

Dirección de Danza

Mtra. Evoé Sotelo Montaña

Directora ~ desde marzo de 2017

En este año extraordinario de pandemia de Covid 19, que interrumpió abruptamente el desarrollo de los planes concebidos para el 2020, la Dirección de Danza (DD) mantuvo el espíritu de experimentación, inclusión y diversidad que la caracterizan. El año inició con una vigorosa programación presencial que se vio abruptamente interrumpida y obligó a la migración a formato digital de todas las actividades, lo cual propició una amplificación extraordinaria de los canales digitales. Las páginas de Facebook, Instagram y un canal de Youtube fueron los medios utilizados para llegar al público con una vigorosa programación de un promedio de dos actividades diarias: videos de funciones del acervo de la Mediateca Danza UNAM, obras comisionadas, clases abiertas a todo público, coloquios, charlas con especialistas. También se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de la Danza, en formato virtual, y la participación en El Aleph. Festival de Arte y Ciencia.

En la segunda mitad del año la programación se vio nutrida por las creaciones de los proyectos seleccionados por las dos convocatorias emitidas por Danza UNAM, para alentar la creación y paliar la deteriorada economía del gremio de la danza. Así, fue visible el ímpetu creativo que permanece a pesar de las circunstancias de la pandemia.

Se generaron actividades de educación continua impartidas en formato cerrado en línea, entre las que destacó el diplomado en Danza y Mediación Tecnológica.

Se mantuvo la gran oferta de Talleres Libres y Recreativos, ahora desde casa. Más de 100 talleres, con más de dos mil personas tomando las clases cada semestre.

La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios, el Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM) y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea (DAJU), transformaron sus proyectos del año. Los bailarines de las compañías de casa, TCUNAM y DAJU, de manera arrojada y acompañados por sus directores, experimentaron creaciones coreográficas. La Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras, que celebró su primer aniversario este 2020, generó más de 40 actividades creativas, académicas y de reflexión.

2020 fue un año prolífico en el campo virtual, de grandes retos y aprendizajes.

CUERPOS COLEGIADOS

El 10 de enero se realizó la reunión del Comité Evaluador para elegir a quien se otorgaría el Reconocimiento Danza UNAM de 2019, conformado por Margarita Tortajada Quiroz, Irene Martínez, Duane Cochran, Zulai Macías y Héctor Garay.

El 10 de agosto, vía Zoom, se reunió el Consejo Asesor de la Dirección de Danza —Pilar Urreta, Fabián Guerrero, Galia Eibenschutz, Juan Francisco Maldonado, Virginia Gutiérrez, Gilberto Ortega y Evoé Sotelo Montaña (esta última sin calidad de voto)— para la selección de 19 proyectos de la convocatoria Redes para la Danza, Alternativas para la Acción.

Y finalmente, el 21 de septiembre el Consejo Asesor de Danza UNAM, en reunión vía Zoom, realizó la selección de 11 proyectos de la convocatoria Plan Danza UNAM para la Reactivación del Campo Dancístico Nacional.

ESTÍMULO A LA CREACIÓN

Se otorgó el Reconocimiento Danza UNAM 2019 a la maestra Lourdes Lecoña, el viernes 31 de enero, en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

En el homenaje por el 100º aniversario del nacimiento de Guillermina Bravo, se comisionó la realización de dos videodanzas a tríadas interdisciplinarias: *Nena: se le ha visto llorar en backstage*, realización de Guillermo Aguilar (coreografía) Noli Zaldívar (dirección y video) y Aristóteles Benítez (música), y *En la memoria de los cuerpos*, creación de Aura Arreola (dirección y coreografía), Pablo Martínez Zárate (realización) y Rogelio Sosa (música y diseño sonoro). El estreno se llevó a cabo el viernes 13 de noviembre, por el Facebook de Danza UNAM.

Con la finalidad de reactivar y estimular la creación de la comunidad dancística mexicana, la Dirección de Danza emitió dos convocatorias. De la primera, Redes para Danza, Alternativas para la Acción, publicada en junio, resultaron seleccionadas cuatro obras coreográficas experimentales, cinco videos que se integraron al acervo de la Mediateca de Danza UNAM, cuatro talleres en línea, dos coloquios y cuatro ensayos literarios libres.

De la segunda convocatoria, Plan Danza UNAM para la Reactivación del Campo Dancístico Nacional, emitida en agosto, resultaron seleccionadas tres obras que se transmitieron vía *streaming* desde espacios independientes, tres coreografías que se presentarán en espacios al aire libre en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan, una residencia creativa y cuatro talleres en línea.

