

Generación rótula

Por Marybel Acevedo F.
Estudiante Arte Danzario, Facultad de Artes ASAB
Fotografía por Miguel José Torres Plata

“EL VOCABULARIO CLÁSICO
NUNCA SERÁ VIEJO. ES LA MANERA
DE ESCRIBIRLO LO QUE LE HACE
ENVEJECER.
ASÍ QUE YO LO EMPLEO PARA
CONTAR HISTORIAS DE HOY”

WILLIAM FORSYTHE

Hace algunos años nos planteamos en clase preguntas sobre lo que éramos nosotros como bailarines en el panorama de la danza y el papel de la danza en el movimiento artístico colombiano con inquietudes en torno a la identidad. Recuerdo que jugando dije: “Somos como una Generación Rótula”

Hoy, pasados los años, me encuentro con Hernando Eljaiek y la idea de generación rótula me vuelve a rondar, puesto que encuentro importante la reflexión histórica en este momento en el país, donde la danza -que no tiene naturaleza estática- está en continua construcción. Por esto, voy a tratar de identificar y analizar los antecedentes de la historia de la danza en nuestro contexto y así aportar elementos que ayuden a plantear y cuestionar qué pasó con una generación de bailarines en Colombia.

Quiero tomar a Hernando, como maestro en ejercicio creativo, para desarrollar algunas ideas en torno al pensamiento, el espíritu y estilo en la danza que él realiza. Parto de la observación y análisis de su trabajo que circula entre la pedagogía, la creación y la interpretación.

Redescubriendo a Hernando, su apellido, Eljaiek, significa “tejedor” y así lo percibo a lo largo del tiempo que hemos compartido experiencias de tipo artístico; nos encontramos en los mismos lugares recibiendo clases ya fuera en Triknia Kabhelioz, en el Teatro La Mama, resolviendo alguna coreografía para teatro o en estudios de grabación de Televisión con Silvia Moscovici cuando nos dirigía como bailarines para su programa infantil La Abuela Zaza, en fin, son muchos los espacios pedagógicos y artísticos donde es posible encontrarse a Hernando.

Quisiera hacer un texto analítico y no anecdótico para poder identificar las diferentes corrientes coreográficas o más bien un estilo personal que es un trabajo complejo pero no difícil, ya que hay que realizar un diagnóstico inicialmente de manera juiciosa, objetiva y rigurosa, -que responda a parámetros artísticos, académicos y técnicos- para validar la experiencia y la confrontación continúa de esa generación rótula.

¿Porqué Generación Rótula? Rótula en latín significa ruedecilla por la semejanza de su forma. En anatomía, es un hueso de forma redondeada de la articulación de la rodilla, pero quiero referirme a su significado y al sentido. Rotular, puede referir a dos palabras distintas pero con igual etimología (homónimos) y según María Moliner: rotular: es un escrito compendiado en que se anuncia el contenido, carácter o clase de una cosa. También podría definirse como etiquetar.

En nuestro cuerpo tenemos diferentes tipos de articulaciones y a su vez hay diferentes grados de movilidad, este texto quiere justamente tomar como pretexto la articulación en el sentido estructural, funcional y además metafórico para hablar de una generación a través de la rótula; descubriendo un grupo de bailarines desde la articulación de un pasado con un presente en la danza.

¿Quiénes conforman esa generación en Colombia? Podría hablar de los nacidos en la década de los 60, década de cambios políticos, sociales y estéticos en el panorama del arte y la danza internacional. En esta década, Maurice Bejart está presentando La Consagración de la Primavera, Cunningham, en 1964, presenta Open Sesión sin acompañamiento musical, después de su exitosa gira por Europa Oriental y Occidental, cuatro años más tarde, Mayo del 68, presenta sus obras Rainforest (bosque de lluvia) con escenografía de Andy Warhol y a los quince días estrena Hora de deambular, con la intervención plástica de Marcel Duchamp.

En 1968, Norteamérica descubre a Cunningham, el maestro de lo aleatorio por su propuesta escénica y estética. Es la época de cambios históricos, ya que es la revolución estudiantil en Mayo del 68 en París y por cosas del destino coinciden las dos obras con este movimiento contracultural, aparece el Hipismo y la guerra del Vietnam. Así, el movimiento Posmoderno, con los aportes escénicos de Cunningham, surge en

la década de los 60 ¿Qué ocurría en el resto del mundo y particularmente en Colombia, para así abordar nuestro entorno, y descubrir la Generación Rótula, bajo el signo de los posmodernos?

