GT 48: Aproximaciones al estudio de la danza en Uruguay: miradas interdisciplinarias

Experiencias de danza contemporánea. Investigación y creación en residencia

Programa Artistas en Residencia (PAR)

residenciasartisticaspar@gmail.com / residenciasartisticaspar.blogspot.com

Referentes:

Vera Garat: Creadora independiente de danza contemporánea. Co directora PAR. Docente en el CES. Cursó el Plan Piloto de Danza Contemporánea, Udelar. Estudiante de Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales en IENBA. Becada para creación por el Fondo de Estímulo a Formación y Creación Artística (FEFCA 2013). Integra el Grupo de Investigación de las Prácticas Artísticas Contemporánea y sus Enunciados Estéticos. (GIPACEE) IENBA. Co-directora de la Formación de Danza Contemporánea Casarrodante 2013-2014. veralugar@yahoo.com.ar

Tamara Gómez: Licenciada en Danza. Egresada de la Hogeschool Voor de Kunsten Arnhem, Holanda. Co directora PAR. Estudiante del Posgrado «Especialización en tendencias contemporáneas de la danza» IUNA, Buenos Aires. Estudiante del Diplomado en gestión cultural, Udelar. Co directora Formación Danza Contemporánea Casarrodante 2013-2014. flatam@gmail.com

Co directoras PAR: Vera Garat, Tamara Gómez, Aurora Riet, Lucía Valeta

Presentación:

Proponemos con esta ponencia generar un espacio de discusión sobre las inquietudes y necesidades de los creadores de danza en relación a apoyos, espacios de investigación y residencias artísticas basándonos en experiencias de creación realizadas en el marco del Programa Artistas en Residencia PAR (desde ahora PAR) que permitan problematizar la relación danza-creación en Uruguay.

Buscaremos presentar los objetivos que impulsaron a formular y llevar adelante al programa PAR así como los detalles de su implementación. Realizar una pequeña introducción y breve historia del programa, explicitar su fundamentación y nombrar los resultados de su desarrollo durante las diferentes ediciones, así como compartir los mecanismos de sustentabilidad.

Finalmente, plantearemos algunas interrogantes sobre la situación de la investigación artística en el medio local para problematizar sobre esta temática y recabar información como insumo para la actualización y posterior planificación de ediciones del programa con artistas nacionales.

Introducción y breve historia

En el año 2009 un grupo de artistas independientes comenzó a formular el proyecto PAR, esta proyección surgió más que nada por la necesidad de dar respaldo y alojo a los procesos de investigación artística en torno a la danza contemporánea en Montevideo.

Actualmente PAR es el primer programa de residencias de artes escénicas del Uruguay, trabajando desde el año 2010 en la creación de una red de artistas e instituciones, apostando al intercambio con artistas y centros culturales para fomentar el desarrollo de las artes escénicas contemporáneas.

El intercambio y las investigaciones realizadas en el marco de PAR, amplían la producción artística local. Generan nuevos vínculos y redes de aprendizaje, además de ayudar a superar algunos obstáculos ya existentes en nuestro medio de creación, educación y producción artística.

Este programa se centra en viabilizar el desarrollo de las artes escénicas dedicándose especialmente a los procesos de investigación artística para la creación de obras contemporáneas abriéndose a la comunidad mediante propuestas pedagógicas y producción artística.

PAR busca favorecer el cruce y la colaboración de actores de las artes escénicas contemporáneas, generando nuevas fusiones culturales y visiones artísticas durante los procesos de investigación.

Ha recibido a artistas de Brasil, Holanda, Suiza y Uruguay habiendo realizado hasta el momento seis residencias reuniendo un gran número de artistas del ámbito nacional e internacional. Se proyecta además, para el corriente año, la concreción del apoyo de PAR para dos procesos de creación internacionales[1] con intérpretes uruguayos y la apertura del llamado abierto PAR R2 | 2013 para artistas nacionales.

En el año 2010 PAR recibe el apoyo del Fondo de Incentivo Cultural (FI) del Ministerio de Educación y Cultura. En el 2013 obtuvo el apoyo de Iberescena para espacios de residencias artísticas y trabajó en asociación con el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, FIDCU.

Desde sus comienzos hasta la fecha el Taller de Danza y Creación Casarrodante ha apoyado de diversas maneras el desarrollo del Programa siendo sede, promoviendo el intercambio con estudiantes, difundiendo, apoyando económicamente, etc.

