margarita fernandez

ESTUDIO DE DANZA

Sede de la Compañía La Rayuela

Jazz Contemporáneo	Margarita Fernández - Laura Roatta - Matías Gallitelli
Lyrical Jazz	Elisin Bourse - Victoria Galoto
Danza Clásica	Lorena Merlino - Alejandra Pérez Pacheco - Noemí Szleszynski - Matías Santander
Danza Contemporánea	Soledad Bayona - Victoria Galoto
Elongación	Annie Escobar
Clases para niños	Maira Sanchez - Luz Fernández
Teatro	Daniel Goglino

TALLERES Y SEMINARIOS

NO SE ABONA MATRÍCULA

Tucumán 810 Piso 1 - C.A.B.A. * (11) 4328-9317 * margafer2009@hotmail.com * www.estudiodedanzamargaritafernandez.com

Escuela de Danza Contemporánea

FUERA de EJE

Cursos regulares:
Danza Clasica
Danza Jazz
Elongación por biomecánica
Jazz Contemporaneo
Hip Hop

2 AÑOS DE FORMACIÓN INTENSIVA

2 + 1 TERCER AÑO ESCENICO (COMPAÑÍA)

Carrera de Intérprete en Danza Contemporánea

Vení a nuestra Escuela y formá parte de la Compañía "Fuera de Eje"

escuelafueradeeje@gmail.com - www.estudiofueradeeje.com.ar - Salguero 1708 Piso 2 CABA - Tel: 2055-9612

MÁS DE 25 AÑOS FORMANDO PROFESIONALES DE LA DANZA

JAZZ DANCE

PRINCIPIANTES - INTERMEDIOS - AVANZADOS - PROFESORADO

LUIS ARCE

info@luisarce.com.ar / www.luisarce.com.ar

luis arce / 1168133000

TURNOS: MAÑANA-TARDE-NOCHE

Centro: Callao 339, 2º Piso - C.A.B.A. / Tel: 4375-1394
Malvinas Argentinas (Viernes: Sucre 141) - Villa De Mayo

TODOS LOS ESTILOS

ARTE DANZA

INSTITUTO

QUE ESTAS BUSCANDO

PROFESORADOS - CARRERA DE INTÉRPRETE EN TEATRO MUSICAL
CARRERA DE INTERPRETE EN DANZA - INSTRUCTORADO DE ESTILOS URBANOS

Iniciación a la Danza y a la Comedia Musical, Danza Clásica, Danza Jazz, Contemporáneo, Elongación, Tap, Theater Dance, Salsa, Hip Hop, Street Jazz, Comedia Musical, Teatro y Canto.

ADI | Belgrano Delgado 1455 | TE 45512183 | info@arte-danza.com.ar
Inscripto en el ministerio de Cultura y Educación Reg N 15353/54