En colaboración con la Dirección de Teatro, la Dirección General de Música y la Cátedra Extraordinaria “Ingmar Bergman”, se lanzó la convocatoria La necesidad de una pausa: ensayos sobre el estado actual de las artes escénicas en México, propuesta para aprovechar la pausa obligada por Covid-19 y abrir un espacio de análisis y reflexión en torno a las artes escénicas. Resultaron seleccionados 12 textos para su publicación, que abordan temas como prácticas culturales, sostenibilidad, inclusión, públicos y formación artística.

DIFUSIÓN CULTURAL

El 2020 arrancó con múltiples actividades presenciales contempladas para el año. En los meses de enero y febrero se llevaron a cabo 17 funciones en el Salón de Danza, donde se presentaron, entre otros, los grupos MdMar, Olivia Luna, los resultados del laboratorio Umbral, y se realizó el Coloquio de Danza Folktemporánea. En la Sala Miguel Covarrubias se llevaron a cabo las prácticas escénicas de los Talleres Libres y Recreativos, la temporada de Migrantes con la Compañía DramaDanza bajo la dirección de Rossana Filomarino, y la exitosa temporada de la Compañía México de Colores bajo la dirección de Carlos Antúnez, celebrando sus 500 representaciones con llenos totales durante tres días. A partir del 17 de marzo, la pandemia de Covid-19 obligó a cancelar todas las actividades presenciales y la programación pasó al formato virtual.

El espacio de mayor difusión de las actividades fue la página de Facebook de Danza UNAM. En el cuatrimestre de marzo a junio se organizaron proyecciones del material de la Mediateca de Danza UNAM; en los ciclos Danza por el Mundo se presentaron transmisiones acompañadas de charlas de guía de mirada, de las compañías Vilcanota Limon Dance Company, Ballet Nacional de Marsella y Kibbutz Dance Company; Niños a la Danza, con funciones infantiles como *Petrushka* con el Taller Coreográfico de la UNAM, *La gran búsqueda del tiempo perdido* de Gregorio Trejo y *Nada* de Teatro al Vacío, entre otras, además de reseñas de libros sobre danza; Navega en la Danza fue otro ciclo de transmisiones del acervo de la Mediateca. Se organizaron también trivias y concursos como “Haz tu mejor paso de baile mientras te lavas las manos”, clases de yoga restaurativo y de yoga dominical.

A principio de año, un Comité de Programación —conformado por Antonio Ordóñez, Gregorio Trejo, Carmen Correa, Ricardo Rubio e Ivonne Ortiz— había seleccionado 140 propuestas dancísticas de un total de 226 recibidas por convocatoria para participar en la celebración del Día Internacional de la Danza, que a la postre tendría que ser cancelado por la pandemia. Ante las nuevas circunstancias, y con el nombre DID20 Hecho en Casa, se realizó la celebración del Día Internacional de la Danza el 29 de abril, por la página de Facebook de Danza UNAM. Las actividades dieron inicio desde las 10 de la mañana y finalizaron a las 9 de la noche, e incluyeron clases magistrales, los estrenos de *Híbrida en zoom* y *Un domingo de los que faltan*, obras comisionadas a Ana Patricia Farfán y Juan Francisco Maldonado, respectivamente; la presentación de gala del TCUNAM con las obras *Rapsodia en Azul* de Gloria Contreras y *Agua Viva* de Anabelle López Ochoa, y dos videodanzas de Gabriela Gullco de su proyecto *Umbro*, además de testimoniales de los bailarines de la DAJU. A lo largo del día se tuvieron alrededor de 84,000 espectadores virtuales.

En el mes de mayo la Dirección de Danza participó en El Aleph. Festival de Arte y Ciencia, de la Coordinación de Difusión Cultural, cuya temática fue “Las posibilidades de la vida: Covid19 y sus efectos”, con tres pláticas: “Los efectos de la pandemia por Covid-19 en la vida de los artistas escénicos en México y en el mundo”, moderada por Evoé Sotelo y con la participación de seis artistas de diversas partes del mundo; “Arte y tecnología digital, realidad y cuerpos virtuales en tiempos de crisis pandémica por Covid-19”, con el artista multimedia

Gilles Jobin, y “Neuroperformance; cuerpos, cognición y espacios en movimiento”, con un equipo multidisciplinar integrado por una médica cognitivista, un antropólogo, un músico y dos coreógrafas e intérpretes. En el mes de septiembre, como parte de El Aleph Extendido, destacó la charla con integrantes de la comunidad Danza, Diálogo y Acción de México en torno a la importancia de generar actividades incluyentes, abarcadoras para la reactivación del campo dancístico nacional.

