

DIRECCIÓN DE DANZA (DD)

Lic. Cuauhtémoc Nájera Ruiz – Director – enero de 2004

La Dirección de Danza de la UNAM continuó con el cometido de ser fiel a su misión institucional: promover el acercamiento, disfrute y valoración del arte de la danza por parte de la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Durante el último año impulsó significativamente los programas Danza itinerante, Danza y salud y Estudiantes a la danza, con el objetivo presente de ser una institución de vanguardia tanto en la producción como en la difusión y promoción de la danza, sobre la base del diálogo permanente con la comunidad universitaria, los grupos de danza y el público, y del uso de nuevas tecnologías para ampliar las posibilidades de estas tareas.

Este año la danza se expandió por la máxima casa de estudios a mayor escala. Los esfuerzos se incrementaron para que este arte llegara a cada rincón de la UNAM a través de un gran número de actividades que detonaron el nacimiento de nuevos públicos y la reconfirmación del gusto por esta disciplina en la comunidad universitaria.

Convencidos de que el arte es pieza crucial para la formación de cualquier individuo, la Dirección impulsó grandes proyectos para invitar a la comunidad universitaria a formar parte de este hecho artístico que es la danza.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Grandes y valiosos proyectos vio nacer la Dirección este 2012. Sin lugar a dudas, el que tendrá más proyección y penetración en nuestra universidad es el Sistema Juvenil de Danza UNAM, que tiene dos objetivos muy precisos: ser, por un lado, un semillero de talentos jóvenes que den el salto a la vida profesional y, por el otro, una propuesta que cautive especialmente a espectadores jóvenes universitarios a través de una danza fresca, dinámica y muy profesional.

Hablar del Sistema es referirnos a una gran acción dancística. Está integrado tanto por jóvenes profesionales (con reciente formación académica) como por aficionados, es decir, por aquellos chicos y chicas que les gusta bailar pero no han pasado necesariamente por una escuela, aunque poseen aptitudes tanto técnicas como de actitud.

Por si fuera poco, el Sistema Juvenil de Danza UNAM abarcará los tres los géneros dancísticos básicos (ballet, contemporáneo y folclor) por lo que habrá, en consecuencia, una compañía que representen a cada uno; se contempla que para el segundo semestre de 2013 ya se hayan establecido los tres grupos.

La primera etapa, el Sistema Juvenil de Danza UNAM-Ballet ya comenzó y, para ello, se contó con la producción de las dos primeras obras para la compañía, una a cargo del destacado coreógrafo Diego Vázquez y otra de Carlos Carrillo, ambas inéditas y de creación especial para el Sistema. También se realizó el montaje de un número determinado de pas de deux clásicos.

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN CULTURAL

En materia de programación artística, la Dirección de Danza mantuvo la presentación de prestigias compañías nacionales e internacionales.

Así quedaron refrendados los compromisos de esta área, siendo primordial el de expandir la danza por todos los rincones de nuestra Universidad para cautivar a un público joven, el cual ha descubierto en este arte un oasis de expresividad que le permite tener experiencias estéticas únicas.

2012 fue un año de éxtasis corporal donde el arte del cuerpo en movimiento logró embelesar a centenares de espectadores –especialmente universitarios– en un mar de caleidoscopios estéticos donde quedaron representadas las más diversas manifestaciones de esta disciplina artística.

Al inicio del año se vivió la experiencia de un gran tablao con una temporada de flamenco protagonizada por los máximos exponentes del género, entre las que sobresalen las maestras Pilar Rioja, María Elena Anaya y María Antonieta 'La Morris'. Una plana mayor del flamenco nacional estuvo cobijada por talentos que han logrado posicionarse en el gremio, tales como Patricia Linares, Leticia Cosío y Alejandro Tena, entre otros, quienes han revolucionando la disciplina respetando la esencia del flamenco.

También se presentó un recreo dancístico multicolor con propuestas contemporáneas a cargo de Tándem, Corpus Danza Contemporánea, Saúl y Rodolfo Maya y Juan Francisco Maldonado.

Mención especial merece la oferta programada dentro del ciclo Recreo, danza para niños y similares, una de las pocas alternativas oficiales que existen en México para que el sector infantil se acerque a este arte.

Para abril se llevó a cabo una de las temporadas más apreciadas por el público, la de ballet titulada De Campesinas, príncipes y zapatillas. Funciones que protagonizaron grupos emblemáticos de nuestro país como la Compañía Nacional de Danza, quien festejó en nuestros recintos el Día Internacional de la Danza, el Ballet de Monterrey y la Compañía de Danza Ardentía.

Nuevamente las propuestas vanguardistas se hicieron presentes durante mayo y junio. En esa ocasión participaron agrupaciones icónicas como El Cuerpo Mutable/ Teatro de Movimiento y Ballet Independiente, así como opciones más experimentales como Physical Momentum Proyect/Teatro Físico, Germinal Cuerpo Escénico, Teatro Inercia, LeRojazz, Corazón Compañía Creativa y Virginia Amarilla.

No cabe duda que un gran acierto fue que a territorio puma llegara Les Ballets Jazz de Montréal, como parte del festival de México; otro fue que la prestigiada creadora Juliana Faesler dirigiera y presentara el proyecto **Orfeo y Eurídice**.

En julio y agosto continuó la fiesta contemporánea con el Ensamble Rosas Govaerts, el cual intervino artísticamente todos los medios y espacios de la Dirección de Danza, Aoyama, Yazmín Barragán y Foco al Aire Producciones.

Septiembre fue el mes donde pudimos enaltecer nuestras danzas regionales, las cuales gozaron de un público fiel y cautivo. A través del ciclo Danzas de papel volando, tres compañías mostraron la riqueza del folklor nacional: el Ballet Folklórico Vini Cubi, el Ballet Folklórico de la UNAM y el Ballet Folklórico Miztli Calli de la Facultad de Odontología.