Mientras, en Colombia estaban asomándose al mundo: Leyla Castillo, Marvel Benavides, Carlos Latorre, Jorge Tovar, Duvan Castro, Raúl Parra, Gino Peñuela, Leonor Agudelo, Gustavo Llano, Federico Restrepo, Sonya Rima, María Cristina Cortes, Martha Ruiz, Oscar Orozco, Claudia Mallarino, Patricia Gutiérrez, María Teresa Rojas, Jairo Lastre, Marta Roncancio, Peter Palacio, Michel Ceballos, María Teresa García, Mónica Mercado, Vicente del Castillo, Alicia Cajiao, Marta Ospina, y Hernando Eljaiek, personaje "extraño", a quien recorro hoy, ya que él es la herencia de dos grandes maestros en la historia de la danza en Colombia: Priscilla Welton (técnica clásica) y Carlos Jaramillo (étnico-contemporáneo). Eljaiek es el hijo de un experimento entre dos técnicas diferentes.

Una generación que con pocas herramientas entendió el arte de la danza

Más que evaluar quiero proponer una reflexión sobre lo que sucedió en la década de los 80, una época de formación para estos bailarines que bordeaban aproximadamente los 20 años en ese momento.

Siento que debo ser cuidadosa en mi planteamiento, ya que postular una generación o nominar a un bailarín como representativo es delicado, considero que para ello hace falta el paso del tiempo que todo artista y su obra requieren, para que ellos y sus obras sean considerados como fundamentales o representativas. Sin embargo, me arriesgo a postular el trabajo de Eljaiek por la sencilla razón que es de los pocos bailarines que le apostó a la continuidad con perseverancia en la danza en un momento que las escuelas de danza eran pocas y los bailarines tenían que acudir a diferentes talleres de maestros internacionales que venían de paso por Colombia o sencillamente salir del país a formarse.

Como bailarines entendemos, desde el funcionamiento del cuerpo en la danza, qué tan delicada y frágil puede ser la rótula pero una de sus características fundamentales es proteger la articulación. Si observamos la rótula en el esqueleto y revisando las articulaciones sin el sistema muscular, encontramos

un hueso independiente, como una ruedecilla suelta, pero es gracias a un tejido de tendones que ayuda a la articulación de las extremidades, en lo que concierne al movimiento es una articulación de bisagra.

Observando a todos los bailarines, arriba mencionados, como: Jorge Tovar, Duván Castro, Oscar Orozco, Carlos Latorre, para nombrar solo algunos, ellos poseen diversas características, pues básicamente orientaron su formación y propuesta estética desde la soledad. La rótula es una pieza suelta, pero protege, desde el terreno metafórico nos da otras connotaciones.

La pedagogía como herramienta creativa

¿Por qué Hernando Eljaiek? Porque se ha desempeñado en el ámbito de la danza desde la década de los 80 ininterrumpidamente, tiene una labor en la docencia desde hace 17 años en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) y otros espacios de formación como la EFA y ese camino que encontró Eljaiek, que al igual que el de los futuros bailarines ahora estudiantes, se inventa y reinventa a diario en un lenguaje artístico propio.

Observo a la distancia en él, una conciencia como pedagogo, una ruedecilla, (girando hacia la tranquilidad) pero más allá del “paso por enseñar”, hay algo que se resuelve dentro de las actividades fundamentales que desarrolla la universidad, como los Foros de Discursos Prácticos y es el famoso dilema entre las “normas” de la academia para crear, y, la conciencia intrínseca de la vocación. Esto se ve cada año con más fuerza en el Proyecto Curricular Arte Danzario; en los materiales teóricos y prácticos que surgen en los seminarios y foros. Y con esto, me refiero a su labor en la docencia como una posibilidad creativa, porque Hernando Eljaiek crea y aprende mientras enseña, el arte transita en su cotidianidad y en su trabajo, porque ambos procesos el de vivir, trabajar y crear para él son uno mismo.

Las condiciones afortunadas, el entorno donde se materializa una vocación

¿Qué define una generación? ¿Cómo se definen las interacciones de la historia general y la especificidad que determina y desarrolla la historia de la danza? Entrar a la historia de la danza en Colombia requiere de unas condiciones especiales que se están dando,

desde adentro estamos aportando con la experiencia misma, pero también hay que revisar los métodos que nos dé los diferentes enfoques que se tienen de la historia.

Parto de una época y descubro en los referentes de Hernando-desde sus maestros hasta el reconocimiento de un “modo” de hacer danza muy particular en él- y contextualizando donde se desenvuelve nuestro personaje, las coordenadas para entrar a estudiarlo como creador que pertenece a esta generación.