www.arte-danza.com.ar
Arte Danza Instituto

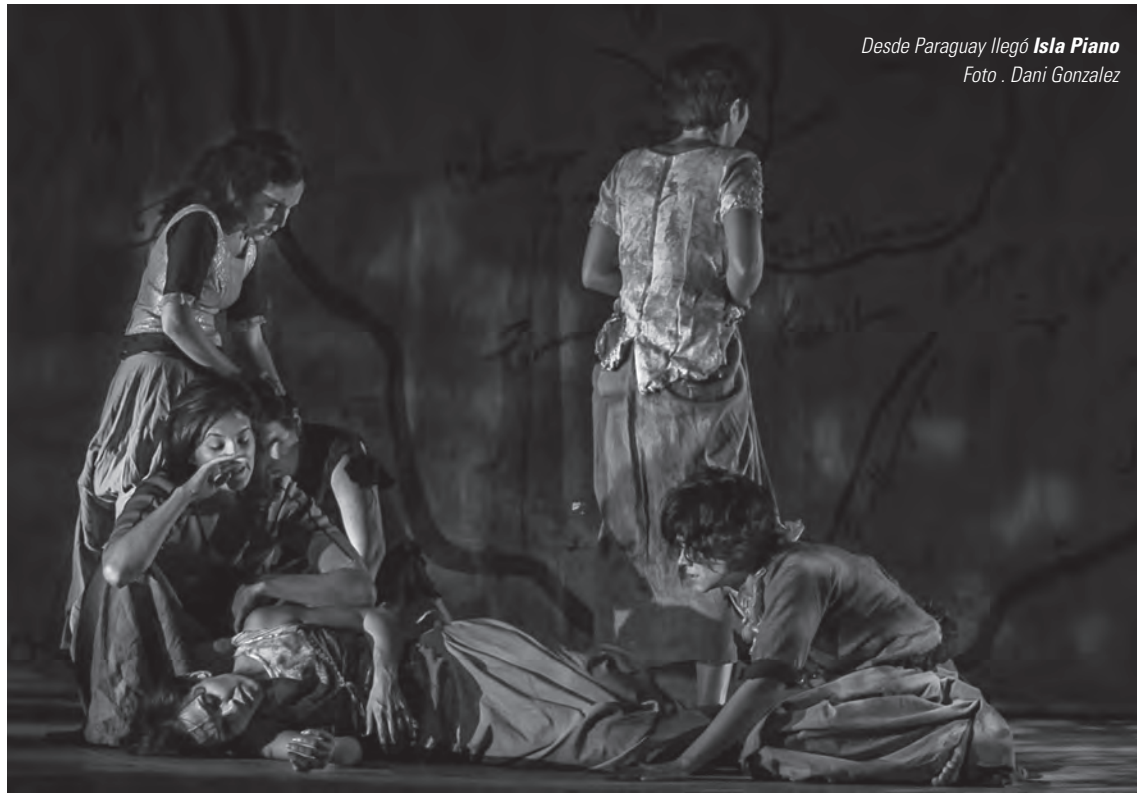
Rosario Sabe Como Pocos de Qué se Trata

Por Marcos Nápoli / Enviado especial

Del 7 al 13 de agosto, la ciudad santafesina recibió a varias compañías extranjeras para la decimosexta edición del Festival Experimenta Teatro realizada por el Grupo Laboratorio de Teatro El Rayo Misterioso. Espectáculos, charlas, debates, talleres, encuentros y conferencias legitimaron esta nueva entrega de un acontecimiento tan distintivo por su impronta propia como de su irrenunciable evolución

La ciudad de Rosario no se detiene un instante. El teatro, la música y el arte mismo le son característicos desde siempre. Tiene su sello y cotidianamente va en busca de alternativas y objetivos de constante superación.
Así quedó reflejada la decimosexta edición del festival internacional de grupos Experimenta Teatro, que durante siete días de agosto cobró vida desde la organización del Grupo Laboratorio El Rayo Misterioso dirigido por Aldo El-Jatib. Con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro, el Ministerio de Innovación y Cultura del Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario e Iberescena, distintas compañías de España, Brasil, Paraguay, Costa Rica, Corea del Sur y Argentina desplegaron sus propuestas en el escenario y fuera del mismo.

Como centro de la actividad, desde la mañana y hasta el final del día, el Teatro El Rayo concentró la atención de este verdadero encuentro que reunió a participantes de distintos países con el objetivo de adentrarse en una investigación que posibilite confrontar los conocimientos, y la profundización y el enriquecimiento de la teoría-práctica del movimiento teatral. Asimismo, algunas performances pudieron verse en el Centro Cultural Parque España y en el Teatro Municipal La Comedia.
Con gran esfuerzo y dedicación, los hacedores de este nuevo desafío convocaron para la oportunidad a los grupos Haddangse Theatre de Corea del Sur, Rubén Pagura de Costa Rica; Las Damas y Teatro del Norte, ambas de España; Isla Piano de Paraguay, Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz de Brasil y, por supuesto, la representación argentina estuvo en manos de El Rayo Misterioso.
Títulos atractivos en escena, talleres, seminarios, proyecciones, conferencias, charlas y la familiaridad del desmontaje teatral al término de las funciones otorgaron al festival un espíritu que sólo es capaz de lograrse cuando prevalece la idoneidad, la búsqueda del debate, el análisis y una incesante apertura a nuevas miradas del fenómeno teatral. Se sumaron a la iniciativa directores y críticos teatrales, estudiantes y el público en general.
Aldo El-Jatib es un gran referente del teatro off rosarino. Con una extensa trayectoria al frente de El Rayo Misterioso, esta edición de Experimenta significa a su entender "una auténtica legitimación del festival, por parte de la gente, los invitados, los críticos y los medios. Hubo un reconocimiento que reconoce que este espacio no estaba conformado por improvisados. El tiempo fue cambian-



*Desde Paraguay llegó **Isla Piano***
Foto . Dani Gonzalez

El Haddangse Theatre de Seúl, mostró ***Brush***
Foto . gentileza Experimenta

do, y los aportes de entidades gubernamentales llegaron justamente cuando se reafirmaba lo antedicho. Un aprendizaje constante de cada uno de nosotros y de quienes intervinieron en las distintas temporadas, hizo posible este presente de madurez artística, con mayor capacidad de realización y resolución. Pudimos cumplir con todo el cronograma previsto y no es poco. Hay un serio y profundo trabajo detrás de la organización y estamos felices por el resultado".

Con una importante convocatoria de público, Experimenta 16 tuvo un desarrollo intenso, muy variado en sus temáticas y sumamente enriquecedor para los protagonistas y todos aquellos que acompañaron, debatieron e interactuaron en cada una de las propuestas.

Balletin Dance fue parte de las charlas de la última jornada destinadas a la comunicación y la crítica teatral. Desde muy temprano, *De las Gacetillas a las Redes Sociales* a cargo de Paula Simkin acaparó el interés de los jóvenes por su dinámica, docencia, claridad y conocimiento exacto de cada detalle a tener en cuenta a la hora de planificar la comunicación de un hecho teatral, sus estrategias, intereses y cómo aplicar herramientas adecuadas.

