

Y entonces la pregunta ¿Quiénes son estos personajes que viven y respiran escénicamente rodeados de esas atmósferas? ¿Están vivos o muertos? ¿Viven en un aquí y ahora atemporal? ¿Aman, odian, sufren, ríen, lloran?

Y aparece entonces el anclaje temporal, el referente que a veces los une y a veces los distancia....siluetas del 30, del 50, del 80, del hoy... ¿A qué tiempo y espacio pertenece cada uno de ellos en su conflicto, en su mente, en su alma?

Contrastan, se mimetizan, se relacionan, se oponen: Color y silueta. Paletas cerradas, paletas neutralizadas, paletas vibrantes ¿Quién pertenece a cada lugar, quién invade, quién es y qué quiere?

Los personajes de *Saberlo todo*, parecen náufragos anclados en una fiesta eterna...Desgaste, transparencias, encajes deslucidos...sus trajes de gala de diferentes épocas, maltratados por el tiempo que cada uno de ellos lleva muerto. Son fantasmas tragicómicos.

En cambio en *Subterráqueo* cada personaje es neto, frío, recortado en pleno, negro, blanco, gris, rojo. Están expuestos, descarnados, crueles en sus conflictos...El tiempo es hoy, y me responden con toda una semántica de cada prenda, de cada accesorio. Las siluetas me hablan de su contexto y de su historia, de sus angustias y sus hipocresías.

Y en *Hablar a las paredes* surge el tiempo como disparador de cada personaje...Los hermanos anclados en su pasado, una década, los años 50, los vecinos con todo el exitismo y la ostentación de los años 80, y por último esa tía, que se enlazó sin querer y queriendo con un personaje de Saberlo todo.

Una vez visualizados, los vuelco inmediatamente en bocetos y me pregunto... ¿Le gustarán los personajes? ¿Aceptarán? Espero su comentario...

Y recién ahí nos encontramos Dardo y yo, para dar comienzo al resto del proceso creativo. Los bocetos son entonces el punto de partida.

Y comienza toda esa interacción entre director y vestuarista, donde nos comunicamos muchas veces casi sin palabras, y donde trabajamos en conjunto para darle vida a esos personajes.

Nada es gratuito, siempre cada elemento propio del vestuario narra, comunica, evoca, sugiere. Y al generarse el proyecto desde el inicio en equipo, con tanto intercambio de ideas y respeto por lo que apunta en el incons-

ciente de cada uno, se logra una dramaturgia del vestuario muy poderosa.

Por supuesto que siempre hay variantes, es un proceso creativo y orgánico que no termina en el boceto sino que sigue tomando forma y creciendo a partir de los actores, de los ensayos.

A veces surgen matices insospechados que ameritan un cambio, o un accesorio no previsto pero que cierra totalmente al concepto original, por ejemplo las pantuflas, en *Saberlo todo*, o la bata en *Hablar con las paredes*...

Y finalmente lo vemos materializarse en escena cuando cada actor, caracterizado y vestido, se transforma en esa unidad orgánica que es el personaje, se apagan las luces y comienza la magia del espectáculo.

Abstract: The exhibition aims to convey the joint creative process of costume designer with the director of a show in the visual design of the characters. To this end the trilogy that both artists have carried out together with the works entitled Everything, Subterraquo and talk to the walls it will be taken.

Key words: Theater director - staged - costumes - creative process - design - show

Resumo: A exposição tem como objetivo transmitir a articulação do processo criativo da designer de vestuário com o diretor de um espetáculo no design visual das personagens. Para isso tomar-se-á a trilogia que ambos artistas têm levado adiante juntos com as obras intituladas “Sabê-lo todo”, “Subterraquo” e “Falar às paredes”.

Palavras-chave: Direção teatral - posta em cena - vestuário - processo criativo - design - espetáculo.