Detalles y objetivos del Programa

PAR es un programa que fomenta el desarrollo de las artes escénicas contemporáneas convocando a artistas nacionales y extranjeros a trabajar en residencia, creando redes entre artistas de distintas latitudes.

El programa se centra en viabilizar el desarrollo de las artes escénicas mediante la apertura de un espacio de trabajo y un marco para la investigación, creación y circulación de obras escénicas contemporáneas.

---

[1] Dir. Dreher, «One to one». Dir. Leuenberger, «Soplo de vida». Presentadas entre otros en el Ciclo Montevideo Danza, en la sala Zavala Muníz del Teatro Solís, Montevideo, Uruguay 2013.

Busca ofrecer a los artistas un encuadre óptimo para el desarrollo de su trabajo, poniendo a su disposición un lugar de residencia y un espacio de trabajo propicio para la creación e investigación, brindando las comodidades necesarias para el desarrollo de sus proyectos. A su vez, en cada residencia se diseñan actividades paralelas, de difusión y extensión, dirigidas a la comunidad y los profesionales del sector, como forma de expandir y multiplicar los procesos creativos, posibilitando la apertura y el intercambio de esta experiencia con el público general, estudiantes y profesionales del área.

Objetivos

- Promover y estimular la creación e investigación dentro del campo de la danza contemporánea.
- Cooperar internacionalmente proponiendo una plataforma que habilite cruces entre artistas.
- Dar impulso y continuidad al desarrollo artístico y cultural ofreciendo actividades artísticas de calidad.
- Colaborar en la formación de público.
- Brindar un marco y espacio óptimo para el trabajo en artes del movimiento que potencie la creación artística profesional.
- Generar un entorno de reflexión sobre la danza contemporánea.
- Gestionar producciones de artistas nacionales e internacionales.
- Posibilitar el desarrollo de proyectos escénicos contemporáneos e impulsarlos generando un posicionamiento en el ámbito profesional local e internacional.
- Integrar a Uruguay al mapa de redes de residencias artísticas internacionales, situando a nuestro país como un nuevo destino para el intercambio cultural.

Fundamentación

Para el crecimiento del sector y de espacios de investigación y creación de obras de artes del movimiento, el intercambio y construcción en conjunto es necesaria. La creación de una red de artistas que generen una plataforma de intercambio, utilizando la composición coreográfica como herramienta integradora, contribuye al desarrollo de las artes. PAR es el primer programa

de residencia de artes escénicas del Uruguay, una estructura de apoyo a la creación en residencia que ya se desarrolla en diversos centros culturales e instituciones del mundo.

El intercambio y la multiculturalidad de PAR, amplía los horizontes, genera nuevos vínculos y redes de aprendizaje.

> Un programa, a su vez, es la articulación de una serie de mecanismos metodológicos que comienzan con la detección de un factor específico sobre el que se quiere accionar (…). Es un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades, servicios o procesos que se presentan en una serie de proyectos de similares características y vinculados entre sí. Los programas hacen posible y operacionalizan un plan a través de la concreción de las actividades propuestas para lograr los objetivos finales, y que están planteados en el proyecto. Es el producto formalizado de la planificación táctica.[2]

Este programa se centra en viabilizar el desarrollo de las Artes escénicas dedicándose especialmente al apoyo de procesos creativos y de investigación de obras contemporáneas, abriéndose a la comunidad mediante propuestas pedagógicas y de investigación y producción. Esta iniciativa busca impulsar el posicionamiento profesional de artistas, desde el intercambio durante los procesos de investigación, absorbiendo además, características del contexto y el espacio donde se gestan. La situación de la danza en Uruguay en la última década se ha visto beneficiada por nuevos apoyos estatales destinados a la cultura, lo que progresivamente ha aumentado el número de producciones, de público y de personas que deciden profesionalizarse en esta área.

> 1.- En los últimos años a través de los Fondos Concursables del MEC y otras iniciativas privadas se ha incrementado notoriamente el apoyo en procura de un mayor desarrollo de las manifestaciones artísticas contemporáneas además de las ya tradicionales. En ese sentido también se constata, con el advenimiento del Bachillerato Artístico, un creciente incremento en la formación artística a nivel educativo formal.
>
> No obstante, a pesar de que a nivel de la enseñanza media las artes escénicas y específicamente la danza contemporánea son incorporadas como áreas de conocimiento, queda aún por consolidar las iniciativas que se están configurando respecto a la danza a nivel terciario. El antecedente más cercano es el Plan Piloto de Danza desarrollado en el marco de la Escuela Universitaria de Música, pero cuyos alcances académicos estaban limitados por tratarse de prácticas extracurriculares. Es en base a este antecedente y la

[2] Turenne Santiago, Conceptos para la planificación de PAC, recopilación, Cápsula de Proyectos Artísticos Culturales, Montevideo, Uruguay, 2012.

