

**Gloria
Febres-Cordero
Carlo**

Máster Universitario
En Danza y Artes del
Movimiento

Profesora de la Facultad
de Ciencias Sociales y
Humanísticas

Escuela Superior
Politécnica del Litoral
gfebres@espol.edu.ec

La memoria artística requiere un sitio

La identidad artística de los guayaquileños y ecuatorianos en general es un tema que debe reforzarse en la actual formación y proyección de los bailarines del siglo XXI. Un recuento de la historia de bailarines nacionales con gran trayectoria internacional, muestra la capacidad y talento que tiene y ha tenido Ecuador desde inicios del siglo XX. La danza nacional necesita un lugar que propicie la investigación y sirva de centro de investigación de fácil acceso.

He Hermosas historias contaba mi abuela que su abuela le contaba, recordando cuando el Teatro Olmedo desde 1857, uno de los más importantes de Guayaquil de antaño, ofrecía en su recinto equipado con 300 luces de gas y 1500 butacas, espectáculos internacionales de ballet (1). “Tan aérea, tan leve, tan divina” escribió Medardo Ángel Silva al ver en 1917 a Ana Pavlova, quién con su espectáculo despertó el gusto artístico del que sería uno de los bailarines y coreógrafos más importantes de la historia, Frederick Ashton, en la ciudad que lo vio nacer (2).

Varias generaciones de público y artistas han pasado desde aquellas inolvidables épocas. Aunque periodos de adormecimiento y falta de apoyo a la danza han cruzado esta hermosa profesión en Guayaquil, es digno de elogio recordar grandes figuras y primeros bailarines como Douglas López, y Noralma Vera, quienes con su desbordante arte y técnica, otorgaron a Ecuador un lugar importante en el ballet clásico sudamericano en las décadas de los 50’s a 70’s, dejando un eco muy importante en Europa y Norte América. Algunas de las compañías que recibieron a estos artistas en su momento fueron: Les Ballets de France, Metropolitan Civic Ballet Company, Ballet Nacional de Cuba, Ballet de Dusseldorf, Ballet de Zagreb y Teatro Fenice (3). Desde estas décadas de oro hasta nuestros días, compañías, grupos y bailarines independientes han realizado trabajos artísticos y proyectos importantes, muchos de ellos desconocidos para las generaciones más jóvenes de bailarines y coreógrafos, quienes por ignorancia involuntaria, dicen hacer por primera vez lo que artistas han hecho por años en Guayaquil.

"Esta problemática va de la mano indudablemente a la falta de identidad de la que hemos sido acusados los ecuatorianos en diferentes ámbitos".

“Si entre los concursantes para un trabajo hay un extranjero, éste ya tiene asegurado un 80 por ciento para que le escojan”, afirma Hever Sánchez en su artículo de opinión Falta de Identidad publicado por el Diario La Hora en el 2013(4). ¿Podríamos llevar este gusto foráneo al campo danzario?

Es digno de elogiar el gran trabajo de difusión de la danza que grandes y pequeñas compañías ecuatorianas, tanto privadas como estatales, han realizado. Sin embargo, los hechos nos muestran que luego de décadas de trabajo artístico y docente, deben seguir sirviéndose de talento extranjero para dar brillantéz y peso técnico e interpretativo a sus obras. A pesar de la gran cantidad de bailarines que se forman en escuelas y academias de distintas especialidades dancísticas a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano, los artistas en muchas ocasiones, al igual que los mencionados al inicio del artículo, deciden emigrar con el único objetivo de realizarse profesionalmente. Informó el diario El Universo en julio del 2013 que el Ballet Nacional del Ecuador por sus 33 años de ardua labor artística, llevó al escenario el ballet Don Quijote con 34 bailarines, de los cuales 12 eran de Cuba, Argentina, Perú y Chile (5). ¿Tendrá esto alguna relación con la falta de identidad nacional, de conocer las raíces artísticas de las últimas generaciones, para formar bailarines que a más de ser físicamente condicionados, se sientan capaces y en la obligación de continuar y mantener en alto un legado artístico? ¿O se trata más bien de no creer que el artista ecuatoriano es capaz de medirse con figuras internacionales?

