

LA TRADICION DEL BALLE EN CALI Y EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLE

-FINBA-

INTRODUCCION

Conocer el desarrollo que ha tenido el arte del Ballet en la ciudad de Cali ayuda a comprender por qué surge en la ciudad, el Festival Internacional de Ballet.

En Cali durante más de 70 años se ha desarrollado una tradición de Ballet. Desde los años de 1950 el Departamento del Valle del Cauca, ha sostenido una escuela de Ballet, primero como Escuela Departamental de Danza, articulada al Instituto Departamental de Bellas Artes; luego transformada como Instituto Colombiano de Ballet Clásico- INCOLBALLE.

PERO ¿QUÉ ES EL BALLE?

El Ballet (del italiano balletto, diminutivo de ballo; en español baile) o danza clásica, es una rama de arte teatral y es la forma de danza escénica más antigua de occidente, que se disfruta con los ojos y los oídos.

El Ballet tal y como lo conocemos hoy, surgió en la Italia del Renacimiento (1400-1600) donde había llegado a ser el centro de la vida cortesana. Aparecen entonces, los primeros maestros de baile. Estos maestros van a beber en la cantera de los pasos de las danzas folklóricas, de los bailes populares y los van a llevar al salón cortesano. Los movimientos de las danzas folclóricas y populares se adaptan para los nobles de las cortes y también se adaptan a los modales y a la etiqueta de la época. Es lo que conocemos como danza cortesana. Una forma de danza social.

A raíz del matrimonio de la noble italiana, hija de Lorenzo II de Médici, Catalina de Médici (1519-1589) con el rey Enrique II de Francia, el Ballet se introduce en

la corte francesa, ahí adquiere pleno desarrollo, hasta su profesionalización, que se produce cuando Luis XIV (1638-1715), gran bailarín y conocido también como el Rey Sol, crea en 1661 la primera escuela de baile: la Académie Royale de la Dance que sentó las bases y la estética del Ballet. Este hecho determina el predominio del idioma francés en el vocabulario del Ballet. En la Academia Real de la danza los maestros comienzan a trabajar en el perfeccionamiento técnico y la expresión del bailarín. Definen la rotación externa de las piernas a 180°. Establecen los principios fundamentales del Ballet, crean las cinco posiciones básicas de los pies y brazos. A partir de ahí el Ballet se expande por todo el mundo. Su técnica se universaliza. Hoy con más de 300 años de tradición, el Ballet ha continuado desarrollándose al ritmo de los avances de las sociedades. El dominio de la danza clásica es la base fundamental para emprender el camino de la danza profesional.

EL PROCESO VIVIDO EN CALI SITUACIÓN ESPECIAL DENTRO DEL CONTEXTO DEL BALLE EN COLOMBIA.

Históricamente Cali ha sido un centro cultural importante del sur-occidente del país y desde el año de 1932, organizó su vida cultural en torno al Instituto Departamental de Bellas Artes. Cabe indicar, también, que desde principios del

siglo XX la ciudad construyó dos teatros de estilo italiano para el desarrollo de las artes escénicas: el Teatro Jorge Isaacs y el Teatro Municipal.

En 1932 el músico y maestro Antonio María Valencia creó en Cali el Conservatorio de música, a partir del cual se organizaron en un solo eje cultural las otras escuelas de arte: Plásticas, Teatro y Ballet. La existencia

de este Instituto y la influencia del Maestro Antonio Maria Valencia quien se formó en la Schola Cantorum de Paris, los años de 1920, determinaron que en Cali el desarrollo del arte estuviera reunido en una visión de conjunto e irradiado desde una concepción humanista que ha permanecido.

La Escuela de Ballet fue fundada en 1950, pero se consolida en 1957 con la llegada a Cali del Maestro y coreógrafo italiano Giovanni Brinati, bailarín de la Opera de Roma y del Teatro alla Scala de Milán, quien venía de trabajar una temporada en el Teatro Sodre de Montevideo (Uruguay) y en la Paz, Bolivia. Inicia su trabajo en la Escuela Departamental de Teatro al lado de Enrique

Giovanni Brinati

Giovanni Brinati

Buenaventura, montando la danza de Peraltica y el Diablo en la obra “A la Diestra de Dios Padre”. A partir de ahí nace una importante colaboración entre los dos artistas. Se crea el grupo de ballet de la escuela de Teatro y se inicia un periodo de montajes de obras que unen el ballet y el teatro, como Cenicienta, Tío Conejo

Zapatero, Sueño de una noche de Verano, Edipo Rey. En la Escuela Departamental de Danza se encontraba la profesora inglesa Peggy de Buche, quien había llegado a Cali acompañando a su esposo que se había vinculado a la Universidad del Valle como profesor. Pasado un año, Brinati asume la dirección de la Escuela Departamental de Danza y los dos grupos de danza se fusionan en uno solo.