A partir de mayo se amplió la variedad de clases matutinas, que se mantuvieron a lo largo del año. Clases de pilates, bailes de salón, Feldenkrais, barra al piso y muchas más estuvieron presentes todas las semanas en las páginas de Facebook e Instagram de Danza UNAM. Los sábados al mediodía, con el programa Danza desde Casa, se ofrecieron clases de baile desde el danzón, danzas africanas, folklor y otras. En Instagram se mantuvieron las “Historias de Instagram, pasos instantáneos”, con minitutoriales de pasos de baile. Todas estas clases y tutoriales fueron preparadas por el sólido equipo de talleristas de Danza UNAM. Se abrió un nuevo espacio digital en Spotify que fue inaugurado con cápsulas de meditación semanales. Además se realizaron charlas con coreógrafos acerca de sus obras y procesos creativos, como las llevadas a cabo con Zuadd Atala, Engelbert Ortega y Yessica Díaz acerca de *La casa de Yves Klein blue* y *Espacio imaginario*, respectivamente, reelaboraciones en formato virtual de proyectos escénicos que habían presentado en el Salón de Danza, y con integrantes de la comunidad artística acerca de las opciones de resiliencia y organización ante la situación de la pandemia de Covid-19.

En el segundo semestre se sumó a las actividades la programación de los proyectos seleccionados de las dos convocatorias emitidas por Danza UNAM para la comunidad dancística: Redes para la Danza, Alternativas para la Acción y Plan Danza UNAM para la Reactivación del Campo Dancístico Nacional. De ellas, resultaron seleccionados cuatro obras coreográficas experimentales, cinco videos que se integraron al acervo de la Mediateca de Danza UNAM, ocho talleres en línea, dos coloquios y cuatro ensayos literarios libres. Tres obras que se transmitieron vía *streaming* desde espacios independientes, tres coreografías que se presentarán en espacios al aire libre en cuanto las condiciones de la pandemia lo permitan, y una residencia creativa.

El 13 de noviembre, en homenaje por el 100º aniversario del nacimiento de Guillermina Bravo, se estrenaron las dos videodanzas comisionadas a dos tríadas interdisciplinarias: *Nena: se le ha visto llorar en backstage*, de Guillermo Aguilar (coreografía) Noli Zaldívar (dirección y video) y Aristóteles Benítez (música), y *En la memoria de los cuerpos* de Aura Arreola (dirección y coreografía), Pablo Martínez Zárate (relización) y Rogelio Sosa (música y diseño sonoro).

Danza UNAM presentó más de 700 actividades virtuales entre marzo y diciembre del 2020, con un aproximado de 800,000 espectadores en redes.

Taller Coreográfico de la UNAM (TCUNAM)

Dentro del marco de su 50 aniversario, el Taller Coreográfico de la UNAM rediseñó, a partir de marzo, sus dos temporadas: 103 de febrero a julio y 104 de

agosto a diciembre. El público disfrutó de su programación a través de sus canales digitales en Facebook, Instagram, Youtube y Twitter.

Sustituyó la tradicional función dominical presentada en la Sala Miguel Covarrubias para hacer funciones *live streaming*. Cada semana, a las 12:30 horas, se proyectaron videos históricos de obras clásicas del catálogo dancístico creado por la maestra Gloria Contreras, alternando con las nuevas producciones de la compañía desde 2018, más los estrenos mundiales hechos en casa durante esta pandemia. Estas funciones dominicales fueron amenizadas con una charla que el maestro Diego Vázquez, director artístico del TCUNAM, realizó con invitados especiales.

