958	Jardín Botánico	Pedro Herrera
Tango y ciudad	12-1958	Jardín Botánico	Astor Piazzolla
Las canciones de Natacha	12-1958	Jardín Botánico	Texto de Juana de Ibarbourou
Berminción	09-1958	Teatro Stornell San Juan	Tirso de Olazábal
Pasacaglia	09-1958	Teatro Stornell San Juan	Carlos Pemberton
Baguala del lago	01-1958	Canal 7 TV	Pinto

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

Aria mágica – pantomima	12-10-1959	Gente de Arte Avellanedas	
Pavana para una infanta difunta	04-1959	Teatro Español Tres Arroyos	Ravel
Canción y danza	09-1959	Teatro Independencia Mendoza	Mompou
Fidelia – danza para obra teatral	11-1960	Teatro Cómico Buenos Aires	Norberto Califano Texto de A. Ferretti
Ondina	11-1960	Teatro del Lago Buenos Aires	Ravel
Los espejos	09-1960	Colegio de Escribanos	Pierre Henry Texto de Jorge Luis Borges
Elegía	09-1960	Colegio de Escribanos	Surinach
Despertar	09-1960	Colegio de Escribanos	Carlos Pemberton
Tres cantos de Bahía	02-1960	Aula Iberoamericana de Cultura- Barcelona	Recop. L.F. Ramón y Rivera
Siesta	02-1960	Aula Iberoamericana de Cultura- Barcelona	Efecto sonoro
La nana de la cebolla	09-1961	Lineamientos Bs. As	Texto de Miguel Hernández
Propia piel	12-1961	Museo de Arte Decorativo Bs. As.	Texto de Ema de Cartosio
Volanta	12-1961	Museo de Arte DecorativoBs.As.	Texto de Ernesto R., Rodríguez
Silencio	12-1961	Museo de Arte Decorativo Bs. As.	Texto de Alfonsina Storni

CELINA HURTADO

Los ciclos	12-1961	Museo de Arte Decorativo Bs. As.	Texto de Horacio Núñez
Giraluna: La hilandera El silencio Giraluna canta en la ausencia	03-1961	Teatro Municipal Caracas	Isabel Aretz Texto de Andrés Eloy Blanco
Giraluna: Duerme el niño La cita La renuncia	1962	Teatro Argentino La Plata	
Jondo	24-05-1961	Teatro Catamarca	Anónim
Ligaduras	24-05-1961	Teatro Catamarca	Kent Kenan
Golpes de tambor	05-1961	Lineamientos Bs.As	Anónimo
Grave N. 1	08-1961	Lineamientos Bs.As	Bartok
Abstracción	09-1962	Teatro Español Tres Arroyos	Yanis Xenaquis
Bachianas brasileñas	07-1962	Teatro Argentino La Plata	Villalobos
El martirio de Santa Olalla	06-1962	Teatro Cómico Buenos Aires	Rodolfo Arizaga Texto de Federico García Lorca
Sonata	04-1962	Teatro Argentino La Plata	Vicente Rodríguez
Movimientos de percusión	04-1962	Teatro Argentino La Plata	Izabel Aretz
Tiempo de vida	11-1962	Auditorium Dir. Cultura Bs. As.	Enrique Cipola Texto de Lucrecia Castagnino
Desiertos	09-1963	Teatro Siembra Buenos Aires	Varesse
La risa	09-1963	Teatro Siembra	Pierre Henry

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

Divertimento	09-1963	Buenos Aires Teatro Siembra	Pedro Saenz
Homenaje a la tumba de Debussy	09-1963	Buenos Aires Teatro Siembra	Manuel de Falla
Sobre la tumba de Couperin – versión completa	09-1963	Buenos Aires Teatro Siembra	Ravel
Romance del emplazado	02-1963	Teatro Oca Mar del Plata	Collage Texto de Federico García Lorca
El grito	05-1963	Teatro Argentino La Plata	Pierre Henry
Ritmos	04-1964	Amigos del Arte Colón-Entre Ríos	Anónimo
Llanto por Ignacio Sánchez Mejía	09-1964	Teatro Municipal San Martín	Mauricio Ohana Texto de Federico García Lorca
Contrastes	09-1964	Teatro Rivera Indarte Córdoba	Peggy Grandvillehic's
Poemas: Sirena Tú en la fábrica Canción de cuna de la mujer del sereno Habla Dulcilla	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Isabel Aretz Texto de José Pedroni
Alegropeya	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Gilardo Gilardi Texto de Leopoldo Marechal
Cantar de estío	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Texto de Ángel Mazzei
La ira	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Alberto Ginastera Texto de
Las niñas	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Carlos Guastavino Texto de Labardén

La ciudad del humo	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Luis Gianneo Texto de Henzo D'Alessio
Peregrino de Babilonia	09-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Rodolfo Arizaga Texto de Luis de Tejeda
Ollantay	08-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Rodolfo Arizaga Texto Anónimo
Permanencia: Haillia agrícola	08-1964	Canal 7 TV- Bs.As.	Anónimo Texto Anónimo
Pasacaglia y fuga	26-04-1965	Amigos del Arte Concordia-Entre Ríos	Juan Sebastián Bach
Bolero	07-1965	Teatro Austral Mar del Plata	Ravel
Permanencia: Coplas de Abrapampa Araucaria	06-02-1965	Biblioteca Sarmiento Bariloche	Anónimo
Presentación y danza	26-09-1966	Los Independientes Buenos Aires	Scarlatti
Donde el tiempo es árbol: Canción del que se queda Primavera en mi tumba Voz de espigas Aires del aire	26-09-1966	Los Independientes Buenos Aires	Texto Carlos Alberto Álvarez
Coplas del cañaveral	26-09-1966	Los Independientes Buenos Aires	Collage
Confín	26-09-1966	Los Indep. Buenos Aires	Anónimo
Suite burlesca: Cuentista	11-1966	Los Independientes Buenos Aires	Collage Texto de Federico García Lorca

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

Cazadores de fantasmas Conyugal Acusada Diálogo del amargo	11-1966	Los Independientes Buenos Aires	Ravel
Bolero	07-1966	Teatro Astral Mar del Plata	Ravel
Alborada del gracioso	21-08-1967	Teatro Nuevo Apolo	Ravel
Visiones australes	21-08-1967	Teatro Nuevo Apolo	
Planta del Río Turbio La tierra se cobrea; Prendimiento de Antonio Camborio		Teatro Privado	Chavez Boulez Rec. García Lorca Texto de Federico García Lorca
Sensemaya	21-08-1967	Teatro Nuevo Apolo	Silvestre Revueltas
Lamento Quechua	02-1967	Over Seas (Autoditorium) Londres	Juan Pedro Franze
Tocata y Fuga	05-10-1967		Juan Sebastián Bach
El credo y la sangre		Auditorium Kraft	Texto de Ruth Fernández
Tres corales	12-1967	Esc. Nacional de Danzas	Bartok
Danzas para “La Traviata”	10-1967	Teatro Avenida	Verdi
Huella	12-08-1967	Esc. Nacional de Danzas	Ahairre
Variaciones olímpicas	15-07-1968	Teatro General San Martín	García Morillo
Después del fin	10-1968	Teatro Avenida	Tejeda
Los colores	10-1968	Teatro Avenida	Anónimo

CELINA HURTADO

Ofrenda	10-1968	Teatro Avenida	Texto de Wen Yi To
Huero	10-1968	Teatro Avenida	J. Fischer
Canción de una gentil dama y un rústico pastor	01-04-1968	Teatro Privado	Bartok
Zaeta	01-04-1968	Teatro Privado	Anónimo
El trencito de Caipir	01-04-1968	Teatro Privado	Anónimo
Dos estudios	01-04-1968	Teatro Privado	Villalobos
Ocho estudios en dinámicas:	05-10-1969	Jockey Club	Bartok
N. 1		La Plata	Sibelius
N. 2			
N. 3			
N. 4			
N. 5			
N. 6			
N. 7			
N. 8			
El visionauta	11-1969	Teatro Argentino	Rodolfo Arizaga
		La Plata	
El muneco sabiondo:	1068	Cine Gran	Jorge aAndreani
Teatro para niños		Majestic	
Valses nobles y sentimentales	1970	Campana	Ravel
		Acústica	
		Buenos Aires	
Dos negro Spirituals:	12-1970	Instit. Educ.	Anónimo
Abundante lugar		Física	
l tiene el mundo en sus manos			
El trencito eucarístico			
La luna desciende sobre las ruinas del templo	05-1970	Club Oriental	Debussy
Estructura	1970	Centro Cultural San Martín	Villalobos

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

Ruptura N. 1	1970	Centro Cultural San Martín	Collage
Ruptura N. 2	1970	Centro Cultural San Martín	Enrique Cipolla
Ruptura N. 3	1970	Centro Cultural San Martín	Telleman
Suite de danzas argentinas: Baguala Chacarera Zamba Cueca Vidalita Carnavalito	03-1971	Prospect House Washington	Anónimo
Dos saudades brasileñas: Botafogo Ipanema	05-1971	Canal 9	Milhaud
Boceto coreográfico para un drama	1971	Centro Cultural San Martín	Vivaldi
Cuatro pasos de cinco	1971	Centro Cultural San Martín	Bridge
Sombras en la patria de la luz: a) Jardín de ausentes b) Contiende del tiempo c) Cuidado de extramuro d) Implacable mañana	09-1971	Dirección de Cultura Bariloche	
Sensemaya (nueva versión)	09-1972	Teatro Ateneo	Revueltas
Cuarteto para el fin de los tiempos	12-1972	Canal 7 TV	Messiaen
Danza de armas	12-1972	Canal 7 TV	Prokofiev
Galaxias	12-1972	Canal 7 TV	Debussy

Concierto etrusco	12-1972	Canal 7 TV	Peguy Granville Hic's
Introito jocoso	12-1973	Teatro Armando Discépolo	Revueltas
Bachiana brasileña N. 5	12-1973	Teatro Armando Discépolo	Villalobos
A Florinda en invierno	12-1973	Teatro Ópera	Casanova-Angles Texto de Eloy Blanco
Romanza andaluza	12-1973	Teatro Armando Discépolo	Zarazate
Dos tangos	1973	Teatro Rex	Piazzola
Impresión apocalíptica	12-1973	Teatro Armando Discépolo	Bach
Danzando... danzando	12-1974	Teatro Armando Discépolo	Williams
Cuentos y máximas de los tipos: a) Escobanueva... b) Cuando el río sueña,... c) El que madruga...	06-1974	Teatro Armando Discépolo	Macel de Lalande Villalobos Anónimo
Claro de luna	12-1974	Teatro Odeón	Debussy
Ensayo coreográfico	06-1975	Automóvil Club Argentino	Kent Kernan
Horizontes	07-1975	Instituto Santa Rosa	Rachmaninof
Pequeña serenata nocturna	10-1975	Teatro Rex	Mozart
Spirituals: a) A veces me siento como un niño sin madre b) En mi tránsito c) Señor ¡qué mañana! d) Crucifixión	1975	Instituto Santa Rosa	Anónimo

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

Conjunción	1975	Teatro Argentino La Plata	Barber
Tiniebla y resplandor	1975	Teatro Pop de la Ciudad	Liszt
Presagio	1975	Teatro Argentino La Plata	Liszt
Medea	1975	Centro Cultural San Martín	Gluck
Vínculo	1975	Teatro Pop de la Ciudad	Poulenc
Eternidad	1975	Teatro Pop de la Ciudad	Bach
Así nos preparamos	1976	Teatro del Pueblo	Mignone
Tres improvisaciones: 1) Estudio en pausas 2) Lucha 3) Elementos	1976	Teatro del Pueblo Bib. M. Moreno Sheraton Hotel	Anónimo Dhana Villalobos
Si, no, quizá...	1976	Sheraton Hotel	Respichi
El circo del caballito azul (Teatro para niños)	1977	Teatro del Globo	Storani Texto de Medina
Danzas para los dos payasos (Teatro para niños)	1977	Teatro Presidente Alvear	Storani Texto de Kuywdjian
Llegan los bailarines	1977	Teatro del Instituto	Anónimos s. XII al XIV
Proporciones	1977	Sheraton Hotel	
Estudios: 1) Aceleraciones 2) Dimensiones 3) Escalas 4) Alternancias	1977	Sheraton Hotel	Villalobos Gerswin
Acciones: 1ª 2ª 3ª	1977	Sheraton Hotel	Monteverdi Dvorak Ravel Debussy

CELINA HURTADO

Lento N. 1	1977	Sheraton Hotel	Ravel
Fanatismo	1977	Sheraton Hotel	Shostakovich
Fiestas venecianas en París	07-1978	Alianza Francesa	Campra
Nexos	1978	Sheraton Hotel	Revueltas
Momentos coreográficos:	1978	Sheraton Hotel	Piazzola
a) Exposición			
b) Evoluciones de Paulina Osona	1978	Teatro Molière	
Improvisaciones_			Poulenc
a) Ardides			Debussy
b) Aquelarre			
Danza en creación	11-1978	Salón Privado	Improvisaciones
Alcestes	09-1978	Teatro del Instituto	Marcello
Oposiciones	09-1979	Presidente Alvear	Popular Anónima
Antígona	10-1979	Presidente Alvear	Chavez
Tres reinos mágicos	07-1979	Teatro Molière	José Campos Texto de P. Osona
Adioses	1979	Centro Cultural San Martín	Ravel
Del valle al altiplano	1978	Centro Cultural San Martín	Popular anónimo
Rossignana	1980	Centro Cultural San Martín	Rossini
Pasacaglia y Fuga (nueva versión)	1980	Centro Cultural San Martín	Bach
Danzares	1980	Centro Cultural San Martín	Albeniz, Turina. Falla, Ohana
Devenir	10-1980	Presidente Alvear	Bartok
Hálito	07-1981	Teatro Colón	Villalobos
Climas	09-1981	Centro Cultural San Martín	Morton Gould
Aconteceres	09-1981	C.C. San Martín	Daniel Lesur

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
PAULINA OSSONA

CELINA HURTADO

FLORA MARTÍNEZ

Presentación

Guardo un entrañable recuerdo de Flora Martínez, que fue mi profesora de danza clásica y de expresión corporal durante muchos años. Siempre admiré sus coreoformas aunque nunca, durante aquellos años, pude sentirme inclinada a bailarlas. Tal vez porque, en todo caso, lo que hubiera deseado era crear algo así. Pero no fue el caso, al menos hasta ahora. Reconozco que bailar una coreoforma no se parece en nada a lo que entendemos por “bailar”. Y esto lo reconocían las compañeras que integraban su grupo Koreia. Ella misma lo reconocía, y por eso exigía ese renunciamiento al “yo corporal” del bailarín para transformarse en algo distinto. El lento camino a esta experiencia, en la mía propia, se logra más fácilmente a partir de la expresión corporal. Flora misma me aconsejó ese camino, que transité un poco con ella, pero fundamentalmente con otros profesores, como Graciela Luciani.

Flora fue mi primera entrevistada, cuando recién comenzaba con la idea de dedicarme un poco a escribir sobre danza, allá por 1976. No tenía entonces el proyecto de publicar un libro sino de dar charlas ilustradas sobre los creadores de la danza moderna, en forma individual. Por eso, aunque las preguntas del cuestionario y mis inquietudes como entrevistadora fueron siempre básicamente las mismas, las llevaba en forma más desordenada. No volví a entrevistarla de modo formal porque consideré que no era necesario; ya me había dicho lo sustancial, y porque, según ella misma opinaba, había que ver los resultados de su propuesta.

Recuerdo muy especialmente, por aquellos años de grandes innovaciones en la danza argentina, donde muchos coreógrafos y bailarines afirmaban “estar la búsqueda” y eso era lo que presentaban, Flora nos decía repetidamente: “A la escena no hay que llevar las búsquedas sino los hallazgos”. Y su obra era, cada una de ellas, un perfecto resultado de su propuesta estética, que trascendía la danza, la música y la plástica como artes independientes, en una conjunción que hoy nos parece casi normal (aunque no muy extendida) pero que en esos años era algo realmente revolucionario.

Flora murió en 2006, y ya hacía años que estaba alejada del trabajo artístico; tuvo pocos seguidores estrictos. En los últimos años, las nuevas tecnologías proveen de recursos que Flora no conoció. También creo que, de haberlos conocido, no los hubiera aceptado, o por lo menos, no en su totalidad; todo debe pasar por la criba de lo que para ella era esencial: que el cuerpo del bailarín se consustanciara con la forma que surge de un objeto físico (las telas y sus complementos) y si bien la luz era muy importante, lo era más para el público que para las bailarinas (las integrantes de su grupo siempre fueron mujeres porque su alumnado era casi totalmente femenino).

Pero no se debe creer que Flora despreciaba el cuerpo humano como expresión para la danza. Al término de todas sus funciones había una coreografía muy sencilla, una especie de ronda, en homenaje a L. L. Zamenhof, el creador del esperanto. Ella decía que en sus viajes había experimentado la dificultad de manejarse con diferentes idiomas y por eso esa le parecía una propuesta genial. Cada bailarina tenía un traje compuesto por falda larga y armada y una blusa, con algún adorno en la cabeza, representando diferentes países (y lenguas) de modo muy sutil. Flora decía que el público quería “ver” a las bailarinas y que eso era comprensible. Me parecía una buena propuesta personal (la del idioma universal) plasmada en una especie de ronda de unidad (a pesar de las diferencias), y estéticamente lograda. Nunca logré obtener una fotografía de esa danza, no sé si las hubo y si se conservan.

La propuesta de Flora merece ser revisitada y trabajada, siguiendo su línea sin imitaciones serviles. Hubo algunos pasos que incluyo al final de este capítulo. Espero que continúen y se profundicen. Flora lo merece.

Carta de Flora Martínez a Celina Hurtado

Buenos Aires, 9 de abril de 1976

Respuesta a solicitud de Celina Hurtado para la exposición y conferencia sobre Danza Moderna en Buenos Aires, 1976.

1. Adjunto folleto con antecedentes, comentarios periodísticos, etc. Teatros: Odeón, Nacional Cervantes, General San Martín, Nuevo Teatro, Auditorium de Mar del Plata, Solís (Uruguay) y otros.
2. Folletos.
3. Ciclo de espectáculos, actuación en televisión gira por países de Latinoamérica.
4. Me dedico a la danza y especialmente a la Coreoformografía. Creo que hay grandes valores: Oscar Araújo, Iris Scaccheri, Margaria Bali, Irma Baz, Doris Petroni, y muchos otros que escapan a mi memoria en este momento.
5. Las fotos pertenecen a coreoformografía en colores y en blanco y negro. No espero la devolución de los folletos

Muy agradecida por la difusión de la actividad coreográfica en Argentina.

Flora Martínez

Flora Martínez sobre su creación dancística

Coreoformografía

En Coreoformografía la danza comienza previa identificación de la bailarina con la forma. Dicha identificación no es una mera figura literaria sino que expresa una vivencia real. El bailarín pierde la noción de su cuerpo, deja de sentirse limitado por la superficie de su propia epidermis, para vivir dentro de los límites de la forma que está expresando. Al consubstanciarse con la misma, siente como si su yo llenara el volumen que abarca la forma, expandiéndose y difundiéndose en todo su interior. En otras palabras: debe identificarse con la forma, para lo cual debe poseer gran capacidad de concentración y lograr un estado de impersonalidad. Que asegure la expresión puramente plástica y desprovista de la influencia de contenidos personales que desvirtúen su esencia.

El danzarín vive un estado anímico especial, debido a que cuenta con nuevos medios expresivos y éstos le brindan un placer estético que trasmite al espectador. De aquí se desprende que la coreoformografía aspira a crear y transmitir belleza.

Presentación de Flora Martínez y sus coreoformas

De un Programa del Conjunto Koreia 1969

Flora Martínez

Egresó de la Escuela Nacional de Danzas como profesora de Danza Clásica en 1937 y de Danzas Folklóricas Argentinas en 1951. En dicha Escuela es actualmente profesora de Danza Moderna. En 1944 integró el cuerpo de baile del Original Ballet Russe de W. de Basile. En 1960, en la Universidad de Utah y en el Connecticut College de EEUU estudió Composición con L. Horst, L. Hoving, y P. Koner; allí también estudió Danza Moderna con Martha Graham, José Limon y M. Cunningham; y Danza Creativa con V. Tonner.

Dictó clases de Expresión Corporal en el Teatro de la Alianza Francesa y Rítmica Corporal a profesores de música, en los Colegios San José y Santa Rosa.

Actuó en T.V. como bailarina pantomímica; y como coreógrafa en espectáculos organizados por la Dirección General de Cultura del Ministerio de Educación.

En 1961, con un conjunto de bailarinas, presentó en el Teatro Empire dos estudios: Plasticidad y Diseños, basados en lo que llamó “formas móviles”. Desde entonces trabajó sobre este principio hasta concretar y crear la actual Coreoformografía, que consiste en la animación de la materia, en sus infinitas formas y colores, indeterminadas y abstractas, que actúan se mueven y evolucionan rítmicamente que, sin limitación alguna, se transfiguran y transforman. En base a esta nueva escuela, organizó y realizó funciones en la Capital y Noroeste Argentino, con elogioso recibimiento del público y de la crítica periodística, afirmando definitivamente el promisorio horizonte que ofrece la Coreoformografía.

Ahora, con la creación y presentación del Ballet Blanc, que se incluye en este programa, incorpora a las formas movimientos y pasos de la Danza Clásica, brindando a ésta y a sus cultores –los bailarines y coreógrafos- nuevos medios expresivos y nuevas perspectivas, a cuya enseñanza y difusión se dedicará a principios del año próximo.

Conjunto Koreia

Integrado por bailarinas cuya formación artística comprende todas las técnicas y escuelas, pero especializadas en la técnica que exige la Coreoformografía, la que estudian y practican desde su primera presentación en público en 1961. En la Coreoformografía las danzarinas mantienen su cuerpo oculto en las formas abstractas, que animan, espiritualizándolas, tornándolas expresiva según su naturaleza y esencia, para lo cual deben dominar una técnica especial en cada caso.

Flora Martínez y Koreia

Toda la labor coreográfica de Flora Martínez se llevó a cabo con su Grupo Koreia. Por eso ahora presento conjuntamente su trayectoria y la del grupo, a partir de las noticias que ella incluía en los programas.

Coreoformografías Koreia

Si un coreógrafo intenta llegar a lo abstracto, como lo hacen el pintor o el escultor, la forma del cuerpo humano, tan concreta y determinada, impone a su expresión un límite preciso. Para franquearlo se requiere gran imaginación en la utilización de los recursos escénicos y además contar con bailarines, dueños de una técnica especial sumada a una formación artística completa. Estas son las características del Ballet Koreia, creado por Flora Martínez para expresar, en formas puras, temas poéticos, mágicos o simplemente imaginativos, que escapen del marco de la coreografía tradicional, Koreia es, por lo tanto, un conjunto danzante de acusada personalidad, e instrumento de un poderoso pensamiento creador

Flora Martínez egresó de la Escuela Nacional de Danzas, donde actualmente es profesora de Danza Moderna. Integró el cuerpo de Baile del Original Ballet Russe de Basil. En la Universidad de Utah t en el Connecticut College de Estados Unidos estudió composición con L. Horst, L. Hoving y P. Koner y Danza Moderna con Martha Graham, José Limon y M. Cunningham, y Danza Creativa con V,. Tanner. En el Teatro Empire presentó “Plasticidad y Diseños”, basado en lo que llamó “Formas Móviles”. Trabajando sobre este principio creó la actual Coreoformografía, que consiste en la animación de la materia en sus infinitas formas y colores, indeterminadas y abstractas, que actúan, se mueven y evolucionan rítmicamente, y que sin limitación alguna se transfiguran.

Integrantes

Liliana Balestra
Mónica Benítez
Marta Gómez Ramos
Virginia Isabel Muñoz
Julia Rosales
Silvina Ruiz
Alejandra Volpe

Asistente de dirección

Silvina Ruiz

Iluminadores

Enrique Magagnini
César Torres

Críticas

... “Los diversos números, muchos de ellos de innegable originalidad, parecen abrir grandes posibilidades de realización en el futuro.

...En Coreoformografía, presenta pasajes de extraordinario mérito, En Canto a Zamenhoff –creador del Esperanto- obtiene una creación de gran serenidad y belleza.

...El mérito del espectáculo, sin duda, uno de los más atractivos que hemos presenciado desde hace bastante tiempo”.

Buenos Aires, *La Nación* 17/11/1966

...Todo fue brillante. La conjunción, la disciplina, la hegemonía del conjunto...

Buenos Aires, *Gente*, 1/12/1966

... “Maquinismo” (sobre la “Fundición de Acero” de Mossolov), aquí la coordinación del grupo y la perfecta disociación del movimiento de los miembros del movimiento de los miembros de cada bailarina lograron el momento mejor desde el punto de vista técnico. Efectos de pistones, engranajes y hélices crearon una verdadera máquina de acción.

...Dos bailarinas dentro de una elástica bolsa dieron multiforme variedad de grupos escultóricos a, justamente, “Escultural”, con música de Albinoni. El material gracias al juego de luces y sombras, daba por momentos la impresión del mármol.

Si básicamente el trabajo del grupo Koreia arranca las formas visuales de carácter abstracto, los resultados obtenidos hablan a las claras de las posibilidades expresivas de este lenguaje. Es una nueva técnica y un aporte más al arte de nuestro tiempo.

Buenos Aires, *El Clarín*, 20/12/1967

...Es grato consignarlo por cuanto las denominadas “coreoformografías” de Flora Martínez constituyen una verdadera creación artística absolutamente original, y por consiguiente,, un aporte auténticamente argentino al arte de la danza mundial

Buenos Aires, *La Prensa*, 31/8/1968

...Su aporte, de incuestionable interés y riqueza de matices y aspectos, ofrece, como hemos señalado, evidentes probabilidades de expansión y desenvolvimiento en el porvenir, dando oportunidad a nuevos enfoques y planteos...

Buenos Aires, *La Nación*, 16/12/1969

...evidencia no sólo un fino sentido coreográfico, sino originalidad creadora en el logro de una fantasía de luces y colores de maravillosos efectos...

CELINA HURTADO

...Pasos y giros, actitudes y expresiones, resueltos con una magnífica precisión, constituyen una verdadera “feerie” de color y magia, de ensueño y pureza, a la que la música de compositores que van de Vivaldi y Albinoni a Messiaen y Gershwin subraya adecuadamente. La calidad del espectáculo es indiscutible.

Buenos Aires, *La Razón*, 23/7/1973

**Recuerdo-homenaje de Betina Lippenholtz
“Homenaje, pasión (danza) y TIC”**

publicado el 8 de marzo de 2012 (disponible en Internet)

2La danza es en mi vida como el amor. No puedo vivir sin él, no puedo vivir con él. No puedo respirar si no hay danza (y amor) en mi vida. He tenido muchos amores, he flirteado con muchos bailes. Hoy, he podido, gracias a las nuevas tecnologías, recuperar a mi primer amor (en el baile): la profesora a quien, definitivamente, quiero homenajear, Flora Martínez.

2A los 8 años, empecé a bailar en el colegio. Teníamos expresión corporal y para mí ese momento era absolutamente sublime. Tanto me gustaba que mi mamá decidió mandarme a la academia de baile del barrio. Una casa muy antigua que hoy, es un garaje de tres pisos. Allí conocí a Flora Martínez. Una mujer que en ese momento debía de tener 60 o 70 años (o tal vez 45), quién sabe... para mí era una señora muy mayor. Llevaba el cabello muy cortito, una camisa blanca y una especie de bombachón a media pantorrilla.

2Con ella empecé danza clásica y luego hice danza moderna. Flora, se decía, había bailado para el Bolshoi. Recuerdo que para que nos saliera bien el *assemblée* -una especie de pirueta en la que uno al saltar debe chocar la parte baja de las piernas- ella nos pellizcaba las pantorrillas y de esta manera, al quedarnos resentidas, no había modo de que no hiciéramos bien el paso.

[...]