Bellas Artes, dirigida por Néstor Sanclemente vive una época de oro en donde teatro, música, artes plásticas y danza, se hermanan para producir obras como “Edipo Rey”, “Sueño de una noche de verano” entre otras, bajo la dirección de

Maestro Enrique Buenaventura, quien permanentemente convocaba a muchos artistas alrededor de su trabajo. En el Conservatorio Antonio María Valencia, se encontraba en la dirección el Maestro Luis Carlos Figueroa, Jesús María Espinosa en Artes Plásticas, Enrique Buenaventura en la Escuela Departamental de teatro y Giovanni Brinati en la Escuela Departamental de danza. Actores, bailarines, músicos, pintores y escritores compartían y realizaban proyectos en conjunto. En la Tertulia, primer museo de arte moderno que tuvo Colombia, Maritza Uribe de Urdinola, su fundadora y directora junto con Gloria Delgado y Martha Hoyos de Borrero impulsaban no solo las artes plásticas y la música sino la cultura en general. En Cali se realizaban grandes eventos que tuvieron repercusión nacional e internacional. La ciudad participaba y disfrutaba de las exposiciones y de los muchos artistas que la visitaban. Educada bajo la tutela del Maestro Antonio María Valencia y considerada su mano derecha, Susanita López dirigía con gran acierto el Teatro Municipal cuyas puertas estaban abiertas para los artistas de la ciudad.

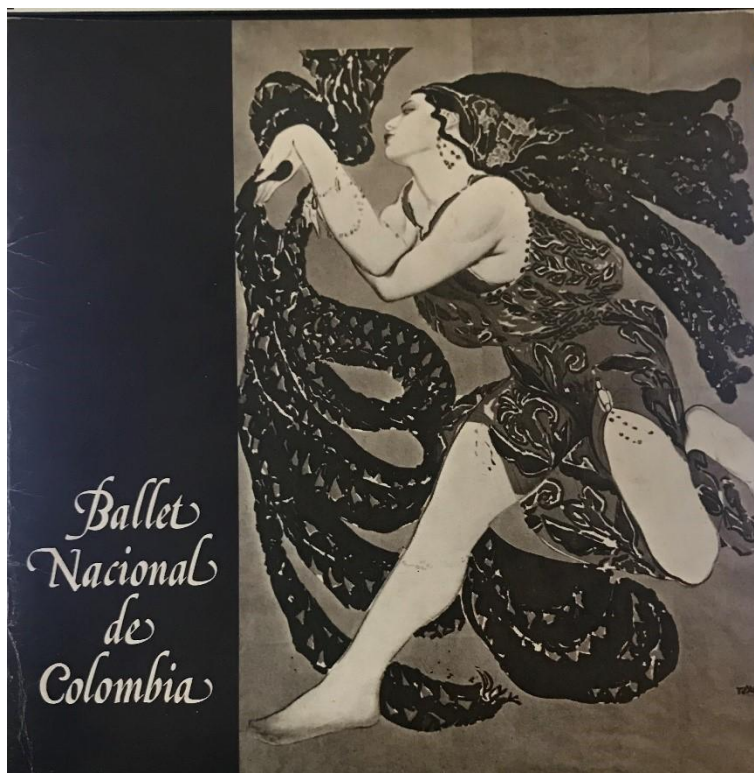
A partir de 1961, se crean los Festivales Nacionales de Arte, organizados por el Consejo Académico de Bellas Artes y Extensión Cultural de Valle, integrado por los profesores Luis Carlos Figueroa, Enrique Buenaventura, Pedro I. Martínez, Giovanni Brinati, Gustavo Rojas y Gerardo Romero Restrepo, bajo la dirección del director Néstor Sanclemente, con una Junta Organizadora encabezada por Maritza Uribe de Urdinola, Julio Riascos, Jaime Lozano Henao, Efraín Vinasco, Gerardo Velasco y como Coordinadora Ejecutiva, Fanny Mickey. Tenía el Festival como objetivo, promover lo mejor del arte y la cultura nacional. Todas estas personas eran conscientes que debían competir abiertamente contra ferias y fiestas donde las corridas de toros, las reinas, los bailes y el alcohol, eran las

actividades centrales.¹ El Festival Nacional de Arte era de una calidad artística e intelectual de primer orden. Llegaban a la ciudad grandes orquestas, importantes intérpretes, como la ópera de Porgy and Bess, La Sinfónica Nacional dirigida por el Maestro Olav Roots, el Ballet de San Francisco, el American Ballet Theater, Tamara Toumanova, el Ballet de Georgia, entre otros. Existían en Cali unos cinco grupos corales o más: La Coral Palestina, Coro Antonio María Valencia, Coro de la Universidad del Valle y Coros del Valle. Cali era reconocida en Colombia como capital de la cultura y se tenía un gran respeto por su público, como un público exigente y entendido. Cuan distinta culturalmente a la Cali de hoy.