El encuentro de revistas reunió a representantes de Argentina y el exterior para intercambiar experiencias, situaciones y realidades de las ediciones tradicionales (papel) y la irrupción cada vez más amplia de los formatos digitales. La charla abierta, distendida, cobró relevancia al momento de focalizar hacia dónde apuntan los contenidos, el perfil del lector, el criterio editorial a la hora de pensar el producto periodístico y el lenguaje preciso como vínculo indispensable para el lector habitual y, específicamente, para el acercamiento de nuevos lectores al mundo del teatro.

Más tarde, en el cierre mismo de una semana intensa, los críticos invitados pusieron sobre la mesa hacia dónde va dirigido su trabajo, la relación directa o indirecta con el espectáculo, la función esencial de la tarea, la preparación intelectual de quien ejerce la actividad y qué es lo que el lector debe y quiere saber. Las exposiciones generaron un ida y vuelta amplio, autocrítico, despojado de formalidades y generoso de anécdotas. Experimenta 16 fue una sólida usina de acontecimientos teatrales, docentes, periodísticos y por qué no sociales. **__BD**

Programación detallada

Grupos participantes

- Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz (Porto Alegre, Brasil) con *Evocando os Mortos- Poéticas da Experiência*
- Haddangse Theatre (Ciudad de Seúl, Corea del Sur) con *Brush*
- Teatro del Norte (Ciudad de Lugones-Asturias, España) con *Yerma*
- Isla Piano (Ciudad de Asunción, Paraguay) con *Isla Piano*
- Rubén Pagura (Costa Rica-Argentina) con *La Historia de Ixquic*
- Las Damas (Co-producción España-Argentina) con *Flores Ácidas*
- El Rayo Misterioso (Rosario, Argentina) con *El Fabuloso Mundo de la T*ía Betty

Talleres sobre la técnica a cargo de los grupos invitados

- Seminario: *Vivencia con Ói Nóis Aqui Traveiz*. Coordinado por Tânia Farias y Pascal Berten. Grupo La Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz
- Taller: *Teatro y Comunicación*. Coordinado por Jane Kwon. Grupo Haddangse
- Taller: *Palabras o presencia*. Coordinado por Etelvino Vázquez. Coordinado por Etelvino Vázquez. Teatro del Norte
- Taller: *Work in progress*. La creación y puesta a partir del actor. Coordinación: Hugo Luis Robles y elenco. Grupo Isla Piano
- Taller: *Desde la Idea al Espectáculo, un camino iluminado por la generosidad*. Coordinado por Carlos Gil Zamora. Grupo Las Damas

Actividades especiales

- *EnBioM* (Entrenamiento Bioenergético del Movimiento). Coordinado por Sebastián Arriete. Grupo El Rayo Misterioso
- Taller de crítica teatral a cargo de Carlos Gil Zamora (Madrid, España)
- Conferencia y espectáculo demostración De la acción de gracias al efecto fantasmal de encantamiento. Metodología de la presencia escénica en "El Rayo Misterioso", a cargo de Aldo El-Jatib e Integrantes
- Encuentro de Revistas de Teatro (Argentina, Brasil, Colombia y España)
- Encuentro de Críticos Teatrales (Alemania, Argentina y España)
- Encuentro de Directores de Festivales de Teatro (Argentina y Brasil)
- Charla *De las Gacetillas a las Redes Sociales* a cargo de Paula Simkin de Simkin&Franco Comunicaciones (Buenos Aires)
- Desmontajes Teatrales a cargo de los críticos Julio Cejas y Carlos Gil Zamora. (Argentina y España)

Bajo La Luna Tucumana

Por Juan Cruz Guillén

Con la esperanza de que se concrete a la brevedad la creación del Ballet Folklórico Estable de la provincia de Tucumán, José Alfredo "Fredy" Vaca, dialogó con Balletin Dance sobre su propia agrupación, el Ballet Tucma Danza

El proyecto de ley para la creación del Ballet Folklórico provincial, fue presentado por José Alfredo Vaca y Lorena del Milagro Arias en el año 2004, "pasó de ser proyecto a convertirse en Ley, se hizo el lanzamiento oficial en 2012 y en teoría debería estar funcionando desde el 2013. Esperemos que se concrete lo antes posible", señaló el director como esperanza de pronta resolución, y manifestando la lucha que desde hace tantos años vienen realizando en el Jardín de la República.

Por su parte, la compañía Tucma Danza, fue creada el 7 de marzo de 2000 y tiene como premisa fundamental, preservar las danzas folklóricas argentinas, utilizando como herramientas una metodología de enseñanza ágil y dinámica, con planes de estudio que abarcan un gran espectro del folklore como ciencia. Legitimado en la necesidad de transmitir a jóvenes y adultos los conocimientos de nuestro acervo cultural y representar profesionalmente a través de la danza, niveles provinciales, nacionales e internacionales.