2De nada he recordado tantos detalles como de las clases de Flora. Pero no nos vayamos por las ramas. Flora tenía un grupo de baile y había creado la coreoformografía. Rara de explicar y sin embargo tantas veces copiada, la coreoformografía hacía uso de la música y de las luces casi tanto como del baile. Flora me invitó a ser parte de KOREIA, el grupo que practicaba esta disciplina, y yo pensé que moriría de la emoción. Nos cosíamos nuestras

propias ropas y luchábamos diariamente con alambres y formas (parte de esto que implica la coreoformografía).

Flora incluía en sus obras música electrónica y neones y cosas rarísimas. Era una visionaria, una genia, una creadora, ¡una adelantada!. Pero nunca volví a saber ni de ella, ni de la coreoformografía (no sus copias). Flora vivía en la sombra y así siguió. Era un mundo pequeño y cerrado. Pero mi curiosidad, mi profesión y las redes sociales hicieron que finalmente todo reviviera, la rescatara y la pudiera homenajear de diversas maneras (eso espero).

De tanto en tanto, buscaba en google a Flora, pero nada aparecía y un día sucedió. En Facebook tengo un conocido, Guillermo Bazzola, con el que comparto mi gusto por Titanes en el ring y música diversa. Hace unos días, subió este video:

Esa música formaba parte del espectáculo que dábamos los sábados y domingos en el Teatro Discépolo, entre otras. No podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que Flora, aquella que nos pellizcaba las pantorrillas, nos hiciera bailar, 30 años atrás con esa música...

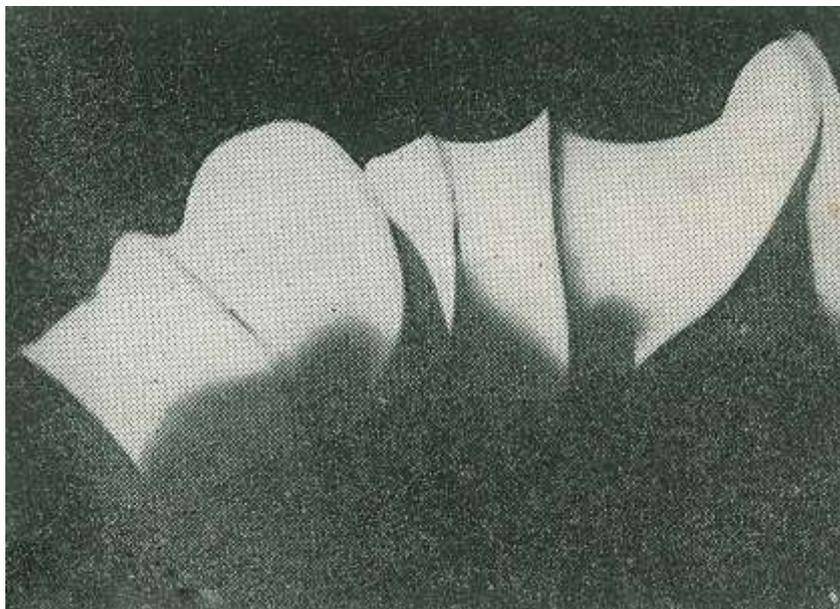
CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
FLORA MARTÍNEZ

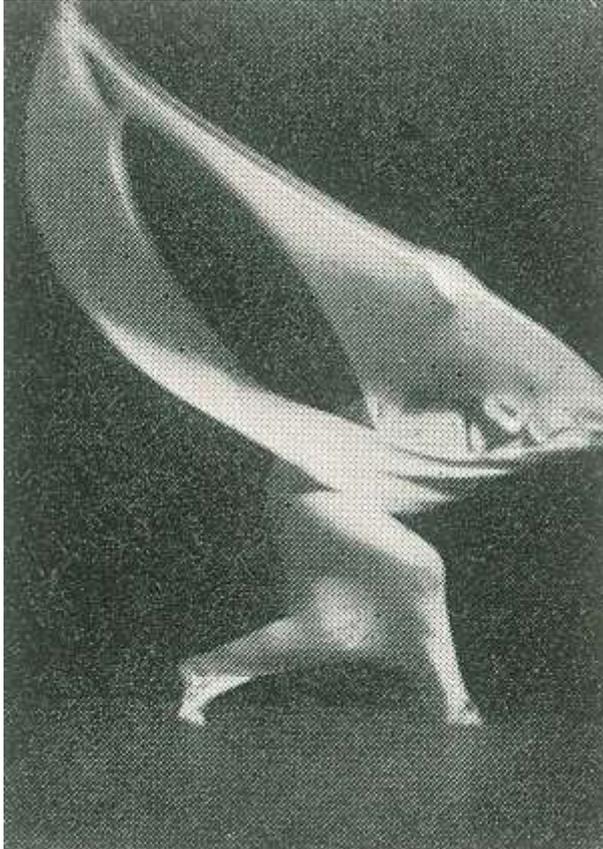
CELINA HURTADO

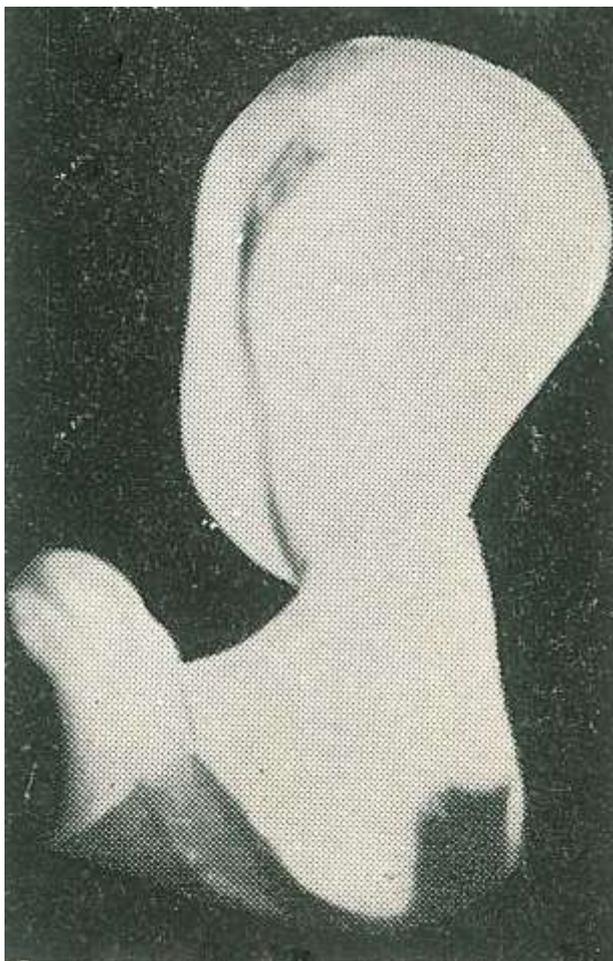
CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
FLORA MARTÍNEZ

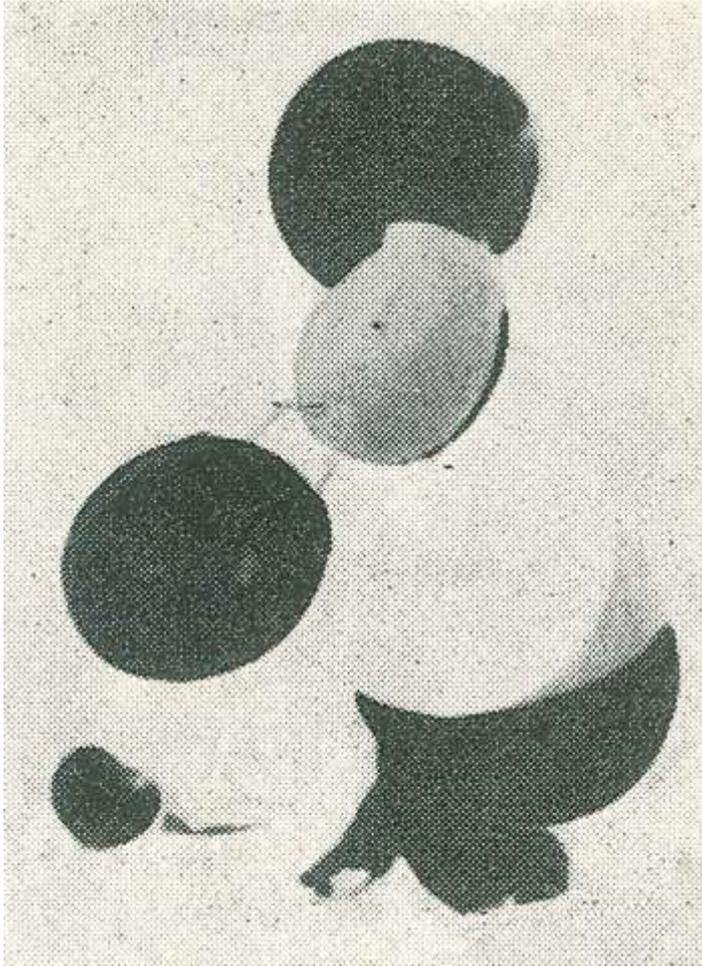

CELINA HURTADO

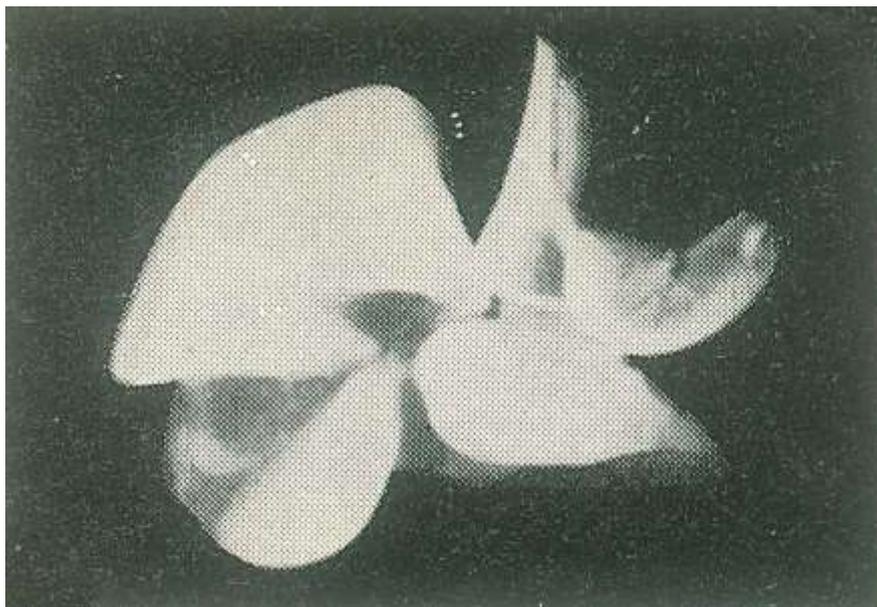

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
FLORA MARTÍNEZ

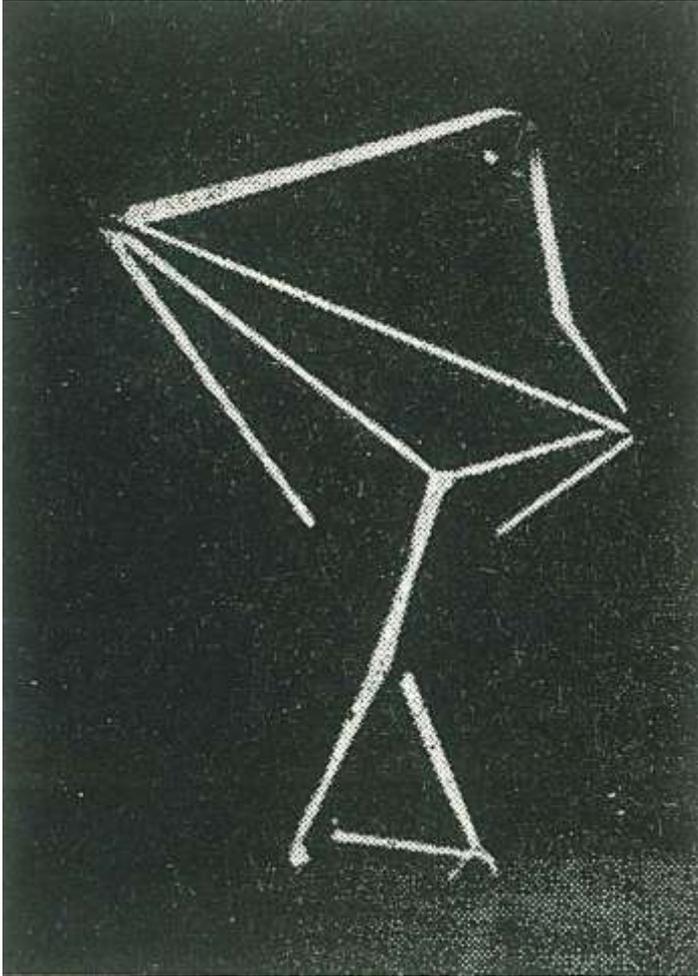

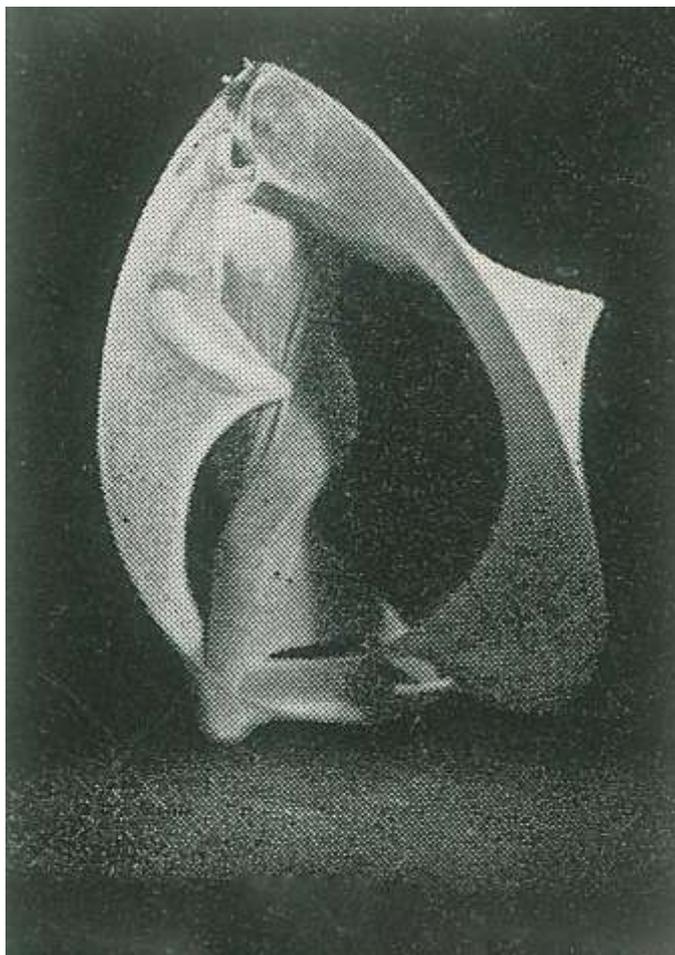
CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
FLORA MARTÍNEZ

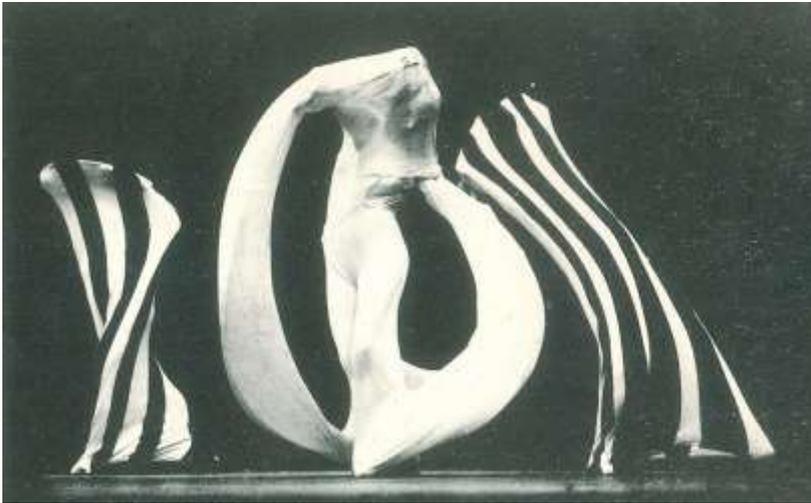
CELINA HURTADO

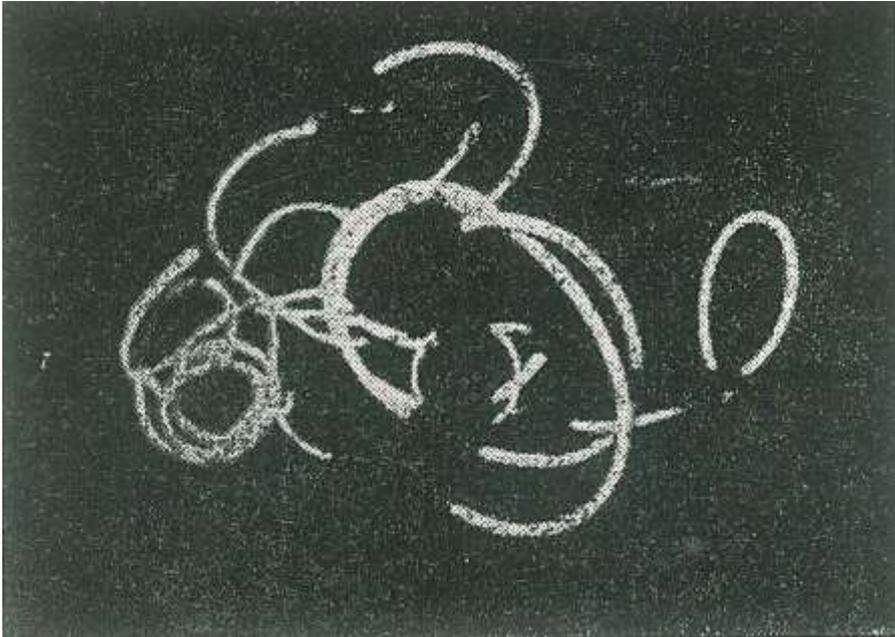
CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
FLORA MARTÍNEZ

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
FLORA MARTÍNEZ

CELINA HURTADO

ESTELA MARIS

Presentación

Conocí a Estela Maris por los años '70, cuando ya tenía ganado un sólido prestigio como maestra y directora de danzas. En ese tiempo estaba en Buenos Aires, pero poco después decidió trasladarse a Mar del Plata, para ocuparse de la Dirección del Taller de Danzas de esa ciudad.

Fue estando allí que la invité a contestar el cuestionario y a facilitarme informaciones para el libro que programaba. Aceptó rápidamente, y me envió un detallado curriculum que muestra a pleno su cuidadoso trabajo, así como su capacidad de organización y de conducción.

Las respuestas fueron breves, consideraba que sus ideas acerca de la Danza Moderna en general y en Argentina en particular de algún modo eran patentes en su propio trabajo. Ella misma me envió una especie de resumen de lo que consideraba más importante de la trayectoria del Taller, al que dedicó durante muchos años todo su esfuerzo, acompañada por su discípula Marta Sol Bendahan, quien con el tiempo fue haciéndose cargo de tareas que, por su edad, Stella Maris ya no podía cumplir en forma total.

Ellas dos han representado, a mi modo de ver, lo mejor que ha producido la Ciudad de Mar del Plata en Danza Moderna, consiguiendo año tras año, tanto en temporada veraniega como invernal, una significativa afluencia de público interesado y, sobre todo, despertando vocaciones tempranas y dándoles un lugar, una plataforma, para iniciarse e incluso continuar una carrera exitosa.

Había nacido en Buenos Aires, 10 de noviembre de 1926 – y falleció en Mar del Plata, el 12 de abril de 2019. Quienes trabajaron con ella la recuerdan con mucho afecto y agradecimiento.

Entrevista a Estela Maris por Celina Hurtado

1. ¿Cómo caracterizaría su obra y su estilo?

2. A lo largo de su trayectoria ¿qué aspectos (profesores, instituciones, circunstancias) han favorecido su creación y cuáles han sido los mayores obstáculos?

No poseo un estilo. Fui alumna de profesores argentinos, que a su vez estudiaron con diversos profesores en el extranjero. Entiendo que cada uno de ellos fue elaborando su propia forma de expresión, por lo tanto, si el punto de vista de intérprete tuvo influencias de Cecilia Ingenieros y Ana Itelman, con quienes estudié más tiempo, con respecto a la coreografía no respondo a ninguno.

Trato de adaptarme a la idea de la obra a montar. Ésta puede ser la resultante de mi trabajo de búsqueda del movimiento, como respuesta de la sensación producida por la música o partiendo de una idea argumental tratar de traducirla de acuerdo a lo que mi criterio considera mejor: la forma realista, expresionista o directamente solo con el movimiento puro,

3. Teniendo en cuenta su larga carrera y su conocimiento de muchos centros internacionales, ¿cuál es su opinión sobre la danza mundial?

Del punto de vista de la Danza Clásica, hay muy pocos coreógrafos, porque se prefiere la reposición de obras de repertorio, aunque se las deforme de tal manera que a veces son irreconocibles. Con respecto a la Danza Moderna existen pocos coreógrafos, pero muy buenos. Lo lamentable, que hay demasiada gente que se autotitula: profesor, bailarín o coreógrafo de Danza Moderna y muy pocos lo son realmente. Entiendo que ese es el peor inconveniente que tiene la Danza Moderna en Argentina.

La Danza ha tenido y tiene grandes dificultades porque no existen instituciones que la respalden. La gente que no pertenece a un elenco oficial, solo puede trabajar de una manera no profesional, dado que para mantenerse debe dictar clase, en el mejor de los casos, o trabajar en cualquier empleo y como actividad extraordinaria entrenarse y bailar esporádicamente,

4, ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de la danza en Argentina?

Por lo mismo que no hay interés por crear nuevas coreografías, la Danza Clásica está siempre circunscripta a reposiciones y refritos. Hay muy pocos coreógrafos que intentan salir de ese estancamiento. Con respecto a la Danza Moderna, se ha perdido el sentido de por qué se hace Danza Moderna. Se cae en lo mismo que alguna vez se criticó: hacer técnica por la Técnica misma sin buscar el sentido profundo del movimiento. Por suerte están las excepciones.

Grupo Taller de Danza de Mar del Plata

Antecedentes

El Grupo Taller de Danza fue creado en 1982 como Grupo Taller de Danza Contemporánea dependiente del Teatro Auditorium de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires), habiendo sus integrantes ingresado pro concurso.

A fines del mismo año el grupo se disuelve por falta de presupuesto.

En 1984 vuelven a reunirse algunas de sus integrantes para actuar como grupo independiente; se presenta como Grupo Taller de Danza.

Actuación

Año 1982

Septiembre – Presentación en el Teatro Auditorium de Mar del Plata (Provincia de Buenos Aires) con las obras “Canon y Chacona” con música de Johannes Pachelbel, coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón; “Cantos” con música de Deryval Caymmi, coreografía de Estela maris y vestuario de Edgar de Santos, “Tangata”, con música de Astor Piazzolla, coreografía de Estela Maris y vestuario de Jorge Micheli.

Diciembre – Para la Fiesta Nacional del Mar. En el Teatro Auditorium de Mar del Plata, reposición de “Canon y Chacona” y “Tangata”

Año 1984

Julio - En la Velada de Gala en conmemoración del 9 de Julio, en el Teatro Auditorium de mar del Plata, reposición de “Canon y Chacona” y”Tangata”.

Septiembre – Para la entrega del Premio Juventud ‘84 “Leopoldo Cabrejas”, otorgado por el Rotary Club Norte de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, presentación de la obra “Concierto” con música de Antonio Vivaldi, coreografía y vestuario de Marta Sol Bendahan.

Septiembre – Invitado por Sociedad Rural y la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Balcarce (Provincia de Buenos Aires) Reposición de “Canon y Chacona”, “Cantos” y “Tangata”.

Diciembre – Invitado por la Escuela Nacional de Comercio N. 1 “Manuel Belgrano”, en el Teatro Auditorium reposición de “Tangata”.

Año 1985

Enero – Temporada en el Teatro de Cámara del Club Quilmes de Mar del Plata, con el espectáculo “Ustedes y Nosotras” que incluye las siguientes obras: “Concierto”, “Negro spirituals” con música tradicional, coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón, “Tangata” y “Rag por Cuatro Time” con música de Ferdinand “Jelly Roll” Morton y Scott Joplin, coreografía de Marta Sol Bendahan, vestuario de Marta Sol Bendahan y Blanca Vega con el asesoramiento de Jorge Micheli.

Febrero – Continúa con la temporada en el mencionado teatro. El Grupo viaja a San Pablo (Brasil) para asistir al Congreso Sudamericano de Danza y Acondicionamiento Físico que se realizó en dicha ciudad entre el 7 y el 12, presentando en su transcurso las obras “Concierto” y “Tangata”.

El Grupo Taller de Danza se hace acreedor del Premio Estrella de Mar 1985 al mejor espectáculo de Ballet, premio otorgado por la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredón, por el espectáculo “Ustedes y Nosotras”.

Grabación de un microprograma conducido por A. Vecchiarelli para Canal 10 de T.V. (Mar del Plata).

Participación en el programa “Los protagonistas del verano” que se transmitía por ATC para todo el país, presentando “Rag por Cuatro Time”, “Negro spirituals”, “Concierto” y “Tangata”.

Participación en el programa “Para todos” para el Canal 8 de T.V. (Mar del Plata) presentando “Rag por Cuatro Time”.

Marzo – Por invitación de la Secretaría de cultura y Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón, actuación especial en el marco de la IX Conferencia Internacional del Girasol, en el Teatro Auditorium, presentando las obras “Concierto”, “Negro Spiritauls”, “Tanga! Y ”Rag por Cuatro Time”.

Invitado por la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, presentación en el marco de la II conferencia Interamericana de EspecialiStas de Ballet, organizada por la O.E.A.(CIDEM) y el Teatro Municipal General San Martín de Buenos Aires, con las obras “Concierto” y “Tangata”, dicha presentación se realizó el día 27 de marzo en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires.

Mayo – Invitado por la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, el Grupo Taller de Danza hace su presentación en el Teatro Independencia de la Ciudad de Mendoza (Provincia de Mendoza); se presenta con las obras “Concierto”, “Negro spirituals”, “Tangatga” y “Rag pro Cuatro Time”.

Coordinadores

Jesús María Arévalo, Artigas 716 . TE 023.790103 – 7600 Mar del Plata
Agustin Cameruci, 8 de Julio 2809 5ºA – TE 023.24379 – 7600 Mar del Plata
Nidio Rafael Enciso, Moreno 2770, 5ºA TE 023.20823 – 7600 Mar del Plata
Raúl Segalla, Buenos Aires 2898 – TE 2.7768 – 7600 Mar del Plata

[al dorso, manuscrito] Celina. Se me ocurrió que esto le podría servir, Hasta luego, Gracias. Que se mejore.

Estela

**Estela Maris Curriculum Vitae
(María Estela Siroli)**

Antecedentes

Estudios

- Se inicia en la Danza Clásica con Elda Toms Pellegrini. En 1946 continúa estudiando con Natalia Mikoulina y Olga Kirowa.
- En 1947 comienza sus estudios de Danza Moderna con Cecilia Ingenieros.
- En 1949-50, en París, toma clases con Wolinine, Preobassenskaya, Egorova y Tehessimska; simultáneamente sigue en la Escuela del Louvre un curso de Historia del Arte y otro de Historia de la Escultura.
- En 1951, continúa trabajando con Ana Itelman en cuya Escuela, además, toma clases de Historia del Arte con Pedro Orgambide; Historia de la Forma y el Color con Simón Fledman y Plástica (Método Dalcroze) con Mme Lia Sirouyan; Anatomía y Gimnasia correctiva con la Dra. Clara Haymann y Coreografía con Ana Itelman.
- En 1956, en Río de Janeiro, toma clases con Walter Nicke (de la Escuela de Katherine Dunhan).
- En 1958-59 toma clases con Miriam Winslow de Danza Moderna y de Pedagogía infantil con Patricia Stokoe.
- En 1960, toma clases con Dore Hoyer en el Teatro Argentino de La Plata y desde 1958 hasta 1966 con Renate Schottelius.
- En 1963 reinicia su entrenamiento de Danza Clásica con Amalia Lozano.
- En 1968, sigue un curso de Arte Dramático con Juan Silbert.