Giovanni Brinati sembró el amor por el Ballet en Cali y creo el espíritu libre de la danza verdadera. Fundo el Ballet de Bellas Artes con el cual creo un amplio repertorio. Podemos mencionar entre otros, Impresiones en jazz, El Torero y la Muerte, Composición abstracta, Tancredo y Clorinda. Desarrolló su tarea durante 13 años y a finales de los años de 1960 regresa a su país, un tanto cansado y decepcionado del subdesarrollo cultural de nuestro medio. El ballet había nacido, pero, la Escuela se debatía en crisis permanentes debido a la concepción de academia privada el ballet era considerado como una práctica de elite y Brinati había concentrado sus intereses no tanto en la escuela, sino en el desarrollo del grupo profesional de Ballet que había logrado integrar y que iniciaba actividades a partir de las 6 pm. 10 pm. una vez terminadas las clases de la escuela. Quiere esto decir, que la estructura de la escuela no se desarrolló en verdad, de allí que, al pasar pocos años, como un ciclo inevitable, la escuela entro en crisis al no existir bases sólidas de continuidad y de desarrollo profesional.

¹ Programa de mano 2° Festival Nacional de Arte. Tomado del archivo personal de Gilberto Rengifo

En el año de 1970 Gloria Castro quien por recomendación del propio Brinati había viajado a Italia en búsqueda de mayor desarrollo profesional, regresa a Cali después de realizar una intensa actividad artística en Europa. Asume la dirección de la Escuela Departamental de Danza que había quedado acéfala por el regreso de Brinati a Italia. Reorganiza el plan de estudios y considerando que la Escuela Departamental de Danza era financiada por el Gobierno Departamental, propone orientar sus estudios a la profesionalización de bailarines clásicos. Idea que contó con el apoyo del director de Bellas Artes, Kurt Bieler Herrera, músico y primer violín de la Orquesta Sinfónica del Valle. Gloria logra la asistencia soviética en Ballet y llega a Cali la maestra Margarita Grishkevich, persona y maestra extraordinaria. El Maestro Brinati, regresa a Cali a mediados de 1970 para regocijo de todos. Se vincula de nuevo a la Escuela Departamental de Danza como coreógrafo y profesor lo que fue un hecho extraordinario para la Escuela que de esta manera consolida un fuerte equipo de trabajo.

BALLET NACIONAL DE COLOMBIA 1980-1982

Establecido el currículo de la escuela, realizadas la selección de estudiantes, se inicia con gran intensidad un fuerte trabajo que en pocos años produjo excelentes resultados. Como culminación de este proceso con las estudiantes

de los cursos superiores y con la participación de bailarines internacionales invitados por Bellas Artes y Colcultura se crea el Ballet Nacional de Colombia que realiza dos importantes temporadas. En 1981 se realiza la primera temporada con la participación del maestro Ugo Dell'Ara uno de los más importantes coreógrafos italianos del siglo XX con las obras de su autoría Sherazada y el Urlo (El Grito) y el Maestro Héctor Zaraspe importante pedagogo argentino invitados gracias al acuerdo entre el Instituto Departamental de Arte y Cultura (Bellas Artes) dirigido por María Antonia Garcés y Colcultura dirigido por Gloria Zea.

Como hecho destacado de ese momento fue la presencia en el estreno de esta temporada, de la famosa bailarina inglesa Margoth Fonteyn invitada por Maria Antonia Garcés, para este trascendental inicio a la profesionalización. La segunda temporada del Ballet Nacional se realiza en 1982 con un importante

evento cultural reconocido por la prensa nacional como uno de los mayores logros artísticos de ese año.

Esta segunda temporada del Ballet Nacional se destaca por la organización que se le dio. Se realizaron audiciones a nivel nacional para vincular bailarines colombianos, que se unieran al núcleo central de las 12 bailarinas caleñas.