Mediante las clases de ballet a niveles intermedio-avanzado y sesiones privadas entre la compañía, los bailarines continuaron su entrenamiento. Las clases fueron impartidas por los maestros Sarah Matry-Guerre, Yazmín Barragán, Diego Vázquez y Rocío Melgoza. Además, se ofreció al público un entrenamiento especial de Gyrokinesis, método de ejercicios para trabajar la coordinación, elasticidad y fuerza del cuerpo oxigenándolo a través de respiraciones profundas. Las clases fueron impartidas por la maestra Cristina Calatayud, pionera en México de esta técnica. También se mantuvo la sección de Tutoriales, a cargo de los bailarines del TCUNAM, videos con consejos para mantener cuerpo y mente saludables. En la temporada de Estrenos coreográficos en cuarentena, los bailarines de la Compañía abandonaron su zona de confort como intérpretes para encaminar su talento a la dirección, creación y edición de sus obras. Llevaron a cabo también la creación a la distancia de Estrenos mundiales, con la colaboración de coreógrafos invitados. Su programación virtual se enriqueció con los Ensayos a la distancia y los Solos a distancia, una ventana que permitió al público mirar ensayos abiertos dirigidos de manera alternada por el director y la asistente artísticos y los ensayadores.

Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU)

En los primeros meses del año, la DAJU realizó dos residencias creativas presenciales bajo la dirección de Gervasio Cetto y Rodrigo Angoitia, que culminaron en funciones presentadas en el Salón de Danza. A partir de marzo, todas las actividades se realizaron a distancia y los resultados fueron presentados en formato digital en las redes de Danza UNAM. Llevaron a cabo clases de entrenamiento de danza clásica y de contemporáneo, talleres con coreógrafos, talleres de video y cuerpo para ampliar las herramientas de trabajo en la modalidad de video, además de montajes en línea.

El trabajo para los bailarines implicó un nuevo reto, pues intervinieron más creativamente en la conceptualización, creación y edición de sus obras.

La DAJU realizó tres ciclos de programación: Desglose de ideas, Del yeyé francés hasta las cumbias peruanas DAJU da unas conferencias bailadas, y ¡Llamado colectivo! Movimiento Borrado. Investigaciones visuales y corporales llevadas a cabo por los integrantes de la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM con la asesoría de la directora, Andrea Chirinos, y de Ximena Monroy, especialista en video danza.

Seis coreógrafos invitados impartieron talleres en línea a los integrantes de la DAJU, y cada uno desembocó de manera creativa en una videodanza que formó parte de la programación de las redes de Danza UNAM: *Singularidad/Internautas en el espacio Bot* de Renato González, *Welcome to the machine* de Daniela Vázquez y José Ramón Corral, *Agua en la cabeza* de Stéphanie Jainaina, *Experimento 1: Telepatía* de Nicolás Poggi, *Partituras* de Guillermo Aguilar y *Zona Compartida* de Andrea Chirinos.

También hizo colaboraciones con la Coordinación de Difusión Cultural (tik toks) y con el MUAC (tutoriales).

EXTENSIÓN CULTURAL

La Dirección de Danza mantuvo durante todo el año su amplia oferta de Talleres Libres y Recreativos para la comunidad universitaria y externa. En enero, se llevaron a cabo las inscripciones para el primer ciclo del año. El 17 de febrero, 3,917 personas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores iniciaron sus clases de manera presencial, con 70 talleristas impartiendo 47 disciplinas corporales diferentes, desde bailes de salón hasta danza Odissi de la India, pasando por ballet, jazz, yoga, tai chi, hip hop y muchos más.

A partir de marzo, ante la llegada de la pandemia, las clases presenciales fueron suspendidas y continuaron a distancia, desde las casas de talleristas y usuarios. Para el segundo ciclo se mantuvieron laborando los 64 talleristas, impartiendo sesiones en 108 talleres vía Zoom (el acceso a esta plataforma lo proveyó la Dirección de Danza a partir de este semestre), a los mismos usuarios inscritos en el primer semestre, a quienes se les extendió la posibilidad de tomar sus clases en línea.

En julio y agosto, se realizó el diplomado en Danza y Mediación Tecnológica, con duración de 122 horas, en el que cinco especialistas brindaron a 17 alumnos las herramientas necesarias para llevar a cabo la creación, desarrollo y producción de proyectos artísticos que relacionan la danza y la tecnología digital.

Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios

La Cátedra Gloria Contreras reorientó sus actividades para llegar a un público participe en sus propias creaciones. En el primer semestre lanzó convocatorias de creación de *videoperformances*, danzas poéticas y ensayos que no estaban programados de manera presencial. La Cátedra fue prolífica en actividades, algunas se transmitieron de manera abierta por la página de Facebook de Danza UNAM, donde mantuvo un espacio permanente los lunes y viernes, y otras se realizaron de manera cerrada, vía Zoom. Destacaron entre ellas el Coloquio de Filosofía del Cuerpo: El alimento entre el arte, el instinto y la barbarie; el Seminario permanente de Fenomenología de la Danza, el libro ilustrado *Cápsulas de tacto con un trago de agua*, y los dos talleres de educación continua con valor curricular: Corporeidades manuscritas, escrituras desde y para la danza, e Introducción a la fenomenología de la danza.