- En 1969, toma clases de Técnica de la Danza Moderna con Ana Itelman.
- En 1970, duran te el mes de diciembre, cursillo de Didáctica y Práctica de la Expresión Corporal: Ejemplos tipo de trabajos prácticos adecuados para niños de 3 a 12 años y Acompañamiento Musical para clases de Expresión Corporal con las profesoras Perla Jaritonsky y Patricia Stokoe respectivamente.
- En 1972, en la Pontificia Universidad Católica Argentina sigue el curso que sobre Historia de la Danza dicta el maestro Juan Francisco Giacobbe; en la Escuela Nacional de Danzas toma Expresión Corporal, Curso de Perfeccionamiento para profesores y egresados del Establecimiento, dictado pro Patricia Stokoe y también el cursillo que sobre Técnica de la Danza Moderna dicta Renate Schottelius, organizado por el Centro de Profesores. En el Seminario Contemporáneo de Danza toma als clases para profesionales que dictan Renate Schottelius y Arlette Bon. Tam,bién en la Escuela Nacional de Danzas asistió al curso teórico-práctico sobre Metodología de la Danza Moderna coordinado por las profesoras Gladys S, de Muller y Cecilia I, de Verra.
- Año 1973. Cursillos de Técnica de la Danza Moderna y Coreografía con Renate Schottelius
- Año 1974. Curso de Danza dictado por la Prof. Inés Carretero, en la Escuela Nacional de Danzas (Centro Docente).
- Año 1975. Cursillo dictado por la Prof. Inés Carretero sobre Lenguaje del Movimiento. Organizado por el Centro Docente de la Escuela Nacional de Danzas, cursos de Maquillaje, dividido en dos etapas, dictado por el Prof. Charles Kalpproth. Organizado por la Dirección de Tecnología Educativa, dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, curso de escenografía, dictado por la Prof. Sally Arribillaga.
- Año 1976. Cursillo de Técnica de la Danza Moderna dictado por la Prof. Renate Schottelius.

Labor pedagógica

- Comienza dictando clases de Danza Clásica en 1941 en el estudio de Elda Tomsí Pellegrini, como ayudante de ésta. Desde 1945 tiene los cursos de principiantes e intermedios hasta 1947; en ese año se ocupa también del curso de adelantados hasta 1953.
- En 1949 es ayudante de los cursos de Danza Moderna de Cecilia Ingenieros dicta en los Archivos Internacionales de la Danza, en París, quedando el curso a su cargo en 1950, hasta su regreso a la Argentina, en junio de ese año.
- En 1952, por enfermedad de Ana Itelman, queda al frente de su Escuela y desde entonces hasta 1957 comparte todos los cursos de Técnica de la Danza Contemporánea y el entrenamiento de la compañía por ella dirigida.
- En 1953, junto con Ana Itelman dicta los cursos de Movimiento para Actores en Nuevo Teatro; en 1947 dicta esos mismos cursos para los alumnos de la Escuela del Instituto de Arte Moderno. En ese mismo año, cuando Ana Itelman deshace su Escuela para radicarse en Estados Unidos, funda su propia escuela en la que dicta clases para profesionales, intermedios y principiantes.
- En 1958 gana por concurso una cátedra en la Escuela Nacional de Danzas. Desde ese año hasta marzo de 1960, es profesora interina de Danza Moderna en el Departamento de Deportes de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, cargo que deja por renuncia.
- En 1960, es profesora suplente en el Departamento Seminario de la Escuela Nacional de Danzas. También dicta los cursos de Expresión Corporal para Actores en la Escuela que funciona en el Teatro Candilejas y que dirige Boyoe Díaz Ulloque.
- Desde 1963 hasta 1966 vuelve al Instituto de Arte Moderno para dictar Movimiento para Actores en su Escuela.

- En 1967 prepara para el Instituto Córdoba, un curso teórico-práctico de 12 clases ilustrado con diapositivas y ejemplos en vivo, Historia de la Danza Contemporánea. Para el Centro Nacional de Documentación e Información Educativa en su IV Muestra Pedagógica, presentación de sus alumnos de la Escuela Nacional de Danzas.

- En 1968, dicta Expresión Corporal en el Seminario Teatral Bonaerense (La Plata) dependientes ambos cursos de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. También es invitada a participar de la mesa redonda “Proceso a la Danza”, que se realiza en el Teatro Del Centro. Presentación de sus alumnos de la Escuela Nacional de Danzas en la muestra de fin de año de dicha Escuela.

- En 1969, continúa dictando los Cursos de Expresión Corporal para el Seminario Teatral Bonaerense. Sus cursos de Técnica de la Danza Contemporánea se trasladan al Estudio Ana Itelman Teatro-Danza. Con sus alumnos de 1º preparatorio 1ª división, turno tarde, colabora con el acto de fin de curso de la Escuela Nacional de Danzas.

- En 1970, continúa sus cursos de Expresión Corporal en el Seminario Teatral Bonaerense. Es invitada a dar clases de Técnica de la Danza Contemporánea en la preparación del Grupo Piloto para la formación del Cuerpo de Baile Estable del Teatro Municipal de Santa FE (Provincia de Santa FE). Es invitada a la Mesa Redonda con la que se inicia el ciclo EXPODANZA70 en el Centro Cultural San Martín. Es invitada a integrar el grupo de trabajo encargado de organizar todo lo relacionado con los Encuentros de las Artes y las Letras, que se llevarán a cabo a partir del próximo año en escuelas secundarias. Continúa sus cursos de Técnica de la Danza Contemporánea en el Estudio Ana Itelman Teatro-Danza.

- En 1971, sus cursos de Técnica de la Danza Contemporánea se trasladan al Estudio de Ana Marini. Continúa sus cursos de Expresión Corporal en el Seminario Teatral Bonaerense como así también su trabajo como asesoría de Movimiento, Expresión Corporal y Danza en los Encuentros de las Artes y las

- Letras. Inicia un curso de Danza Contemporánea en el Instituto IMPAR de La Plata. Participa en el Segundo Stage de la Danza. Invitada por la Dirección de cultura de la Municipalidad de Necochea (Provincia de Buenos Aires) dicta un curso especial de Técnica de la Danza en la Escuela Municipal de Danzas de dicha ciudad.

- En 1972, participa en la creación del Seminario Contemporáneo de Danza en el Centro Cultural San Martín, dictando Técnica de la Danza Contemporánea. Continúa su curso de Expresión Corporal y Técnica del Movimiento en el Ciclo de Práctica Experimental de Teatro (ex Seminario Teatral Bonaerense) y el de Danza Contemporánea en el Instituto IMPAR (La Plata). Es nuevamente asesora de Movimiento. Expresión Corporal y Danza en los Encuentros de las Artes y las Letras. Participa del Tercer Stage de Danza. Continúa con su cátedra en la Escuela Nacional de Danzas y en el ciclo Profesorado ejerce las suplencias de Coreografía en Primer Año y Producción de Espectáculos en el Tercer año. Con sus alumnos de Segundo, Preparatoria Primera Turno Tarde participa en la función que se realiza en el Cine Gran Rex a beneficio de la Cooperadora de la Escuela Nacional de Danzas y con los de Tercero Profesorado Turno Tarde, de Producción de Espectáculos, interviene en la función de fin de curso que se realiza en el Salón de Actos del Automóvil Club Argentino.

- En 1983, en la Escuela Nacional de Danzas, continúa con su cátedra y con la suplencia de Producción de Espectáculos, así como en los cursos de Técnica de Movimiento en la Escuela de Teatro de La Plata y Danza Contemporánea en el Instituto IMPAR. Es nuevamente asesora de Movimiento, Expresión Corporal y Danza en los Encuentros de las Artes y las Letras. Es invitada a colaborar en la organización de las Jornadas de Educación Artística, dependientes de la Dirección Nacional de Educación Artística del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Abre su propio Estudio de Danzas.

- En 1974, renuncia a los cursos de Técnica del Movimiento en la Escuela de Teatro y de Danza Contemporánea en el Instituto IMPAR, ambos en La Plata.

Continúa con la misma actividad en la Escuela Nacional de Danzas y en su Estudio.

- En 1975, además de la actividad ya mencionada en el año anterior, cubre la suplencia de la cátedra de Producción de Espectáculos también en el Segundo Profesorado de la Escuela Nacional de Danzas Turno Tarde.

- En 1976, en la Escuela Nacional de Danzas, continúa con la cátedra de Danza Moderna, la suplencia en Tercero Profesorado de Producción de Espectáculos y en Segundo Profesorado Turnos Mañana y Tarde. Con sus alumnos de Primero Preparatorio Primera y Segunda, participa en las clases abiertas organizadas en dicha Escuela. Integra el equipo de estudio y actualización de los programas de Danza Moderna en la Escuela Nacional de Danzas.

- En 1977, en la Escuela Nacional de Danzas, continúa en los cursos preparatorios y es nombrada profesora interina en la materia Producción de Espectáculos en Segundo y Tercero Profesorado en los turnos ya mencionados. Durante las vacaciones, en la Escuela Nacional de Danzas, dicta una clase especial de Danza Moderna para una delegación de alumnos de Concordia (Provincia de Entre Ríos).

- En 1978, continúa con la actividad ya mencionada en la Escuela Nacional de Danzas. Durante las vacaciones de invierno, y contratada por la Subsecretaría de Cultura de la Nación, dicta Técnica de Danza Moderna y Coreografía en San Fernando del Valle de Catamarca (Provincia de Catamarca)

- En 1979, es nombrada Directora de la Escuela Municipal de Danzas, dependiente de la Dirección de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón en Mar del Plata, ejerciendo a la vez las cátedras de Danza Moderna, Coreografía I y Producción de Espectáculos I.

- En 1980, continúa con la Dirección y las cátedras en la Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata,

- En 1981, continúa con la Dirección y las cátedras en la Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata. Dicta un curso de Danza Moderna para los bailarines que integran el elenco que integran el elenco de la Revista que se presenta en el Teatro Ópera (Mar del Plata). Organizados por el CAD Mar del Plata (Consejo Argentino de la Danza) dicta dos cursillos de Danza Moderna. Invitada por el Centro Cultural del Ballet Teatro Mar del Plata, dicta un cursillo de Danza Moderna; invitada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Municipal de Danzas de Puerto Madryn (Chubut) un cursillo de Danza Moderna.

*

Espectáculos

Año 1952

- Es ayudante de Ana Itelman en la Dirección de Movimiento para Actores de la obra “Poof” de Armand Salacrou, dirigida por Marcelo Lavalle en el Instituto de Arte Moderno.

Año 1957

- Monta la danza de Calígula de la obra “Calígula” de Albert Camus, en el Instituto de Arte Moderno, dirigida también por Marcelo Lavalle.

Año 1960

- En el Teatro Candilejas monta la coreografía de la danza de la danza que se ejecuta en la obra de August Strindberg, “La Señorita Julia”, dirigida por Gerard Huillier y con montaje sonoro de Miguel Ángel Rondano.

Año 1961

- También en el Teatro Candilejas monta las danzas de la comedia musical “El pequeño Abecedario”, de Wilhem Semelroth y William Keiper, dirigida por Boyce Díaz Ulloque y con arreglos musicales de Miguel Ángel Rondano; de las obras infantiles “El abuelo Nicolás” y “El barrilete brillante” de Teresa

Gómez y Enrique Racedo, con música de Miguel Ángel Rondano y dirigidas por los autores para el Grupo de Teatro La Candela.

Año 1962

- Para el Grupo La Candela, monta las danzas de las obras “El taller de Maese Tuco” de Luciana Daello con música de Miguel Ángel Rondano, dirigida por Teresa Gómez y de “Fili o la memoria del mar”, de Teresa Gómez y Enriqueta Racedo, dirigida por Luciana Daello conb música de Migvuel Ángel Rondano.

Año 1963

- Para el Teatro Infantil El Cocuyito monta las danzas d la obra “El espantapájaros que quería ser rey” de Agustín Malfatti, con música de Víctor Proncet, dirigida por Jordano Fain, en el Teatro IFT. También Musical realiza la puesta en escena de las danzas de la Comedia Msical “Petit Hotel” de Juan Carlos Ferrari, música de Víctor Proncet y Mario Cosentino, dirigida por Carlos Gandolfo, cuya coreografía fue creada pro Lía Gelin, en el Teatro Arena de Plaza Once. Allí mismo se estrena, para luego pasar al. Teatro IFT, la versión teatral de “Fausto” de Estanislao del Campo. Realizada y dirigida por María Escudero con pantomimas y coreografías propias.

Año 1965

- Monta las coreografías de la obra infantil de María Martín, “Los marqueses desmarquesados” para el Grupo Antón Pirulero, dirigida por Jornada Fain y con música de Luis Aiisenzfat, que se da al aire libre en el Teatro del Jardín Botánico. También realiza la Dirección de Movimiento de la Comedia Musical “Paren el mundo... quiero bajar”, de Leslie Bricusse y Antony Newley dirigida por Marín Clutat en el Teatro Embassy.

Año 1968

- En el Teatro Regina monta el movimiento de algunas escenas de la obra “La bicicleta” de Walter Operto con música de Víctor Proncet y dirección de Martín Cljtget. Monta también el movimiento del coro de la obra “Las Tesmoforias” de Aristófanes, dirigida por Jorge dalla Chiesa, con

sonomontaje de Miguel Ángel Rondano para el Seminario Teatral Bonaerense, cuya presentación se realiza en el Teatro Martín Fierro de La Plata.

Año 1969

- En el Teatro Candilejas monta las coreografías de la obra para niños de Conrado Nalé Roxlo, “Cordelia, la niña hada”, en adaptación de Carlos Crucini y dirección de Roberto Dairiens y música de Liliana Paz; en el mismo Teatro y también dirigido por Roberto Dairiens, monta el movimiento de algunas escenas del espectáculo “A la manera de...” de Nalé Roxlo. Para el Seminario Teatral Bonaerense monta la presentación de los personajes y la pantomima final de “El enfermo imaginario” de Molière, con la dirección de Juan Oscar Ponferrada y música de Vivaldi; esta obra es estrenada en los Jardines de la Casa del Gobernador (La Plata).

Año 1970

- Presentación del Seminario Teatral Bonaerense en los jardines de la casa del Gobernador (La Plata), Teatro del Chocón (Neuquén), Teatro Municipal Brazzola de Chascomús (Provincia de Buenos Aires), Sociedad Española de San Salvador de Jujuy (Provincia de Jujuy), Teatro de la Casa Suiza de Baradero en la Muestra Nacional de Teatros (Provincia de Buenos Aires), Cine Splendid de Rivadavia-América (Provincia de Buenos Aires), Sociedad Española de Socorros Mutuos de Santa Rosa de Toay y Club Atlético Cultural Argentino de General Pico (Provincia de La Pampa), Teatro Español de Trenque Lauquen (Provincia de Buenos Aires), Cine Teatro de Catamarca (Provincia de Catamarca), Cine Monumental de Pergamino (Provincia de Buenos Aires), Teatro Municipal de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), al aire libre, para el Grupo de Teatro Infantil Tepe Apa Tropo, en el Teatro de Palermo monta la coreografía de la obra de Fraternidad A. Gatica “La Brujita 73” con música de Héctor Labaja y dirección de José Bove. Monta también la coreografía de la Comedia Musical para niños “Si te chistan... no mires” de Nane Bernardo, con música de Mariano Tito y Manuelita Arrillaga, dirección de Santiago Doria, que se estrena en el Teatro Presidente Alvear.

Año 1871

- En el Teatro Presidente Alvear se repone la Comedia Musical para niños “Si te chistan... no mires”. El Seminario Teatral Bonaerense repone “El enfermo imaginario” en el Cine Teatro de Catamarca (Provincia de Catamarca). Ejerce la asesoría coreográfica de la obra “Rebotín” de María Luisa Rubertini que estrena le Seminario Teatral Bonaerense con la dirección de José Bove. Para la despedida de los egresados de la promoción 1971 del Instituto Dr. Plácido Marin, monta la coreografía del espectáculo “TriK...Trak...TriK...Trak” entretenimiento escrito y dirigido por Osvaldo Abruzeci.

Año 1972

- Hace la coreografía y puesta en escena de una secuencia del espectáculo “Vinicius” que, sobre la obra de Vinicius de Moraes se realiza en el Colegio de Abogados de la Plata y en el Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata y en el Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata. Realiza la asesoría coreográfica de la obra “Plaza hay una sola” de Diana Raznovich que el Elenco de Práctica Experimental de la Escuela de Teatro de La Plata, con la dirección de Mario Rolla, presenta en Ensenada, Magdalena y Escuela de Bellas Artes de La Plata (Provincia de Buenos Aires). Para el Teatro Universitario F y L se ocupa de la Dirección Coreográfica de la obra de Molière “Casado a la fuerza” que con dirección de J. C. Ponferrada se presenta en Tilcara, San Salvador (Provincia de Jujuy) y Cafayate (Provincia de Salta). Crea la coreografía y puesta en escena de “La niña, el globo y la vida” dentro del espectáculo “Aquí ser humano contestando” de Nelly Luciani.

Año 1973

- Monta la coreografía de la obra de Mane Bernardo y Sara Bianchi; “El mundo de la flor verde” con dirección de Santiago Doria y música de José Moreno y Sergio Pico. Para la Comedia de la Provincia de Buenos Aires monta la coreografía de “Los gemelos” de Plauto en versión libre de J. M. Paolantonio, con música de M. A. Rondado y dirección de N. Manzanos. Monta el movimiento del coro femenino en la obra “Antígona Vélez” de L. Marechal con dirección de Santangelo en el Teatro Municipal General San

Martín, Reposición en la Sala Casacuberta del Teatro General San Martín y Teatro Sarmiento de “El mundo de la flor verde”.

Año 1975

- Estreno en el Centro Cultural San Martín de la obra infantil “Pirulín Pirulero” de Santiago Doria y José Antonio Vázquez con música de Chico Novarro y dirección de Santiago Doria, Creación y montaje de la coreografía. Reposición de la misma obra en Jaque al Rey (Rosario, Provincia de Santa Fe).

Año 1976

- Asesoramiento coreográfico de la obra “Caballo de mar” d Edward Moore, dirigida por Marcelo Lavalle en los Teatros de San Telmo, Montaje de la coreografía de la obra “Saineteando” de Mario Merlino, con dirección de Santiago Doria, en El Ombligo. Reposición de “Pirulín Pirulero” en la Escuela Manuel Sola y Sala Casacuberta del Teatro General San Martín.

Año 1977

- Diciembre, reposición del poema “La niña, el globo y la vida” por Nelly Luciani en el Club Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.

Año 1978

- Mayo, reposición de la coreografía del poema “La niña, el globo y la vida”; estreno de “Alfonsina y el mar” con música de Ariel Ramírez y texto de Félix Luna y estreno de “I don’t know to love him” con música de A. Lloyd Webber y letra de Time Rice (de la obra “Jesucristo Superestar” . Canción de Magdalena) por Nelly Luciani en la Sociedad Argentina de Escritores (S.A.D.E.).

*

Actuación

- Durante sus estudios de danza clásica actúa en diversos conciertos. En 1947 integra la Compañía de Cecilia Ingenieros donde comienza su carrera profesional.

- Siendo integrante de esa Compañía es llamada para actuar con Clotilde y Alejandro Shkaroff en 1948 cuando forman Compañía para actuar para la Asociación Wagneriana y Amigos de la Música.

En 1949, en París como solista de la Compañía de Cecilia Ingenieros actúa en el Teatro del Vieux Colombier, en los Archivos Internacionales de la Danza y en conciertos aislados en la Casa de la América latina.

En 1952 ilustra las conferencias que da Ana Itelman en el Instituto de Arte Moderno.

En 1953, actúa como primera bailarina de la Compañía de Ana Itelman que actúa en el Teatro Montevideo.

- Siempre con la Compañía Itelman, en 1956 actúa en el ciclo dedicado a la danza que se desarrolla en el Teatro Nacional Cervantes, en la obra “Estga Ciudad de Buenos Aires” con música de Norma Romano, basada en el poema de Fernando Guibert “Poeta al pie de Buenos Aires”.

- Simultáneamente actúa en diversos programas de T.V. Canal 7.

A principios de 1956 viaja a Punta del Este. Al regreso integra el elenco que presenta la Comedia Musical “Simple y maravilloso” de Stein, Gluckman y Herwitty Hagus, en versión castellana de Cristóbal Cotton Cook y Guillermo Gainza Paz con la dirección de Marcelo Lavalle y coreografía de Ana Itelman en el Teatro Astral.

- Siempre en 1956 viaja a Río de Janeiro donde actúa durante 6 meses.

En 1957, a su regreso a Buenos Aires, la Compañía de Ana Itelman se desintegra. En ese mismo año, junto con Sara Pardo y Delfy Kaplan forman una Compañía que actúa en la Facultad de Derecho y en el Festival al aire libre del Collegium Musicum, ofreciendo, ofreciendo entre otras “Ciudad...Ciudad” con música de Astor Piazzolla y el “Coro de las Lavanderas” de “Yerma” de F. G. Lorca.

- Desde 1958 hasta 1961 comparte la dirección del Septeto de Danza cuya actuación ha sido:

Año 1958

Octubre - Ilustrando la conferencia “En busca de una manera argentina” dada por Lía Labarone para el Centro de Estudios Americanos en el Teatro Candilejas.

Noviembre - Función en el Salón A. Mentruyt de Lomas de Zamora invitado por la Comisión Municipal de Cultura, Función en el Teatro IHT a beneficio del Teatro de la Diagonal.

Diciembre - En la Plaza Sanmartiniana Marcos Grigera, invitado por la Comisión Municipal de Cultura de Lomas de Zamora. Al aire libre en el Club San Fernando que organizó la función con el Ateneo Popular Esteban Echeverría.

Año 1959

Enero - Gira por el interior

- Corrientes - invitado por la Dirección de Cultura de esa Provincia.
- Resistencia - Invitado por la Dirección de Cultura dependiente de la Subsecretaría de Justicia e Instrucción Pública de Chaco.
- Paraná - En el Teatro Casacuberta al aire libre.
- Santa Fe - En Teatro de Arte.

Abril - En el Festival que Gaceta Literaria organizó en el Teatro-Arena con motivo de la entrega de premios del concurso literario auspiciado por dicha revista.

Mayo - Recital para la Organización Artística Integral El Puente, en el Salón Kraft.

Junio - Por T.V. Canal 7 en las audiciones “Noches de Ballet”.

Julio-Agosto - Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, serie de conciertos en: Teatro-Carpa Belgrano, Teatro-Carpa Plaza Irlanda, Teatro Sarmiento.

Octubre - Auspiciado por la Dirección General de Cultura dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, concierto en el Teatro Smart. Auspiciado por la Comisión de Cultura del Magisterio de Vicente López, concierto en la Asociación Cultural de Vicente López. Concierto para los socios del Teatro Fray Mocho en el Teatro Cangallo.

En forma independiente, como solista, en las audiciones que “Leda y María” realizaron por T.V. Canal 7 y también por Canal 7 de T.V. en la audición infantil “Doña Disparate y Bambuco” dirigidas ambas por María Herminia Avellaneda.

Año 1960

Enero - Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, conciertos en el Teatro del Lago. Por T.V. Canal 7 en la audición “Anfiteatro Buenos Aires”.

Abril - Por T.V. Canal 7 en las audiciones “Anfiteatro Buenos Aires” y “modas en T.V.”.

Mayo - En el Teatro Lavalle en el Festival de la Moda y la Belleza. Por T.V. Canal 7 en la audición de la Dirección General de Cultura de la Nación

Junio - Por T.V. Canal 7 en la audición Guía de Cultura auspiciada por la Dirección de Cultura de la Nación, homenaje a F.G. Lorca.

Julio - Auspiciado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lomas de Zamora, concierto en la Sala A. Mentruyt de esa ciudad.

Agosto - Conciertos en el Teatro Fray Mocho.

Setiembre - Auspiciado por la Dirección de Cultura dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, concierto en el Teatro Smart. Por T.V. Canal 11 en la audición “Por las rutas del éxito”.

Año 1961

Marzo - Auspiciado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, conciertos en el Teatro del Lago. En ese año por T.V. Canal 7 con Compañía propia monta las escenas de la muerte en la obra “El Dibuk” de Anski, dirigida por Martín Clutet y las danzas de los shows “Buenos Aires blanco y negro” y “Fiesta en la noche”.

Desde 1962, forma parte del elenco de la Asociación Amigos de la Danza (A.A.D.A) donde estrenó las obras de Renate Schottelius “Recordad: el amor” y “Galería humana” con música de Valdo Schianarella.

Con partes de esas obras actúa en T.V. Canal 7.

Participa en la creación del Grupo de Danza Contemporánea que actúa en la Facultad de Medicina y en el Teatro-Arena de Plaza Once en el homenaje a Antonio Berni estrenando “Cuatro poemas” de Nicolás Guillén con coreografía del Grupo.

En 1963, monta por T. V. Canal 13 las danzas del Show de Marty Cosens. Como integrante de la A.A.D.A. estrena “Ironía del destino”, coreografía de Miriam Winslow y música de Jeess Meeker, “En la búsqueda”, coreografía de Rodolfo Dantón y música de Dimitri Kavalevsky.

Actúa también en los conciertos que esa Asociación realiza en Bahía Blanca, Santa FE y La Cumbrecita (Córdoba). Forma parte del Grupo Danza de Cámara que estrena en el Instituto de Arte Moderno, “Los cuatro temperamentos” con música de Paul Hindemith y coreografía en colaboración con Rodolfo Dantón.

En 1964, siempre como integrante de A.A.D.A. repone las obras antes mencionadas y “Gobernantes del rocío”, coreografía de Martha Jaramillo y música de Edgar Varese; estrena “Credo”, coreografía de Renate Schottelius y música de Valdo Schimarella; “El Unicornio, la Gorgona y la Manticora”, coreografía de Oscar Aráiz y música de Gian Carlo Menotti. A pedido de A.A.D.A. se reponen “Los cuatro temperamentos”. Participa del ciclo que esa Asociación realiza por T.V. Canal 7. Es invitada por el Teatro de la Alianza Francesa (T.A.F.) para dar una conferencia sobre ¡La danza contemporánea” con diapositivas e ilustrada.

En 1965, por T.V. Canal 9 monta las danzas del show Tridimensional. En A.A. D.A. se estrena el ballet “Cuento del amor burlado” con música de Michael Pretorius, argumento de Luciana Daelli, escenografía y vestuario de Mabel Astarloa y coreografía en colaboración con Beatriz Amábile; también estrena “Electra”, coreografía de Juan Falzone y música de Edgar Varese; “Amor humano”, coreografía de Susana Zimmerman sobre poemas dichos por María Casares. Por T.V. Canal 7 en la audición de Jóvenes Valores auspiciada por el Ministerio de Educación se repone “Cuento del amor burlado”, Para la Alianza Nacional de Intelectuales vuelve a dar la conferencia “La danza contemporánea”. En diciembre se incorpora al Ballet Martín Fierro que dirige María Elena Espiro, con el que realiza una gira por Tucumán y Jujuy. El diario especializado *Mundo de la Danza*, en el balance anual de estrenos menciona como la mejor coreografía del año a “Cuento del amor burlado” y también la mejor escenografía y menciona a sus cinco intérpretes entre los mejores del año.

En 1966, con el Ballet Martín Fierro actúa:

Enero - Cosquín - VI Festival Nacional del Folklore

Febrero - Teatro Victoria (Salta), Teatro Mitre, Altos Hornos de Zapla, Teatro José Hernández (Centro Siderúrgico), Teatro Centro Forestal, Mina Puesto Viejo, Mina 9 de Octubre (Prov. de Jujuy).