Junto a su mujer, Lorena del Milagro Arias, comenzaron este trayecto con doce alumnos en San Miguel de Tucumán, "de los cuales la mitad eran parientes", recordó el maestro que simultáneamente enseñaba en otras localidades del interior de la provincia. "Hoy nuestra compañía tiene 70 integrantes, de 3 a 78 años".

¿Tienen o tuvieron algún apoyo oficial o privado?

No. Siempre trabajando a pulmón, con la libertad de vivir dignamente y reivindicar la imagen de nuestro ser nacional.

¿Cómo idean los cuadros que integran su repertorio?

Hace muchos años, me dijo el maestro cordobés Miguel Ángel Tapia: "Vaquita, yo me doy el lujo de comprarme cuatro o cinco libros, y leerlos antes de armar una obra".

Evidentemente Tapia aprendió del maestro Santiago Ayala "El Chúcaro" cuando decía que para ser un buen bailarín y coreógrafo, había que leer mucho.

Seguramente, por eso me di cuenta que para involucrarme en algo, debía estudiar con mucha pasión, ser coherente y responsable de lo que iba a poner sobre el escenario.

Repertorio

Oid Mortales el Grito Sagrado cuenta los hitos más importantes de nuestra historia, *Gaucho Sobre todo Gaucho* refleja el espíritu esencial del gaucho y su estado vital e integral, *El Mundo de los Niños* nace de una fábula donde Dios, muy preocupado por los reclamos y quejas de los seres que había creado, decide darles una nueva oportunidad, *Gloria* es una recreación coreográfica de *La Misa Criolla*, *Mujer* es un genuino homenaje a la mujer argentina, basada en la historia de nuestra querida Evita.

Tucma Danza: reivindicar la imagen de nuestro ser nacional
Foto . gentileza de la producción

También tenemos otros cuadros, entre los que menciono *Escondiendo Amores*, *Paseo Sureño*, *Salta la Linda, Valseando*, *Norte, Violín y Malambo*, *Lo que Hace una Zamba*, *El Cumpleaños de Paturuzito*, *Fiesta en la Quebrada*, *La Vecindad del Chango del 8* (que es una recreación de la famosa y exitosa *Vecindad del Chavo del 8* trasladada a la forma y esencia cultural de nuestra querida provincia) *El Viejo Patio*, *Malambo Argentino*, *Baile de los Morenos*, *Argentina Federal*, *El Juego de la Silla* y *El Compromiso*.

Realmente es un repertorio muy grande y variado ¿Y cuáles son sus próximos pasos?

Estoy trabajando en un libro llamado *Esencia*, desde hace años. Recopilando información y experiencias, con el anhelo de dejar documentado todo lo referido al gaucho y a la danza varonil, "el malambo ". **__BD**

Danza Folklórica Al Aire

Debutó el mes pasado Yo Bailo. Folklore en Movimiento, un programa radial de una hora y media semanal, dedicado enteramente a la danza folklórica argentina

Alejandra Ledesma y Daniel Sousa, los martes on-line
Foto . gentileza de la producción

Con la conducción de Alejandra Ledesma y Daniel Sousa (colaborador de **Balletin Dance**), el espacio es un punto de encuentro para bailarines, coreógrafos, maestros de danza, directores de compañía, productores, gestores culturales y todos aquellos que aman y disfrutan al interpretar nuestras danzas. Entrevistas, relatos, buena música folklórica, sorteo de entradas para espectáculos y una amplia agenda peñera y de enseñanza en todo el país, son algunos de los atractivos de esta propuesta. La primera emisión contó con la presencia en el estudio de los directores de la compañía Los Potros Malambo, Javier e Isaac Gardella, quienes analizaron el fenómeno del zapateo *for export*. En tanto, el cantautor salteño Raúl Palma se refirió a las sensaciones que lo embargan cuando temas de su autoría son interpretados por infinidad de grupos de danza en festivales y peñas. *Yo Bailo. Folklore en Movimiento* se emite los martes a las 11 hs a través de Radio Túpac (www.radiotupac.com.ar), emisora online dirigida por Omar Careaga, reciente ganadora de tres premios Reina del Plata por la calidad de su programación folklórica. Los interesados en participar, pueden escribir al correo yobailoradio@hotmail.com, a través del perfil de Facebook: YoBailoFolkloreenMovimiento, o llamando al 15-4060-4714. **__BD**

Muestra Fotográfica

Martin Wullich inaugura este mes su tercera edición de la exposición de fotografías escénicas Desde la Butaca

Hasta el 26 de septiembre, podrá verse en Mundo Nuevo Gallery Art y en forma gratuita, la nueva selección de fotografías tomadas por el reconocido periodista, locutor y crítico teatral Martin Wullich. La particularidad de las fotos es que fueron tomadas desde la butaca, en su oficio como crítico de espectáculos de teatro, ópera, danza y performances, entre 2014 y 2015, en grandes y pequeñas salas escénicas.