Paralelamente, las propuestas contemporáneas durante este mes patrio fueron **Resonancia**, proyecto de movimiento, luz y sonido; así como los espectáculos de Natalia Cárdenas y el Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual. Este último participó como parte de la programación del Festival *En contacto contigo*, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, marco en el que también debutó el Sistema Juvenil de Danza UNAM-Ballet con gran éxito. Perfilándonos al cierre, llevamos a cabo El fin de la danza contemporánea 2012: encuentro en el fin del mundo, el cual reunió importantes agrupaciones procedentes de Brasil, Colombia, Cuba, Argentina, Costa Rica y México. Fue una experiencia estética exitosa, ya que permitió que los espectadores se adentraran en atmósferas estéticas diversas.

Para cerrar con broche de oro pensamos en dos simbólicas actividades: el Premio INBA-UAM, ahora también UNAM, y el recital del Sistema Juvenil de Danza UNAM con la participación de la Orquesta Juvenil Universitaria *Eduardo Mata*. Por lo que respecta a la primera, es significativa porque es la primera vez que la máxima casa de estudios se suma a este reconocimiento con más de 30 años de vida. Por lo que se refiere a la segunda, el Sistema Juvenil es una de las grandes apuestas que tenemos para crear danza joven para un público joven universitario.

Durante este año nuestro escenario dancístico universitario reafirmó por qué sigue siendo una gran plataforma de prestigio nacional. Hubo proyectos que celebraron fechas memorables: el Colegio de Danza de la Escuela Nacional Preparatoria ofreció una función de gala por el 145 aniversario de esta institución educativa, al igual que el Club de España, quien conmemoró su centenario.

Mención especial merecen las funciones de despedida de la compañía Danza Contemporánea Universitaria, que durante más de tres décadas dirigió la maestra Raquel Vázquez, así como el programa de aniversario XX de Quiatora Monorriel.

El Taller Coreográfico de la UNAM presentó sus temporadas 87 y 88 en el Teatro *Arq. Carlos Lazo* de la Facultad de Arquitectura y en la Sala *Miguel Covarrubias*.

Un proyecto crucial que se ha mantenido con gran éxito y que creció este año es el de los Talleres libres de danza. Con la determinación de que la sensibilidad por el baile es una cualidad congénita en los seres humanos, se reforzó el llamado a todas aquellas personas que querían aprender a bailar.

La filosofía que rige a estos cursos es clara: la danza no se hizo para unos cuantos y la capacidad corporal de los seres humanos es innata; de ahí que se refrenden como verdaderas opciones para aprender o simplemente disfrutar de la danza. Bajo el lema "La danza es de quien la baila", prestigiados maestros impartieron cerca de 175 talleres en diversas sedes, tanto al interior de la máxima casa de estudios como en instituciones alternas, atendiendo a una población de 4 492 personas con diversas disciplinas: clásico, contemporáneo, jazz, folklor, flamenco, afroantillano, árabe, hindú, polinesia, bailes de salón, africano, danzón, salsa en línea, capoeira, danza teatro, hip hop, zumba, yoga, tai chi, balance corporal y pilates.

Otro gran aporte fue el programa Danza y salud, ya que se puso en marcha justamente en estos Talleres libres, donde dos doctores egresados de la UNAM (Saúl Barragán Ocampo y Carlos Acosta Trujillo) acudieron a estas clases para brindar información sobre temas importantes en la danza como alimentación, higiene, primeros auxilios, problemas generados por mal movimiento corporal, etcétera. Ésto posee una relevancia especial si tomamos en cuenta que en México ningún bailarín posee seguridad social.

Por último, se mantuvo el programa Estudiantes a la danza, con entrevistas públicas previas a las funciones de danza en la Sala *Miguel Covarrubias* y el Teatro *Juan Ruiz de Alarcón*, entre los estudiantes de la UNAM y los creativos y artistas del espectáculo; en 2012 se llevaron a cabo 13 entrevistas públicas con una asistencia de 2 262 estudiantes.

COOPERACIÓN E INTERCAMBIO CULTURAL

La Dirección estuvo presente durante este año en el programa de intercambios académicos por el interior de la República Mexicana con cursos y presentaciones de danza, a cargo de destacados maestros como Rocío Flores y la compañía A Poc A Poc.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En el mundo de la interconectividad la Dirección de Danza también evolucionó este año. Ahora tiene su propia aplicación disponible en la App Store de Apple para que los usuarios de estas tecnologías tengan acceso directo a la oferta anunciada en nuestros sitios oficiales de la web.

En pocas palabras, la Dirección de Danza hizo una labor invaluable para cautivar más amantes de la danza y utilizó diversas trincheras para lograr ganar una batalla estética que tuvo como principales víctimas a nuestros universitarios, quienes no pudieron escapar de las trampas dancísticas que les pusimos y de las que ahora no desean salir.

En ese triunfo influyó la presencia de la Dirección de Danza en las redes sociales, ya que fue el vínculo directo con ese público universitario que tanto ha sido nuestra prioridad. También contribuyó nuestra publicación interna: **D Magazine**, que se renovó este año y cuya edición vanguardista en términos de diseño y contenido ha despertado el interés por la danza, al presentar de manera original no sólo la programación mensual sino artícu-

los oportunos a nuestro siglo. A ello se suman las cápsulas de **D Magazine TV**, que complementaron visualmente la información publicada en dicha revista. Continuamos en 2012 con la difusión a partir de nuestra página web, Facebook y Twitter; se actualizó la sección de los personajes de la danza y ahí se publica el calendario de talleres cada semestre y se actualiza la información de nuestra programación.