Mientras en nuestro país se desconocen carreras que han marcado hitos en la danza, embajadores del arte ecuatoriano han hecho historia en el mundo. Por mencionar un caso podemos hablar del artista guayaquileño Rafael Eduardo Franco Sotomayor, mejor conocido como Rafael Aguilar. Rafael emigró a Londres donde realizó sus estudios en el Sadler's Wells Royal Ballet. Su trabajo lo llevó luego a trabajar junto a grandes maestros

y coreógrafos de la danza española como Leonidas Massine, Antonio Ruiz Soler y Mariemma en España (6). Considerado por expertos como un genio de la composición, incluyó el drama en la danza española, dejando como legado piezas coreográficas que forman parte actualmente el repertorio del Ballet Nacional de España, al igual que las coreografías de grandes maestros como Antonio Ruíz Soler, Antonio Gades, José Granero, entre otros. Fundó el Ballet Teatro Español que hasta la actualidad, 11 años después de su muerte, lleva su nombre y obras por el mundo, siendo desde 1960 plataforma de impulso en las carreras de importantes bailarines de toda España (7). Rafael Aguilar es un potente ejemplo de la capacidad del artista ecuatoriano, y que al igual que otros, no ha tenido en su país de origen reconocimiento a la altura de su labor.

"¿Cómo educar en danza a las generaciones actuales para que puedan contribuir a la evolución del arte y de la sociedad?"

La labor de las instituciones y docentes de danza debe estar ligada a la comprensión de su responsabilidad en la evolución de la misma, añadiendo al dominio de la técnica, el estudio de la historia que ha llevado a nuestro país a la posición actual del arte. Este debe ser un tema de suma preocupación para los maestros de la segunda década del siglo XXI. Ser bailarín va más allá de saber mover el cuerpo con una impecable técnica, precisión musical y dramatismo, esto es solo una parte del trabajo. Rudolf Nureyev, uno de los bailarines rusos más grande de todos los tiempos, instintivamente conocía la importancia de esta conformación mental e histórica del artista. Su curiosidad lo llevó a tener una amplia cultura como lo comentan cercanos suyos en Nureyev documentary (8). El bailarín debe conocer su genealogía dancística, reconocer en sus

maestros a los maestros de ellos, conocer la historia de la danza nacional e internacional, independientemente de la rama en la que se especialicen.

En la actualidad escuelas, colegios, universidades, conservatorios y academias especializadas, ofertan a niños y niñas formación danzaría. No existen datos estadísticos reales sobre el impacto de esta educación integral en cuanto a cantidad de espectadores y profesionales de la danza. La falta de reglamentación en instituciones, a excepción de las 4 instituciones a nivel nacional avaladas por el Ministerio de Cultura del Ecuador, no nos permite evaluar el nivel de conocimiento en materia de historia de la danza nacional y universal tanto en maestros como en alumnos.

En el ámbito investigativo de la danza en Ecuador encontramos un número limitado de nombres, la mayoría de los cuales enfocan su trabajo hacia el folklore o la investigación del cuerpo y la coreografía, dos ramas importantes mas no únicas, del quehacer investigativo. La historia general de la danza en sus diferentes especialidades debe contar con condiciones que propicien el interés por profundizar el estudio del tema, pero para lograr esto se debe comprender a nivel gubernamental y particular que una de las bases sobre las que se sienta la conformación de la identidad cultural es el desarrollo artístico, lo que incluye a la danza como un bien del cual el ser humano se sirve en todo momento para expresar en mayor o menor escala sus emociones y necesidades. "Con la identidad nos surge la dignidad, que es la plena conciencia de nuestra propia valía, aceptando nuestra historia personal, así como nuestra historia colectiva" (9)

Ecuador, aun siendo un país pequeño en territorio es rico en diversidad cultural debido a su geografía. Sus cuatro regiones han incidido en la conformación cultural desde 4000 años a.c. Actualmente

"La historia de nuestra gente se encuentra en cerca de 186 museos privados, municipales y estatales alrededor del país, con un enfoque arqueológico, artístico, etnográfico y antropológico".

Según las estadísticas del Catastro Nacional de Museos, Ministerio de Cultura 2011, el 4% de los museos están dirigidos al arte y el 5% a historia del arte. Sin embargo, podemos encontrar museos municipales, estatales y privados que no hacen ninguna referencia a la danza en Ecuador. La ley de Museos del Gobierno del Ecuador aprobada en el 2012 nos dice que las colecciones más frecuentes son las de arqueología, nos menciona también la importancia de que el museo se integre activamente a la comunidad a partir de la investigación científica, que sea accesible a los investigadores y que mantenga contacto con universidades e instituciones afines.