(¹) **Dardo Dozo.** Actor Nacional (Escuela Nacional de Arte Dramático). Profesor de la Universidad de Palermo en el Área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

(²) **Alejandra Espector.** Escenógrafa (Universidad del Salvador, 1979). Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Moda y Tendencia y en el de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Tendencias Innovadoras para la Danza. “Grupo Alma” Compañía de Danza Integradora

Fecha de recepción: agosto 2015
Fecha de aceptación: octubre 2015
Versión final: diciembre 2015

Susana González Gonz (¹) y Gabriela Fernández (²)

Resumen: Área temática: Tendencias Innovadoras para la Danza. “Grupo Alma” Danza Integradora grupo innovador, cuyo mayor objetivo es lograr con sus obras, cambiar la percepción individual y colectiva acerca de la inclusión, la integración, la libertad corporal, la creación artística y la diversidad cultural, como un derecho de todas las personas. Cuestiona la estética convencional desde una dimensión ética, fundamentada en el arte como herramienta de inclusión social y el proceso creativo como producción resultante de lo colectivo. Sensibilizar la mirada hacia nuevos sentidos y subjetivación, derribando preconceptos y dicotomías, abre nuevas puertas a los bienes de la cultura, que trascienden las barreras artísticas, sociales y culturales.

Palabras clave: danza – ética - estética innovación – inclusión - integración - diversidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 134]

Trayectos

El “Grupo Alma” primera *Compañía de Danza Integradora de Argentina*, creado y dirigido por Susana González Gonz, reúne a bailarines con y sin discapacidad en la escena, desafiando los límites que impone la vida, a favor de una danza accesible a todos. Tiene sus inicios en el año 1996, cuando su fundadora y directora, tuvo la idea y visión de crear un grupo de danza contemporánea, integrando a personas con silla de ruedas, poniendo en tela de juicio las condiciones que se le suelen exigir a los cuerpos danzantes.

Pretende cambiar la mirada sobre las infinitas posibilidades que ofrece el trabajo conjunto con cuerpos diversos y otra manera de pensar, hacer y sentir la danza. Hacer un aporte a la danza del nuevo milenio, elevar el sentido de lo humano, recrear nuevos vuelos y desde el arte, dar forma a la propia vida, haciendo realidad las utopías.

Se ha presentado en innumerables y diversos escenarios, en áreas de la educación, el arte y la salud, en el país y en el exterior, ampliando el ámbito donde generalmente se inscribe la danza. Esta compañía, cubre un espectro de movimiento no explorado en nuestro país en el ámbito de la danza, investigando y aprendiendo sobre todas las calidades de movimiento que ofrecen las personas con discapacidad. Un grupo innovador que investiga y compone desde las posibilidades de movimiento que ofrecen cada uno de sus bailarines, fortaleciendo el trabajo conjunto de los mismos, dejando de lado los prejuicios existentes.

Contribuye con sus numerosas presentaciones, al desarrollo de una nueva concepción de la danza y a cambiar la mirada del público sobre la discapacidad. Desafía los límites que impone la vida resignificando el simbolismo asignado a la silla de ruedas y amplía la mirada a una nueva apertura artística, que incluye las infinitas posibilidades que ofrece el trabajo conjunto con cuerpos diversos a través del amor. Replantea los arquetipos que rondan en el imaginario social entorno a la discapacidad, elevando la dignidad de todas las personas.

Desde 2005, con la incorporación de nuevos bailarines, se conforma la primera Compañía de Danza Integradora y se estrena “En Ruedas del Amor”, realizada con el aval de Prodanza y el subsidio del *Fondo de Cultura BA, Programa Metropolitano de Fomento de las Artes y las Ciencias*. Se presentó en Capital Federal, diversos teatros de la provincia de Buenos Aires y las provincias de Chaco y La Rioja.

En 2006 compartió escenario con León Gieco, su padrino artístico, bailando la “Memoria”, con dos de sus bailarines, en todas las presentaciones donde fue invitado.

Integrante del proyecto “Mundo Alas” con la idea y dirección de León Gieco, declarado de Interés Cultural por la *Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires*, ha participado del libro “Cuento con Alas”, presentado en 2008 en

la *Feria del Libro*. Ha realizado la primera gira nacional y la filmación de la película “Mundo Alas”, que se estrenó en marzo de 2009. Cuatro de sus bailarines fueron artistas del Bicentenario, bailando en el escenario principal de la Av. 9 de Julio, ante miles de personas, en la presentación que hizo León Gieco con “Mundo Alas”. Dos de sus bailarines que portan silla de ruedas, fueron seleccionados para realizar un capítulo de “Una gira Diferente” por canal *Encuentro*.

