

LA TRADICIÓN MIRADA CON

Por: Iratxe de Arantzibia

La creación actual se acerca al folclore

El festival Grec inaugurará su edición de 2011 el 17 de junio con una nueva creación de la compañía Gelabert-Azzopardi, *La muntanya al teu voltant*. "El tema central de la obra es la presencia del individuo relacionada con la cultura; la presencia individual y la colectiva. Como ejemplo empleo las conexiones de la danza tradicional catalana, como muestra de interacción cultural. Cualquier forma de danza popular es una forma de presencia colectiva. Hay referencias a algunas formas dancísticas como el contrapaso o la sardana. El título de la obra hace referencia a que la naturaleza es la que baila", explica Cesc Gelabert, quien para esta nueva obra ha contado con la colaboración de antropólogos y con la Asociación de Collas Sardanistas. Ese interés por la danza tradicional, folclórica o de raíz de los coreógrafos contemporáneos ha devenido en una reflexión sobre su interrelación. A través de cuatro grandes focos – Cataluña, País Vasco, Galicia y Aragón – y de seis creadores, este reportaje busca reflejar las opiniones sobre este tema.

Los filósofos

Cesc Gelabert (Barcelona) y Miguel Ángel Berna (Zaragoza) ofrecen un enfoque diametralmente opuesto en su trabajo. Desde la perspectiva de la danza contemporánea, Gelabert, amable y sabio, valora la riqueza del folclore como resultado de una creación colectiva. "Tengo una visión de la danza que engloba todo. El contemporáneo recoge la tradición cultural y le da una presencia actual. La creación hace equilibrios entre la tradición y el presente. La danza folclórica no es la obra de un solo creador; coges el tango o la bulería y una coreografía individual no puede superar esa concepción de un pueblo. La relación con el folclore es muy rica, lleva muchas capas, está muy cristalizada y muy purificada. El artista contemporáneo se enfrenta al momento actual, por eso me parece un diálogo muy interesante", señala este

► Karriken de Kukai. Foto: Gorka Bravo

OJOS CONTEMPORÁNEOS

coreógrafo que ya en obras como *El jardiner* (1993) se relacionaba con lo tradicional.

En los últimos años, Miguel Ángel Berna ha despuntado en el panorama nacional con obras como *Goya* o *Berna se escribe con jota*, creaciones en las que son continuas las referencias al folclore aragonés. “El arte antiguo no tiene para nosotros más que un valor simbólico: debe hacer sitio a nuevas creaciones. La obra de arte abre nuevos horizontes y permite una actitud libre. Mientras que la danza tradicional ha encarcelado la libertad, la danza contemporánea ha entendido mal esa libertad y en su nombre la está desacralizando. Mi experiencia me ha permitido ver y comprobar que existe un punto de intersección en los dos caminos, en el cruce del horizontal (material) con el vertical (espiritual), sintetiza el artista aragonés.

Pas de basque

El filósofo Voltaire (1694-1778) definió a los vascos como “un pueblo que baila al pie de los Pirineos”. En el campo de la renovación o fusión entre la “euskal dantza” y el contemporáneo, despuntan dos compañías guipuzcoanas: Aukeran, creada en 1997 y dirigida por Edu Muruamendiaraz (Bergara), y Kukai, fundada en 2001 y cuyo director es Jon Maya (Errenteria). “Siempre he pensado que la danza tradicional, además de guardar un valor histórico social y cultural, puede ser una buena base donde hacer una creación contemporánea”, explica Maya. “La aportación más importante de la danza contemporánea a la tradicional vasca es en cuanto a la movilidad del cuerpo, porque la danza tradicional vasca es bastante limitada en eso”, expone Muruamendiaraz. “La clave es hablar con claridad. Trabajo en el ámbito de la danza tradicional, puesto que soy profesor y miembro de

un grupo de danza. Pero en nuestra compañía, Kukai, nunca decimos que hacemos danza tradicional. Hacemos espectáculos de danza, y la danza tradicional es el punto de partida de estas creaciones. Creo en una danza tradicional viva, que ocupa un lugar en la sociedad de hoy y del futuro. Pero también creo en una creación escénica que nazca a partir de los conocimientos de la tradición. Las dos cosas son totalmente complementarias”, añade Maya.

En sus primeras etapas, ambos han sufrido las visiones más ortodoxas respecto a su empleo de la tradición y también han corrido sus riesgos creativos. “El desconocimiento del contemporáneo y pecar en exceso de utilizarlo en los espectáculos”, confiesa el director de Aukeran; “Que la fusión sea real, verdadera, y no un collage de estilos. Ése es el auténtico reto, y lo que de verdad me atrae”, revela Maya. Ambos están en capilla. Kukai presenta

▶ Aukeran

su espectáculo *Karrikan*, en mayo en el festival Umore Azoka de Leioa, mientras que Aukeran ultima su obra *Burnia*, cuyo estreno será en el Teatro Arriaga de Bilbao en junio.

Rebeldía y pautas

Societat Doctor Alonso (Barcelona), dirigida al alimón por Tomás Aragay y Sofia Asencio, presentó *Ácido folclórico* el pasado mes de noviembre. “Queríamos un trabajo desde el cuerpo como lugar de celebración. La danza folclórica forma parte de las fiestas populares. Es una danza sencilla y asequible a todo el mundo”, explica Aragay. Siendo una compañía que apuesta por lenguajes de investigación novedosos, los riesgos han sido “que un elemento de folclore puro podía crear un cortocircuito en el espectador. El folclore tiene algo en su ADN que mueve a la colectividad. Otro riesgo

del lenguaje contemporáneo sería caer en hacer una parodia del folclore. Hemos sido totalmente rigurosos y establecido un diálogo serio. Otro riesgo más era exagerar el elemento ritualizador”. Aragay destaca el elemento vertebrador del folclore y sus pautas: “Me gusta de la danza tradicional que alrededor se agrupan gentes muy diversas para bailar. Además, la danza folclórica es muy pautada y cierta danza contemporánea también se construye en compases de ocho o cuatro. Queríamos recoger ese punto formal y pautado del folclore y formularlo para la danza contemporánea. Hemos intentado hacer contemporáneo, siguiendo las pautas básicas del folclore, como el salto o la geometría en el espacio”, explica. Nova Galega de Danza (A Coruña) se creó en 2003 y sus directores son Vicente Colomer y Jaime Pablo Díaz. “Por danza tradicional entiendo

aquella que está profundamente ligada a la tierra, es la expresión primera del sentir de un pueblo, por eso resulta tan pura. Desde el deseo de búsqueda contemporánea observamos con asombro las entrañas del mundo tradicional. Lo tradicional cuando está vivo, cuando tiene el oído y el corazón puesto en la realidad, siempre acaba convirtiéndose, y modificando su forma, en algo completamente nuevo, en algo contemporáneo. Lo contemporáneo aporta el espíritu de innovación, un espíritu rebelde, lo contemporáneo siempre se cuestiona a sí mismo, cuestiona sus límites. Esta actitud es para mí la mayor diferencia y es lo que le aporta al mundo tradicional. Lo tradicional aporta la conexión por nuestros arquetipos, con la pulsión última y primera de la sangre”, define Díaz. Tradición y contemporaneidad, dos polos en busca de sus puntos en común.