Marzo - Auspiciado por la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación de la Nación, actuación por T.V. Canal 7 con “Tango e instinto”, coreografía de Juan Falzone y música de Eduardo Rovira.

Abril - Capilla del Señor (Provincia de Buenos Aires), apertura de la IV Exposición Holando-Argentina, Muestra Industrial y Comercial.

Mayo - Teatro Roma de Avellaneda, Teatro Coliseo de Lomas de Zamora (función de gala).

Junio - Teatro Agón, temporada de 10 días.

Julio - Función de Gala en el Teatro Español de Posadas (misiones), Teatro El Círculo de Rosario (Provincia de Santa Fe). Para A.A.D.A., reposición de “Cuento del amor burlado” y estrenó de “La consagración de la primavera” coreografía de Oscar Aráiz y música de Igor Stravinsky.

Agosto-septiembre - Temporada en el Teatro Smart. En A.A.D.A. reposición de “La consagración de la primavera” y “Electra”.

Octubre - En el Teatro San Martín para A.A.D.A. reposición de “La consagración de la primavera”.

Noviembre - En el Auditorio Kraft presentación teatral del ballet para el film “Soluna” dirigido por Marcos Madanes, coreografía de Néstor Pérez Fernández. En T.V. Canal 7 colaboración con “sarabanda” de Juan Sebastián Bahc, coreografía de Ana Itelman en el ciclo de Televisión Educativa “Rumbo al mañana” dirigido por Teobaldo Marí.

Diciembre - Participación en el Show de Gas del Estado en las instalaciones de dicha institución en Tigre.

Año 1967

Febrero - Filmación en Tilcara (Provincia de Jujuy) del film “Soluna”.

Julio - Para A.A.D.A. función de gala en Venado Tuerto (Provincia de Buenos Aires), reposición de “Cuento del amor burlado” y “Los cuatro temperamentos”. En la función conmemorativa de la Independencia Nacional, estreno por el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora del ballet “Cuento del amor burlado”. En el Teatro San Martín, para A.A.D.A. se repone “Amor humano”, “Los cuatro temperamentos” y se estrena “Estudio para un monodrama” con coreografía de Rodolfo Danton.

Agosto - Para el Instituto Goethe en el Teatro Apolo reposición por el elenco de A.A.D.A. del Ballet “Cuento del amor Burlado”.

Septiembre - En el Teatro San Martín, para A.A.D.A. estreno de “El manantial de la doncella”, con música de Johann Hermann Schein y coreografía de Noemí Fredes. En el Salón Auditorio A. Mentruyt, reposición pro el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, de “Cuento del amor burlado”. Auspiciado por la Asociación Argentina de Danza (ASARDA) presentación del Grupo Danza de Cámara en el Teatro Apolo, estreno de “Transiciones” con música de Duke Ellington y coreografía en colaboración con Rodolfo Danton y también “Concierto de Aranjuez” con música de Joaquín Rodrigo y coreografía de Doris Petroni. En Temperley, por el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, reposición de “Cuento del amor burlado”.

Octubre - Auspiciado por ASARDA en el Teatro Argentino de la Plata, repetición del programa realizado en Buenos Aires. En Zárate, pro el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, reposición de “Cuento del amor burlado”. Auspiciado por la Escuela de Canto Coral de Mar del Plata, presentación en el Teatro Neptuno de esa ciudad del Grupo Danza de Cámara, reposición de

“Concierto de Aranjuez”, “En la búsqueda”, “Estudio para un monodrama” y “Transiciones”.

Noviembre - En el Teatro San Martín para A:A.D.A. reposición de “Estudio para un monodrama” y “Transiciones”.

Diciembre - En el Teatro Odeón, temporada con el Ballet Martín Fierro. Con el mismo grupo función al aire libre en el Museo Pampeano de Chascomús (Provincia de Buenos Aires).

Año 1968

Enero - En el ciclo auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, “Poesía en el lago”, actuación del Grupo de Danza de Cámara con coreografías sobre distintas poesías en colaboración con Beatriz Amábile. En Resistencia, en su 90 aniversario, actuación con el Ballet Martín Fierro.

Febrero - Invitado por la Dirección de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, actuación del Ballet Martín Fierro en el Anfiteatro Miguel Lillo de Necochea en la V Semana de las Letras.

Abril - Presentación, auspiciado por la Subsecretaría de cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, del Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, en el Teatro del Lago, reposición de “Cuento del amor burlado”, Con el Ballet Martín Fierro función en el Teatro Español de Santa Rosa (La Pampa).

Mayo - Función conmemorativa de la Fiesta Nacional, auspiciada por la Subsecretaría de Cultura de la Nación, presentación, presentación en el Luna Park del Ballet Martín Fierro.

Julio - Para A.A.D.A. en el Teatro San Martín, se estrena “Balletti per cantare, sonare e ballare” con música de Giovanni Gastoldi, escenografía y

vestuario de Ibo Oyola Ortega, coreografía en colaboración con Beatriz Amábile y “Variaciones Olímpicas” con música de Roberto García Morillo e iluminación de Bruno Venier y coreografía de Paulina Ossona. En Santa Rosa (función de gala) y General Pico (La Pampa) por el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, reposición de “Cuento del amor burlado”. En el Salón Auditorium de Mar del Plata, por el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, reposición de “Cuento del amor burlado”.

Septiembre - En Azul (Provincia de Buenos Aires) por el Ballet de Cámara de Lomas de Zamora, reposición de “Cuento del amor burlado”. Para A.A.D.A. reposición de “Balletti per cantare, sonare e ballare” y “Estudio para un monodrama”.

Octubre - Invitada por ASARDA baila “La ofrenda” con música de Jacobo Ficher y coreografía de Paulina Ossina. Repone para A.A.D.A. “Estudio para un monodrama”, “Cuento del amor burlado” y “El tango” con música de Astor Piazzolla, poesías de Jorge Luis Borges y coreografía de Beatriz Amábile y Doris Petroni. “Cuento del amor burlado” es bailado por el Grupo que actúa en Viedma, Ing. Jacobaci y Gral. Roca (Provincia de Río Negro).

Año 1968

Enero - Febrero - En el ciclo auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, “Ballet en el Lago”, para A.A.D.A., reposición de “En la búsqueda”, “Cuento del amor burlado”, “Transiciones” y “Balletti per cantare, sonare e ballare”.

Marzo - En el ciclo Ballet en el Lago, reposición de “Amor humano” con el grupo dirigido por Susana Zimmerman.

Abril - En el Teatro Payró, estreno de “Tres negro spirituals” con coreografía de Rodolfo Danton y música anónima, en la conferencia dada por Iván Kresteff, “Semana Santa en Israel”.

Mayo - En el Teatro Argentino de la Plata, con el Ballet Buenos Aires, reposición de “Estudio para un Monodrama”. En el Palacio Peñarol de Montevideo (Uruguay), reposición del Ballet Martín Fierro, por el Grupo Martín Fierro.

Junio - Para A.A.D.A. en el Teatro San Martín, reposición de “Tres Negro Spiritual”

Julio - En el Teatro Astral de Mar del Plata, para la función en homenaje a las fechas patrias de Argentina y Francia, denominada “Encuentro con París”, Montaje de una “Java-vals”. Para A.A.D.A. estreno de “América” sobre poemas de Miguel Ángel Asturias, Manuel del Cabral y Elbio Romaro con música de Antonio Yepes y coreografía de Beatriz Amábile y reposición de “Estudio para un Monodrama”.

Agosto - En Mercedes (San Luis) con el Ballet Buenos Aires, reposición de “Tres negro spirirtuals”. Para A.A.D.A. en el Teatro San Martín, estreno de “Ramayana”, con coreografía de Jorge Micheli y música tradicional hindú.

Septiembre - Para A.A.D.A. reposición de “Tres negro spirituals”.

Octubre - En el Jockey Club de la Plata, conferencia “La danza contemporánea”.

Diciembre - Para A.A.D.A. en el Teatro del Lago, reposición de “Cuento del amor burlado” y “América”. Con el Ballet Martín Fierro, en el Teatro General San Martín y Teatro del Lago, estreno de “Cuatro bocetos navideños”, con coreografía y dirección general de María Elena Espico, compaginación general de Ernesto Catalán y escenografía e iluminación de Eduardo Corrado.

1970

Mayo - Con el Ballet martes in Fierro, estreno del Ballet “Viltipoco”, en el Pucará de Tilcara, en la Plaza de las Banderas (Palacio de los Tribunales),

Teatro Español de San Pedro de Jujuy, Estado de la Federación de Básquet, (Provincia de Jujuy) y Cione-Teatro Victoria (Salta).

Junio - Para A.A.D.A. en el Teatro Municipal General San Martín, reposición de “Tres negro spirituals”.

Junio - Para Expodanza 70, en el Centro Cultural del Teatro General San Martín, estreno de “Búsqueda 2”, coreografía de Rodolfo Danton y montaje sonoro de Miguel Ángel Rondano y vestuario e iluminación de Roger Gibson. En la Comedia Marplatense, para Expodanza 70, reposición de “Tres negro spirituals” y “Búsqueda 2”.

Agosto - Expodanza 70 en el Teatro Juan de Vera, Corrientes (Provincia de Corrientes), reposición de “Búsqueda 2”. Para Expodanza 70 en el Centro Cultural del Teatro San Martín, estreno de “El Arca de Noé”, con puesta en escena y dirección general de Juan Falzone, textos de Juan Audino e iluminación y vestuario de Ibo Oyola Ortega.

Septiembre - Para Expodanza 70 en el Centro Cultural General San Martín, en función extraordinaria, “Más o menos infinito”, coreografía de Arlette Bon, textos de Jorge Luis Borges, música de Alberto Ginastera y “La escala de Jacob”, coreografía de Arlette Bon, música de Tomás Sikorski, elemento de Rogelio Polessello, iluminación de Ibo Oyola Ortega. Para A.A.D.A. reposición de “Búsqueda 2”. Para el Ballet Martín Fierro reposición en el Teatro Coliseo de Buenos Aires de “Viltipoco”.

Octubre - Con el Ballet Martín Fierro continúa la temporada en el Teatro Odeón, con la obra “Viltipoco”. Para A.A.D.A. reposición de “Estudio para un Monodrama”.

Diciembre - Para A.A.D.A: reposición en la Sala Casacuberta del Teatro General San Martín de “Tres negro spirituals”.

1971

Enero - Para A.A.D.A. en el Teatro del Lago, reposición de “Tres negro spirituals”. Por T.V. Canal 7 en el Ciclo Experiencias animado pro Ana Itelman y Oscar Aráiz, reportaje a Rodolfo Dantón en la audición denominada “El intérprete”; reposición de “Tres negro spirituals” y “Estudio para un Monodrama”. En el Teatro del Lago estreno de “Tiempo de Zodíaco” coreografía de Juan Falzone con música de Mort Garson, textos de Jacques Wilson, traducción de Celso Silvestrini.

Febrero - En el teatro del Lago, estreno del Espectáculo “Danzas de ponderación”, integrado por “Misa Luba del Congo” y “Negro spirituals” con coreografía y dirección de Rodolfo Dantón.

Abril - En el Ciclo Danza Confrontación en el Centro Cultural General San Martín, en la función dedicada al Silencio, reposición de “Estudio para un Monodrama”. En el Ciclo Panorama de la Danza 1071, en el Teatro Embassy, reposición del espectáculo “Danzas de ponderación”. Por T.V. Canal 7 repetición de video-tape de “Tres negro spirituals”.

Julio - Reposición de “Cuento del amor burlado” en la Sala Biblioteca Alberdi de la Ciudad de Tucumán, por la Compañía Contemporánea de Danza.

Septiembre - En las conferencias dadas por Susana Zimmerman en el Centro Cultural General San Martín “Historia de la danza”, ilustrada con movimientos de danza contemporánea y coreografía con reposición de “Tres negro spirituals” y “Estudio para un monodrama”.

Noviembre - En el Ciclo de Danza Folklórica y Contemporánea realizado en el Círculo de la Policía Federal, por María Elena Espiro, reposición de “Tres negro spirituals” y “Estudio para un monodrama”. En el Café-Concert organizado por la Comunidad Bel-El, reposición de “Tres negro spirituals”, “Estudio para un monodrama” y estreno de “Canciones” con música tradicional hebrea y coreografía propia.

Diciembre - En el Teatro del Lago, reposición de “Misa Luba del Congo”, “Negro spirituals” y estreno de “Para Navidad” con música folklórica argentina y coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón.

Año 1972

Enero - Por T.V. Canal 7 en el Ciclo titulado Ballet, estreno de “Elementos” con música de Miguel Ángel Rondano y coreografía de Rodolfo Dantón. Para A.A.D.A. en el Teatro del Lago, reposición de “Elementos” y “Negro spirituals”. Para Ballet de Buenos Aires, reposición de “Tres negro spirituals” y “Canciones”.

Febrero - Para Ballet de Buenos Aires, en el Teatro Martín Fierro de La Plata, reposición de “Tres negro spirituals” y “Canciones”.

Abril - En el Centro Cultural General San martes in para el ciclo Danza Confrontación, estreno de “Momentos”, con coreografía propia y vestuario de Roger Gibson.

Mayo - Reposición de “Cuento del amor burlado” por la Compañía Contemporánea de Danza en Vespucio (Salta).

Julio - Para A.A.D.A. reposición en el Teatro Coliseo de “Estudio para un monodrama”. En el Plaza Hotel de Cutralcó (Neuquén) reposición de “Cuento del amor burlado”, por la Compañía Contemporánea de Danza.

Agosto - Para el Ciclo Danza Confrontación, en el homenaje a Renarte Schottelius, reposición de “Canciones”.

Septiembre - En el Cine Gran Rex, a beneficio de la Cooperadora de la Escuela Nacional de Danzas y para A.A.D.A. en el Teatro Coliseo, reposición de “Canciones”.

Octubre - En el Centro Cultural San Martín, reposición de “Canciones” y “Negro Spirituals”, para A.A.D.A. y la Asociación Celia Torrá.

- En el Centro Cultural General San martes in estreno de “Libro de Órgano” de Oliver Messiaen, con coreografía de Marta Sol Bendahan y Alicia Muñoz, para AS.AR.DA. Para la Semana de las Artes, en el Teatro Ateneo, reposición de “Negro spirituals”, “Libro de órgano”, “Tres negro spirituals” y “Canciones”.

Diciembre - En el Konzer-Haus reposición del espectáculo “Vinicius”.

Año 1973

Febrero - En el Teatro del Lago, reposición de “Negro Spirituals” y estreno de “Canon y Chacona” de Johannes Pachelbel y “Bachianas brasileiras” de Héctor Villalobos, con coreografía de Rodolfo Dantón, Reposición del espectáculo “Vinicius” en el Salón de Actos del Centro Médico de Mar del Plata.

Marzo - Reportaje por Radio Nacional a cargo de C. Giuffra y María Elena Dubecq.

Abril - Por T. V. Canal 7, en la audición Ballet, reposición de “Canciones”, “Tres negro spirituals”, “Estudio para un Monodrama” y estreno de “Canto solitario”, con música de M. A. Rondano y coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón.

Mayo - Grabación para S.W.F.T.V. Alemana, de “Recordando” de la obra “Imágenes” con música de Astor Piazzolla y coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón.

Junio - Para el Ciclo Danza-Confrontación, en el Centro Cultural General San Martín. Estreno de “Perfiles”, espectáculo integrado por “Recordando”, con sonomontaje de M. A. Rondano y coreografía en colaboración con Rodolfo Dantón, “Juana Azurduy” con sonomontaje de J. C. Cuacci y coreografía propia. e “Imágenes”, con música de Astor Piazzolla o coreografía y vestuario

de Rodolfo Dantón. Reposición del espectáculo “Vinicius” en el Teatro Armando Discépolo

Julio - En el Teatro Nacional Cervantes, organizado por la Dirección Nacional de Educación Artística, reposición de “Juana Azurduy”.

Octubre - En la Sala Casacuberta del Teatro General San Martín, reposición del espectáculo “Perfiles”. Auspiciada por la Subsecretaría de Cultura de la Nación y la Dirección de Cultura de Resistencia - Chaco - reposición de “Tres negro spirituals”, “Juana Azurduy” e “Imágenes”- Interviene con “Tres negro spirituals” en el Primer Festival de la Danza realizado en el Teatro Blanca Podestá.

Noviembre - Para la Semana de Buenos Aires, en el Jardín Botánico, actuación con “Juana Azurduy” e “Imágenes”. Reposición de “Canciones” pro la bailarina M. S. Bendahan en el Teatro Shá.

Dici-embre - Auspiciado pro la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, recital en el Teatro del Lago con “Tres negro spirituals”, “Imágenes”, “Shantiniketan” (Morada de Paz, estreno) con música y texto de Alicia Terzian y coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón y “Juana Azurduy”.

Año 1974

Enero - En la audición LaMujer de Hoy, dirigida por el Dr. I. Steinberg, transmitida por Radio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, reportaje con la Sra. Gladys S. de Müller y Sra. Olga F. Latour de Botas.

Año 1975

Marzo - Auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Buenos Aires, en el Ciclo Recitales en el Lago, espectáculo de danza en codirección con Rodolfo Dantón, reposición de “Cuento del amor burlado”.

Abril - Nota en el Diario Clarín sobre “Los bailariens piden auxilio”, filmada por Alicia Muñoz.

Mayo - Como parte integrante de un audiovisual sobre la ciudad de Buenos Aires, destinado a Israel, montaje a la bailarina Diana Eidelsztein de la obra “Soledad”, con música de Astor Piazzolla,

Agosto - Reposición de “Canciones” y estreno de “Soledad” por la bailarina Marta Sol Bendahan en la Escuela Delfín Gallo (Villa Devoto).

Noviembre - Reposición de “Canciones” y “Soledad” por la bailarina M. S. Bendahan en la Escuela n. 8 del Consejo Escolar 8 Antonio Schetino (Capital).

Diciembre - Reposición de “Soledad” por la bailarina Alicia Muñoz en el Festival de la Escuela de Danzas N. 2.

Año 1976

Enero - En el espectáculo de danza dirigido por Rodolfo Dantón realizado en el Teatro del Lago, reposición de “Cuento del amor burlado”. Auspiciado por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ciclo de Recitales en el Lago y dirigiendo el Grupo de Danza, reposición de “Negro Spirituals” y estreno de “Tangata” con música de Astor Piazzolla.

Febrero - En la audición Noches de Ballet por T. V. Canal 9, reposición de “Negro spirituals” y “Tangata” con el Grupo de Danza. Para la misma audición, en el espectáculo dirigido por Rodolfo Dantón, reposición de “Cuento del amor burlado”.

Marzo - Reposición de “Soledad” por la bailarina Alicia Muñoz en el Teatro IFT .

Junio - Con el Grupo de Danza, función en el Teatro municipal Rafael de Aguiar en San Nicolás (Provincia de Buenos Aires), reposición de “Tres negro spirituals”, “Tangata” y “Cuento del amor burlado”

Julio - Reposición por la bailarina Alicia Muñoz de “Canciones” en la Escuela I. L. Paretz de Villa Linch.

Año 1977

Mayo - En el Teatro del Instituto, Dirección General del espectáculo de Mara Sol Bendahan, reponiendo “Canciones” y “Soledad”. Con el Grupo de Danza. Gira por Comodoro Rivadavia (Provincia de Chubut), 3 funciones y Cañadón Seco (Provincia de Santa Cruz) 1 función, organizadas por la Universidad Nacional de la Patagonia en Colaboración con la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, reposición de “Tres negro spirituals”, “Estudio para un Monodrama” y “Tangata” y “Cuento del amor burlado”.

Junio - Reposición del Espectáculo de marta Sol Bendahan en el Teatro Municipal de Necochea (Provincia de Buenos Aires) organizado por la Dirección Municipal de Cultura.

Julio - En el Teatro del Instituto, junto con Marta Sol Bendahan y con la dirección de Rodolfo Dantón, reposición de “Tres negro spirituals”, “Estudio para un Monodrama”, estreno de “Imágenes” con música de Astor Piazzolla y coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón.

Agosto - Premio 11 del 11 otorgado por el Canal 11 de T.V. por la tarea realizada.

Septiembre - Intervención en el cortometraje dirigido por Juan Falzone “Probeta de movimiento”, que obtuvo el tercer premio en la categoría documental en el concurso organizado por Peña Foto Cine 8 mm de La Plata (Provincia de Buenos Aires).

Octubre - Intervención en la función de C.I.E.E.D.A: en conmemoración de la Semana de la Danza, en el Teatro del Instituto; reposición de “Tres negro spirituals”, “Estudio para un Monodrama”, “Imágenes” y “Canciones”.

Noviembre - Reposición para el Grupo Integración Danza de “Tangata” en el Centro Cultural General San Martín y Salón Bodas de Oro del Club Juarenses en Juárez (Provincia de Buenos Aires). Para la Escuela Nacional de Danzas, durante la Semana de las Artes en el Salón de Educación Permanente del Centro Cultural General San Martín, reposición de “Tres negro spirituals”

Diciembre - Reposición de “Tangata” pro el Grupo Integración Danza en el Centro Cultural General San Martín.

Año 1978

Marzo - Para la Revista *Ballet* en la sección Fotoballet, serie de fotografías de Ricardo Sanguinetti, de “Tres negro spirituals”.

Junio - Con el Grupo de Solistas de Buenos Aires, gira por Concordia, Concepción del Uruguay y Nogoyá (Provincia de Entre Ríos), reposición de “Tres negro spirituals” y “Soledad”.

Julio - Participación con “Tres negro spirituals” en la conferencia a cargo de Paulina Ossona sobre “Historia de la danza contemporánea argentina, en presencia y acción”, en el Salón Independencia del Hotel Sheraton.

Agosto - Auspiciado por la Dirección de Cultura Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca (Provincia de Catamarca), espectáculo junto con Marta Sol Bendahan y dirección de Rodolfo Dantón, reposición de “Canciones”, “Tres negro spirituals”, “Estudio para un Monodrama” e “Imágenes”.

Octubre - Reposición de “Canciones” y “Soledad” por la bailarina Marta Sol Bendahan en el Primer Encuentro de Danza Contemporánea, organizado por

la Universidad Nacional de Misiones, en la Sala Maruja Ledesma de Posadas (Provincia de Misiones).

Noviembre - En el Teatro del Instituto, junto con Marta Sol Bendahan y con la dirección de Rodolfo Dantón, reposición de “Canciones”, “Soledad” y estreno de “Cuadros” de Modesto Mussorgsky y coreografía propia; “Cuatro temas” de J. S: Bach con coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón, “Preludios” de F. Chopin y coreografía de Rodolfo Dantón.

Año 1979

Abril - Reposición por el Grupo Integración Danza de “Canciones” en el Centro Cultural General San Martín.

Junio - Gala de inauguración del Ciclo Creadores e Intérpretes Argentinos, organizado por el Consejo Argentino de la Danza (CAD), miembro del Consejo Internacional de la Danza, UNESCO, París, reposición por la bailarina Marta Sol Bendahan de “Dos judíos” (escena que pertenece a la obra “Cuadros”), en el Teatro Presidente Alvear.

Julio - Coordinación y Dirección general de espectáculo ofrecido por la Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata, en conmemoración al 9 de Julio, en el Teatro Colón de Mar del Plata.

Agosto - Coordinación y Dirección general del espectáculo ofrecido por la Escuela Municipal de Danzas de mar del Plata, en el Hogar Municipal de Ancianos de esta ciudad.

Septiembre - Participación en el Primer Encuentro de Coreógrafos Latinoamericanos organizado por el CAD, en la sede de la Secretaría de Estado de Cultura de la Nación. Gala Primer Aniversario del Consejo Argentino de la Danza (CAD), reposición de “Tres negro spirituals”, en el Teatro Presidente Alvear. Reposición por la bailarina Marta Sol Bendahan de “Cuadros”, en la Sala Molière

Octubre - Ciclo de Creadores e Intérpretes Argentinos, organizado por el CAD, estreno de “Misa Luba” con música tradicional del Congo, coreografía y vestuario de Rodolfo Dantón, en el Teatro Presidente Alvear. Coordinación y Dirección General del espectáculo ofrecido por la Escuela Municipal de Danzas de Mar del Plata en la Escuela N. 2, República de Méjico de esta ciudad.

Noviembre - Coordinación y Dirección General, junto con Rodolfo Dantón, des espectáculo ofrecido por la bailarina marta Sol Bendahan, con reposición de “Cuadros” en el Teatro Diagonal de mar del Plata.

Diciembre - Coordinación y Dirección General de la Función Anual de la Escuela Municipal de Danzas, en el Teatro Ópera de Mar del Plata. Reposición por la bailarina Marta Sol Bendahan de “Canciones” y “Soledad” en el Teatro Diagonal de Mar del Plata.

Año 1980

Abril - Invitada al Segundo Encuentro de la Danza en el Río de la Plata, como representante del CAD, en Montevideo, Uruguay, reposición de “Tres negro spirituals”, “Soledad” y “Misa Luba”, en el Teatro Alianza.

Junio - Jurado en las pruebas de permanencia de algunos elementos del Cuerpo de Baile del Teatro Argentino de La Plata.

Septiembre - Gala del CAD en Mar del Plata, en el Teatro Colón. Reposición de “Tres negro spirituals”. En la misma función, reposición pro la bailarina Marta Sol Bendahan, de “Soledad”.

Octubre - Dirección General de las funciones de la Escuela M Municipal de Danzas en el Teatro Opera de Mar del Plata.

Noviembre - Dirección General de la función organizada por el Club de Madres y Asociación Cooperadora de la Escuela N. 6. Jurado en las pruebas

de permanencia de algunos elementos del Cuerpo de Baile del Ballet del Sur (Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires). Dirección General del Acto de Fin de Curso realizado en la Escuela Municipal de Danzas.

Diciembre - Dirección General del Acto Académico y Acto Artístico realizado en el Teatro Roberto J. Payró, con motivo de la entrega de Diplomas y medallas a las egresadas y el nombramiento de la nueva abanderada y escoltas.

Año 1981

Enero - Auspiciada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón, Dirección General de la reposición, en el Teatro Auditorium, de la función anual de la Escuela Municipal de Danzas.

Noviembre - Dirección General de las funciones de la Escuela Municipal de Danzas en el Teatro Auditorium y Acto de fin de curso realizado en la Escuela Municipal de Danzas.

Diciembre - Dirección General del Acto Académico y Acto Artístico, realizado en el Teatro Roberto J. Payró, con motivo de la entrega de Diplomas y medallas a las egresadas y el nombramiento de la nueva abanderada y escoltas.

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
ESTELA MARIS

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
ESTELA MARIS

CELINA HURTADO

JUAN FALZONE

Presentación

Conocí personalmente a Juan Falzone en 1981, cuando comenzaba la propuesta de Danza Abierta y se formó el Consejo Argentino de la Danza (CAD). Antes había visto una *performance* suya muy famosa (distribuía lechuga en el piso del escenario, algo que no había comprendido y me aclaró en sucesivas charlas sobre sus ideas de de-construcción dancística) y había leído algunas críticas. En realidad no conocía mucho su trayectoria sino que fui comprendiendo su propuesta en conversaciones y trabajo en común. Aunque era un coreógrafo de avanzada, su formación había sido muy tradicional e incluso se inició como bailarín clásico. Por eso, a diferencia de otros creadores modernos, siempre exigía una base técnica sólida que sólo confiere (decía) la danza clásica. La de-construcción, por lo tanto, no era en la técnica sino en el estilo, y en la incorporación de movimientos y actitudes diferentes, arriesgadas, pero cuya buena realización escénica exigían al bailarín un gran dominio corporal.