La curadora de la exposición es la reconocida Virginia Fabri, responsable de incontables exposiciones y muestras de arte fotográfico en Argentina, mientras que Lino Patalano, con su experiencia y autoridad en espectáculos teatrales, es el productor artístico de la muestra. **__BD**

Rodin *de Boris Eifman, en el Teatro Colón*
Foto . Martin Wullich

IT'S AMAZING WHAT GOES INTO
MAKING SOMETHING EFFORTLESS.

GAYNOR MINDEN®

NEW YORK

REPRESENTANTE MARCELA SCHILIRO — ATENCIÓN PERSONALIZADA
PEDIDOS E INFORMES AL (00 54911) 4938-8240 • E-MAIL: PUNTASBALLET@HOTMAIL.COM

FOTOGRAFÍA: EDUARDO PATINO, NYC. ©2009, 2011 GAYNOR MINDEN, INC.

Bertie®
Buenos Aires

Fabricante de
Zapatos para Danzas

LA MANO DE OBRA FINA REFLEJA EL **ESTILO**, LA **CALIDAD** Y EL **CONFORT** QUE NOS CARACTERIZAN

AHORA 12

VENEZUELA 1593 · CABA · TEL: 4383-5159 / 5175
www.bertiebsas.com.ar · Zapatos Bertie

mercado pago

ATENCION PERSONALIZADA · **PROMOCIONES PARA GRUPOS** · VENTA POR MAYOR Y MENOR

PRIMAVERA 2016

STREET
DANCE
sneakers by
sansha®

Street Dance Argentina - Sneakers by Sansha - Unico importador en Argentina - Envios a todo el pais
Tel: (011)4634-2067 - Info@streetdance.com.ar - www.streetdance.com.ar - Av. Rivadavia 6242 6ºE

Cuántica y danza

Por Nahuel Aguirre

Con una estructura básica que logró plasmar mediante la danza, las leyes de la física, la obra Quantum del coreógrafo suizo Gilles Jobin, se presentó del 4 al 7 de agosto en el Centro Cultural San Martin

Bailarines y partículas
Foto . Gregory Batardon

Gilles Jobin presentó *Quantum* en diferentes ciudades argentinas. El trabajo nació en una residencia realizada en 2012 por el artista, en los laboratorios del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), uno de los centros de investigación cuántica más importantes del mundo. Durante tres meses el suizo exploró las relaciones entre cuerpo y mente en los laboratorios del generador de materia más grande del mundo, en colaboración con científicos, para buscar elementos que lo ayudaran a componer una pieza de danza inspirada en las leyes de la física.

Quantum, busca sumergirse en el mundo de protones, neutrones y demás elementos que componen al mundo recurriendo a secuencias de movimiento que pueden parecer simples a la danza, pero que tienen su fundamento en los principios de movimiento de la física. Por ello esta propuesta no presenta demasiada complejidad en su composición escénica y recurre a elementos básicos, pero útiles y suficientes para observar sobre escena las fuerzas de la naturaleza (gravedad, electromagnética, interacción nuclear fuerte e interacción nuclear débil), fuerzas por las cuales se relacionaban sus intérpretes en la función.

En la puesta pudo observarse a los bailarines moverse de manera simétrica, en círculos, hileras, filas, caídas e interactuando entre ellos sin llegar a un contacto físico, puesto que según las observaciones de la ciencia, la materia o las partículas nunca llegan a tocarse concretamente.

Montar esta propuesta no fue sencillo, según indicó Jobin en entrevista otorgada a **Balletin Dance**: "Quería aplicar a la danza las reglas que existen dentro del mundo de las partículas, y me costó en un principio porque pensaba que había más mecanismos. Pero no. Son sucesos cortos y efímeros. Cuatro fuerzas que a su vez no tienen contacto". En síntesis, el creador rescató patrones de movimiento y formas de interacción elementales, que llevó a que sus bailarines representaran "partículas gigantes" en escena.

"La escena y la cuántica comparten algunos elementos, por ejemplo: las partículas sólo existen una vez cuando las observamos, la existencia de la danza, que también es efímera, sólo existe en los ojos del espectador", señaló el suizo en esta conversación.

Por último, el coreógrafo reivindicó la necesidad de que los bailarines y artistas de la danza, sean investigadores y no sólo productores. "Montar *Quantum* y hacer una investigación metódica, me llevo a redescubrir cosas y recibir mayor material para poder llevar adelante mi trabajo".