Por otro lado, la Maestra Gloria Castro se convence que, dentro de la estructura de la Escuela Departamental de Danza, no se llegarían a cumplir los objetivos que se había propuesto para la profesionalización de bailarines. Decide apoyada por un grupo de personalidades de la cultura de la ciudad, preparar un proyecto que presenta al Ministerio de Educación Nacional, para la creación de un colegio de primaria y bachillerato especializado en la formación de bailarines profesionales. Proyecto que el Ministerio de Educación Nacional aprueba mediante la Resolución 11050 de Agosto 4 de 1978, e inicia así, el primer y único bachillerato en Arte en Ballet Clásico de Colombia.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLE CLASICO -INCOLBALLE-

El 2 de octubre de 1978 marca el día en que después de vencer mil y una dificultad se iniciaron actividades en el Instituto Colombiano de Ballet Clásico INCOLBALLE. Este hecho representó un hito en la historia de la educación artística en nuestro país y significó: la democratización del arte del ballet que hasta ese momento se consideraba privilegio de una selecta minoría; permitió el acceso a la formación artística. Hizo posible el ingreso de varones quienes encontraron en el Ballet una actividad digna y finalmente transformó el bachillerato tradicional al situar la danza clásica en el terreno de la educación formal. La Escuela Departamental de Danza de Bellas Artes a partir de ese momento tuvo un proceso de disolución gradual y los aportes que realizaba el

Gobierno Departamental para su sostenimiento pasaron a garantizar el pago de los maestros artísticos y la administración del Instituto Colombiano de Ballet

Clasico-Incolballet-, el Ministerio de Educación Nacional asumió el costo de los maestros de la formación común a través de la Secretaría de Educación del Departamento del Valle y hoy en día por la Secretaría de Educación del Municipio de Cali. INCOLBALLET es una propuesta de formación popular que convoca estudiantes provenientes en un 94% de los estratos 1, 2 y 3. Es un colegio público de educación artística especializada, de básica primaria, básica secundaria y media en danza clásica. Ha sido considerado como modelo único en el contexto de la educación artística colombiana, en tanto que el arte en nuestro país había sido entendido hasta entonces como educación no-formal. INCOLBALLET conjuga dos cosas: El bachillerato con la formación artística especializada; ha puesto en evidencia la necesidad de darle a la educación artística otra dimensión, ha revelado el potencial artístico de nuestro pueblo y ha rescatado el proyecto de trabajar el arte fundado en nuestra cultura nacional.

EL BALLETO DE CALI. 1988-1999

Una compañía de Ballet es el punto más alto y destacado del trabajo de una escuela profesional. Es allí donde se consolidan todos los procesos artísticos. Es la compañía la que da sentido a la existencia de la escuela, posibilita el surgimiento de nuevas generaciones de bailarines y son estas generaciones las que representan el desarrollo y la consolidación del presente y la garantía del futuro. Es aquí donde se forjan y crecen artísticamente los bailarines y los proyecta nacional e internacionalmente.

Consiente de crear el espacio para el desarrollo profesional Gloria Castro, habiendo graduado en Incolballet dos promociones de bailarines, decide dar este paso trascendental. Hacer una gran producción para presentar a la sociedad el primer núcleo de bailarines profesionales. Estudia muchas opciones y decide hacer un proyecto para la celebración de los 450 años de la Fundación de Cali.

Opta finalmente por la realización de un Ballet que narre la historia del ritmo salsa, tan arraigado en la ciudad, utilizando el lenguaje universal del Ballet dentro de los nuevos conceptos de la danza contemporánea. Realiza una investigación apoyada por Gary Domínguez de Taberna Latina, Rafel Quintero de Convergencias, expertos conocedores del mundo de la salsa en Cali y la etnomusicóloga Rocío Cárdenas y Mauricio Domenici. Una vez, con las ideas claras, busca respaldo en Cuba y Alicia Alonso le recomienda a Gustavo Herrera y autoriza su participación. Es así como el 26 de noviembre de 1986, basado en la idea original de Gloria Castro y concebida coreográficamente por el coreógrafo cubano Gustavo Herrera se estrena Barrio-Ballet con un éxito sin precedentes en la historia de la danza del país.