En 2007 celebró sus 10 años de existencia, con una retrospectiva de sus obras, en una función especial con la participación de su padrino, gran cantidad de público, periodistas de diario *Clarín* y canal *13* que emitió un especial.

En 2008 fue premiado por el *INADI* con el Premio a las “Buenas Prácticas contra la Discriminación” y fueron invitados por Canal a a realizar un capítulo de su programación “Arte y Vida”, por la BBC de Londres, por Telefé, Canal 7 y 9.

En 2009 estrena “Rueda de Tangos” en la *8va. Cumbre Mundial del Tango* realizada en marzo en Bariloche, invitado por los organizadores, siendo el único grupo integrado.

En 2012 festeja sus 15 años, con una función especial en el *Auditorio Eva Perón* del Parque Centenario, auspiciado por la *Dirección de Música del Gobierno de la Ciudad*.

En 2013 participó en la *Fiesta Iberoamericana de la Cultura*, Holguín Cuba, en octubre y del *Paramusical Festival de Moscú Rusia*, en noviembre.

En 2014 participó en las *Romerías de Mayo* en Holguín Cuba, invitados por los organizadores y la *Embajada Argentina en Cuba*.

Fue seleccionado y subsidiado por *Prodanza* y el *INT (Instituto Nacional de Teatro)*, para el estreno de su nueva obra “¿Quién es Quién?” que se presentará en el 2015, en el teatro *El Cubo*, CABA.

Objetivos

- Crear desde una dimensión ética, una nueva estética, que permita ver a otros cuerpos en escena, fomentando el concepto de arte como transformación social.

- Contribuir a la construcción de un nuevo paradigma, derribando prejuicios y cambiando las representaciones sociales con respecto a la danza y la discapacidad.

- Incluir las creaciones artísticas del “Grupo Alma” en la red de espectáculos artísticos del país y el exterior, creando nuevos públicos y garantizando la diversidad artística en el campo de la Danza.

- Crear y llevar a cabo espectáculos de danza contemporánea a través del trabajo conjunto de bailarines con y sin discapacidad, a nivel local, nacional e internacional.

- Educar acerca de la inclusión y la integración de la discapacidad a través de programas de educación y extensión comunitaria.

El “Grupo Alma” cuenta con el aval de:

- *CONADIS* (Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas). - - *UNA* (Universidad Nacional del Arte).

- *Consejo Provincial para las Personas Discapacitadas de la Provincia de Buenos Aires*. - - *Fundación Artistas Discapacitados, INADI y AMIA*.

- Recibió el premio *INADI 2008* a las “Buenas Prácticas contra la Discriminación”.

Obras Realizadas

- “Ataduras y Deseos”, estrenada en la presentación de la *Fundación Artistas Discapacitados*, trata sobre los límites y la posibilidad de la danza para superarlos.

- “Sin Distancias”, permite recuperar lo más bello de los seres humanos, lo mágico de la comunicación y la capacidad para aceptar y entender al otro desde el encuentro con las diferencias.

- “En Ruedas del Amor”, pretende derribar los prejuicios que la sociedad tiene sobre la silla de ruedas, resignificando su simbolismo. Trata el tema del amor, como un valor universal, ya que dignifica a las personas más allá de sus diferencias, un derecho a defender que enriquece la vida haciéndola trascendente.

- “Rueda de Tangos” desde una estética no convencional reafirma la identidad y nuestro patrimonio cultural a través de la esencia de tangos y milongas, derribando los prejuicios existentes sobre la discapacidad.

- “Quién es quién” ¿Quién es quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el otro? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los capacitados y los discapacitados? Este proyecto pretende concientizar a la sociedad sobre un tema tan antiguo como la humanidad misma. ¿Qué hay dentro y detrás de cada quién? ¿Quién es quién? En este juego de la vida de mirar y mirarse. Los cuerpos se fusionan, se modifican en contacto con los otros, se afectan y afectan a cada instante. En ese devenir constante los cuerpos de las personas se transforman, porque hay en vos algo de mí, donde me puedo ver.