La gira en Argentina de *Quantum* continuó por las provincias de Corrientes y Misiones, y contó con el apoyo de la Embajada de Suiza. **__BD**

Seguinos en facebook

Ya son más de 132.000 seguidores

http://www.facebook.com/pages/Balletin-Dance/261310792808

Eli Sirlin / Hágase la Luz

Por Daniel Sousa

Es una de las iluminadoras más requeridas de nuestro medio, tanto en el teatro como en la danza, la ópera y la comedia musical. Trabajó codo a codo con grandes coreógrafos y es formadora de futuros profesionales en su especialidad. Secretos de su proceso creativo

Difícilmente, un fiel seguidor del teatro o la danza en Buenos Aires no haya leído alguna vez el nombre de Eli Sirlin ocupando un espacio destacado en el programa de mano de una obra. Hasta hace pocos días había cinco de sus trabajos en cartel (*Tarascones, El Padre, Doña Rosita la Soltera, Chopin Nº 1* y *Yiya, el Musical*), una cantidad que -vale decirlo- no es infrecuente en su extensa y meritoria carrera. Es que Eli Sirlin es una de las iluminadoras más reconocidas y demandadas de la escena porteña. Arquitecta recibida en la UBA y egresada de la Escuela Nacional de Bellas Artes, coqueteó inicialmente con el cine de animación hasta que el maestro de la iluminación teatral, Ernesto Diz, la introdujo en ese mundo fascinante. En la actualidad dirige la carrera de Diseño de Iluminación de Espectáculos en la UNA (Universidad Nacional de las Artes), donde dicta una materia específica sobre iluminación de danza, y también es docente de Iluminación Arquitectural en la UBA.

Sus mejores creaciones para espectáculos danzados fueron el fruto de su colaboración con coreógrafos tales como Roxana Grinstein, Margarita Bali, Mauricio Wainrot, Alejandro Cervera, Ana María Stekelman, Diana Szeinblum, Carlos Trunsky, Susana Tambutti, Ricky Pashkus, y con muchos otros llegados desde el exterior. Junto con la ópera y el teatro de texto, se ha destacado también en la comedia musical en incontables ocasiones. La escena oficial y la alternativa saben de su profesionalismo y capacidad de trabajo.

Frente a tanta diversidad, ¿cuál es su método de creación?

En la danza, cada coreógrafo tiene una manera distinta de relacionarse con la luz. Eso hace que el iluminador cambie en cada caso su manera de trabajar. Hay coreógrafos que traen una imagen muy fuerte acerca de lo que quieren, una impronta visual muy definida. Entonces uno les genera espacios de luz para que trabajen. En otros casos, el coreógrafo viene sin ninguna presunción, anclado en el movimiento y no tanto en la visualización de ese movimiento.

***Yiya, el Musical**, una de las incursiones más recientes de la iluminadora en la escena comercial Foto . Fuentes2Fernandez*

*La reposición de **El Mesías** en el Sodre le planteó a Sirlin nuevos desafíos (en la foto en la versión del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín) Foto . Carlos Furman*

Esto le permite a usted jugar de otro modo…

Los iluminadores jugamos siempre. Una buena idea del coreógrafo nos ayuda porque no nos deja en el aire. Lo importante, creo, es no subrayar con la luz la narrativa de la danza. Luz, música y danza son tres lenguajes que pueden entrelazarse sin fundirse, que pueden interactuar de una manera igualitaria en cuanto a proporciones y relación entre ellas. Esto no siempre pasa: en el teatro, por ejemplo, la dramaturgia es muy fuerte y es sobre la que se asientan los demás lenguajes. En la danza no es así. Mi sensación es siempre la de algo que se entrelaza.

Sirlin viene de compartir un workshop en la UNA con el coreógrafo suizo Gilles Jobin y ha quedado fascinada. "Gilles trae la herencia de Merce Cunningham y trabaja con una alta autonomía de lenguajes. El cruce entre luz, sonido y movimiento no está premeditado en él. Es muy diferente al caso de Jirí Kylián, quien establece una estrategia espacial lumínica estrechamente relacionada con aquello que va a suceder con el bailarín. En *Quantum,* la obra que Gilles trajo a Buenos Aires, hay unas campanas con movilidad, y la luz también se mueve, pero según un orden que no tiene que ver con lo que está sucediendo abajo, con la coreografía. La autonomía es total. Es decir: el lenguaje lumínico permite esa autonomía, y a la vez permite también servir a la generación de situaciones espaciales".

¿En qué momento comienza el trabajo del iluminador?

En líneas generales, conviene estar desde el primer minuto de la creación. Aunque depende mucho de qué tipo de coreografía se trate. No es lo mismo un trabajo de corte clásico o neoclásico, que requiere un aprendizaje previo por parte del bailarín en relación a aquello que se quiere contar, que los trabajos más cercanos a la improvisación, donde uno puede ver cómo se va gestando la pieza. Yo estoy siempre muy atenta a lo que la creación me provoca, pero si tengo que esperar a que el bailarín aprenda su 'letra' ya pierdo el interés. A mí lo que me importa realmente es cómo fluye el movimiento.

¿Existe un diálogo entre iluminación y escenografía?