Recreó la historia rítmica del fenómeno salsa que refleja la problemática del mestizaje cultural latinoamericano. Esta obra abre el camino a la profesionalización de los recién graduados en Incolballet y en 1988 se crea oficialmente el Ballet de Cali que supero las compañías de ballet creadas en años anteriores. Se consolida como la única compañía de Ballet en Colombia con un trabajo continuo. Crea un repertorio de obras de carácter nacional, latinoamericano y universal. Revela lo mejor del espíritu nacional y latinoamericano llevando la alegría de nuestras gentes en exitosas giras que cubrieron la mayoría del territorio nacional, Europa, Estados Unidos, Centro América y Sur América, ganando el reconocimiento nacional y mundial. El Ballet de Cali, se cierra en 1999 después de once años de actividades, debido a problemas económicos ocasionados por la crisis del Departamento del Valle del Cauca.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLE. 2000

En el año 2000 la Maestra Castro, crea la Compañía Colombiana de Ballet vigente hasta el día de hoy. Con mayor nivel técnico y artístico que el Ballet de Cali, gracias al desarrollo alcanzado por la escuela. Esta compañía hereda el repertorio del Ballet de Cali y se crean nuevas obras tan importantes como, Obras Poéticas, Memorias del Dorado, Tanguendonos, Ultimo Botón, Raga, En el Olvido, Zebra, Locked Up Laura y muchas más. Entre el año de 2004 al 2014 realiza importantes giras por Sur América, Centro América, Europa con gran aceptación del público nacional e internacional. De esta manera de la mano de importantes maestros y coreógrafos que acompañaron el proceso del desarrollo artístico de los jóvenes talentos caleños estos alcanzaron durante este periodo un importante nivel de maduración artística y técnica, que colocó a la Compañía Colombiana de Ballet en una de las más importantes compañías jóvenes de Latinoamérica.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET.

Preguntemos antes, que es un Festival, para y por qué deben existir los Festivales.

¿QUÉ ES UN FESTIVAL?²

En Ministerio de Cultura de Colombia en distintos documentos ha definido lo que es un Festival y han acogido conceptos de varios autores que complementan esta definición. Por tanto, a su vez la acogemos por encontrarla conceptualmente ajustado a este propósito.

Un Festival es ante todo una fiesta. Es algo excepcional que se sale de la rutina, algo que debe crear una atmósfera especial, a la cual contribuyan no solamente la calidad de las obras y su ejecución, sino también el paisaje, el ambiente de una ciudad y la tradición... de una región. Los festivales, a su vez, “son acontecimientos artísticos o folclóricos que rescatan y difunden las manifestaciones culturales y las tradiciones populares”. Son expresiones artísticas que dan vida nueva a los sitios que los cobijan: “Las comunidades desarrollan en los festivales artísticos todo su potencial; al celebrar la diversidad y mejorar la calidad de vida, son concebidos de una manera holística por los administradores urbanos”³. “Un festival les permite a sus residentes crear una visión, diferente a la del lugar donde viven. Puede mejorar la calidad de la comunicación entre los residentes y ampliar el entendimiento mutuo a nivel social, étnico, generacional y cultural”⁴. La cultura es una experiencia viva interiorizada por toda la comunidad. “Los festivales sirven para estimular las

² “10 Festivales. Valores e Impactos”, Ministerio de Cultura de Colombia

³ Bernadette Quinn, “Art Festivals and the City”, Urban Studies, Vol. 42, Nos. 5/6 (2005): 927- 943.

⁴ Dragan Klaic, Ugo Bacchella, Alessandro Bollo, Elena Di Stefano and Külli Hansen, Festivals: Challenges of Growth, Distinction, Support base and internationalization, (Estonia: Department of Culture, 2000), 48 .

comunidades, al celebrar la diversidad y mejorar la calidad de vida”⁵. Los festivales son una puerta para conocer un país y sus regiones, fomentando la integración de las comunidades hacia un proyecto de unidad nacional. La presencia del festival permite que se fortalezca un cúmulo grande de prácticas vivas, al establecer nuevos medios para que los habitantes expresen su creatividad.⁶

**FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET -FINBA-
PRIMER FESTIVAL 2007**

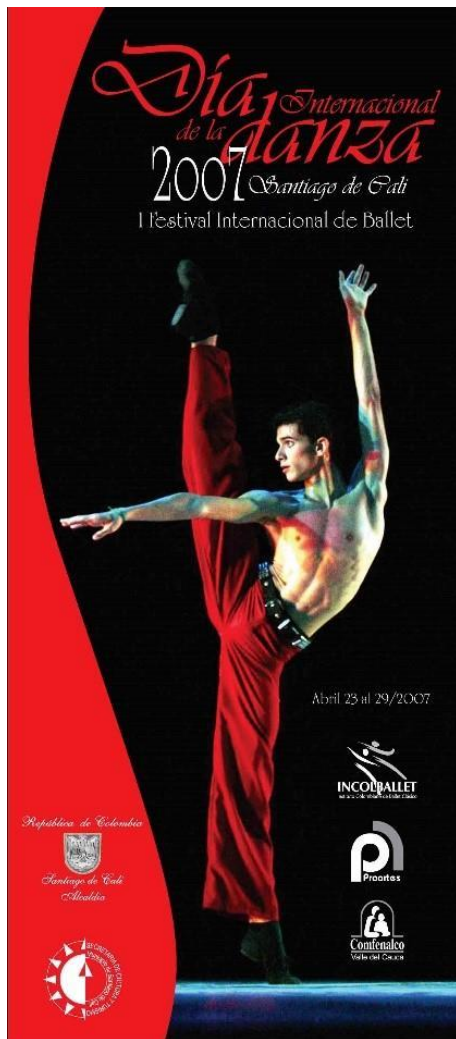
⁵ C. Bailey, P. Stark, "Culture-led Urban Regeneration and Revitalization of Identities", Journal of Cultural Policy, Vol. 10, (2004): 47-65.