Juan siempre se interesó, además de su propio trabajo como coreógrafo, director y maestro de danza, en gestionar espectáculos de danza de diferentes compañías. y su enseñanza, difusión y proyección. Cuando se creó en París, con patrocinio de la UNESCO, el Consejo Internacional de la Danza (CID) inmediatamente tuvo la idea de organizar el Consejo Argentino de la Danza (CAD) como filial suya. Dedicó al (CAD yo diría que alma y vida durante los años en que él fue su Secretario General (en realidad su *alma mater*). Puso en él su tiempo, su conocimiento, sus contactos, su experiencia y hasta su dinero (recuerdo que su hermana se enojó con él porque gastó en el CAD un ahorro que tenían para terminar el techo de sus cabañas en Córdoba). En tres años se hicieron más cosas en el CAD que en todos los siguientes. Destaco especialmente el interés que puso en la danza folklórica, incorporando grupos, especialistas, y armando programas mixtos para mostrar en una misma función todas las variantes y estilos de la danza, que incluían la expresión corporal y el mimo. Participó, propició y alentó a todos los que nos incorporamos, con mayor o menor compromiso, en las funciones de Danza

Abierta. Son historia poco conocidas, que alguna vez deberán contarse con prolijidad. También tuvo la idea de fundar una revista *Argentina en la Danza*, en la cual colaboramos varios con reseñas, críticas y artículos de fondo, que pudo salir mientras él consiguió la financiación, sea en avisos o por su propio aporte.

Creo que hubiera deseado continuar en esa tarea el resto de su vida, pero no fue así. Las intrigas internas terminaron mellando su resistencia y finalmente renunció. El CAD no volvió a ser lo que era, e incluso salió de la órbita del CID y se desafilió; casi todos los que estábamos en los tiempos fundacionales nos retiramos.

Juan entretanto había encontrado otra veta de su creatividad: el telar. Trabajaba con diseños propios, en telar de mano, e incluso puso una boutique de sus productos, que tenían muy buena acogida. Pero su salud se quebrantó y abandonó Buenos Aires para vivir en las sierras de Córdoba, donde junto con su hermana eran propietarios de un complejo de cabañas en alquiler, para quienes desearan disfrutar de una vida campestre en medio de la sierra. Allí encontró la paz, hasta su muerte, en 2007 (había nacido en 1930). Un lugar alejado de todo lo que había sido su vida artística, pero que era en definitiva una concreción final de subida: una búsqueda incesante de la belleza eterna.

Entrevista a Juan Falzone por Celina Hurtado

1. ¿Cómo caracteriza su obra y su estilo?

Considero que soy el resultado de una época de cambio como la que nos toca vivir en estas últimas décadas, con maestros que me enseñaron una técnica estricta y neta, por un lado, y por la otra, sintiendo necesidades de ampliar esa posibilidad de más allá de lo recibido en un aula de clase. Mis andanzas por otras áreas expresivas, como lo son el teatro y la danza o el cine y la danza, me han llevado, consciente o inconscientemente, a ir viendo y sintiendo de alguna forma más personal mi trabajo, el que debo reconocer en muy pocas oportunidades pude profundizar e investigar, como me hubiera gustado y necesitado, por dedicarme a actividades paralelas, aunque de danza, las que desviaron mi camino como investigador coreográfico, pienso, temporalmente.

Como bases reales y netamente clásica **liberada** de sus posiciones estrictas, pero completamente ajustada a su sentido estético, pienso que: **el espacio, las formas y la dinámica pueden y deben sugerir todo, hasta los personajes más teatrales deberían sugerir sus sentimientos y no expresarlos abiertamente como si se tratara incluso de una mala dirección de una obra de teatro.** Tal vez podría definir mi trabajo como abstracto; y llegué en algunos casos, según en qué época, a realizar obra de total carácter surrealista.

2. ¿Qué aspectos (formación, lugares de trabajo, maestros, viajes, etc.) favorecieron su creación y cuáles fueron las dificultades más generales que encontró?

No creo que se pueda separar el lugar coreográfico con el momento de vida que uno está viviendo. Como para decir cuál fue mejor o peor para crear; siendo que está en uno, en nuestra esencia, que tal vez algo, no sé, cualquier cosa, nos puede ayudar, ya sea en la Quebrada de Humahuaca, o en las costas

del mar, en la soledad o en la compañía de una o muchas personas, o que encontremos el tema, una idea, una necesidad de decir algo. No sé exactamente qué lugar en mí me ayudó a crear. Si sé **perfectamente que sólo en paz me encontré conmigo mismo creador.**

Conocer y vivir en París, trabajar allí, fue sin duda una experiencia sumamente positiva, contar con un grupo de bailarines y lugar de trabajo es el ideal de todo creador y **necesidad imprescindible para poder crecer**, más allá de tener o no presupuesto para realizar las presentaciones, pues me interesan las obras –normalmente– desnudas de vestuario que no permite ver la esencia del movimiento. Esta posibilidad también se me dio en Buenos Aires, pero las condiciones eran otras; aquí en el Centro Cultural San Martín primero y luego el Teatro Municipal San Martín, también permitieron que se trabajara –**sin presupuestos para el grupo, sólo cachet cada vez que actuara**– que pudiera continuar investigando, sólo que en ese momento comencé a descuidar mi labro de coreógrafo por la de maestro, Director del Instituto del Teatro, organizador de ciclos de danza etc.; debemos agregar a esto que el momento político que vivía el país entonces –en esta oportunidad nos tocó a nosotros– no permitió que continuara la labor de la Escuela, la compañía y el ciclo que se venía desarrollando bajo mi dirección. La falta de una política cultural clara y continua hace que nuestro arte tenga grandes subidas y bajadas, sin lograr un cauce definitivo.

3. Opinión sobre la creación coreográfica argentina

Creo que es importante el material creativo que tenemos, no en todo el mundo que hace danza profesional evidentemente, pero hay puntas de lanza muy interesantes. Pero lo que no descubrí aún en la Argentina a demasiados creadores coreográficos con una línea de trabajo que se mantenga a lo largo de su carrera, salvo algunos pocos casos como el de Renate Schottelius, Paulina Ossona, Rodolfo Danton, más allá que creo que una línea puede ser ascendente o descendente.

4. Opinión sobre el futuro de la danza argentina

En este fin de año 1981, a pesar de la euforia que nos trajo aparentemente Danza Abierta a la danza en Argentina, no a la **danza argentina** que no existe como tal, no puedo decir otra cosa que “la mejoráis del enfermo puede ser aparente, pues el mal fue atacado aparentemente por farmacéuticos y no por médicos que hubieran limpiado como corresponde el campo operatorio”.

Todo tiempo pasado fue mejor puede aplicarse aquí, ya que todos sabemos que los ciclos se repiten, que no hay nada nuevo bajo el sol y si los que vienen pujando desconocen lo que otros ya han hecho, en vez de hacer que la espiral creativa vaya subiendo, vemos con otras músicas, con otros bailarines, las mismas cosas de años atrás, sin aportes interesantes al arte coreográfico; usar la música de moda o la corriente creadora que nos llega de afuera no significa que la danza argentina esté en vías de **encontrarse a sí misma para proyectarse como tal**.

Curriculum vitae de Juan Falzone

Creador del Ciclo Expodanza en el Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires en 1970, el mismo se extendió hasta el año 1974 en que pasó al Teatro Municipal General San Martín.

Este ciclo absorbió a todos los coreógrafos de Buenos Aires, desde Abril a Noviembre de cada año, se fueron presentando todos los profesionales de la danza y aquellos jóvenes valores que necesitaban un escenario donde mostrar sus obras; sólo con saber que el éxito de este ciclo hizo crear un Seminario de Danza en el Centro Cultural San Martín se comprenderá el movimiento y la vitalidad que el mismo tuvo.

Creador del Seminario de Danza del Centro Cultural San Martín, con un enfoque completamente contemporáneo, donde el alumnado tenía oportunidad de complementar las clases de técnica de la danza con teatro y canto.

Al pasar al Teatro Municipal General San Martín, la infraestructura permitió ampliar como correspondía las horas de cátedras, quedando un plan de estudio de tres años con las siguientes materias: Danza Contemporánea, Ballet, Teatro, Foniatría, Canto, Música, Improvisación y Coreografía. El mismo funcionó entre 1972 y 1975.

Actualmente ocupa el cargo de Secretario General del Consejo Argentino de la Danza –UNESCO– dependiente del Consejo Internacional de la Danza, ONG UINESCO (París)

Durante su segundo período de reelección presenta el proyecto para realizar el “Primer Encuentro Argentino del Movimiento y la Salud”; el mismo fue declarado de interés nacional y contó con su presidencia en el Comité Ejecutivo. Interesada UNESCO en continuar apoyando económicamente

dicho proyecto, promueve el Taller Experimental y Seminario Regional, como continuación de dicho Encuentro.

Es creador del órgano difusor de dicho Consejo: *Argentina en la danza*; entre otros podemos puntualizar que su proyecto sobre “Las formas y el espacio” (interior y exterior) se realizará en forma regional, según lo prevé el Consejo Internacional de la Danza, entre los años 1982/1983.

Estudió con

-Roberto Ciachero, Tamara Grigorieva, María Ruanova, Amalia Lozano, Carlota Pereyra y Elisa Ragio
-Renate Schottelius, María Fux, Cecilia Bullaude, Estela Maris, Rodolfo Dantón, Luisa rinberg y Lía Labarone

En la Argentina

-Françoise Dupuy, Dominique Duüy, Katherin Henry de Epincia, Christians de Rougvemont y Valeru Camill

En Francia.

-Participó de clases con Serge Golovine y Crandall Dheal

En París y Buenos Aires

-Curso de coreografía con Renate Schottelius

Actuación como bailarín

1960

- “A María, el corazón”. Auto Sacramental de Calderón de la Barca, Congreso Mariano, en la Plaza Congreso de Buenos Aires.

1961

- “La jaula del Rey Tamerlano”, Aula Magna de la Facultad de Medicina de Buenos Aires.

- “Machu Pichu”, Teatro Smart de Buenos Aires.
- “Tocata”, Teatro Smart de Buenos Aires.
- “Pavana”, Teatro Smart y Del Lago de Buenos Aires.
- “La familia del suicida”, Teatro Smart y Del Lago de Buenos Aires.
- “Danzas de Lulli”, Teatro Smart y Del Lago de Buenos Aires.

El programa del Teatro Smart fue interpretado en el Teatro La Cabaña y Canal 13 de Lima, Perú, Feria Internacional del Pacífico, con el auspicio de la Cancillería Argentina.

- “La Navidad del pobrecito”, Escenario montado en la av, 8 de Julio y Paraguay de Buenos Aires

1962

- “Tres de tres”, Teatro del Puente de Buenos Aires.
- “Recordad el amor”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.
- “Preludio y fuga”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.
- “Orfeo y Eurídice”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.
- “Baguala”, Teatro de la Reconquista de Buenos Aires.
- “Preludio”, Teatro de la Reconquista de Buenos Aires.
- “A la soledad y el silencio”, Teatro de la Reconquista de Buenos Aires.

1963

- “Danzas antiguas”, Teatro Belgrano de Villa Gral. Belgrano de Córdoba.
- “Preludio y fuga”, Teatro Belgrano de Villa Gral. Belgrano de Córdoba.
- “Recordad el amor”, Festival de las Artes de La Cumbrecita y Teatro Belgrano de Villa Gral. Belgrano de Córdoba.
- “Amoro”, Teatro Pabellón de las Rosas de Buenos Aires.
- “Galería Humana”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.
- “Noviando”, Salón de la Escuela Normal de Gral. Pico, La Pampa.
- “Estructuras”, Salón de la Escuela Normal de Gral. Pico, La Pampa.
- “Ironía del destino”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.
- “Cuarteto”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.
- “Recordad el amor”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.
- “Los gobernantes del rocío”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.

- “La muerte del ángel”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.

1964

- “Ollantay”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires. Teatro de las Naciones de París (Francia), Auditorio de Bruselas (Bélgica), Teatro Español de Madrid (España)

- “Huis Clls”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.

- “Credo”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.

- “Primera aproximación”, Teatro de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

- “Tema para un silencio”, Teatro de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

- “El lago de los cisnes”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.

- “Inspiración”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.

- “Los despertares”, Teatro Municipal de Neuquén.

- “Zarabanda y Gavota”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.

- “Tema para dos”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.

- “Cántico N. 3”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.

- “Sinfonía clásica”, Teatro Municipal de Bahía Blanca.

1965

- “Electra”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.

- “Cotillón”, Teatro Municipal de Bahía Blanca

- “Martín Fierro”, Teatro El Círculo de Rosario – Santa Fe

- “Carnaval”, Teatro Argentino de La Plata, Bs. As.

- “Los presagios”, Teatro Argentino de La Plata, Bs. As.

- “Giselle”, Teatro Argentino de La Plata, Bs. As.

- “Continuidad”, Teatro San Martín de Tucumán

- “Tango e instinto”, Teatro San Martín de Tucumán.

1966

- “Agamenón y Casandra”, Teatro Astral de Buenos Aires

- “El cumpleaños de la Infanta”, Teatro Astral de Buenos Aires

- “Buenos Aires canta al mundo”, Comedia Musical de Mariano Mores y Francisco Carcavallo, Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires, Teatro San Martín de Mendoza, Río Cuarto, San Juan, San Luis, Córdoba, Rosario, etc.

1967

- “Contrapunteando”, Salón de Actos Escuela Secundaria de La Rioja
- “Pas de Deux”, Salón de Actos Escuela Secundaria de La Rioja
- “Romeo y Julieta”, Salón de Actos Escuela Secundaria de La Rioja
- “Mazurca”, Salón de Actos Escuela Secundaria de La Rioja
- “Tangos para el concierto a una ciudad”, Teatro de las Artes y las Ciencias de Buenos Aires
- “El manantial de la doncella”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.
- “La collana di perle”, Teatro Municipal Roma de Avellaneda, Bs. As.
- “Llanto”, Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires.

1968

- “Antigone”
- “Sur la terre echantée”
- “Cycle”
- “Avec le Diable”
- “La femme et son ombre”
- “Les incantations”
- “Le regard”
- “La création du monde”

Desde fines de 1967 pertenece al elenco dl Ballet Moderno de París, hasta 1968; con dicha Compañía actuó en: Teatro de la Ópera de Bordeaux, Ópera de Lyon, Ópera de Belfort. Festival de Champs Elysées, Ópera de Alger (Argelia), Ópera de Tunisia (Túnez), Teatro del Este Parisien, Estrasburgo, Nancy, etc., etc.

1969

- “Gloriae”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.
- “Estados”, Teatro Municipal de Viedma, Río Negro
- “Cuento del amor burlado”, Teatro Odeón de Montevideo, Uruguay
- “Requiem a Federico”, Teatro Odeón de Montevideo, Uruguay

1970

- “Del amor”, Teatro del Lago de Buenos Aires

- “Cantata”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Poema del éxtasis”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Escenas de la Noche Buena”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Viltipoco”, Teatro Coliseo de Buenos Aires
- “Opus I”, Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Búsqueda II”, Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “El Arca de Noé”, Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Más o menos infinito”, Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “La escala de Jacob”, Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín, Bs. As.

1971

- “Tiempo de Zodíaco”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Danza de la mesa con las sillas”, Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Juguemos en el mundo”, Film dirigido por María Herminia Avellaneda
- “El Dalí que yo siento”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Homoprisión”, Teatro Embassy de Buenos Aires
- “Los Reyes”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “La Pasión según San Lucas”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Mirage de Miró”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “El propio, el nuestro, el de él”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “En búsqueda de la octava”, Teatro Embassy de Buenos Aires

1972

- “Aleatorio”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Dúo”, Teatro Coliseo de Buenos Aires, Centro Cultural General San Martín, Bs. As., Canal 7 de Buenos Aires, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Conjugando la rayuela”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Kurosivo”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Viaje II”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.

- “Aleatorio II”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Quienes me enseñaron”, Centro Cultural General San Martín, Bs. As.

1973

- “Trío”, Teatro Sha de Buenos Aires
- “Bella durmiente”, Teatro Sha de Buenos Aires y Centro Cultural General San Martín, Bs. As.
- “Ancestral”, Teatro del Jardín Botánico de Buenos Aires

1974

- “Juego aleatorio”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.
- “Yes”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.
- “Formas”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.
- “Salamanca”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.
- “Cantata”, Teatro Municipal General San Martín, Bs. As.

1975

- “Dúo”, Teatro Acha de Cochabamba, Bolivia
- “Yes”, Teatro Acha de Cochabamba, Bolivia
- “Tango del Diablo”, Teatro Acha de Cochabamba, Bolivia
- “Del amor”, Teatro Acha de Cochabamba, Bolivia

1976

- “Cantata”, Teatro Odeón de Montevideo, Uruguay

1977

- “Centros”, Gira auspiciada por Amigos del Arte de Entre Ríos
 - “Dúo”, Gira auspiciada por Amigos del Arte de Entre Ríos
- Termina con estas actuaciones su labor como bailarín.

Actuaciones como coreógrafo

1963

- “El rey de la cara triste”, obra de teatro infantil, Teatro Florida, Buenos Aires

- “Conejín y matasiete”, obra te teatro infantil, Teatro Santa María del Buen Ayre y Teatro Jardines del Museo Enrique Larreta, Buenos Aires.

1964

- “Tema para dos”, dúo montado para el Ballet del Sur, Teatro Municipal de Bahía Blanca-

1965

- “Electra”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires

1966

- “Contrapunteando”, Teatro El Círculo de Rosario de Santa Fe, Teatro Dirección de Cultura de Posadas de Misiones-

- “Tango e Instinto”, Teatro San Martín de Tucumán, Teatro de los Altos Hornos de Zapla; Teatro Mitre de San Salvador de Jujuy; Teatro Victoria de Salta.

- “Tango e Instinto”, Canal 7 de T.V. de Buenos Aires; Teatro Roma de Avellaneda de Provincia de Buenos Aires; Teatro Coliseo de Lomas de Zamora de Provincia de Buenos Aires; Teatro Agon de Buenos Aires.

- “La casa de Atreo”, Teatro Austral de Buenos Aires.

- “Buenos Aires canta al mundo”, comedia musical de Mariano Mores y Francisco Caracavallo en el Teatro Presidente Alvear; Teatro Alberdi de Tucumán; Teatro Municipal de Río Cuarto; Teatro Gtan Rex de San Luis, Teatro Renacimiento de San Juan; Teatro Avenida de Mendoza.

- “Electra”; Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.

- “Show con Mariano Mores”, Palacio Peñarol de Montevideo; Montecarlo T.V. 4 de Montevideo.

1967

- “Contrapunteando”, Hogar Escuela de La Rioja, Función de Gala de Mayo de la Direcci`n de Cujltura

- “Pax de deux” ídem

- “Romeo y Julieta”, ídem

- “Mazurka”, ídem

- “Tangos para el concierto a una ciudad”, Teatro Artes y Ciencias de Buenos Aires, espectáculo integral.
- “Tema para dos”, Charada de Chaco.
- “Suite de tangos”, idem
- “Romeo y Muleia”, idem
- Mazurka”, idem
- “La collana di perle”, Coreografía de la ópera de Ezio Vittorio, Teatro Roma de Avellaneda, bajo la dirección de José Rodríguez Fauré.

1968

- “El silencio”, Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris
- “Cycle”, idem
- “Le choreographe face au thème”, idem.

1969

- “Avec le diable”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires
- “Pedro Amor”, puesta en escena de la pieza teatral en el Teatro Payró de Buenos Aires.
- . “Avec le diable”, Teatro Odeón de Montevideo, Uruguay.

1970

- “Cantata”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Avec le diable”, idem
- “El Arca de Noé”, Centro Cultural San Martín de Buenos Aires
- “Cantata”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires; Teatro Oficial Juan de Vera, Corrientes
- “Ave c le diable”, Teatro Oficial Juan de Vera, Corrientes.

1971

- “El Dalí que yo siento”, Centro Cultural Gral. San Martín, Buenos Aires
- “Tiempo de Zodíaco”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Cantata”, Centro Cultural Gral. San Martin de Buenos Aires
- “Homoprisión”. Teatro Embassy de Buenos Aires
- “Ave c le diable”, Teatro Alberdi de Tucumán

- “Tiempo de Zodíaco”, ídem
- “Cantata”, ídem
- “El nuestro, el propio, el de él”, Centro Cultural San Martín de Buenos Aires
- “En busca de la octava”, Teatro Embassy de Buenos Aires
- “Avec le diable”, ídem
- “Cantata”, ídem.

1972

- “En búsqueda de la octava”, Anfiteatro de Necochea, Buenos Aires
- “Che Argentina, sos o te hacés”, Comedia musical de Rondi y Aguilar, Teatro AB C de Buenos Aires, Nuevo Teatro Corrientes y Blanca Podestá de Buenos Aires, Teatro Córdoba de Córdoba, Teatro Olimpo de Rosario, Teatro San Martín de Mar del Plata.
- “Dúo”, Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires
- “Con jugando a la rayuela”, Teatro Cultural Gral. San Martín de Buenos Aires
- “Tiempo de Zodíaco”, Teatro del Campamento de Vespucio, Saltga
- “Cantata”, ídem
- “En búsqueda de la octava”, ídem
- “Aleatorio”, Centro Cultural San Martín de Buenos Aires
- “Separaciones”, ídem
- “Tiempo de Zodíaco”, ídem
- “Dúo”, ídem
- “Quiénes me enseñaron a amar”, ídem
- “En búsqueda de la octava”, ídem

1973

- “Duo antagónico” Centro Cultural Gral. San Martín de Buenos Aires; Canal 7 de T.V. de Buenos Aires
- “Cantata”, Canal 7 de T.V. de Buenos Aires
- “En búsqueda de la octava” ídem
- “Formas”, Centro Cultural Gral. San Martín
- “La bella durmiente”, Teatro Sha y Centro Cultural San Martín de Buenos Aires

- “Tiempo de Zodíaco”, Teatro Blanca Podestá de Buenos Aires; C Anal 7 de T.V. de Buenos Aires, Centro Cultural San Martín de Buenos Aires
- “Cantata”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires
- “Formas”, Teatro del Jardín Botánico, Semana de Buenos Aires
- “Ancestral”, Teatro del Jardín Botánico. Semana de Buenos Aires, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires,
- “Duo”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires
- “Navidad para todos”, Teatro del Jardín Botánico de Buenos Aires

1974

- “Formas”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Ancestral”, ídem
- “Duo”, ídem
- “La celestina”, coreografía de la pieza teatral de Fernando de Rojas, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires.
- Obras presentadas en el Aula Magna de la Facultad de Medicina.
- Obras presentadas
- “Ceres”, Teatro Spilimbergo de Buenos Aires
- Duo”, ídem
- “El detalle que faltaba”, ídem
- “Tango del diablo”, Teatro Acha de Cochabamba, Bolivia
- “Dúo”, ídem
- “Juego aleatorio”, ídem
- “Cantata”, Teatro Discípulo de Buenos Aires
- “Duo”, ídem: Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires
- “Si”, Teatro Municipal Gral. San Martín de Buenos Aires; Teatro de Lago de Buenos Aires
- “Juego aleatorio”, Teatro del Lago de Buenos Aires
- “Changuitos”, ídem
- “Pájaro en mano”, coreografía de este sainete, Teatros de San Telmo de Buenos Aires
- “Las amigas”, Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires

1976

- “Juego aleatorio”, Teatro Odeón de Montevideo, Uruguay
- “Changuitos”, ídem
- “Trago largo”, ídem
- “Cantata”, ídem

1978

- “Centros”, Gira auspiciada por Amigos del Arte de Entre Ríos
- “Duo”, ídem

1979

- “Presentación, Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires
- “Duo”, ídem
- “Tiempo de Zodíaco”, ídem
- “Puertas”, ídem
- “Changuitos”, ídem
- “Coertazar”, ídem
- “Pachenbel”, ídem

1980

- “Plexos”, Centro Cultural Gral. San Martín de Buenos Aires; Teatro Municipal Pte, Alvear de Buenos Aires; Teatro Municipal de Curuzú Cuatiá
- “Adiós Nonino”, Centro Cultural Gral. San Martín de Buenos Aires
- “De los tiempos”, Centro Cultural Gral. San Martín de Buenos Aires, Teatro Municipal de Curuzú Cuatiá

1981

- “Pirámide”, Centro Cultural Gral. San Martín de Buenos Aires

Actuaciones como director de teatro

1972

- “Che Argentinas, sos o te hacés” – Comedia musical de Rondi-Aguilar, estrenada en el Teatro ABC de Buenos Aires. Pasa luego al Blanca Podestá. Durante dos años se encuentra en cartelera.

1976

- “Pájaro en mano”, Sainete de Luisa Mercedes Levinson, estrenada en los Teatros de San Telmo de Buenos Aires.

1979

- “Knock, o el triunfo de la medicina”, pieza teatral estrenada en el Centro Cultural Sabn Martín de Buenos Aires, su autor Jules Romain.

Actuaciones como cineasta

1977

- “Probeta de movimiento”, super 8, 20 minutos, Categoría documental
Tercer Premio Categoría Documentan en el “VII concurso Internacional y XI Nacional de Cine Amateur en el República Argentina”, Municipalidad de La Plata, Secretaría de Prensa y Difusión, Subsecretaría de Cultura, Provincia de Buenos Aires, Septiembre 1977

1978

- “Adagio”, 11 minutos, Categoría Experimental
Segundo Premio Categoría Experimental
UNCIPAR, Unión Cineistas de Paso Reducido

1978

- “La escala de Jacob”, 30 minutos – Categoría argumental
Proyección de sus films y de Oscar Aráiz en el Salón Auditorio del Centro Cultural General San Martín de Buenos Aires.

Críticas a Juan Falzone

Tercera Exposición de la danza Danza Confrontación

Centro Cultural San Martín - 1970

Recortes de diarios de la época

Juan Falzone fue Coordinador de la muestra, que también se presentó en Mar del Plata

*

La danza-confrontación de Juan Falzone

¡Que garra tiene este Juan! ¡Un tigre para la danza! El año pasado se le ocurrió, junto con Ibo Oyola, planear martes. Un martes para la danza en el Auditorium de Sarmiento 1551. Pero no se detuvo allí: este año está de nuevo, él solo esta vez, pero qué responsable. Cada martes suceden cosas sorprendentes, aun para los tigres. ¿Por ejemplo?

- Por ejemplo hice un plan donde pido la intervención a distintos coreógrafos; allí están Beatriz Amábile, Cecilia Bullaude, Bettina Muraña, Oscar Aráiz, Ana Labat, Susana Zimmermann.

Cada uno dice lo suyo, por supuesto, como lo dicen los bailarines, o sea en silencio, bailando, O a veces eligen poemas, o hablan pero todo eso siempre es danza. Hay sitio para los compositores contemporáneos, para la danza con elementos, para los dúos, la música beat, los clásicos, la danza teatral.

-Y claro, un plan amplio, quiero que un tema sea interpretado por distintos coreógrafos y después un crítico da su opinión. Entonces empieza la carnicería.

- ¿La carnicería?

- Sí, a la gente le gusta bastante despedazarse, en voz alta, enfrente de todo. Críticos, público, bailarines, coreógrafos, dialogan. Eso quiere la gente de ahora, escuchar a los que hacen algo.

Eso cree Juan Falzone. A lo mejor porque estudió con Renate Schiottelius, o porque actuó en el Ballet Moderno de París dirigido por Françoise Dominique Dupuy. O sencillamente porque hace falta gente que crea, que haga trámites, recorra expedientes, selle sellados, estampille estampillados para que Buenos Aires se enriquezca con un espectáculo experimental cada martes hasta diciembre. A las 21,30. Una confrontación que resulta gratos para el público pero en realidad carísima, por querida, por importante.

- Censuro que nuestros maestros trabajaron en forma independiente y no se preocuparon por el público, ahora el siglo corre rápido y hay muchas cosas diversas, hacen su vidriera. Eso se quiere.

Y el tigre no gruñe. Sonríe valerosamente.

[sin datos]

*

Clarín

Donde mueren las diferencias

En el Ciclo Danza Confrontación (auditorio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad) sobre el tema “Danza con elementos” se presentaron obras de Norman Briski, Beatriz Amábile, Bettina Muraña y Juan Falzone.