La memoria artística ligada al desarrollo socio-cultural en el plano danzario, como parte del arte requiere un sitio donde permanecer disponible a toda la comunidad ecuatoriana. Por este motivo hago un llamamiento a instituciones privadas y públicas ligadas al arte de danzar, a impulsar la creación de un museo que además de dar custodia a piezas históricas danzarias de ballet clásico, flamenco, danzas españolas, danza contemporánea, folklore nacional e internacional y otras ramas importantes de la danza, cuente con subdivisiones de archivo, biblioteca y videoteca; donde tanto el investigador cultural, como el estudiante o profesional de la danza y artes escénicas tenga acceso directo a información técnica, histórica y datos estadísticos de interés público, de forma gratuita o a bajo costo.

En este impulso por conocer nuestro origen artístico, transmitiéndolo a jóvenes bailarines en formación con claridad y libres de miedo al fomentar la competencia, podría estar

"La memoria artística ligada al desarrollo socio-cultural en el plano danzario, como parte del arte requiere un sitio donde permanecer disponible a toda la comunidad ecuatoriana".

marcando un sendero sobre el cual una Alonso ecuatoriana baile, o un nuevo Ashton marque sus pasos, o quien sabe un Nureyev o una Pavlova marquen un nuevo rumbo al Ecuador, abriendo una gama espléndida de posibilidades de orgullo nacional e importante servicio artístico social.

Bibliografía

Banco Central del Ecuador. (s.f.). Obtenido de <https://www.bce.fin.ec/index.php/museo-numismatico1>

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. (2015). Museos Casa de la Cultura Ecuatoriana. Obtenido de http://www.casadelacultura.gob.ec/?ar_id=3&mu_id=12&palabrasclave=Museo%20de%20arte%20prehist%F3rico

Centro Cultural Metropolitano. (s.f.). Obtenido de <http://www.centrocultural-quito.com/benefits-of-playbox-hd.php?c=48>

Columnista. (13 de junio de 2008). Diario El Universo. Obtenido de Por una identidad ecuatoriana:<http://www.eluniverso.com/2008/06/13/0001/21/956DA CC5F3AE43BE862FAB07CC0F86D3.html>

El Telégrafo (Septiembre 2014). Una mirada al baile clásico en Guayaquil (galería).

El Telégrafo (31 de agosto de 2013). En el archivo histórico de Guayaquil se realizó tertulia sobre el teatro olmedo.

Encuentro Internacional LA ESCUELA BOLERA. (1992).

Historia Precolombina del Ecuador. (10 de Abril de 2013). Obtenido de <http://historiaprecolombinaecuatoriana.blogspot.com/>

Lago Castro, P. (2007). El movimiento y la danza: su importancia dentro del curriculum de primaria. Educación y futuro , 1.

Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. (2015). Maria Luisa Gonzalez: "El cuerpo cada vez me sorprende más".

Museo de Guayaquil. (2015). Obtenido de <http://www.museodeguayaquil.com/>

Museo Mexicano de la Danza. (2010). Obtenido de <http://www.museomexicanodeladanza.mx/museo/vestibulo>

RedAntropología del cuerpo. (2015). Obtenido de <http://red.antropologiadelcuerpo.com/index.php/category/investigadores/ecuador/>

Salas, R. (04 de Marzo de 1995). El país. Obtenido de Fallece el coreógrafo Rafael Aguilar: http://elpais.com/diario/1995/03/04/cultura/794271614_850215.html

Sánchez, H. (Julio 2013). Diario La hora. Obtenido de Falta de identidad: <http://lahora.com.ec/noticias/show/1101534027#.V9m-l1t97IW>

Sistema Ecuatoriano de Museos. Gobierno del Ecuador. (s.f.). SIEM Sistema Ecuatoriano de Museos. Obtenido de <https://docs.google.com/file/d/1Lc723K>

QzylFFjL8vfQeeHDLkptRcegMdMQW_KFnss7wpSrfQVPY1y3aBdCHD/edit

SophyaAgain. (06 de Enero de 2011). Youtube.com. Obtenido de Nureyev Documentary - part 1 of 6: <https://www.youtube.com/watch?v=D6IDpfhjAWw>