⁶ "10 Festivales. Valores e Impactos", Ministerio de Cultura de Colombia

En el 2005 ante las protestas de la Maestra Gloria Castro por los hechos que impidieron injustamente la celebración del Día Internacional de la Danza, el Concejo Municipal escucha sus argumentos y aprueba mediante Acuerdo 162 del año de 2005, el proyecto presentado por el Concejal Milton Castrillón para que se adoptara la celebración del Día Internacional de la Danza en la ciudad de Cali y se apropiaron gracias a esta iniciativa unos recursos que hicieron posible su realización.

El Día Internacional de la Danza, 29 de abril fue creado por la Unesco en 1982 como homenaje al genio de la danza del siglo XVIII Jean Georges Noverre, (29 de abril de 1727 – 19 de octubre de 1810) un gran maestro, acometedor y tenaz como nadie, quien dio rumbo definitivo al arte del Ballet, indicando el camino a seguir. Fue reconocido y admitido entre los más grandes espíritus de su época, pero incomprendido, por el común de los hombres. Noverre lucha porque el Ballet sea un verdadero arte, que sea independiente, que se baste a sí mismo, sin el apoyo de la declamación lírica. Pero no solo dotó de una doctrina al ballet de acción, (dramaturgia) sino que fue él quien inauguro el género. Exige que el ballet no sea belleza puramente visual, sino que la danza de acción hable al alma e interese por igual al corazón y a los ojos, que sea capaz de conmover al espectador. Sus extraordinarias teorías son válidas aun hoy en día. Sus libros son textos fundamentales en la formación de un bailarín profesional.

En el 2007 dentro del marco del Día Internacional de la danza nace el primer Festival Internacional de Ballet al interior del Instituto Colombiano de Ballet Clásico

-Incolballet- como parte del desarrollo del proyecto artístico concebido por su fundadora Maestra Gloria Castro, sobre los principios de formación, producción artística y formación de públicos, en un esfuerzo conjunto con el Concejo Municipal y la Alcaldía a través de la Secretaria de Cultura y Turismo.

El Festival Internacional de Ballet surge con el propósito de promover y divulgar el arte del Ballet y la formación de públicos para el Ballet. Visibilizar a la ciudad de Cali como centro colombiano de la danza clásica mostrando y reafirmando el talento nacional. Desarrollar un área educativa como componente pedagógico del Festival para la formación de públicos.

El primer Festival Internacional de Ballet se realiza entre el 23 al 29 de abril de 2009. Participaron compañías de primer nivel de 7 países, con sus figuras principales y obras de Ballet clásico, neoclásico y contemporáneo: Compañía Miguel Robles de Argentina, Ballet Santiago de Chile, Etha Dame de Francia; Espacio Alterno de Venezuela; Ballet Carmen Roche de España; Ballet Nacional de Cuba y Azoë Danza e Incolballet de Colombia.

La Gala inaugural se realizó el lunes 23 de abril a las 8 pm en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, que en la primera parte del programa se inició con un apoteósico desfile de los 280 estudiantes de Incolballet y los integrantes de la Compañía Colombiana de Ballet de Incolballet, que generó la ovación de los caleños que llenaron el teatro. La segunda parte se presentaron las obras de los coreógrafos invitados: Mederith Rainey "REFLEJOS DE LUZ", "CIEN GRADOS A LA

SOMBRA”, “EL ÚLTIMO BOTÓN”. Cerro el programa la obra del coreógrafo cubano Gonzalo Galguera, “CALI-DA MEMORIA”.