No es una novedad que la creación actual tiende a romper tiende a romper los compartimientos independientes con que los tradicionalistas pretenden definir formas expresivas. Cuando la realización está lograda, cuando medios,

lenguaje y expresión forman un todo unitario y coherente, importa poco su clasificación en alguna de las formas artísticas reconocidas.

[...]

Por último, el número más tradicional coreográficamente fue “Cantata” de Juan Falzone, en reposición de Beba González Toledo, donde Falzone y Beatriz Amábile compusieron la pareja central con plástica ductilidad. Relaciones de oposición, integración, fusión y separación entre los solistas y el grupo (cuyo elemento de trabajo es una gran bolsa estirable) se desenvuelven a través de un lineamiento coreográfico estricto.

Resulta casi imposible hacer una valoración comparativa entre estos trabajos pro la disparidad de tratamiento y puntos de partida. Pero se reconoce en ellos (especialmente en los tres primeros) la intención de crear un puente que conecte lo sucedido en la escena con los espectadores sin repetición de recursos y con resultados logrados desde ángulos a veces hasta opuestos [...]

Son hechos –llamémosle danza– que pueden hacer bailar en su interior al observador que lo transforman en participante. ¿No es éste, acaso, un elevado objetivo para el arte?

R. de P.

*

Buenos Aires, viernes 11 de junio de 1971

Tres Coreógrafos que no otorgan ni se dan tregua

¿Puede un coreógrafo trasponer en danza los contenidos de una pintura y obtener una obra válida? ¿Cuál es la proporción de mímica y teatro que puede admitir una obra de danza sin quedar desnaturalizada como tal? ¿Se puede hablar de desnaturalización?

[...]

Juan Falzone acepta el desafío de una fantasía surrealista y la traspone con acidez, muy rica imaginación y singular desparpajo en “El Dalí que yo me siento”. Muchos espectadores quedaron desconcertados y no pocos se disgustaron. Dalí y los surrealistas no se proponen otra cosa. Pero lo que debe verse es ese intento –muy logrado a nuestro juicio– es la prueba de que, si bien la danza sigue siendo el tronco de una obra, ésta puede lícitamente acudir a otros aportes para ampliar el repertorio de recursos expresivos. Esto podrá ser repudiado por los puristas, pero es un rumbo irresistible del arte actual

En rigor, la obra fue presentada como una experiencia de interacción de Falzone y de cuatro componentes del Movimiento Música Más: Norberto Chavarri, Roque de Pedro, Guillermo Gregorio y Jorge Laborde. Estos intervinieron en su desarrollo y si bien no pudimos discriminar el valor de su aporte creacional, la fuerza del planteo resultó indudablemente acrecida por el ajuste y la coherencia que se obtuvo en el espectáculo (la coherencia de la incoherencia, por supuesto, como debe ser en el campo surrealsita).

*

Expodanza 70

Luego de un receso de dos funciones reinició sus actividades Expodanza contando, como ya es habitual, con el amplio apoyo de un público que sigue función tras función esta muestra permanente.

[...]

Miércoles 26 de agosto – Juan Falzone: “El Arca de Noé”, estudio coreográfico, segundo desarrollo de un estudio coreográfico presentado en París en el año 1968: Bailarines: Cecilia Bullaude, Estela Maris, Héctor

Estévez, Rubén Tobías, Marta Bendaham, Mayi Chambeaud, Lizzie Longobardi, Lila López, Alicia Muñoz, Coca Ocampo, Beatriz Perilli, Marta Sigale, Marcela Torres, Oscar Casgtany, Luis Deferrari, Patricio Germain, Joaquín Gorchieny, Armando Guerisoli, Enrique Salonia, Carlos Santana. Regisseur e iluminador: Ibo Oyola Ortega; textos de Juan Andino; Puesta en Escena y dirección general de Juan Falzone.

Ante la expectativa creada por este nuevo trabajo de Falzone el público tuvo oportunidad de pasar por varios estados que fueron desde el desconcierto hasta la aceptación casi unánime y esto habla muy en favor de la obra y su autor. Tal vez tenga momentos pretenciosos, reminiscencias de otros coreógrafos, pero es innegable el valor de la minuciosidad a la vez que de lo profundo que nos hacen aceptar como muy importante y apreciable la actitud de Falzone ante su trabajo y el público.

Alberto Calvo

*

La Nación

Buenos Aires, martes 8 de septiembre de 1970

Una sesión de ballet por Juan Falzone

En el Centro Cultural General San Martín se realizó un nuevo acto del ciclo Expodanza 70, organizado con el patrocinio de la Dirección de Cultura de la Municipalidad. El mismo, que congregó a una numerosa concurrencia, fue confiado al coreógrafo Juan Falzone quien, junto con Ibo Oyola Ortega (autor, a su vez, en esta oportunidad, de la “regie” e iluminación) tiene a su cargo la coordinación general de esta amplia serie de manifestaciones danzantes.

Presentó en la ocasión el curioso espectáculo titulado “El Arca de Noé”, estudio coreográfico según una nueva elaboración de la obra dada a conocer

en París hace dos años. De original fisonomía, más que danza propiamente dicha se trata de una suerte de evoluciones plásticas de cambiante carácter, que por momentos adoptan casi el aspecto de un ritual mágico, desplazándose los intérpretes como hipnotizados, respondiendo a las sugerencias y directivas del autor y director del espectáculo.

Algunos fragmentos ofrecen innegable interés y valor simbólico, como toda la escena inicial, que gira en un principio en torno de un esqueleto, hallándose los bailarines en sus rítmicos y acompasados movimientos, provistos de túnicas hechas con papel de diario, que provocan al desplazarse un ruido característico. También es satisfactoria la escena en que la masa de intérpretes se halla envuelta en una gigantesca tela, de la que emergen como monstruosos vegetales brazos y piernas que adoptan distintas posturas. Otros pasajes, en cambio, ofrecen menos atracción y se vuelven un tanto reiterativos, pero el espectáculo revela en conjunto inquietud espiritual y sentido de renovación del género, en sus aspectos experimentales. La palabra hablada (sobre textos de Juan Andino), el murmullo y los gritos (a veces ensordecedores), junto con el elemento musical propiamente dicho, juegan asimismo un papel constructivo. “El Arca de Noé” fue objeto de una apropiada versión por parte de Cecilia Bullaude, Estela Maris, Héctor Estévez, Rubén Tobías, el autor y otros bailarines, que fue cordialmente recibido por la sala.

*

Instituto Contemporáneo de Danza

Juan Falzone

En 1969, cuando regresó de Europa una vez más, formó junto a un grupo de bailarines su Compañía Contemporánea de Danza. Realizó ininterrumpidas funciones en Buenos Aires, en el interior de la República y también en el exterior, con los auspicios de entidades oficiales y particulares. El enfoque de sus programas era cuidadosamente planeado, dosificando este nada fácil arte

contemporáneo, en una búsqueda del equilibrio visual y auditivo y considerando siempre el nivel del público al que iba dirigido.

Pero la función social que el arte cumple en favor de la educación popular no le fue ajena. Comprendió que funciones más o menos aisladas no podían concretar un frente común de lucha ni conseguir aunar y proyectar la labor de todos aquellos coreógrafos y bailarines que deseaban hacer conocer su obra. La Dirección del Centro Cultural General San Martín inauguró su Salón Auditorio del 4º piso –hoy designado con el nombre de Enrique Muiño– con Expodanza70. Cubrió con 100 espectáculos en presentaciones semanales, con una audiencia que colmó totalmente la sala y sus adyacencias, coronaron esta labor que en nuestro medio cuenta con un público sumamente adicto y entusiasta.

Consciente de esta singular repercusión, el objetivo inmediato fue preparar a las generaciones venideras, y así, en este feliz 1974 para El Mundo del Ballet, el Instituto Contemporáneo de Danza cierra su tercer año lectivo con amplio saldo favorable.

Esta escuela está dando frutos, no sólo en el Teatro Municipal General San Martín, donde acaba de presentarse en una única función, no sabemos bien por qué dado que estas manifestaciones son merecedoras del mayor apoyo oficial, sino también ofertándose hacia otros públicos, que es la misión que la experiencia le indica a Juan Falzone.

- ¿Quiénes pueden ingresar al ICD? –le preguntamos a Falzone.

- Prefiero que traigan ya una formación para integrarse al grupo –nos contesta– pero fundamentalmente es necesario tener amor a la danza, capacidad de integración y esa pasión que es patrimonio de los jóvenes.

Todo y nada, nada y todo, pensamos en relación a esta experiencia que está formada por maestros profesionales del mencionado instituto y que la labor, no obstante contar con el apoyo de la Honorable Sala de Representantes, aún

espera la partida municipal que asegure su desempeño futuro. En esta temporada estrenaron más de doce obras, tanto en escenarios capitalinos como como del interior y del exterior.

Colaboran con Falzone Rodolfo Dantón, maestro de danza contemporánea; Alfredo Gulkel, de ballet; Ana Yarchaus de fonología aplicada a la danza y las dramatizaciones y parte de las coreografías presentadas corresponden al mismo Juan Falzone. La maestra acompañante es Helena Humok

La última presentación

En el propio escenario de la Sala Casacuberta del Teatro Municipal General San Martín tuvimos ocasión de apreciar el desempeño del conjunto. En música de Juan Sebastián algo aleatorio vimos en primer lugar “Juegos”, tres preludios coreográficos ideados por Juan Falzone y cuatro fugas creación conjunta de los intérpretes Lucía Cater, María Inés Mecheri, Alicia Muñoz y Paulina Cea. Mallas y luces ocres realzaron el diálogo corporal, en cinco series de movimientos jugados para dar diferentes mensajes- “Las amigas”, interpretada por Mariana Cárdenas, Raquel Meredis, Alicia Orlando, Stella Maris San Román e Inés Vernengo, tiene un tratamiento de juego dramático: la disputa por una silla, que bien puede simbolizar el poder, mantiene muy ensañadas en la puja a las cuatro, mientras una quinta se apodera de ella, la que, no obstante, no goza mucho tiempo de su privilegio puesto que también se la despojará a la fuerza.

El célebre “Bolero” de Maurice Ravel, del que recordamos una versión impecable de Dora Hoyer, dio pie para que Paulina Oca, también intérprete de su misma coreografía, la ofreciese idóneamente. Ataviada con un vestido negro, largo, profundamente escotado en la espalda. Giró sobre su eje durante todo el transcurso de la música, variando las actitudes de los brazos, que por momentos se elevaban asimétricamente, se pegaban al tronco, se adelantaban con las palmas vueltas hacia adelante o bien se unían las manos sobre la cabeza. Las luces de colores puros y claros, que por momentos proyectaban un rosa intenso junto a un celeste cielo, dividiendo el plano lumínico sobre el

cuerpo de la bailarina, jugaban con la sombra estilizada sobre el piso, la que agregaba movilidad acompañada a la danza.

“Suite espacial”, con música a base de percusión, ruidos y sonidos y que pertenece a Toshiro Mayuzumi, contó con la proyección de un espectro lunar en grises, plateados y azules, que realzaron la proyección espacial subrayada por una ancha banda elástica blanca, en que las posiciones recreaban la experiencia de la levitación basada en la falta de gravedad. Con mallas de color neutro donde se reproducía la diapositiva tonal, y tocada con cascos terminados en grandes anteojeras subrayadas por una doble banda de color, las bailarinas no tuvieron un desempeño parejo. Es este un compromiso que requería mucho equilibrio y gran precisión corporal, dado que la idea se basa en este hermoso pensamiento búdico: “Los rayos de la rueda son las reglas de una conducta pura, la justicia es la uniformidad de su redondez, la sabiduría es su banda; la modestia y la reflexión son el tubo en que se fija el eje inmutable de la verdad. De esa verdad que unirá al universo”

Hebe Brucco

*

La Nación. Domingo 4 de agosto de 1974

Nuevo espectáculo de danza habrá en el Teatro San Martín Contemporánea

El próximo martes, a las 19,15, en el Teatro Municipal San Martín se brindará un nuevo espectáculo de danza. El mismo estará animado por la Compañía Contemporánea de danza, que dirige Juan Falzone. En esta ocasión se habrá de interpretar un programa que estará integrado por “A Duke Ellington”, sobre música del notable artista y coreografía de Rodolfo Dantón; “Climas sónicos”, que tiene música de Walter Carlos y coreografía de Margarita Bali; “Dúo”, de Marcello y Juan Falzone; “Del amor” de Pachembel y Dantón, y por último “Puertas”, cuya música son fragmentos de

Mahler, Batucas y Rondano, que coreografió Juan Falzone. Acerca de esta obra, se anticipa que es la primera de carácter esotérico que se monta en Buenos Aires en base a los símbolos del círculo con la significación del triángulo.

*

Habrán danzas Compañía J. Falzone

La Compañía Contemporánea de Juan Falzone integrada por Ángela Canosa, Marian Cárdenas, Nora Codina, Lucía CATERA, Clara Smith, Inés Vernengo, Gabriela Ynkilevich, y Oscar Yalj realizará funciones el 20, 21 y 22 del corriente, y del 3, 4 y 5 y 5 de junio en B. Mitre 1411.

*

Cuarto año de un ciclo de danza de Juan Falzone

En la sala Casacuberta del Teatro San Martín comenzará hoy, a las 18, la Exposición de la Danza, ciclo que dirige Juan Falzone y que se viene cumpliendo desde el año 1970, cuando fue creado en el Centro Cultural San Martín.

El programa que se ofrecerá hoy compren de “Transmisiones”, con coreografía de Silvia Kaehler sobre un collage musical “Momentos” de la coreógrafa novel Ana Deutsch basándose en una creación fonomagnética de Carlos Fara,; “Dos” con coreografía de Jorge Micheli y música de Cat Stevens, y “Cantata”, del director del ciclo con música de Xenakis-Gabrieli.

*

Ciclo de danzas en el Cervantes

Para hoy. A las 21,30 se anuncia en el Cervantes un ciclo denominado “Encuentro de danzas”, presentándose en primer término la compañía de danza contemporánea con la dirección de Juan Falzone, a las 21,30. El espectáculo se repetirá los días 11,12 y 13. Se trata de una purísima representación de danzas modernas de pulido estilo.

*

Martes 24 de agosto de 1971 – 21,30 h

Compositores franceses del siglo XX

La prisión

Coreografía Perla Stepaln

Joven valor invitada

Música Xenakis

Diapositivas Adolfo Berasastegui

Puesta lumínica, audiovisual Eduardo Devriant

Collette Birabent, Luisa María, Ina Censo, Filiberto Magnani y Perla Stoppel

Coreografía: Mirta Blonstein

Joven valor invitada

Realización fonomagnética: Neulbar

Mirta Blonstein

Momentos

Coreografía: Milka Truel

Música: George Aufris

I) Latencia II) Toma de conciencia III) Luchas

Milka Truel

Ceremonial y Allegro

Coreografía: Cecilia Gesualdo

Joven valor invitada

Música: Francisco Poulenc y Jaques Loussier

Iluminación: Maquiavelo

Cristina Bergh, Jorge Aguer, Brunilda Da Luz, Marcelo Aulicio, Alba Charmiello, Oscar Benavidez, Gloria Varo, Raúl Córdoba

Comentarios: Roquede Pedro

*

Martes 31 de agosto de 1971, 21,30 hs

El amor

Lucha eterna

Coreografía: María Lozano de Mallen

Música: Rachmaninoff

Ballet Group de la Fundación Chuchill de Rosario

Hombre: Rubén Ventrella

Pasión: Paftricia Padula

Poder: Lucy Scapini

Ampr: Marta Lozano

Destino: Luisde Souza

Poema

Coreografía: Ricardo Novich

Música: Tomaso Albinoni

Vera Stankaitis y Gerardo Fynn

El oro yo del Amor

Coreografía: Clara Smityh y Suzanne Nova

Ellos: Claфра Smityh Peter Bazán

I parte

Los amores de Isadora

Cecilia Bullaude y Daniel Angleani

II Parte

El Amor se escribe con Aleph

Beba González Toledo y Raúl Córdoba

Lisu Brodsky y Alfredo Maciel
Silvia Poncel y Mauricio Wainrot
Cristina Bergh y Tony Abbat
Actores: Cecilai Bullaude y X
Coreografía: Cecilia Bullaude
Luces: Oscar Castañy
1) El propio 2) El muestro 3) El de él
Puesta en escena: Juan Falzone

Amor humano

Coreografía: Susana Zimmermann
Poemas recitados por Mario Cáceres
Stela Maris, Ana Labat y Rodolfo Danton

Adagio

Coreografía: Ricardo Riva
Música: Joaquín Rodrigo
Rina Valver, María Steinbabel, Lucía Polo,
Raúl Gatto, Hugo Valíay Roisario Villarino
Comentarios: Napoleón Cabrera

Cierre de la Segunda Exposición de la Danza

Exposición de la danza

Danza Confrontación

Participaron los siguientes coreógrafos:

Beatriz Amabile, Oscar Aráiz, Norma Briski, Cecilia Bullaude, Rodolfo Danton, Héctor Esgtevedz, Juan Falzone, Marçía Fux, Alejandro Generi, Felisa Guzmán, Silvia Kaehler, Ana Kamien, Ana Labat, Sonia Lequerica, Marta Lozano, Graciela Luciani, Flora Martínez, Jorgelina Martínez D'Ors, Bettina Rivas, Aída Slon, Otto Werberg, Susana Zimmermann.

Nuevos Valores:

Mirta Blostein, Lisu Bronski, Miriam Beltran, Marta Sol Bendahan, Lidia Campo, Adriana Coll, Mavi Chambeaud, Luis Deferrari, Cristina Iglesias, Norberto Lavecchia, Lila López, Jorge Micheli, Alicia Muñoz, Ángel

Pavlovski, Ana Poteraika, Liliana Pérez, Azucena Salino, Perla de Stoppel, Marta Talia, Mirka Truel, Clara Smith, Suzanne Nova.

Grupos que se han presentado:

Conjunto Koreaia Directora Flora Martínez

GRuipo Gen Direccìon aDriana Coll

Ballet VGroup Direccìon Marta Lozano de Mallen

Grupo Exigencia Direccìon Grupal

Comentarios a cargo de

Napoleón Cabrera, Roque de Pedro, Arturo Cuadrado, Inés Malinow, Silvia Sel.

72 Obras presentadas

Coordinación General Juan Falzone

*

Dance Magazine October 1971D

Dancers are putthrough their paces |preparation for the second season of the “Expositives of dance”, wich willhe seen at the San Martin Cultural Center in Buenos Aires, Venezuela for five or six monthsof weekle performances. Juan Falzone is the organizar and director of the Company, wich attempsts to give its audience a taste of diferent styles of dancing by Buenos Aifres leading chorecographers.

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
JUAN FALZONE

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
JUAN FALZONE

CELINA HURTADO

CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
JUAN FALZONE

Fotos
Aldo Amurs
Mario Anzovich
Fernando Pereda

CELINA HURTADO

GRACIELA LUCIANI

Presentación

Conocí a Graciela Luciani por los años '70, y me incorporé a sus clases de danza moderna como alumna, cursos que seguía hasta mi viaje a España., en 1977. Luego, un año después Graciela dejó Buenos Aires y se instaló en Madrid, donde continué siendo alumna suya. Y continué asistiendo a sus clases cuando viaja a a Madrid en años subsiguientes, hasta que ella misma, cumplidos sus ochenta años, dejó de dar clases. Además de cursar sus clases de danza, también hice con ella el curso de coreografía cuyos apuntes guardo y espero publicar alguna vez. Son muy interesantes en lo teórico y en sus aspectos prácticos y consejos; pero sobre todo en esas reuniones, en las que también practicábamos nuestras propias coreografías, fueron importantes los consejos prácticos y los trabajos de improvisación que luego se comentaban en conjunto. En sus clases de expresión corporal, en Madrid, hizo también reuniones de este tipo, especialmente para expresar poemas. Desde luego sus coreografías me han gustado mucho y lamento que no haya tenido ningún discípulo que las repusiera, e incluso que haya muy escasos registros. En España hizo muchas experiencias novedosas, a algunas de las cuales pude asistir. Nunca le hice una entrevista formal, porque durante años me entrevisté con ella y sé perfectamente lo que piensa sobre las preguntas. Más aún, diría que sus trabajos son la mejor contestación.

Yo veo a Graciela sobre todo como amiga, como una artista amiga que siempre apoyó mis ideas, aun cuando no fueran, seguramente, las que ella hubiera realizado; pero siempre tuvo un enorme respeto por la libertad de quienes participaban de sus clases. Siempre fue muy acogedora, mientras pudo vivir sola, tanto en Buenos Aires como en Madrid, y siempre tenía un momento para recibimos, conversar, servir algún refresco o bocadillo. Siempre guardó, aun en momentos difíciles y dolorosos que he conocido, su serenidad de espíritu, una gran ecuanimidad para juzgar incluso a los que le hicieron daño y sobre todo una sonrisa que podía ser algo triste, pero que nunca la abandonaba, como una marca de su actitud vital.

Curriculum Vitae de Graciela Luciani¹

Graciela Luciani comienza sus estudios de Danza en Buenos Aires en las Academias de Ballet de E. Bulnes y A. Lozano, ingresando al Teatro Argentino de La Plata donde actúa en los principales Ballets del repertorio tradicional.

Viaja luego a Europa donde estudia danza moderna con K. Wahner y pantomima con M. Decroux. Nuevamente en Buenos Aires ingresa a la Compañía de Danza Moderna de Ana Itelman realizando una gira artística a Uruguay y Brasil. Se traslada luego a Estados Unidos donde estudia danza moderna y jazz con el singular coreógrafo y bailarín negro Alvin Ailey. A su regreso trabaja con Renate Schottelius bailando en el Teatro San Martín de Buenos Aires.

En 1971 es invitada a dar un curso de danza contemporánea en el Teatro Colón de Buenos Aires y nombrada Directora del Ballet de la Municipalidad de Avellaneda.

Con este conjunto actúa en los principales Teatros de Buenos Aires y en diversos barrios de la Capital y ciudades del interior del país.

En 1973 es llamada a dictar Composición Coreográfica y Técnica de Danza Moderna por la Asociación de Profesores del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

En 1974 se presenta con el Ballet de Avellaneda en el Festival de Cosquín, Teatro Santo Discípulo de la Capital y últimamente en el Ciclo Ballet de Canal 7 de Buenos Aires.

¹ Todas estas versiones de su CV fueron entregadas por ella en distintos tiempos; nunca –que yo sepa– organizó un único CV conteniendo todos los datos de su carrera artística,

En 1975 es invitada por el CAYC (Centro de Arte y Comunicación) para presentarse en el espacio Pierre Cardin de París del 19 al 28 de febrero. A su regreso el Grupo Experimental de danza de Porto Alegre (Brasil) la invita a realizar una coreografía argentina que los bailarines brasileños estrenan en el Teatro Cámara de esa ciudad con gran éxito de crítica y público en Julio de 1975

Nuevamente en Buenos Aires, y con el Ballet de Avellaneda, se presentan en la capital y el interior del país con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la Nación.

*

Otra versión

Comienza sus estudios de Danza en Buenos Aires en las Academias de Ballet de E. Bulnes y A. Lozano, ingresando al Teatro Argentino de La Plata donde actúa en los principales Ballets del repertorio tradicional.

Viaja luego a Europa donde estudia danza moderna con K. Wahner y pantomima con M. Decroux. Nuevamente en Buenos Aires ingresa a la Compañía de Danza Moderna de Ana Itelman realizando una gira artística a Uruguay y Brasil. Se traslada luego a Estados Unidos donde estudia danza moderna y jazz con el singular coreógrafo y bailarín negro Alvin Ailey. A su regreso trabaja con Renate Schottelius bailando en el Teatro San Martín de Buenos Aires.

En 1971 es invitada a dar un curso de danza contemporánea en el Teatro Colón de Buenos Aires y nombrada Directora del Ballet de la Municipalidad de Avellaneda. Con este conjunto actúa en los principales Teatros de Buenos Aires y en diversos barrios de la Capital y ciudades del interior del país con el auspicio de la Subsecretaría de Cultura de la Nación Argentina.

En julio de 1975 es invitada por el CAYC (Centro de Arte y Comunicación) para presentarse en el espacio Pierre Cardin de París.

Con el Ballet de Avellaneda se presenta en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, en el Auditorio de la Asamblea Legislativa de Porto Alegre; dicta un curso para la Asociación de Profesores de Danza del Estado de Rio Grande do Sul y realiza un montaje de una coreografía para el Grupo Experimental de Danza de Porto Alegre.

El Ballet de Avellaneda

El Ballet de Avellaneda ha presentado espectáculos como: “Danzas para la Tierra de uno”; “Jazz afro”; “Gestos”; “América Mágica”; “Tangos del Diablo”.

El Ballet de Avellaneda ha tenido diversas actuaciones con el auspicio de las Subsecretarías de la Nación, de la Provincia y de la Municipalidad de Buenos Aires.

*

Tercera versión

Bailarina

Teatro Argentino de La Plata
Compañía de Danza de Ana Itelman
Compañía de Danza de Renate Schottelius
Asociación Amigos de la Danza
Recitales como solista
Directora coreógrafa del Ballet de Avellaneda

Coreografía Jazz-Afro

Yo también canto América
Danzas para la tierra de uno

Gestos
América mágica
Tangos del Diablo

Coreografías en obras de teatro

Teatro de Roberto Aulés
El Dedo Gordo - Pablo Palant, Juan Silbert
Peligro – Seducción^ - Daniel Cherniavsky
La Casa de la Caracola - Horacio Arévalo
La comadreja vanidosa - Victoria Jozami
Requetebonete - Alberto Fernández de Rosa
Hasta luego Manicomio - Oscar Fessler
Póker Abstracto - Manuel Iedvani
El que juega-juega - Horacio Ferrari
La Gran Historia Nacional - Patricio Estévez, Alejandro Massey

Película

Juguemos en el mundo - María E. Wals, M. H. Avellaneda

Maestra

Maestra Normal Nacional

Clases de Danza Contemporánea, Improvisación y Composición en el Estudio de Olga Kirowa

Directora del Seminario Coreográfico de la Municipalidad de Avellaneda

Integrante de la Comisión Asesora de Becas de la Secretaría de Estado de Cultura y Educación

Invitada por la Escuela del Teatro Colón de Buenos Aires, a dictar un curso de Danza Contemporánea y Expresión Corporal para cantantes

Clases públicas en el I, II y III Stage de la Danza, organizado por la Municipalidad de Buenos Aires

Conferencias de Danza en Argentores, Asociación Filarmónica de Mendoza, Centro de Educación Permanente de Buenos Aires, etc.

Curso de Danza Contemporánea en Porto Alegre, invitada por la Asociación de Profesores del Estado de Río Grande do Sul, Brasil, por cuatro años consecutivos (1954, 1975, 1976 y 1977)

Curso de Danza Contemporánea en el Estudio de Karen Taft y el Centro de preparación de actores que dirige Carlos Ballesteros, Madrid, España, 1979

Creación del Taller de Danza Contemporánea en Madrid

*

Cuarta versión, la más completa

Graciela Luciani es argentina y comienza sus estudios de danza en Buenos Aires, ingresando al Teatro Argentino de la Plata, donde actúa en los principales ballets del repertorio tradicional.

Viaja luego a París, Francia, donde estudia Danza Moderna y Pantomima

Nuevamente en Buenos Aires, ingresa en la compañía de Danza Contemporánea de Ana Itelman, realizando una gira artística por Uruguay y Brasil.

En 1962 se traslada a Estados Unidos, donde estudia Danza Moderna y Jazz con el singular coreógrafo y bailarín negro Alwin Ailey.

A su regreso, trabaja con Renate Schottelius bailando en el Teatro San Martín de Buenos Aires.

En los años siguientes se presenta como solista, ofreciendo recitales en los principales teatros de Argentina.

En 1970, es nombrada Directora del Ballet Municipal de Avellaneda e invitada a dar un curso de danza contemporánea en el Teatro Colón de Buenos Aires.

En 1973 es llamada a dictar Composición Coreográfica y Técnica de Danza Moderna por la Asociación de Profesores del Estado de Rio Grande do Sul, Brasil.