> inminente configuración de la Facultad de Artes de la Udelar que las cuestiones en el orden de docencia, la investigación y la extensión podrán adquirir la institucionalidad a ese nivel.
>
> 2.- Las dificultades institucionales anotadas se ven en parte subsanadas a nivel general, por actores de la danza que en forma independiente trabajan profesionalmente en circuitos y espacios de educación y producción no formal. Podríamos afirmar que resulta paradójico que a pesar del notorio crecimiento del sector, existe una enorme carencia de espacios de investigación sistemática, de espacios de creación de obras y, a pesar de las mejoras, de fondos que apoyen la creación.(…)[3]

Siendo notorio el aumento de la producción e investigación artística así como también la circulación de obras de creadores nacionales en festivales y encuentros en el exterior del país, actualmente en Uruguay, los creadores de artes escénicas independientes no viven de las producciones que desarrollan.

Generalmente los artistas que trabajan en creación de artes escénicas contemporáneas subsisten realizando más de un trabajo a la vez, muchas veces no relacionado con su profesión, lo que hace que los tiempos de dedicación para la investigación en creación no sean los apropiados.

Como alternativa a esta situación el Programa propone un marco que facilita el desarrollo de estas prácticas en condiciones adecuadas.

Resumen de ediciones y apoyos recibidos por PAR

Por las características del programa y por la complejidad que hace posible su sustentabilidad cada edición de PAR se ha desarrollado de manera diferente, tanto en su implementación como en su vinculación con otras instituciones y su producción de contenido.

[3] Garat, Gómez, Valeta, colaboración Norberto Baliño, *Desde los Hombros de Otros*, proyecto de investigación artística para la creación de la obra *Desde*, Montevideo, Uruguay, 2012.

2010 | Trip (NED)

En noviembre del 2010 se dio inicio al programa presentando su primera edición con la participación del colectivo «Withe Horse - Frascati Production» (Holanda), quienes presentaron su obra «Trip», ganadora del premio «Gouden Zwaan» como mejor obra de danza en Holanda, 2010, en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís con entradas agotadas. Como parte del programa, los artistas impartieron el laboratorio de creación «Groupies», en las instalaciones del Taller de danza y creación Casarrodante, al que asistieron estudiantes de artes escénicas.

La realización de este proyecto fue posible gracias al apoyo económico de la Embajada Reino de los Países Bajos Holanda, Pro Helvetia, Suiza.

2011 | Taliesin (UY)

En setiembre del 2011 se realizó la segunda edición de PAR con la artista uruguaya Ruth Ferrari para la creación en residencia de «Taliesin (una amplificación de lo sutil)». La obra se presentó en las instalaciones del Taller de danza y creación Casarrodante, donde se realizaron 6 funciones, agotadas en su totalidad. Posteriormente, en el año 2012, «Taliesin (una amplificación de lo sutil)» fue seleccionada por el FIDCU como obra nacional.

2012 | R1 Ligia Tourinho (BR)

En junio de este año se realizó la primera edición 2012, con la artista carioca Ligia Toruinho y su proyecto «Trio - Jogo Coreográfico», para la creación en residencia, coordinación de

workshops y las presentaciones de la performance «Trio - Jogo Coreográfico» en la sala de exposiciones El Subte.

Esta artista contó con el apoyo de Iberescena para su residencia.

2012 | R2 Fabián Santarciel (UY - NED)

En julio y agosto se recibió al artista uruguayo residente en Holanda, Fabián Santarciel, quien residió para la realización del laboratorio de creación «Inocente», de 60 horas con 12 artistas uruguayos. El resultado de este laboratorio se presentó en el mes de Agosto de 1012, en Punto de Encuentro, MEC.

En esta edición se contó con el apoyo de Punto de Encuentro, del Ministerio de Educación y Cultura.

2012 | R3 Chris Leuenberger (SUI)

En octubre se recibió por segunda vez al artista suizo Chis Leuenberger, con quien realizamos la tercera edición de PAR 2012. Leuenberger residió en PAR durante los meses de Octubre y Noviembre, montando junto a seis bailarinas uruguayas la obra *Soplo de Vida* para su estreno y presentación en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís el día 30 de Noviembre y 1 y 2 de Diciembre, en el marco del festival Montevideo Danza.