Sorprendieron por la calidad de sus exponentes el “TALLER DE CRÍTICA DE DANZA”, dictado por el maestro Carlos Paolillo, uno de los críticos más importantes de Latinoamérica y la conferencia: "EVOLUCIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO PARA LA DANZA y EL TEATRO”, dictada en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, por el maestro cubano Ricardo Reymena. El Maestro argentino Jorge Holovatuck, Profesor de Artes en Teatro y Profesor de Artes en Danza, con mención en Expresión Corporal (Área Transdepartamental de Formación Docente del Instituto Universitario Nacional del Arte). Especialista en Educación Artística con orientación Escénica y Producción de Lenguaje Teatral fue invitado por Incolballet para llevar a los estudiantes la apropiación de los principios básicos de la improvisación y el conocimiento de los conceptos básicos del arte teatral. Dirigió el montaje de nueve obras infantiles: “LA CAPA DEL OSO”, “LA NIÑA PERDIDA”, “EL BESO REAL”, “EL PRÍNCIPE FELIZ”, “SOLDADITO DE PLOMO”, “LA BRUJA Y LAS NIÑAS”, “ACRISTAN”, “LOS SORDOS” y “PULGARCITA”. Obras que fueron estrenadas en Cali-Teatro los días 27, 28 y 29 de Abril y en las Comunas 14, 16 y 17 los días 27, 28 y 29 de Abril.

La Revista Danza Hoy de España registro así el Primero y Segundo Festival Internacional de Balle de Cali:

Cerca de treinta años de actividades de Incolballet se traducen en un significativo número de bailarines egresados de sus filas que hoy ocupan posiciones destacadas en importantes elencos de América latina, Estados Unidos y Europa. Del mismo modo, sus proyectos formativos y de extensión se han convertido en efectivos agentes de cambio social, en un ámbito largamente signado por la violencia.

Un nuevo aporte de esta institución constituye el I Festival Internacional de Ballet de Cali, recientemente celebrado como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Siete compañías de ballet y danza contemporánea procedentes de Cuba, Argentina, Chile, Venezuela, España y Francia, junto a las delegaciones de Colombia, ocuparon los escenarios del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y el Teatro Jorge Isaacs, así como los espacios públicos alternativos, en programaciones caracterizadas tanto por su diversidad de tendencias, como por su eclecticismo conceptual y estético.

**II Festival
Internacional
de Ballet**

28 DE ABRIL
AL 4 DE MAYO

*Día Internacional
de la danza*
2008 *Santiago de Chile*

7 PAISES

**ESPECTACULOS
GRATUITOS
PARA TODOS**

EN TEATROS, PLAZOLETAS
Y COMUNAS.

El Incolballet presentó “Miniaturas móviles”, obra del coreógrafo estadounidense Meredith Rainey, en el encuentro realizado en Colombia.

GENTILEZA: FIBC.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CALI

Academicismo y exploraciones

Por Carlos Paolillo (Desde Colombia)

La segunda edición de este festival internacional se realizó en distintos teatros de la ciudad de Cali. El Incolballet fue la compañía anfitriona que recibió a compañías de ocho países de América latina

Cali es una ciudad cuyos habitantes se expresan a través de una salsa trepidante y de los ritmos que traen los aires de la costa pacífica colombiana. Pensar en la capital del Valle del Cauca como un ámbito posible para el desarrollo de un centro especializado en danza clásica, podría resultar una utopía extrema. Sin embargo, la creación hace treinta años del Instituto Colombiano de Ballet Clásico (Incolballet) en esta región, ha desechado esta creencia.

A semejanza de Cuba, aunque a una escala distinta de penetración social y niveles de formación y creación artística, Incolballet se presenta como un proyecto modelo, difícil de repetir en algún otro lugar de América latina. Una voluntad individual poderosa, la de su promotora Gloria Castro, lo ha hecho posible junto a una visión ambiciosa de la educación en el ballet, no exclusiva de los círculos sociales tradicionales y más allá de la concepción de una escuela pequeña y de corto alcance.

La conmemoración del Día Internacional de la Danza en Cali es un proyecto que sorprende por su capacidad de animación y convocatoria de audiencias. Constituye la excusa para promover una plataforma que encuentra en la celebración de la danza escénica su razón de ser fundamental: el Festival Internacional de Ballet, que realizó su segunda edición en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, el Teatro Jorge Isaacs y distintos espacios ciudadanos.

La iniciativa de Incolballet consiste en solidificar un evento que se convierta en referente latinoamericano. La convocatoria de este año reunió a ocho países –Alemania, Argentina, Cuba, Chile, Estados Unidos, México, Venezuela y Colombia– alrededor de espectáculos y programas de formación, difusión y sensibilización de públicos.