En 1975 es invitada por el CAYC (Centro de Arte y Comunicación) para presentarse en el espacio Pierre Cardin de París, Francia, en la Semana de Arte Latinoamericano (19 al 28 de febrero).

A su regreso, el Grupo Experimental de danza de Porto Alegre (Brasil) le solicita una coreografía, que los bailarines brasileños estrenan en el Teatro Cámara de esa ciudad con gran éxito de crítica y público.

En 1976, se presenta con el Ballet de Avellaneda en el Teatro Cervantes de Buenos Aires; en el Auditorio de la Asamblea Legislativa de Porto Alegre, Brasil, dicta un curso para la Asociación de Profesores de Danza del Teatro de Río Grande do Sul y realiza otra coreografía, solicitada por el Grupo Experimental de Danza de Porto Alegre.

Nuevamente en Buenos Aires, y con el Ballet de Avellaneda, se presenta en la Capital y el interior del país, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación Argentina.

En 1978, crea el espectáculo Gestos en el Teatro Payró de Buenos Aires, obteniendo gran éxito de público y crítica y viaja a Madrid, España.

Desde enero de 1979, dicta un curso de Danza Contemporánea en el Estudio Karen Taft de Madrid y un Curso de Expresión Corporal en el Centro de Preparación de Actores que dirige Carlos Ballesteros,

En mayo de 1979 ofrece una conferencia titulada “El Lenguaje del cuerpo”. En esta muestra, los alumnos ilustraron con movimientos, parte del material expuesto.

Creación del Taller de Danza Contemporánea en Madrid, 1980.

Actuación en la Facultad de Bellas Artes, escenario al aire libre sobre el Puente de Toledo.

Filmación de un cortometraje en el escenario del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Conferencias y actuaciones en Galicia y Alicante, etc.

Programa de actuación 1976

Teatro del Instituto
Rodríguez Peña 1062 . T.E. 44-2972 / 41-8393

Ballet Municipal de Avellaneda
Dirección: Graciela Luciani

Municipalidad de Avellaneda - Autoridades:

Cnel. (R.E.) Marcelo D' Elia. Intendente Municipal

Sr. Jorge Guillermo Blanco, Secretario de Gobierno

Dra. Irma S. M. de Bellak, Directora de Enseñanza Artística

Bailarines: Juan Pablo Arana, Mónica Barbieri, Ernesto Bernard, Bibiana Casamajor, Jorge Ferrari, Mirta Gasseti, Graciela Luciani, Juan Manuel Theler

Coreografía: Graciela Luciani

Imágenes: Leonor Greve

Iluminación: Armando Guerisoli

Recitante: Eduardo Guibourg

Sonido: Fernando Ozaeta

Negro Spirituals, Blues y Crónica de Nueva York
Sábados 2, 17 y 30 de julio, 22,30 hs.

Baguales, Candombes y Tangos del Diablo
Sábados 9 y 23 de julio, 22,30 hs

Asistente: Jorge Pángano

Negro Spirituals, Blues y Crónica de Nueva York

Primera Parte

Canto de Trabajo 1	
Música Anónima del C. Belga	Todo el conjunto
Danza mimética animal	
Música Anónima del C. Belga	Graciela Luciani
Canción de Cuna	
Música Anónima	Todo el conjunto
Canción Triste	
Música Anónima	Todo el conjunto
Canción para jugar	
Música Anónima	Todo el conjunto
Negro Spirituals	
L. Hugues / M. Anderson	Graciela Luciani
Brass Band	
Música Anónima	Juan Pablo Arana, Bibiana Casamajor. Mirta Gasseti
Blues	
D. Ellington (Antigua Jazz Band)	Graciela Luciani, Jorge
Ferrari y conjunto	
Canto de Trabajo 2	
Música Anónima	Todo el conjunto

Segunda Parte

Fontessa	
Placer – Modern Jazz Quartet	Todo el conjunto
Pena – Modern Jazz Quartet	Mónica Barbieri Bibiaba Casamajor Mirta Gasseti
Angustia – Modern Jazz Quartet	Jorge Ferrari

	Juan Pablo Arana Bibiana Casamajor
Desfile final	
Modern Jazz Quartet	Todo el conjunto
Los rugientes Twenties	
Baby Dodds	Graciela Luciani
Blues	
D. Ellington (Antigua Jazz Band)	Mónica Barbieri Bibiana Casamajor Mirta Gasseti
Charleston	
Antigua Jazz Band	Todo el conjunto
Crónica de Nueva York	
Baby Dodds	Jorge Ferrari y todo el conjunto

Bagualas, Candombes y Tangos del Diablo

Primera Parte

Improvisación Grupal	
E. Falú	Todo el conjunto
Pampa	
J. L. Borges / A. Yupanqui	Graciela Luciani
Monte	
G. Benaventano	Jorge Ferrari
Río	
E. Falú	Mónica Barbieri Bibiana Casamajor Mirta Gasseti
Piedra	
Leda y María	Graciela Luciani
Coplas del Altiplano	
Leda y María	Todo el conjunto

Malambo	
F. Gallardou	Graciela Luciani
Candombes rioplatenses	
A. Ramírez / Hnos. Garín.	
1.	Mónica Barbieri Bibiana Casamajor Mirta Gasseti
2.	Bibiana Casamajor
3.	Todo el conjunto
Graciela Oscura	
A. Piazzolla / U. Petit de Murat	Graciela Luciani
Cambalache	
E. S. Discépolo	Graciela Luciani
Segunda Parte	
Tres poesías de Buenos Aires	
J. Tcherkaskli	
1.	Bibiana Casamajor
2.	Mónica Barbieri
3.	Todo el conjunto
Ciudad envase	
E. Rovira	Graciela Luciani
Ciudad angustia	
Modern Jazz Quartet	Graciela Luciani
Ciudad ciudad	
A. Piazzolla	Todo el conjunto
Tres Tangos del Diablo	
A. Piazzolla	
1.	Jorge Ferrari y conjunto
2.	Graciela Luciani Jorge Ferrari y conjunto
3.	Todo el conjunto

Notas a las actuaciones

Ballet Arabescos en el aire

Graciela Luciani reaparece en el Teatro Payró con “Gestos”. Su última creación. Un lenguaje nacional

Graciela Luciani será la invitada de junio en el Ciclo Encuentros con la Danza contemporánea que se desarrolla en el Teatro Payró. Con música de Haydée Gerardi, la ex directora del Ballet de Avellaneda buscó traducir en su espectáculo (llevará por título “Gestos”) el mundo convulsionado de hoy y las distintas actitudes del ser humano. La acompañará en esta experiencia un grupo de actores, ex discípulos suyos en los cursos de teatro de Alejandra Boero.

“Procuré darles motivaciones para que luego ellos crearan a partir de sí mismos. Luego seleccioné el material resultante y el producto final –síntesis de un trabajo honesto– me ha dejado satisfecha. ¿Mis próximos pasos? Viajaré a Francia, España, Holanda y Gran Bretaña”.

Empeñada desde hace años en hallar un lenguaje argentino, capaz de imponer un sello propio a la evolución de la danza moderna, Graciela Luciani tiene avales suficientes para lanzarse a esta aventura artística. Tras disciplinarse con los rudimentos de la danza clásica en el desaparecido Teatro Argentino de la capital bonaerense (junto al cuerpo de baile se deslizó durante varias temporadas en aquel escenario, sin apartarse del repertorio académico), una fructífera estadía en la República Federal Alemana le reveló el secreto encanto de la pantomima y de la danza moderna. De vuelta al pago se integra a las huestes de Ana Itelman, aunque no por demasiado tiempo. Viajera empedernida, su próxima etapa será Estados Unidos. Allí, influenciada por Alvin Ailey, descubre otra forma de movimiento, ligada íntimamente a la técnica del jazz la energía largada y contenida. “Jazz afro” (1963), sus pininos

como creadora, es fruto de esa etapa enraizada en el arte negro y en sus epígonos norteamericanos. Obviamente en esa creación inicial estaban presentes desde los milenarios ritmos tribales hasta la explosiva alegría de la escuela de Nueva Orleans, sin olvidar, por cierto, los psirituals y los blues.

Regreso a las fuentes

“Aplicando en el país las experiencias recogidas en Estados Unidos mi objetivo era preciso: dotar de lenguaje propio a la danza contemporánea argentina. De ahí mi interés en bucear en los ritmos de la tierra, fundamentalmente en el malambo y con menos provecho en las bagualas y los candombes rioplatenses. Por supuesto, para recopilar los materiales no me encerré en la Argentina y crucé a Montevideo, ese santuario de los tamborileros”.

Producto de esta etapa fue “Danzas para la tierra de uno” (1970), un espectáculo que aún perdura en la memoria de muchos.

Directora de ballet

Aquel éxito le facilitó su primer contrato como directora: el ballet de Avellaneda supo entonces de sus enseñanzas y alcanzó niveles insospechados. Y aunque el cargo la forzó a bailar en barrios lejanos y en pueblos de difícil ubicación geográfica, la novel directora se dio tiempo para enseñar el abecé del baile moderno en el Colón y en Río Grande do Sud; dictar conferencias en la Patagonia; actuar en el Teatro Cervantes, en la Campana Acústica de Palermo, en el Museo Larreta y en el Teatro del Instituto. También para cumplir como coreógrafo de ingenio con el Ballet de Porto Alegre. Ahora, disuelto el grupo de Avellaneda, La Luciani vuelve al escenario: el del Payró la aguarda.

*

La Nación Buenos Aires, martes 27 de junio de 1978
Espectáculo de danza por Graciela Luciani

Teatro Payró, Sala 2. Espectáculo coreográfico del Ciclo Encuentros con la Danza Contemporánea. A cargo del Taller de Danza Contemporánea. Dirección: Graciela Luciani. Diapositivas: Leonor Greve. Vestuario de gestos: Ángel Tuero, Iluminación: Daniel Arrascata. Asistente de Dirección: Oscar Lovero. En el programa: “Gestos 2”, “Gestos 2” (realizado sobre una idea de Antonio Berni), con música de Haydee de Gerardi y “Tangos del Diablo” de Astor Piazzolla.

Entre las más serias y destacadas cultoras de la danza moderna en nuestro país figura, sin lugar a dudas, la conocida bailarina y coreógrafa Graciela Luciani, que efectuó importante labor anterior y reveló en sus actuaciones una individualidad artística refinada e imaginativa, así como notable dominio de los recursos técnicos.

En un espectáculo correspondiente al Ciclo Encuentros con la Danza Contemporánea, con coordinación general de Rubén Szuchmacher, y actuando al frente de su Taller de Danza Contemporánea, reapareció la citada artista en la Sala 2 del Teatro Payró. Presentó un nuevo programa integrado por tres creaciones, el cual contó con la colaboración de un entusiasta y meritorio grupo de intérpretes jóvenes, que secundaron con ponderable eficacia su desempeño.

Dicho conjunto está constituido por Beatriz Adelardi, Bibí Bagú, Natalia Diamante, Josefina Medvedi, Osvaldo Domini, Oscar Lovera, Jorge Maverof, Roberto Romeri, Diego Sertebrennik, y, por supuesto, Graciela Luciani.

Registraba el detalle, en las dos primeras sesiones, “Gestos 1” y “Gestos 2” (esta última en base a una idea original del pintor Antonio Berni), con un comentario musical escrito especialmente por Haydée Gerardi, Consisten ambas páginas en una serie de cortos fragmentos, de carácter, que responden a sentimientos y pasiones de índole general, y episodios de valor onírico.

Plásticamente aparecen realizadas con habilidad, en disposiciones coreográficas bien distribuidas y no exentas de expresividad, revelando en la autora una atrayente búsqueda de un lenguaje danzante de novedosos aspectos e inflexiones.

Completó el detalle el ciclo de “Tres tangos del Diablo”, de Piazzolla, donde se asiste a una evocación (en arcado contraste con las creaciones anteriores) del ambiente en que se desenvuelve la canción y la danza porteña, aunque completada ésta con un inquietante matiz que contribuye a reafirmar la tónica especial de la obra. La labor de Graciela Luciani y sus colaboradores fue cordialmente saludada por la concurrencia asistente al espectáculo.

Silvia Gsell

*

La Prensa, viernes 8 de junio de 1978 [sin forma, posiblemente Paulina Ossona]

Graciela Luciani - Un taller de danza hoy en el teatro Payró 2

En la Sala 2 del Teatro Payró, continuando con el ciclo “Encuentros con la danza contemporánea” se presentó el Taller de Danza Contemporánea, cuya dirección coreográfica ejerce Graciela Luciani.

El espectáculo está constituido por tres partes, la primera de las cuales fue integrada por la suite denominada Gestos 1. Realizada en un estilo expresionista, aparentemente de composición en equipo, fue una muestra de las posibilidades de este grupo, cuyas condiciones más salientes son el entusiasmo y la fe. De esta parte, “Principio” es un hallazgo feliz, seguido en calidad ascendente por “Violencia” y “Mecanización”. Gestos 1 continuó con la escena “Amor” que comienza con gran pureza y sencillez, traduciendo con mucha exactitud lo que se propone, aunque después se diluye en lo que semeja un alfabeto mímico, menos comprensible. También “Representatividad” recurre al gesto mínimo, pero en esta obra es más claro y, aunque exento de

elaboración dancística, muy fresco y de sano humor. “Alienación” y “Búsqueda” cerraron certeramente esta suite.

Gestos 2, que abarcó la segunda parte del espectáculo, se inició con un solo “Sueño-Pesadilla” que estuvo a cargo de la directora G. Luciani. También de características mimo-danzantes, tradujo en forma directa y sin sutilezas la idea de un ser ligado, amordazado, entorpecido, por velos fantasmales. Esta danza fue completada por una interesena, en la cual los fragmentos de una blanca figura de maniquí flotan a la deriva, llevados por “partenaires” que después de varios intentos logran armar las piezas en su lugar y retiran a la muñeca, haciendo mover sus fragmentos, como si estuviese animada. La idea, de gran interés teatral, produce un bello efecto en el que se añora la ausencia de danza, ya que fue totalmente caminada.

Tras “Idealización”, de correcto logro, Graciela Luciani llegó al punto mejor logrado y vertido del espectáculo, “Erotismo-Libertad” en donde vibró con sensualismo cautivante y entrega febril. “Persecución”, de patético final e “Identificación” (esta última de bellas correlaciones intergrupales) fueron algo esfumadas por el exceso de efectos de luz estroboscópica que además de cansar visualmente, impide la apreciación de la coreografía e incorpora un elemento banal.

Cerró el espectáculo con “3 Tangos del diablo”, obra mucho más bailada y más estructurada que las anteriores, en la cual se evidencia que, momentáneamente, el conjunto se encuentra menos cómodo en este tipo de obra que en las dos anteriores. Es decir, que allí donde se trate de reevaluar los elementos de la danza popular: tango, jazz, folklore, estilo que Graciela Luciani frecuenta con habilidad destacable, sus bailarines logran menos que en el terreno de la relación entre el ser y su medio, o el mundo del subconsciente.

Evidentemente el conjunto tiene mucho por avanzar en lo tocante a técnica; no me refiero a la capacidad de hacer cosas difíciles muy bien hechas, sino a la posesión de un dominio corporal que les permite hallazgos, que sean

producto de una libertad sin limitaciones. Pero existe en ellos materia prima de óptima condición; honestidad, disciplina, capacidad de trabajo y una dirección seria y competente; por ello es merecedor de aliento y respeto.

Paulina Osson

*CREADORES DE LA DANZA MODERNA ARGENTINA
GRACIELA LUCIANI*

CELINA HURTADO

APÉNDICE

Los creadores de la danza moderna en Argentina. Una mirada preliminar

La danza moderna tuvo desde sus inicios un desarrollo importante –en calidad y cantidad de cultores– y muy buenos intérpretes profesionales que integraron los numerosos conjuntos oficiales y privados que se han destacado a partir de c.1960, fecha que podemos considerar un hito en la historia de las vanguardias artísticas argentinas.

A lo largo de muchos años, he realizado entrevistas a las figuras prominentes que generaron una tradición de la cual hoy nos nutrimos. Algunas de ellas han sido total o parcialmente publicadas, otras han servido como material informativo para diversos trabajos de historia y reflexión sobre la danza argentina. Algunos de ellos ya han fallecido, otros están retirados y algunos continúan en algún tipo de actividad artística. pero en todo caso el período que interesa rescatar es el periplo de unos 25 años que va desde las primeras manifestaciones orgánicas del cultivo de la danza moderna (la creación de carreras, de cuerpos de baile, etc.) hasta la concreción de un proyecto de difusión masivo, una nueva forma de crear, experimentar y participar que puede simbolizarse también en la propuesta de Danza Abierta. En ese arco de 25 años un conjunto de coreógrafos, algunos muy jóvenes, otros de más edad, pero todos comprometidos con la vanguardia dancística, generó una tradición de creación, elaboró estilos, propuestas, visiones de la danza, de su relación con la vida y la cultura, y del modo como debe ser transmitida esa tradición en la enseñanza y en la relación con el público.

Hacer una historia completa y exhaustiva de ese enorme trabajo es una deuda que tenemos con nuestros creadores pioneros. Sin proponerme una meta tan ambiciosa, creo que hay un grupo de unos 20 coreógrafos que es la base inexcusable de cualquier proyecto de rescate de nuestra memoria de la danza moderna. Citados por orden alfabético y no cronológico, los que yo he seleccionado (y admito que es una lista muy incompleta y en orden

alfabético) son: Oscar Aráiz, Margarita Balí, Rodolfo Dantón, Ana Deutsch, Juan Falzone, María Fux, Luisa Grinberg, Ana Itelman, Ana Kamien, Lía Labarone, Graciela Luciani, Flora Martínez, Paulina Ossona, Iris Scaccheri, Renate Schottelius, Estela Maris Siroli, Ana María Stekelmann, Patricia Stokoe, Otto Werberg, Susana Zimmermann.

En lo que sigue presentaré brevemente a estos coreógrafos, en una mirada preliminar de su aporte, como complemento de las entrevistas a los seis que alcancé a realizar en aquella ya lejana década.

*

Oscar Aráiz

Es uno de los coreógrafos argentinos con mayor trayectoria nacional e internacional. Formado y fogueado en el grupo de Renate Schottelius y Ana Itelman en el Teatro General San Martín de Buenos Aires, su exitosa carrera en el exterior lo convirtió rápidamente en una de las celebridades de nuestra danza. a él se debe una parte considerable del repertorio del Ballet Contemporáneo, grupo estable del Teatro General San Martín de Buenos Aires Nació en Bahía Blanca y llegó adolescente a La Plata, vinculándose al grupo de Dore Hoyer. Fue entonces cuando comenzó a crear sus primeros trabajos, pues si bien quería ser bailarín, su meta era la coreografía. Era un buen dibujante y mostró a Renate Schottelius bocetos de los trabajos que quería bailar. Pertenecían a lo que luego fue su obra *La consagración de la primavera*. Renate recuerda que era un alumno brillante, pero que a veces ella no manifestaba todo su entusiasmo pues temía que eso le perjudicara, ya que muchos jóvenes con talento desarrollan una soberbia precoz que los arruina. Pero comprendió pronto que Oscar Aráiz aceptaba las sugerencias y las enseñanzas con total naturalidad. Su irrupción en el grupo del San Martín marcó un hito decisivo en la consolidación de la danza moderna argentina, hasta el punto que comenzó a hablarse de un “estilo Aráiz”. Sin embargo, durante un tiempo la compañía se disolvió por falta de presupuesto y varios de sus mejores miembros debieron emigrar. Aráiz presentó sus creaciones en

Francia, Estados Unidos, Canadá y Holanda, compañías importantes europeas y americanas bailaron sus obras en los escenarios más importantes. Luego Aráiz regresó y por un año fue director del Ballet Estable del Teatro Colón. Vuelto a Europa, se instaló en suiza, donde fundó la compañía del Grand Théâtre de Ginebra, siendo su director coreógrafo. Con respecto a su experiencia con esta compañía, ha declarado en una entrevista a Silvia Gsell, de la Nación: “Cuando asumí mi cargo, tenía un elenco de 36 personas, que ahora he reducido a 26. Ginebra es una ciudad tradicional, conservadora, pero aceptó con atención el cambio en el ballet del Grand Théâtre. Antes la compañía tenía un repertorio Balanchine. No entré a considerar si era buena o mala; simplemente no era lo que yo quería. Las variantes que introduje causaron sorpresa, pero fueron bien recibidas”.

Sobre las características de esta compañía, que puede considerarse el fruto maduro de la tarea de Aráiz, dijo él mismo, en la mencionada entrevista: “De algún modo tiene los mismos rasgos de la que creé en el San Martín. No hay divos, sino un buen plantel cuyos integrantes deben hacer de todo, de acuerdo con sus posibilidades. he escogido yo mismo los bailarines que no tienen ninguna peculiaridad en común. Hay altos, bajos; casi todos tienen tipos físicos distintos. Busco una homogeneidad de movimientos, no de cuerpos”.

Una de las características de la producción de Aráiz para el público europeo es haber sido de los primeros que introdujo el tango como base y motivo de obras coreográficas para grandes conjuntos. Su visión de la propuesta y la acogida recibida es la siguiente, y se refiere especialmente a la reacción del público y la crítica europeos: “No sé si entendiéndolo todo lo que representa el tango, pero no pudieron permanecer indiferentes. La riqueza del tango, como la de toda música popular genuina, es infinita. Se trata de un ritmo, de una inspiración, que resume la manera de vivir y de pensar de una sociedad. En el tango, están todas las penurias, las ironías, las crueldades y los amores de una época de Buenos Aires. La música de Stampone sintetiza magistralmente todos esos elementos. Pero precisamente por esa vastedad de temas y de sentimientos que encierra el tango, es difícil que el público

europeo pueda captar todas sus sutilezas, aunque indefectiblemente se siente cautivado por esa música tan peculiar”.

Otra característica –si así puede llamarse– de la producción de Aráiz es que, al contrario de muchos compatriotas suyos (y no porque fuese políticamente insensible) es que no ha incursionado nunca en el arte de denuncia. Esto no es una casualidad sino una decisión personal que expresa sí: “Jamás me propongo hacer denuncias en mis coreografías. Los que denuncian se erigen en jueces; yo, en cambio, creo que la misión de un artista no es juzgar, sino mostrar. Las teorías intelectuales o políticas pueden ser un peso en una obra artística. Yo nunca traté de ilustrar construcciones teóricas o políticas con mis ballets; simplemente me he ocupado de las actitudes humanas. sin la base, el material, de la obra de un artista. Cuando uno muestra un comportamiento humano, una expresión de un dolor, una injusticia, de un modo artístico, es decir, hondamente humano, sin necesidad de que nadie se la proponga; en cambio, cuando uno utiliza la expresión artística desde una óptica política, generalmente estorba la acaba iluminación de un problema humano; es entonces cuando surgen las polémicas, las incomprensiones. De lo humano nunca surgen divisiones; de lo político, sí”.

*

Margarita Balí

Se recibió como Bachiller de Artes en la Universidad de California (Berkeley) en 1967. Continuó su perfeccionamiento en Estados Unidos con Pamela Schick, Joan Skimmer, Donny Mc Kayle y Ruthana Boris. De regreso a la Argentina, entre 1972 y 1973 trabajó con los profesores Freddy Romero y Enrique Lommi.

Perteneció al grupo de danza del Teatro Seattle como bailarina y coreógrafa y entre 1973 y 1975 trabajó con un grupo de músicos del CICMAT y Ave Rock, y en las compañías de danza de Leone Sonnino y de Oscar Aráiz.

Junto con Ana Deutchs, Susana Tambutti y Ana María Stekelman formaron el grupo “Núcleo Danza”, para el cual compuso las coreografías: *Hasta que una mañana, Crinoideos, Climas sónicos, Nocturno y Holoturnio, Inflexiones, Pulsos, Vuelo*, varios de ellos para solista y los demás para conjuntos de entre 2 y 5 bailarines. Este grupo de cámara ha actuado en arios teatros oficiales y privados, como el Teatro General San Martín, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Municipal Enrique Santos Discépolo, Teatro Lasalle, Teatro del Lago, Teatro de la Cova. También ha realizado funciones en televisión. En 1975 el Consejo Británico en Argentina becó a Margarita Balí y Ana Deutsch para un curso de un mes en Londres y en el mismo año fueron invitadas al festival de la Danza en Bonn.

La notable simbiosis de las coreógrafas y bailarinas de Núcleo Danza les permitió a sus dos directoras (Margarita Balí y Ana Deutsch) contestar en forma conjunta una serie de cuestiones sobre la creación dancística contemporánea.

Consideran a la danza moderna como la expresión del siglo XX dentro de esta manifestación artística. En cuanto a nuestro país, observan: “La danza moderna argentina carece totalmente de apoyo económico y da como resultado la falta de escuelas y formación profesional, tanto de maestros, como alumnos y bailarines. La danza no tiene aquí público [1976] no por falta de interés en este tipo de espectáculo, sino por la escasísima posibilidad de poder realizar y difundir esta actividad cultural al igual que la música o el teatro”.

Explican así la labor de Núcleo Danza: “La característica de este grupo consiste en que se halla integrado por bailarines y coreógrafos y la apertura que posee para aceptar trabajos corográficos de otros artistas para este grupo. La temática y la música que elige como expresión es variada y responde a la inspiración libre del creador; abarca desde temas de movimientos basados en la naturaleza, o acerca del ritmo implícito en todo ser viviente, hasta la temática de índole psicológica. La música corresponde a diversos autores: Beethoven, Litz, Debussy, Elvis Presley, Astor Piazzola y música

contemporánea (Olivier Messiaen, Luciano Berio, Lucía Olugoscewsky, Walter Carlos, Oscar Bazan, Marton Subotnick, etc.).

*

Rodolfo Dantón

Bailarín y coreógrafo de larga trayectoria, Dantón formó parte del Ballet de Miriam Winslow, del Ballet del Teatro Argentino de La Plata, del Septeto de Danza, de la Compañía de Renate Schottelius y del Grupo de Cámara, con las que realizó numerosas actuaciones en Argentina y giras internacionales.

Como coreógrafo creó coreografías de las obras teatrales infantiles *Pluf*, *El fantasma*, *El circo de Morondanga*, *Diablicosas* y *Lucharás con el diablo*. Con la compañía “Grupo de danza” formada por Estela Maris y Marta Sol Bendahan, y siendo su Director General, puso en escena sus más importantes obras de madurez: *Estudio para un monodrama*, *En la búsqueda*, *Poema del éxtasis*, *Cántico N. 3*, *Búsqueda II*, *Del amor*, *Misa Luba del Congo*, *Para la Navidad*, *Tres negro Spirituals*, *A Duke Ellington*, *Canon Chacona*, *Valses nobles y sentimentales*, *Devenir*, *Protestatio*.

*

Ana Deutsch

Bailarina y coreógrafa, se graduó en 1970 en el profesorado de Danza Educativa del Collegium Musicum de Buenos Aires. En 1971 fue becada por la Escuela de Alvin Ailey en Nueva York: en Estados Unidos estudió con Martha Graham escuela contemporánea de danza y con Alvin Ailey danza y teatro. Interpretó coreografías de Ana Labat, Patricia Stokoe, Betriz Amabile y Ana María Stekelman. En 1974 obtuvo el premio “Norma Fontenla”, otorgado por el Centro de Investigaciones y Enseñanza de la

Danza CIEDA, como la mejor intérprete de danzas del año, sobre una obra, *Momentos*, de la cual es también autora.

Para el grupo Núcleo Danza de Buenos Aires ha creado las siguientes coreografías: *Momentos*, *Excursiones*, *Pasaje de ida* y *A Lola Mora*, todos para bailarina solista menos el segundo.

*

Juan Falzone

Ver capítulo correspondiente.