La Cátedra realizó tres convocatorias de *videoperformance* (21 videos en total), una colaboración gráfica para libro ilustrado, una recopilación de escritos sobre Filosofía de la danza por convocatoria (20 propuestas, nueve seleccionados), 150 charlas reformuladas en el marco de la pandemia basándose en actividades ya agendadas de manera presencial, 13 *podcast*, dos talleres con valor curricular y dos laboratorios académicos. Además, de mayo a octubre mantuvo las clases de técnica contemporánea en línea, en su proyecto Espacio Biomóvil.

Entre sus actividades destacó el proyecto *Vindictas en Vuelo Alto*, cinco video danzas realizadas por coreógrafas en plena madurez, a partir de la colección *Vindictas* editadas por Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, y *Vindictas Danza*, en colaboración con TVUNAM, ciclo de cinco programas en torno a grandes mujeres de la danza mexicana: Gladiola Orozco, Graciela Henríquez, Beatriz Juvera, Valentina Castro, Hilda Islas y Rocío Becerril, conducidos por Raissa Pomposo y Evoé Sotelo, y transmitidos por el canal de televisión universitaria y la página de Facebook de Danza UNAM.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Durante el 2020, en los primeros tres meses del año se enviaron nueve boletines sobre actividades presenciales realizadas en la Sala Miguel Covarrubias. A partir de abril se mantuvo el contacto con los medios de comunicación para el anuncio de actividades digitales. Los medios más presentes fueron: *El Universal*, *La Jornada*, *Reforma*, *Excélsior*, Canal 22, Canal Once, Instituto Mexicano de la Radio, Radio Educación, revista *Acrópolis* y revista *Atenea* de Pachuca, *La Octava*, Radio Mexiquense, *UNAM Global*. Las temporadas y eventos digitales promovidos fueron: Día internacional de la Danza 2020 virtual; emisión de la Convocatoria Redes para la Danza, Alternativas para la Acción; emisión del diplomado en Danza y Mediación Tecnológica formato *online*; lanzamiento de la segunda convocatoria del año Plan Danza UNAM para la Reactivación del Campo Dancístico Nacional Apoyos a Agentes Culturales; celebración del primer aniversario de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras, y el Homenaje en el centenario del nacimiento de Guillermina Bravo 1920-2020. Además, a lo largo del año se realizaron 20 entrevistas a artistas participantes de las actividades y a Evoé Sotelo, directora de Danza UNAM.

MEDIOS DIGITALES

Los medios digitales se convirtieron en el pilar fundamental de transmisión de los eventos de la Dirección de Danza. Las plataformas más usadas fueron las páginas de Facebook de Danza UNAM, que cuenta con 73,485 seguidores, y la del TCUNAM, con 10,800 seguidores. En ambas páginas se publicaron 9,086 *posts* a lo largo del año y se recibieron 638,893 *likes*.

También tuvieron gran actividad el Instagram del TCUNAM, con 2,896 seguidores, el de Danza UNAM, con 785 seguidores, y el canal de Youtube del TCUNAM con 533 suscriptores.

La página web de Danza UNAM recibió 77,889 visitas y la de la Mediateca Danza UNAM 15,963 visitas. A partir del 12 de noviembre se envía una *Newsletter* quincenal a 2,376 usuarios, anunciando las principales actividades de la Dirección de Danza.

INVESTIGACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

A lo largo del 2020 se agregaron 51 nuevos materiales audiovisuales de diversos tipos al acervo de la Mediateca Danza UNAM. Tres videos de obras presentadas en la Sala Miguel Covarrubias en años recientes: *El Cascanueces* del Taller Coreográfico de la UNAM, *People What People* de la Compañía Vilcanota de Francia y *Nada* de la Compañía Teatro al Vacío. Cuatro videos de obras presentadas en el Salón de Danza: *Wire Frame* de Gervasio Cetto, montaje realizado con la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU); *Stereo Tipo Cosmo Politan* de Pilar Gallegos; *A-Ser* de Yessica Díaz y Engelbert Ortega, y *Cerca* de Teatro al Vacío. Cuatro videos de obras seleccionadas de la convocatoria Redes para la Danza, Alternativas para la Acción, de compañías mexicanas, y múltiples documentos audiovisuales de actividades realizadas durante el año por la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios.