Depende de cada caso. Por lo general, primero se instala el espacio y luego convocan al iluminador. De cualquier modo, siempre hay algo de lo emotivo que la luz puede instalar en ese lugar, que tanto puede colaborar con el tema de la pieza como correrla de su lenguaje.

¿Recuerda cuál fue la primera obra de danza que iluminó?

Sí, hace casi treinta años me llamó Roxana Grinstein para unas piezas que iba a montar en el Teatro Cervantes. Una de ellas, cuyo nombre no recuerdo, estaba hecha con noventa velas colocadas en el piso. La intención era que se mantuviera la idea de la vela pero, claro, la vela no era suficiente para iluminar lo que sucedía en ese espacio. Roxana traía algunas indicaciones que le

Arquitecta y artista plástica, coqueteó con el cine animado pero finalmente abrazó la iluminación
Foto . gentileza de la artista

había dado Ana Itelman de cómo le convenía aumentar la luz de la vela a través de la luz artificial pero sin que se notara. En efecto, la obra requería de algunos toques de luz que pudieran completar el cuerpo de los intérpretes (dado que la luz de las velas venía sólo desde abajo), algo mínimo, para que pudiera modelarse la forma sin perder la sensación de que la luz venía de la vela. En *El Escote*, en cambio, el trabajo de modelado fue mucho más fuerte, casi un tallado de la forma para lograr que se visualizara aquello que Roxana quería que se viera y que no se viera.

Las herramientas de trabajo han cambiado por completo ¿Qué aporta hoy la tecnología?

A la iluminación, mucho; a la danza, nada. Hay novedades que mejoran ciertos resultados, pero no lo más profundo de la creación. En la comedia musical, por ejemplo, la robótica aporta muchísimo. Ayuda a resolver problemas de manera más rápida y eficaz. Pero si yo tuviera que pensar hoy la obra de las velas la resolvería de la misma manera que hace treinta años. A tanto tiempo de su creación, *El Escote* la sigo haciendo de la misma forma que al principio. En cambio, en *El Mesías*, de Wainrot, que la hice por última vez en el Sodre, trabajé con proyectores RGB y fue mucho más interesante el resultado. En verdad, el concepto siempre es el mismo, lo que cambia es la facilidad con la que uno trabaja.

¿En qué medida depende el resultado de su trabajo del equipamiento técnico de la sala?

En el Sodre, por ejemplo, ellos tienen muchos proyectores LED, algo que en general no es tan fácil de conseguir. Está bueno, pero me planteó otro problema: el monocromatismo del LED y cómo compensar las calles para que la gente no se viera amarilla. La cámara blanca, como la que requiere esta obra, tiene sus complicaciones. De modo que a mí me resulta interesante acercarme y alejarme de la tecnología teniendo siempre en claro que mi ruta es la obra que estoy haciendo.

¿Qué particularidades tiene la luz en el teatro musical?

La dinámica de las obras es mucho mayor. Tengo obras con treinta minutos de coreografía y noventa efectos lumínicos. En el teatro musical en general se trata de que la iluminación se vea. En cambio, en la danza trato de ocultarla. Para *La Consagración de la Primavera* cree unos juegos acuáticos en el piso para los que apelé a la robótica, pero sin la idea de que se la vea moverse sino de que fluya junto con la danza. En casos como ese, el bailarín 'se lleva' la luz en su movimiento y el ojo del espectador se posa en él y no en el movimiento lumínico. En la comedia musical, en cambio, la luz tiene una movilidad casi coreográfica.

Puntada Fina

Tan cuidadosa como es de su trabajo, llama la atención que Eli Sirlin no vuelva a ver sus creaciones una vez que fueron estrenadas. "En general no voy, no. Salvo que me lo pidan porque algo no anda bien. En danza, particularmente, no se hacen tantas funciones como en el teatro, por lo que es casi innecesario. También en algún punto necesito alejarme de la obra para después volver a verla con otra perspectiva. En el San Martín, por ejemplo, después del ensayo general me echan (risas). Es que yo trabajo como una costurera, primero voy hilvanando y después, sobre eso, hago la costura fina. Entonces no se termina nunca de corregir".

El mes pasado, el Ballet Contemporáneo repuso una de las tantas obras de Wainrot a las que Eli *vistió* con su luz, *Chopin Nº 1*, pero ella no participó directamente de esta *rentrée*. "Por contrato, el iluminador le entrega la responsabilidad de las reposiciones al teatro. Ellos son bastante respetuosos, y yo también con ellos si el coreógrafo me convoca nuevamente por algún ajuste puntual que considera necesario".

¿Cuál ha sido la obra más difícil de iluminar?

Una reposición de *Notre-Dame de París* de Roland Petit, en el Colón en 2001. Se habían perdido los planos e indicaciones originales y tuve que trabajar en base a un VHS. Fue un trabajo arqueológico más que de diseño.

¿Hacia dónde va la iluminación escénica?