*

María Fux

Formada en la tradición de danza clásica y moderna, actuó ininterrumpidamente desde sus presentaciones en el teatro Colón en 1954, donde volvió en 1960. Realizó giras artísticas, como solistas y bailando sus propias creaciones, actuando en Varsovia, Moscú, diversas ciudades de Estados Unidos, Brasil, Perú y Uruguay. En 1965 realizó un ciclo de recitales en el Teatro San Martín de Buenos Aires y en 1967 realizó una gira artística que comprendió 16 recitales en España; luego pasó a Israel, realizando 14 funciones en Tel Aviv, Jerusalén, Beer Sheva, Far Sava, Haifa y diversos Kibutzim. Estas giras la colocaron en uno de los primeros lugares en la danza contemporánea. En 1974 realiza giras por Brasil, Portugal, España e Inglaterra, actuando en recitales propios y dictando cursos sobre terapia y educación.

De 1960 a 1965 fue directora del Seminario de Danza de la Universidad Nacional de Buenos Aires y miembro del Jurado del Fondo Nacional de las Artes. En 1965 realizó una gira en el interior, dictando seminarios pedagógicos en casi todas las provincias, y en 1968 repite el periplo con

curtillos sobre danza y educación. Fue durante varios años invitada periódicamente por la Escolinha de Arte de Río de Janeiro y en 1975 recibió una especial invitación para trabajar la integración de las Artes en la escuela de Recife. Fruto de sus experiencias personales y como docente, publicó un libro titulado *Danza. Experiencias de vida*.

Una nota publicada por el diario rosarino *La Capital* expresa la impresión que causó una de las coreografías que puede considerarse “de madurez” de su estilo: “Retrospectiva sin tiempo”. Dice así: “María Fux, nueva versión de Pandora. De su moderna caja –una cinta grabada– en donde guarda los sonidos, las voces, los llantos, las risas y los ruidos, María Fux, cual Pandora rediviva, va sacando (cual Pandora de su caja) toda la belleza, el ritmo y la gracia que ella descubre para nosotros, y explica para nosotros, fascinados destinatarios de su oficio. Esta creadora, a la cual es difícil encerrar en un nombre como el de danzarina, pues es mucho más que eso, ha llegado con esta *Retrospectiva sin tiempo* al total dominio de sus medios expresivos, y cada una de las partes del espectáculo. “Desde atrás de mi pasado”, y este loco “deseo”, “y esta otra soledad”, “y el peso de oír una voz”, “y la voz de mi hijo”, “y lo que quise decir y no dije” son una constante demostración de ello, pues por la sola gracia de su cuerpo, de sus manos, de su rostro y de toda ella –toda expresión– logra fascinar a los espectadores, sin diferencias de edades ni de costumbres, ni de hábitos musicales de manera singular. Creemos que María Fux ha llegado, con esta *Retrospectiva sin tiempo*, al total dominio de sus medios expresivos”.

María Fux es una de las pioneras de la danzaterapia en Argentina. Ya en 1968 presentó un trabajo titulado “La danza como terapia” en el Congreso de Musicoterapia celebrado en Buenos Aires, siendo ella misma un miembro fundador de la Asociación de Musicoterapia de la Argentina. Desde entonces, y en forma cada vez más acentuada y perfeccionada, se ha dedicado a explorar las posibilidades terapéuticas de la danza. Su trabajo de formación de bailarines sordos, que trabajan en silencio, supliendo la cadencia musical sonora con la rítmica y la expresividad corporales, ha sido uno de los logros más significativos de la danzaterapia argentina.

Luisa Grinberg

Aunque fue una pionera de larga trayectoria, no hay mucha información sobre ella. La más completa se encuentra en una nota del Diario *Clarín* del 2 de noviembre de 1998, cuando tenía 86 años. Graduada en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico como profesora superior de danza, continúa enseñando su arte, realizó estudios posteriores de especialización con profesores destacados de la Argentina y del exterior, como Mercedes Quintana, Esmeé Bulnes, Seda Zaré, Lía Sirouyan, Míriam Winslow, Lous Horst, La Marí, José de Bottino y tantos otros. “Soy pionera de la danza moderna en la Argentina y actué como directora de conjuntos artísticos infantiles y en infinidad de establecimientos educacionales”, según ella misma contó a sus entrevistadores, “siendo contratada en varias oportunidades por la Academia Nazionale di Danza de Roma, la Escuela de Danzas de Téramo y los más famosos teatros del mundo entero”.

En sus últimos años se dedicó a enseñar danza a personas de tercera edad, y el periodista de *Clarín* le preguntó cómo compatibiliza sus actividades de organización de simposios, convenciones, encuentros, congresos y mesas redondas sobre su especialidad, y su tarea en una radio viene desarrollando temas inherentes a la gerontología

“Todo guarda una estrecha relación. Me di cuenta de que la gente de la tercera edad, como yo, encuentra en la danza y en todo lo concerniente a ella una terapia socioeducativa de estimulación general, algo así como una recreación a través del ritmo y del movimiento. Por supuesto que no pretendo que la gente mayor baile, pero sí le enseñé todo lo relativo al movimiento y el ritmo. Hice una experiencia piloto en el Hogar Israelita Argentino de Burzaco y el éxito obtenido me empujó a tener ahora muchos alumnos de la tercera edad en el estudio que instalé en mi casa”.

Creadora de numerosas coreografías, Luisa Grinberg ha realizado recordadas giras por Brasil, Francia, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Holanda, Bélgica, España, Inglaterra, Israel y Japón. “Nos alegramos de haber tenido

oportunidad de conocer su eximio arte”, dicen los titulares de un diario de *Tel Aviv* de mayo del 61. “Un vehículo eficaz para hacer más asimilable el arte de la danza”, afirma el diario *La Arena*, de La Pampa, en una nota de 1963. “Sorpresa agradable”, señalaba *Il Messagero*, de Roma, en 1962: “¿Por qué eligió la danza?”

“Porque desde muy chica ejerció una especie de fascinación sobre mí. Aprendí música, escultura, canto y dibujo, pero finalmente comprendí que a través de la danza encontraría mi realización como mujer y como ser humano. He recibido en mi vida muchísimos premios, pero ninguno tiene el valor que para mí reviste la sonrisa y el agradecimiento de la gente de la tercera edad que viene a mi casa diariamente para seguir los lineamientos del trabajo que yo llamo recreación a través del ritmo y el movimiento”.

Fundó el CIEEDA, que presidió por más de veinte años, con una permanente actividad de promoción de la danza, especialmente la danza moderna, pero también la clásica y el folklore. A pesar de tal frondosa actividad, prácticamente no hay registros de esas actividades.

*

Ana Itelman

Nació en Santiago, Chile en 1927. Cuando apenas contaba con dos años de edad, su familia se mudó a Buenos Aires. Sus estudios universitarios los llevó a cabo en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico. Poco después, se unió al grupo de danza contemporánea de Myriam Winslow, considerado como la primera compañía de danza contemporánea en Argentina.

En 1945, a sus 18 años de edad, viajó a Estados Unidos donde conoció a la bailarina estadounidense Martha Graham, así como a Hanya Holm y a José Limón, entre otros. En 1947 volvió a Argentina y, si bien llegó a participar en algunas producciones como bailarina solista, se vio incapaz de continuar

bailando debido a una enfermedad. Ante esto, optó por dedicarse a la coreografía. Tres años después, en 1950, abrió su propia escuela de danza. De acuerdo a la Fundación Konex, en 1955, Itelman montó la producción *Ciudad nuestra Buenos Aires* en el Teatro Nacional Cervantes, la cual se convirtió en la primera en combinar el tango, la poesía y la danza contemporánea.

Casi una década después, en 1957, volvió a viajar a EE.UU donde permanecería por los próximos doce años en Nueva York, desempeñándose como profesora y directora del departamento de danza del *Bard College*. En este período, colaboró con Merce Cunningham, Hanya Holm, Alwyn Nikolais, además de estudiar maquillaje e iluminación con Erwin Piscator, teatro con Lee Strasberg y dirección televisiva y pintura en el *Brooklyn Museum of Arts*. Frecuentemente, visitaba Argentina para estrenar nuevas producciones tales como *Casa de puertas* y *Odi et emo*. Finalmente, en 1969, volvió una vez más a Argentina donde inauguró el “Café Estudio de Teatro Danza de Ana Itelman”, con el propósito de difundir nuevas formas de danza. A lo largo de los años siguientes, creó y dirigió varias producciones de ballet para los grupos de ballet contemporáneo del Teatro General San Martín y del Teatro Colón.

Se suicidó en 1989, a la edad de 62 años. Ese mismo año, la Fundación Konex la galardonó con el “Diploma al Mérito - Coreógrafo”. Cabe señalar que la Fundación Antorchas creó el Archivo Itelman, compuesto de información biográfica sobre la bailarina así como varias de sus reflexiones en torno a la danza.

*

Ana Kamien

Nació en Buenos Aires, estudió danza clásica con Flora Martínez, Lida Martinoli, Blanche Rosenthale y Roberto Giachero, danza contemporánea en el Seminario de Danza de Buenos Aires dirigido por María Fux, con Renate

Schottelius, Dore Hoyer y Freddy Romero en Argentina, y con Arlene Phillips y Daniel Press en Londres.

Ha actuado en teatros independientes, como bailarina-coreógrafa, iniciando su carrera en 1963. Entre las salas en que presentó sus trabajos se cuentan, en Buenos Aires: Teatro Instituto de Arte Moderno, Teatro Alianza Francesa, Instituto Di Tella Teatro SHA, Teatro Opera, Teatro San Martín, Teatro Embassy, Canal 7 Teatro Armando Discépolo, Centro de Arte y Comunicación, Teatro Lasalle; en el interior ha actuado en la Quinta Bienal de Arte de Córdoba, y en su Teatro Rivera Indarte, en TIM Teatro de Rosario, en el Teatro de la Comedia Marplatense de Mar del Plata. En el exterior, se presentó en la Bienal de Artes Aplicadas de Punta del Este, en The InsSTITUTE of Contemporary Arts y en el The King's Head Theatre de Londres, en el Cuarto Festival Internacional de Danza Contemporánea de Bonn y recitales en Ámsterdam.

Explicando su concepto de la danza y de la creación coreográfica se propone: “En el cabal convencimiento de que la Danza es un poderoso medio de comunicación entre el artista y el público, convertir este hecho en un acontecer **teatral** pleno de **contenido**, y no en una mera exposición formal de lenguaje corporal y gestual. Teniendo en cuenta este principio, no existe ningún prejuicio en mí para la elección de la temática, sonido, música, no música, para la obra a representar”.

Y refiriéndose a su concepción acerca de los motivos y técnicas de la creación, dice: “En la Danza Contemporánea, llamada también Moderna, encontramos permanentemente una puesta al día con todos los estímulos que la sociedad nos brinda. Como primera premisa establezco que la preparación técnica y expresiva es fundamental, esto incluye la disciplina académica del ballet clásico y toda la preparación contemporánea en que el trabajo de torso y suelo asume un liderazgo muy importante. Esto no significa la preeminencia de ningún aspecto corporal sobre otro, sino la suma de toda nuestra preparación física. Y entonces ahora se presenta la disyuntiva de qué ‘decir’ y ‘cómo’ hacerlo. Es entonces cuando el coreógrafo asume la

responsabilidad del lenguaje que emplea. Generalmente en la danza contemporánea encontramos que los creadores experimentan nuevas formas e incluyen elementos sonoros y visuales que le progreso les brinda. No obstante pienso que será ‘moderno’ en cuanto el creador incluya en su obra una mirada crítica y actualizada de la realidad que lo rodea”.

Y completando su visión sobre la creación contemporánea en conjunto, opina: “Por supuesto este tema no concluye aquí, hay bailarines y coreógrafos que son ‘relatores’ natos de su tiempo y momentos y hay otros que toman considerable distancia de su entorno y son capaces de hacernos creíbles con mucho arte el maleficio de que son víctimas los cisnes. Tal vez este cuento, siempre vigente, tenga la fuerza de la metáfora que se inserta en cualquier sociedad en cualquier tiempo”.

Como profesora de danza y formadora de bailarines, explica así su concepción docente: “Enseño danza contemporánea de manea total y en constante cuestionamiento de métodos y formas. Creo en la potencialidad del alumno y trato e que aprenda y baile sin miedo. Creo en la inteligencia; mas aún, pienso que es necesaria para aprender a bailar. Y aunque parezca paradójico, entre la maraña de conocimientos técnicos que el alumno necesita, trato fundamentalmente de enseñarles a pensar con la mente y el ‘cuerpo’ de manera sensible y verdadera. Tal vez todo el misterio del Arte consista en transmitirnos ese pensamiento”.

*

Lía Labarone

Nació en Italia y desde niña vivió en Argentina. Estudió danza de muy joven en 1949, cuando se une al Ballet Stylos dirigido por Luisa Grinberg. Luego se perfeccionó en la escuela de Renate Schottelius. A partir de 1960 fue, junto con Nora Irinova, Jorge Tomín, Beatriz Vanasco, Rada Eichenbauns, Alfredo Caruso y Oscar Araiz, directora del elenco estable del cuerpo de danza de ballet clásico de la Escuela de Danza de la Provincia de

Tucumán. Puso su coreografía a obras como *L'Ormindo*, *El amor por tres naranjas*, *Doktor Faust*, *Martín Fierro*, *Amigos de la danza* y *Ollantay*.

Hizo giras en La Paz, Lima, Bogotá, Panamá, Caracas, Río de Janeiro, México y Estados Unidos. Además fue docente y perfeccionó en el arte de la danza clásica a populares bailarines como Claudia Lefel y Ángel Hakimian.

Como bailarina se recuerdan sus actuaciones de 1964 en *Ollantay* con Jorge Petraglia, Enrique Fava, Milagros de la Vega, Luis Brandoni, Walter Santa Ana y Miguel Padilla y cd 1967 en *Llanto*.

Como coreógrafa sus creaciones más importantes son: *El amor por tres naranjas*, *Juventudes musicales de la Argentina*, *Parsifal*, *Vía Crucis*, *Doktor Faust*, *Martín Fierro*, *Movimientos*, *Amigos de la Danza* y *Ollantay*. Como asistente creativa participó en *Jettatore* y como asistente de arte visual en *Las mujeres sabias*.

*

Graciela Luciani

Ver el capítulo correspondiente

*

Flora Martínez

Ver el capítulo correspondiente

*

Paulina Ossona

Ver el capítulo correspondiente

Iris Scaccheri

Nació en La Plata y estudió con Dore Hoyer; luego elaboró una técnica acorde con su necesidad creadora. “La danza va más allá de un estilo” dice, y esto se confirma en sus propias creaciones, en las que usa diversas técnicas. Comenzó su carrera como intérprete de sus propias coreografías con presentaciones en el instituto Di Tella, continuadas luego en el Teatro General San Martín, en Buenos Aires. En el exterior participó reiteradamente en festivales internacionales, como los de Edimburgo, Nottingham, Sheffield y York en Inglaterra, presentaciones en La Opera, Space Cardin y Théâtre des Champs Elysées en París, El Capitol de Toulouse y el Grand Théâtre de Bordeaux, el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea de Avignon y el Festival Internacional de Música y Arte Lírico de Aix-en Provence, donde presentó su coreografía para *La Traviata* de Verdi.

Las creaciones de Iris Scaccheri se caracterizan por un trasfondo de reflexión acerca de la vida y las personas. En la segunda mitad de los setenta trabajó una búsqueda expresiva que tituló genéricamente “Oye Humanidad”, de la cual forman parte un grupo de coreografías como *La Bruja* y *La muñeca*. En esta última (con música del Padre Soler) se imagina el camino de una mujer hacia su destrucción, el olvido. Como llega a entender que su desesperada búsqueda de lo esencial no es comprendida en nuestra sociedad, decide transformarse en una muñeca, algo siempre dominado y dirigido. Y entonces descubre que desde ese lugar puede irrumpir con mayor eficacia en la existencia ajena, haciendo tomar conciencia a los demás de sus propias carencias y limitaciones.

Otra línea de su trabajo se centra en la búsqueda de una expresión dancística de grandes obras como *La Traviata* o *Carmina Burana*. La elección de diversos recursos técnicos y coreográficos le permite traducir una ópera o una cantata en una composición coreográfica que se acerca al “arte total”.

*

Renate Schottelius

Ver capítulo correspondiente

*

Estela Maris Sirolì

Ver capítulo correspondiente

*

Ana María Stekelmann

Bailarina y coreógrafa, se graduó en 1962 en el Profesorado de Danzas de Buenos Aires. Estudió en Estados Unidos danza contemporánea con Martha Graham y en el Connecticut College School of Dance.

De 1965 a 1967 perteneció al grupo “Nueva Danza” bajo la dirección de Paulina Ossona. De 1968 a 1972 fue bailarina solista del “Grupo de Danza Contemporánea de Buenos Aires”, bajo la dirección de oscar Aráiz. De 1973 a 1975 integró el grupo “Acción Instrumental” en colaboración con el pianista Jorge Zulueta.

Para el grupo Núcleo Danza de Buenos Aires creó la seria coreográfica *Las Hermanas I* y *Las Hermanas II*; en la primera utiliza como elementos una mesa y dos sillas, y en la segunda un gorro y una bufanda. Se interpreta el juego, la amistad, la competencia, la envidia, es decir los conflictos que surgen entre dos mujeres, dos hermanas, dos amigas. De esa manera se introduce los temas psicológicos en la motivación coreográfica.

En el área de danza del Teatro General San Martín de Buenos Aires, ha sido Directora de su “Grupo de danza contemporánea” y profesora estable del elenco. Entre las creaciones suyas representadas por este ballet se

cuentan: *Memorias* (1977), *Movimientos* (1980), *Coppelia* (en colaboración con Alejandro Cervera)

*

Patricia Stokoe

Nació en Coronel Suárez, en la Provincia de Buenos Aires. De familia inglesa, viajó en la adolescencia a Inglaterra a estudiar danzas, egresando de la Royal Academy of Dancing. Se interesó por el folklore internacional, comedia musical, zapateo americano y danza contemporánea, representada en ese entonces por la Danza Educativa de Sigurd Leeder, discípulo de Rudolf Von Laban, Jacques Dalcroze y técnicas de Martha Graham. Trabajó luego en teatros de Inglaterra y Lejano Oriente durante 12 años, regresando a Argentina en 1950.

A partir de entonces dio forma a sus experiencias e investigaciones integrándolas en la creación de una corriente de Danza Educativa que continuó desarrollándose bajo el nombre de Expresión Corporal. Su trabajo se ha difundido en participaciones en Congresos, publicación de varios libros y numerosos cursos dictados en Argentina y diversos países de América Latina.

Patricia Stokoe caracteriza a la Expresión Corporal del modo siguiente: “Es un modo de concebir a la danza, por basarse primordialmente en el movimiento, la mirada, el gesto, el ademán y la actitud. Es uno de los lenguajes artísticos del ser humano, en el que puede expresar emociones, sentimientos, imágenes, ideas propias y/o ajenas, con su cuerpo en movimiento o en quietud, solo o en grupo. Consideramos que la danza debe estar al alcance de todos, que el goce de bailar no solo le pertenece al bailarín profesional, sino que puede y debe ser patrimonio de todos, hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos de avanzada edad”.

“Todos los seres humanos reúnen la capacidad de ser creadores, instrumentos e intérpretes de su propia poesía corporal. Nuestra corriente de Expresión Corporal con su definición, objetivos, contenidos, técnicas, recursos y métodos, fue creada y desarrollada en la Argentina desde 1950. La práctica de la Expresión Corporal se realiza en grupos, con un profesor que conduce la clase dando consignas orientadas a que el alumno realice su propia investigación y producción d respuestas significativas y no se limite solo a la copia de un modelo externo. El proceso de aprendizaje comienza por la investigación sensorperceptiva del propio cuerpo, uso de objetos y posibilidades de comunicación con códigos compartidos”.

Para desarrollar y afianzar la Expresión Corporal no sólo en la enseñanza, sino como espectáculo y demostrar sus posibilidades estéticas y artísticas, Patricia Stokoe creó en 1971 el Grupo Aluminé, con la finalidad dar una respuesta positiva a las necesidades sociales de comunicación, tendiendo a mejorar la convivencia a través del arte, pero sin hacer de eso una especie de sacerdocio, sino teniendo en cuenta ante todo que quienes bailan y reciben la danza son seres humanos.

Entre las múltiples creaciones coreógrafas de Patricia Stokoe para el Grupo Aluminé es importante destacar dos, que representan sendos estilos y fuentes de inspiración. El trabajo *Éste es nuestro canto* se organiza como una expresión del noroeste argentino, evocando el color y la forma de la tierra, cordilleras, ríos, flora, fauna y seres humanos con su folklore, identificación con la naturaleza, comunicación soledad, creencias, aspiraciones y fantasías. Es un modo de comunicar el amor por nuestra tierra. para ello se sirve de un fondo musical de reminiscencias autóctonas, voz y efectos especiales. Las cuatro secuencias coreográficas van desde la evocación de la tierra y el hombre (primera) que incluye las burbujas, la lava, las montañas como elementos para vivenciar y expresar, pasando por la naturaleza y el hombre (segunda) con el cañaverl, la zafra, el bombeo, la molienda) y por el desentierro del diablo (tercera) que nos introduce en el imaginario mítico vinculado a algunos animales como los reptiles y los felinos, así como a la omnipresente Pachamama, hasta llegar a “nuestros hermanos” (carta y

última) que incluye los momentos de la madre, el hijo, la pareja y la ronda final que incluye a todos.

La otra creación se titula *Recoged esta voz*, que formaba parte de una obra mayor, “Tres momentos”, constituyendo el tercero. En 1982 se presenta como obra individual, a modo de reflexión y elaboración artística del duelo por la guerra. Con música de Fauré, Elgar, Mahler y Bernstein y textos de Miguel Hernández, desarrolla también en cuatro tiempos una secuencia que representa una historia familiar: 1. Es tuyo el día; 2. Nadie lavará manos que en el puñal se enciende y en el amor se apagan, 3. Decid basta y 4. Haremos renacer el día. La trama evoca un núcleo familiar expuesto a las vicisitudes de la lucha armada, a partir de las cuales nace un canto de fuerza y esperanza como respuesta a los que hacen de la destrucción una forma de vida, oponiéndoles la fuerza mancomunada de seres humanos capaces de preservar la vida. Dice la autora en relación a su creación: “La obra es un comentario sobre las cruentas guerras desarrolladas en nuestro siglo, que marcaron difíciles momentos para la humanidad, dejando huellas hasta nuestros días”.

Con respecto a la preparación del bailarín para afrontar su estilo creativo, Patricia Stokoe responde a la pregunta ¿Cómo elaboramos el producto artístico? del siguiente modo: “Trabajamos con los mismos principios utilizados en las clases, con algunas diferencias que estriban en el hecho de que una puesta en escena requiere otra dinámica de trabajo acorde a sus exigencias, ajustes, ensayos, elaboración y perfeccionamiento. El rol del docente en Expresión Corporal es el de estimular, pautar y guiar a sus alumnos. El de la dirección coreográfica hace todo esto y algo más, puesto que con su dirección construye la imagen artística del producto puesto en escena. Cada bailarín, bajo la guía de la dirección artística, aporta al todo con la elaboración personal de su rol. La imagen del conjunto, fundamentalmente una imagen de integración, es obra del director. Al público le llega el resultado de todo ese proceso creador. Podemos comenzar de varias maneras: de la investigación sensorial del propio cuerpo y de las destrezas, imágenes e ideas que de aquí se suscitan, a partir de una

poesía, composición musical o plástica, textos literarios, investigación con objetos, pasos, movimientos, secuencias o situaciones y mensajes elaborados en conjunto o traídos por la directora u otro miembro del grupo. A través de la investigación activa, observación y crítica, seleccionamos, organizamos y fijamos los aportes de cada uno que más nos interesa profundizar, trabajándolos y enriqueciéndolos con nuevos aportes hasta llegar a una puesta definitiva”.

*

Otto Werberg

Nacido en Austria, estudió en la Academia de Viena, y como recompensa por ser el mejor alumno el gobierno lo envió a una extensa gira a la cabeza de un grupo de bailarines, visitando diversos países de Europa: Francia, Holanda, Dinamarca, Checoslovaquia, Bélgica e Inglaterra, con el propósito de mostrar el nivel alcanzado por la danza austriaca.

Fue contratado por Kurt Joos, y a su llegada a Buenos Aires se incorporó al elenco del Teatro Colón, del que se retiró para formar su propio cuerpo de baile.

Habiendo conocido a los más grandes artistas de su tiempo, como Serge Lifar, Ana Pavolva o Kreutzberg, y habiendo sido también un asiduo concurrente a los recitales de los que se iniciaban, se fue perfilando un estilo coreográfico de espíritu ecléctico, que valora la expresión del movimiento, sea engendrado en una sala de estudio o en la fuerza creadora popular. Al comienzo su objetivo era una en una sola línea: el antiguo *pas de deux* con ritmos populares. Mostrar estas creaciones fue el objetivo de la creación, en 1944, del grupo “Teatro del Ballet”, en el que –tanto en la formación de los intérpretes como en las obras coreográficas, y tanto en la faz técnica como en la expresiva– reúne lo clásico y lo moderno, fundiendo técnicas y escuelas expresivas de países y tiempos muy distantes entre sí.

Por otra parte, el propósito de Otto Werberg como creador se extiende a otros fines culturales: difundir la danza clásica y la moderna (es decir, las expresiones académicas de la danza) hasta en los pueblos más pequeños y apartados. El conjunto actuó en teatros importantes en Buenos Aires (Municipal, Politeama, Presidente Alvear, Astral, etc.) o de Mar del Plata (Casino), pero también en muchas pequeñas poblaciones del interior. En las presentaciones, se intercalan obras de repertorio con creaciones propias y se enuncia explícitamente la interpretación de “todos los géneros de la danza en un solo espectáculo”.

*

Susana Zimmermann

Nació en Argentina, estudió con Renate Schottelius, Mary Wigman, Dore Hoyer y con Maurice Béjart en Bélgica. Entre 1962 y 1968 integró la Asociación Amigos de la Danza en el Teatro Municipal General San Martín, en calidad de bailarina y coreógrafa. Paralelamente en 1965 creó y dirigió conjuntamente con Oscar Araiz y Ana Labat, el Ballet de Hoy que realizó espectáculos en todo el país, finalizando en 1968. Durante esos años dirigió el Laboratorio de Danza en el Instituto Torcuato Di Tella, iniciando una labor de vanguardia y experimentación con importantes espectáculos, que se extendió hasta 1970.

Desde 1976 trabajó en Europa como coreógrafa y maestra de baile. Creó obras para Teatro Comunale de Florencia, el Teatro de la Villa Dei Leoni en la Riviera del Brenta. De regreso a la Argentina creó y dirigió el Ballet de Cámara Argentino. Fue creadora de una metodología propia para la formación de intérpretes de danza, teatro y ópera, tema de su libro *El Laboratorio de Danza y Movimiento Creativo* (Lumen, 1983). Colaboradora de la revista *Topia*, en 1992 escribió el texto “Encuentros del cuerpo y del alma”, donde establecía la original relación entre Isadora Duncan y Sigmund Freud. Allí afirmaba que “los nuevos descubrimientos, el cuerpo y el inconsciente, abren puertas para cambios y transformaciones a lo largo del

CELINA HURTADO

siglo en todas las esferas del saber y del quehacer del hombre. Y así se abre también este diálogo sustancioso, este encuentro nuevo y motivador”.

Falleció el 25 de agosto de 2021. Una larga reseña de su obra en el Catálogo de Argentores.

ÍNDICE

Presentación	5
Renate Schottelius	9
Paulina Ossona	39
Flora Martínez	77
Estela Maris	105
Juan Falzone	149
Graciela Luciani	189
Apéndice	211

CELINA HURTADO

ENTREVISTAS A

Renate Schottelius

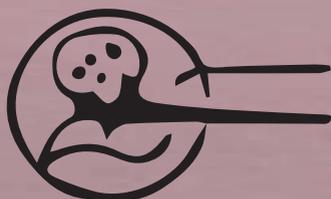
Paulina Ossona

Flora Martínez

Estela Maris

Juan Falzone

Graciela Luciani

ISBN 978-950-9759-22-0

9 789509 759220