Durante su período de residencia Leuenberger presentó además su solo *Masculinity* en varias salas de nuestra ciudad (El Subte, Centro Cultural Goes, Sala de Conferencias del Teatro Solís) y realizó actividades de extensión en Casarrodante para bailarines y artistas escénicos en general.

Para esta edición se contó con el apoyo de Fundación Itaú, ProHelvetia y la Embajada de Suiza.

2013 | R1 Michelle Moura (BR)

En abril de 2013 se recibió a la artista brasilera Michelle Moura quién trabajó en colaboración con la diseñadora de luz uruguaya Leticia Skrycky. La residencia de duración 37 días, se centró en investigaciones para el proceso de creación de *Feedback*, que pasó a llamarse *Fole*. Durante el período de trabajo en residencia se realizó un desmontaje del resultado del proceso creativo, para estudiantes, profesionales de artes escénicas y público en general. Además se realizó una presentación de *Fole* en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, FIDCU. Este proyecto contó con una beca de desarrollo de investigación para la creación, del programa Rumos Dança, Itaú Cultural, São Paulo/Brasil.

Esta edición se realizó con el apoyo de Iberescena, junto a el Taller de danza y creación Casarrodante, y en colaboración con el FIDCU.

Debido a la buena recepción del público en la apertura del proceso creativo de PAR | R1 2013 *Fole* será presentada en el Festival Internacional de Danza Contemporánea del Uruguay, FIDCU, 2014.

Reflexiones e interrogantes

A partir de los objetivos de PAR, sus ediciones y en realización al contexto de producción e investigación de danza contemporánea en Montevideo es que surgen algunas reflexiones e inquietudes.

Frente a la positiva repercusión de las ediciones de PAR, y al amplio crecimiento y profesionalización del sector, creemos que este proyecto debe continuar reforzando y creando lazos de cooperación e intercambio artístico y social, generando nuevos marcos para la creación e investigación artística y aumentando la oferta de artes escénicas y danza contemporánea en Uruguay.

En esta dirección surgen preguntas que nos atañen en relación a las respuestas que puedan darnos artistas del medio local. Desde los comienzo del Programa hasta la fecha, por problemas de recursos económicos, PAR no ha podido realizar aún un llamado abierto de apoyo a artistas únicamente nacionales. Cubriendo esta falta, es que este año lanzaremos la primer convocatoria para artistas uruguayos. Proyectando esta edición, nos preguntamos ¿cuáles son las necesidades fundamentales de los artistas para desarrollar sus proyectos?, ¿qué espacios de trabajo son necesarios para la investigación de las artes escénicas contemporáneas en Uruguay?.

Por otra parte si las fronteras del arte y por lo tanto de la danza han cambiado, parafraseando a Marten Spangberg[4] debido a los desarrollos contemporáneos de la tecnología, la ciencia y la teoría, es importante repensar la comprensión del movimiento y coreografía; así como crear nuevas danzas, nuevos tipos de escenarios, nuevos modos de distribución y producción.

Pensando en las nuevas producciones artísticas, ¿cómo PAR puede desarrollar el concepto de residencia abarcando las necesidades de artistas de artes escénicas contemporáneas? ¿qué debemos priorizar en esta ayuda?.

---

[4] Mårten Spångberg es un artista relacionado a la performance. Vive y trabaja en Estocolmo. Su intreses respecto a la coreografía expandida se han desarrollado a través de prácticas experimentales y procesos creativo en multiplicidad de formatos y expresiones.

Buscamos recabar datos útiles sobre las necesidades, carencias y deseos de los creadores y el público en general de las artes escénicas contemporáneas para desarrollar y actualizar los contenidos y metodologías del Programa para su proyección temporal en Uruguay.

Bibliografía consultada

Oliveras Elena, «*Cuestiones de arte contemporáneo: hacia un nuevo espectador en el siglo XXI*», Emecé Arte, Bs.As., 2008.

Smith Terry, *¿Qué es el arte contemporáneo?*, Ed. Siglo XXI, Bs.As., 2012.

Garat, Gómez, Valeta, colaboración Norberto Baliño, *Desde los Hombros de Otros*, proyecto de investigación artística para la creación de la obra *Desde*, Montevideo, Uruguay, 2012.

Turenne Santiago, *Conceptos para la planificación de PAC*, recopilación, Cápsula de Proyectos Artísticos Culturales, Montevideo, Uruguay, 2012.