Bajo esta mirada ¿Cómo hablar de una persona específica para desarrollar un enfoque que explique y narre la historia de la danza en Colombia? Por esta razón, ubico la historia de Hernando, en un contexto generacional para mirar las diferencias y sus semejanzas entre cada uno de los bailarines, si es que existen.

Durante los años 50 y 60, en el panorama de la danza en Colombia estaba Jacinto Jaramillo con el Potro Azul; Beatriz Kopp, con su academia de Ballet trayendo al país al Maestro Pikieris; Delia Zapata, llevando a Rusia y a Europa el Palenque; Sonia Osorio, apostándole a otra manera de proyectar el folklor. Todos presentando al público sus trabajos escénicos, cada uno en diferentes géneros. En la época se produce una revolución artística, (todo esto se evidencia en las distintas áreas). Mientras, en la plástica Marta Traba se erige con su estilo y curaduría como la gran sacerdotisa de los pintores; en la música encontramos a Luis Antonio Escobar, en el teatro con la Casa de la Cultura que más tarde se convertiría en el Teatro La Candelaria y con los comentarios y aportes musicales de Otto de Greiff. La música, el teatro y la plástica adquirieron contacto con el movimiento artístico europeo.

En la danza había un intercambio con las vanguardias. desde el escenario del Teatro Colón a partir de 1941, fecha en que se presentó Kurt Joss con su pieza coreográfica expresionista La Mesa Verde, la Embajada Alemana acostumbrada a promover danza alemana por el circuito de Latinoamérica no se decide sino hasta el año 1961 a presentar en Bogotá a Dore Hoyer, creadora que relacionaba la danza con la plástica e iniciadora de la danza expresionista en Argentina, la Embajada en los 80 trae a Pina Bausch, al Teatro Jorge Eliecer Gaitán y pocos tuvimos

oportunidad de ver Café Muller, La Consagración de la Primavera y Patio de Contacto. Con este panorama rápidamente hago un scanner de la circulación de la escena internacional en Colombia con detenimiento en la danza.

Volviendo a nuestro bailarín y Maestro, Hernando Eljaiek y su entorno, cabe mencionar que nace en condiciones favorables para desarrollar una vida en el arte, su padre Abdú Eljaiek, fotógrafo importante en el país, le proporciona una formación integral y le permite desarrollar su vocación en la danza a través de sus fotografías de grupos folklóricos en la revista que circulaba a finales de los 60 e inicios de los 70, Colombia Ilustrada.

Resulta curioso que todos los bailarines nacidos en la década de los sesenta (bajo el signo del postmodernismo y del hipismo, las comunas y Mayo del 68), trabajan en solitario como lo he dicho anteriormente, así pertenezcan a un grupo o institución pedagógica, tienen la particularidad que su formación es ecléctica y cada uno se formó y desarrolló como pudo. Hernando es la simbiosis entre Priscilla Welton, Maestra de toda una generación en la técnica clásica y las búsquedas de Carlos Jaramillo, Maestro igualmente, en el terreno de lo étnico y contemporáneo.

Con estos insumos quisiera referirme al estilo que él, Eljaiek, viene desarrollando desde su formación, reafirmando lo espiritual contenido en la propuesta de danza "Contemplo, el Cuerno del unicornio", obra que realizó en el Centro Granahorrar y la Iglesia de la Porciúncula en los primeros festivales de Insólito, patrocinados en esa época por el Instituto Distrital de Cultura y Turismo. La obra intervino el espacio urbano y generaba una mezcla de técnicas; apoyándose en sus estudios musicales, trabaja con un compositor que calca los patrones rítmicos de la coreografía, aprovecha la arquitectura y descubre en la ciudad las dificultades de pasar del salón de danza y las zapatillas al asfalto. Experiencia que para Eljaiek marcó una transición en su estilo y métodos puesto que le propició nuevas alternativas a lo que venía desarrollando.

Posteriormente trae a escena Prisma, una obra que defino como geometría de la emoción, por su manejo coreográfico basado en el aprendizaje

técnico proporcionado por su gran Maestra, Priscilla Welton. Esta obra fue concebida como un homenaje a la Maestra de muchos bailarines de esta época, que abandona el país por problemas de censura a su compañero periodista, Fernando Garavito; y por esta razón, Priscilla muere prácticamente en el exilio.

La obra de Eljaiek es honesta en su planteamiento, es un homenaje póstumo. Para los que tuvimos la fortuna de pasar por las clases de Priscilla conocimos su entrega como maestra, en la definición, limpieza y transparencia de su manera de enseñar la danza.