El “Grupo Alma” es una compañía en permanente creación que marca nuevas tendencias

Se enriquece con la asimilación de técnicas diversas, adaptadas a cada cuerpo, mejorando la calidad artística de cada uno de sus integrantes. Todos participan del proceso creativo de las nuevas obras y colaboran en forma permanente en la difusión del proyecto “Todos Podemos Bailar”, afianzando los valores humanos y sensibilizando desde sus espectáculos, sobre la integración, los derechos humanos, el arte y la discapacidad, impactando y emocionando a públicos muy diversos.

Se parte de lo más primitivo de la humanidad, el lenguaje del movimiento orgánico y expresivo y del arte, que es creatividad, comunicación y diversidad, transformando las limitaciones de cada cuerpo, en ricas y nuevas búsquedas artísticas, enriquecidas con el trabajo conjunto de todos los integrantes del grupo.

Se trabaja alentando los valores humanos, el diálogo, las capacidades y el aprendizaje mutuo de sus integrantes desde lo personal y lo colectivo, experimentando en cada ensayo, nuevos desafíos que llevan a mejorar la calidad técnica y artística del grupo.

Un aprendizaje para la propia vida, que invita a convivir y bailar con cuerpos diversos, que se desplazan en silla de ruedas.

Las obras, son el resultado de un laborioso proceso creativo de búsquedas y disciplinados entrenamientos, donde se privilegia lo que es único y diferente en cada integrante y lo que puede ser común a todos.

La propuesta es crear espectáculos de alta calidad artística, haciendo visibles las capacidades y la belleza encerrada en cada cuerpo. Dejar de lado modelos prefijados, creando una nueva estética, que no responde a cánones fijos de belleza; sino que considera el sentido ético y sagrado de cada cuerpo y alberga el texto personal de cada uno en el seno del grupo. Contribuir así, a la construcción de un nuevo paradigma, derribando prejuicios y cambiando las representaciones sociales con respecto a la danza y la discapacidad, la integración y los derechos humanos, apostando a la diversidad cultural y a la danza como transformación social.

Todo ser humano cualquiera sea su condición, puede desplegar su potencial y hacer realidad sus sueños.

Apostamos a una Compañía con excelencia técnica y artística, que marque una nueva tendencia estética desde la ética de cada cuerpo, produciendo un cambio de mirada en las concepciones actuales de danza y en la conciencia del público.

Puerta abierta al espectador ¿Qué percibe el espectador?

El “Grupo Alma” primera *Compañía de Danza Integradora de Argentina*, ofrece al espectador la posibilidad de una mirada caleidoscópica, palabra que etimológicamente significa: mirar bellas formas (del griego kalos: bello, hermoso; eidos: forma, figura y skopein: observar). En esas formas se tejen vínculos de integración no solo con los otros, sino con uno mismo en una interacción hacedora de innovación y renovación en la danza ya que desaparece el binomio capacidad/ discapacidad dando paso a la potencia del ser y al cuidado del otro.

Cuidar y cuidarse es una responsabilidad, palabra que deriva de responder y para ello no hay otro modo que implicarse. Sortear los “no puedo” y los “no podés”. Vencer temores y sortear límites.

Redefinir posiciones y espacios propios y propicios.

Escuchar y dejar que el cuerpo narre su historia, una nueva historia en la que el empoderamiento es protagonista, dado que el cuerpo dis-capacitado quiere y adquiere nuevas capacidades, nuevas fortalezas, la silla de ruedas es un objeto que presta al juego, ofreciendo una narrativa que transforma al sujeto en hacedor creativo.

El grupo como grupo en danza estableciendo diálogos, jugando escenas, conectando sentires y armando nuevos espacios subjetivantes.

“Grupo Alma”, nombre propio en el que resuena la ética de Spinoza.

Y el hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, [...]

Además, nadie sabe de qué modo ni con qué medios el alma mueve al cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede moverlo. (2004) (p.147)

El cuerpo se abre a otros cuerpos en un tiempo real que se impregna y permanece.

El movimiento hacia afuera permite que se abra lo interno dejando salir emociones, destrabando bloqueos, resignificando dolores y padecimientos.

Señala Ulloa, que “frente al sufrimiento hay dos respuestas, tal vez cabría decir dos actitudes polares; en un polo la resignación que conduce al padecimiento, en el otro polo, la resistencia al sufrimiento que implica una lucha no ajena a la pasión”. (2012)

La pasión de contribuir a la construcción de un nuevo paradigma que integre los opuestos, modificando las representaciones sociales con respecto a la danza y la discapacidad.