La interactividad con otras áreas es algo que está llegando. El trabajo de luces de *Quantum*, por ejemplo, es obra de un inventor, no de un iluminador; un artista visual que ha generado un sistema lumínico interesante. Con Margarita Bali hemos hecho *mappings* con sensores. Es clave ponernos de acuerdo entre los diferentes lenguajes para establecer cuál es la manera más cómoda de intercambiar información. Esto nos va a permitir que los lenguajes que se vayan sumando puedan relacionarse, ya no en base a lo que uno diseña sino teniendo cualquier estímulo (lumínico, sonoro) como disparador. **__BD**

Estudio Heinrich-Sanguinetti

Ballet-Teatro-Books-Castings
Av. Callao 1475 (1024 AAA) 54-11-48018358
estudioheinrichsanguinetti@fibertel.com.ar
www.aliciasanguinetti.com.ar

Método LAURA WINTER

2016

LAMBARE 990
(Villa Crespo)

*** Martes y jueves**
10:45 hs
*** Miércoles y viernes**
14.30 hs
16.30 hs

J. B. JUSTO 6139
(Floresta)
*** Sábados 12.00 hs**

4554-1820
4566-2380
15-5044-2714

www.laurawinter.com.ar

ELONGACION

PATERNO
Dancemedicine & Training

Kgo. del Teatro San Martín

Lesiones de la Danza
Diagnóstico - Tratamiento - Rehabilitación

evaluaciones biomecánicas

Pilates en Aparatos
Clases - Instructorado

DIR. AV. RIVADIAVIA 2057 3º G Bs. As. Argentina
TEL. (011) 4954-4623
MAIL. CORPUSDANZA@HOTMAIL.COM
WEB. WWW.GUILLERMOPATERNO.COM.AR

ANTONIO F. FRESCO
FOTOGRAFIA & VIDEO

info@antoniofresco.com.ar
www.antoniofresco.com.ar
Móvil: 15.4063.7351
antoniofrescofotografia
antonio.fernando.fresco

Ser una Actriz que Danza

Por Gustavo Friedenberg

Carolina Pizarro se formó como actriz en la Universidad de su Chile natal, donde se investigan los distintos recorridos que puedan servir al actor, concebido a la vez como bailarín. Desde un primer momento comprendió el teatro ligado al movimiento. Es la actriz más nueva del Odin Teatret (Dinamarca) y el próximo 19 de septiembre estrena en Holstebro la última producción dirigida por Eugenio Barba: The Tree

"El primer texto de teatro que tuve en mis manos hablaba del actor-bailarín. Esto me llevó al Odín en el año 2010 y ahí comenzó un proceso guiado por Julia Varley para encontrar un entrenamiento personal y específico para mí. Indagando recordé que en la universidad había hecho Kalari y decidí ir a India a profundizar en este arte marcial.

Antes de partir recibí entrenamiento con Augusto Omolú, bailarín brasilero que fue actor del Odín. Con él trabajamos danzas del Candomblé brasilero y distintos conceptos de la energía. Así empecé a entender de otra manera el teatro, viendo cómo llevar a la acción un entrenamiento de danza, ponerlo en juego al momento de crear material escénico.

Carolina Pizarro "...tomo las bases del Kalaripayattu" Foto . Luca Ciriello

¿Le pesa la distinción entre danza y teatro?

Creo que ha sido un error separar las artes, nos encasilla. Siempre admiré muchísimo el trabajo del bailarín en el sentido que es mucho más riguroso y concreto que el trabajo del actor como se entiende en general, que crea los personajes desde un lugar emocional, que se inspira o no se inspira, mientras que el bailarín tiene que aprender algo muy preciso. Yo nunca tuve el coraje de ser bailarina, para mi eso era algo que sólo se podía hacer si uno empezaba desde niño. Hoy siento que soy una actriz que danza y siento que a través de la antropología teatral encontré en el actor la precisión que tiene el bailarín. Esto tiene que ver con Oriente y la preparación de la gente de India en las danzas; allí no se diferencia si es danza o es teatro.

¿Qué esperaba encontrar en India?

Fui para profundizar porque sentía que ahí había algo que descubrir. Yo nunca había tenido un maestro como se dice en Oriente, que es súper diferente a tener un profesor. Entrás en un lugar que se considera un templo y empezás a entender todo un universo distinto. Entrenás desde las seis de la mañana, con hombres que van a hacer la secuencia por una hora y luego se van a trabajar porque está dentro de su cotidiano. A las ocho entrenás con niños de cinco años que se ríen de ti, pero ahí te das cuenta de cómo enseña el maestro. Luego las mujeres que desarrollan otra calidad, la energía más suave. Y en la noche están los que hacen performance y la práctica se piensa para el escenario. Yo tomo las bases del Kalaripayattu desde el ritmo, el tiempo, el espacio: la composición y el diálogo con los otros. La danza.

¿Qué le interesa de la danza?

Me gusta que me movilicen. Hace tiempo vi una obra de Dave St-Pierre, un coreógrafo canadiense que trabajó con gordas mór-