En la función de Prisma pudimos desde la distancia recordar sus enseñanzas, ya que en la coreografía se percibe el estilo y el espíritu de ella. Pues en Prisma, Eljaiek logra convocar y hacer posible desde la puesta en escena, la unión de Priscilla y Madre/Maestra, es un trabajo escénico, que nos recuerda que a los maestros hay que tenerlos presentes.

Ahora la pregunta fundamental es ¿Qué ocurre con esa información corporal que maneja el cuerpo de Eljaieck? No se puede olvidar que él fue uno de los bailarines más activos en la compañía de Sonya Rima y Carlos Jaramillo: Triknia Khabhelioz. Estuvo girando con ellos a principios de los 90, con obras como El Coronel no tiene quien le escriba, Tangada, -primera obra neo clásica que baila-, Obras como Elitropía, la ciudad de las mariposas, La Juana -homenaje a la madre de Carlos Jaramillo-, y otras obras con aportes teatrales como: -Cartagena, calle de la media luna-

Ahora mis preguntas van en este sentido, con toda esa información técnica y estética ¿Qué se ha decantado en las propuestas escénicas de Eljaieck? ¿Qué busca estilísticamente en sus obras? ¿Cuál es el motor de su movimiento? ¿Cómo se integra la información técnica de sus predecesores a su formación como bailarín? ¿Qué ocurre entre su primera Obra: Una marioneta se enamora y su trabajo La pasión según Rodríguez? Como lo veo en la distancia es un trabajo comprometido con una técnica amable en la pedagogía, una labor que sigue la línea de pensamiento de su gran maestra Priscilla: "Más allá de nosotros mismos está la danza y no nuestro ego" y eso lo descubro en su trabajo con niñas de 10 años en la localidad de Usme con su grupo Danus. Apostándole a la formación desde la dedicación, amor y constancia.

Como lo dije anteriormente, el tiempo nos contestará algunas de estas preguntas, necesitamos su paso para observar más detenidamente a todos los bailarines de esta época para concluir que esa generación rótula fue importante en el desarrollo de la danza actual del país. Que cada uno por su lado, como una ruedecilla suelta -recordando la definición en latín de rótula- tiene una información corporal válida para la danza.

Este pequeño acercamiento es sólo un asomo, descubriendo en su trayectoria creativa el sustento de una generación, se requiere más investigación y rigurosidad para definir características, semejanzas y diferencias en los modos de trabajo de los bailarines aún en ejercicio creativo, en sus métodos de composición y en sus intereses con la danza.

Conversar hoy con Hernando sobre las posibilidades del ballet en Colombia, reafirma su investigación continua del movimiento y el estudio de los “cuerpos mestizos”, que hacen parte de sus estudios de maestría, o, escucharlo hablar orgulloso por los logros de uno de los estudiantes del Proyecto Curricular Arte Danzario, Bryan Valencia, quien ha

sido aceptado en una reconocida Escuela de Ballet en Nueva York y de quien afirma “...es producto Made in Colombia con sello Arte Danzario”. Es Así, como me corrobora su espíritu creativo continuo desde la pedagogía.

Por artistas como él, continúo en la labor de exploradora, indagando, preguntando desde el salón de clase, desde el escenario, desde la calle y esta noche desde el computador, para escribir sobre lo que nos interesa: La Danza y sus protagonistas, y de esta manera, poder rotular generaciones y empezar con nuestro propio árbol genealógico, reconociéndonos en el camino de la danza y su construcción continua.

Concluyo y queda abierta la reflexión y el terreno para otros exploradores, que ya han empezado sus investigaciones sobre historia de la danza, se necesita un paneo general y estudio juicioso a todos los bailarines arriba mencionados y probablemente estén algunos sin mencionar, pero la tarea no termina: agrupar las islas solitarias y flotantes que conforman una época para poder proponer “La Generación Rótula”.

ENTREVISTAS

Eljaiek, H, (2009). Entrevista personal.

Eljaiek, H (4 de abril de 2016). Un café conversado después de clase.

Eljaiek, H (9 de mayo de 2017) Conversaciones después de Jornada Pedagógica, ASAB.

BIBLIOGRAFÍA

Layson, J. (2003). Perspectivas históricas en el estudio de la danza. En H. Islas, De la historia al cuerpo y del cuerpo a la historia (pág. pp). México, D.F.: Conalcuta.

Abad Carlés, A. (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid: Alianza Editorial.

Baril, J. (1977). La danza moderna. París: Paidós.

Vila Esguerra, J. (1992). 100 años del Teatro Cristóbal Colón . Bogotá: Colcultura.

Varios, (2014) Huellas y Tejidos, Historias de la danza contemporánea, Bogotá, Ministerio de Cultura.