La integración no es la suma de las partes, es un todo en el cual la confianza en sí mismo, en el grupo y básicamente en la dirección, es la amalgama que da lugar a la alegría. Alegría que al ser compartida se multiplica.

“La danza me rescató de mi propio olvido. Ahuyentó la tristeza, confirmó la alegría, rehabilitó mi alma y fortaleció mi autoestima.”

Demían Ariel Frontera (primer bailarín en silla de ruedas del “Grupo Alma”)

Así es, nadie sabe lo que puede un cuerpo, mucho menos lo que pueden varios cuerpos, “Grupo Alma” nos regala un lugar privilegiado desde el que invita asomarse al asombro y desde el arte, dar vida a la propia vida.

Referencias bibliográficas

Ulloa, F. (2012). *Salud ele-Mental*. Buenos Aires: Libros del Zorzal.

Spinoza, Baruch. (2004). *Ética, demostrada según el orden geométrico*. Editora Nacional, Madrid, Biblioteca de filosofía.

Abstract: “Alma Group” Integrative Dance innovative group, whose main objective is to achieve with their works, change individual and collective perception about inclusion, integration, physical freedom, artistic creation and cultural diversity, as a right for all people, challenges conventional aesthetics from an

ethical dimension, based on art as a tool of social inclusion and the creative process as production resulting from the collective. Sensitize the look into new ways and subjectivity, overturning preconceptions and dichotomies, opens new doors to cultural goods that transcend the artistic, social and cultural barriers.

Key words: dance - ethic - aesthetic innovation - inclusion - integration - diversity.

Resumo: “Grupo Alma” Dança Integradora grupo inovador, cujo maior objetivo é conseguir com suas obras, mudar a percepção individual e coletiva a respeito da inclusão, a integração, a liberdade corporal, a criação artística e a diversidade cultural, como um direito de todas as pessoas.

Questiona a estética convencional desde uma dimensão ética, fundamentada na arte como ferramenta de inclusão social e o processo criativo como produção resultante do coletivo.

Sensibilizar a mirada para novos sentidos e subjetivação, derrubando preconceitos e dicotomias, abre novas portas aos bens da cultura, que transcendem as barreiras artísticas, sociais e culturais.

Palavras chave: dança – ética - estética inovação – inclusão - integração - diversidade

(¹) **Susana González Gonz.** Docente Universitaria, Lic. Composición Coreográfica, mención Expresión Corporal. Bailarina, Coreógrafa, Psicóloga Social. Creadora y Directora del Grupo Alma, primera compañía de Danza Integradora del país. Creadora y titular de la Cátedra Abierta Danza Integradora y del proyecto Todos Podemos Bailar en el IUNA Artes del Movimiento. Investigación en el campo de la Danza y la Discapacidad. www.danzaintegradora.com.ar.

(²) **Gabriela Fernández.** Consultora Psicológica. Arteterapeuta. Mediadora Comunitaria área social Unidad de Gestión de Intervención Social (GCBA). Coordinadora Grupo No somos Invisibles. Arteterapia Comunitaria dirigido a referentes de villas. Investigación sobre la Danza Integradora y el proyecto Todos Podemos Bailar.

“Todos Podemos Bailar” “Danza Integradora” Puerta Abierta a la Comunidad

Fecha de recepción: agosto 2015

Fecha de aceptación: octubre 2015

Versión final: diciembre 2015

Susana González Gonz (¹) - Gabriela Fernández (²)

Resumen: *Proyecto Comunitario* que ofrece un espacio de integración e inclusión en el que personas con y sin discapacidad despliegan su potencial creativo, expresivo y lúdico a través de la danza. *Danza Integradora* propicia un encuentro/reencuentro con el cuerpo, la imagen y la palabra con el objeto de transformar las limitaciones reales o simbólicas en nuevas capacidades. Posibilita una transformación individual y social que incluye y pondera a las personas, promocionando la salud integral. *Todos Podemos Bailar* desde lo que somos y desde el cuerpo que nos fue dado, a través de la aceptación y el amor, vivencias artísticas que forjan nuevas subjetividades.

Palabras clave: danza - subjetividad - diversidad - inclusión social - integración - comunidad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 137]