La apertura del festival estuvo a cargo de la compañía de Incolballet, que en los últimos tiempos ha dado signos claros de renovación y apertura. El conjunto representó "Miniaturas móviles", obra del coreógrafo estadounidense Meredith Rainey, que brinda una aproximación casi fidedigna al espíritu del neoclásico de Balanchine, aportando a este la personal experiencia de su autor.

Sorprende en Rainey su claro sentido de la abstracción. Sin historia previa ni narración alguna, la escena va adquiriendo una atmósfera inquietante, densa y aséptica, lúdica y emocional. La estructura planteada es exhaustiva y en alguna medida impredecible.

Musicalmente la obra ofrece contrastes. Por un lado, Chopin, utilizado en el prólogo y epílogo, ofrece las reminiscencias de un tiempo romántico. Por el otro, Steve Reich en su condición de autor minimalista profundiza en la intención reiterativa e insistente del discurso coreográfico. La pieza demanda de sus intérpretes conocimiento profundo de los códigos del ballet académico, al tiempo que la suficiente versatilidad para violentarlos cuando sea necesario.

De diversidad de tendencias se nutrió el Festival Internacional de Ballet de Cali, evento que intenta promover el equilibrio estético. Hubo demostraciones de academicismo por parte del Ballet Nacional de Cuba y el Ballet de Santiago de Chile, mientras que los bien asentados experimentos del Colegio del Cuerpo de Cartagena de Indias y Surdance Ensemble de Argentina, convivieron con ellas en aparente armonía, superando diferencias y presuntas oposiciones.

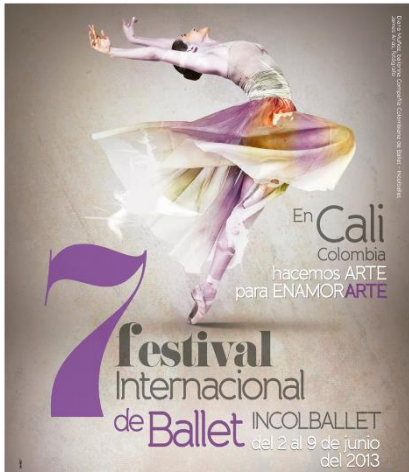
En el 2009 para el III Festival Internacional de Danza la Maestra Gloria Castro decide producir el evento inaugural gratuitamente en la Plaza de Toros. Lo que se constituyó en uno de los espectáculos más trascendentales de los festivales vividos y aplaudidos en Cali. Una programación especial, que incluyó obras como la Danza Tradicional Coreana, con coreografía del Maestro Álvaro Restrepo en la que más de 100 bailarines danzaron en torno al fuego, incluidos los maestros, Álvaro Restrepo, Marie France Deluvian y Gloria Castro; El Vuelo de la Medusa, espectáculo aéreo, acompañado de música y juego de luces; bailarines, así como juglares, zanqueros y acróbatas, con la obra “Alegría Medieval”, conformaron el evento que tuvo como cierre el “II ACTO DEL BALLET GISELLE”, de gran riqueza escénica.

En esta tercera versión se realizaron más de 30 funciones gratuitas en teatros, parques y plazoletas, con una asistencia aproximada de 50.000 personas. Dos de los principales logros del certamen lo constituyen el permitir a los ciudadanos acceder a espectáculos artísticos de talla mundial y segundo, demostrar la gran expectativa y sensibilidad que existe alrededor de la danza clásica.

Debido al auge y consolidación del Festival Internacional de Ballet el Concejo Municipal le dio vida independiente del DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA. Mediante el acuerdo 0271 de 2009, se adopta el FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BALLEt en el Municipio de Cali, en la primera semana del mes de junio de cada año. Firmado por Milton Castrillón como Presidente del Consejo y Hébert Lobatón como Secretario. Sancionado por el doctor Jorge Iván Ospina como Alcalde de la ciudad.

El importante crítico de Danza del periódico “El País” de España Roger Salas, participo en el noveno Festival. Al referirse a las impresiones recibidas expreso: En pocos años el FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET se ha convertido en un Festival imprescindible, ha trascendido fronteras, ha hecho visible a Colombia en el campo de la danza internacional y ha consolidado un importante triángulo de festivales de Ballet de la América Hispana con otros dos Festivales: el Festival Internacional de Ballet de Miami y el Festival Internacional de Ballet de La Habana.

Durante diez años consecutivos el FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET, se realizó anualmente en el mes de junio, pero por conflictos con la Bienal de Danza, la Alcaldía de Cali, decidió que a partir del 2018 se realizaría cada dos años.

La Bienal de Danza surge en el 2013 en medio de una fuerte controversia en la que participaron periodistas, artistas e intelectuales de la ciudad. La Ministra de Cultura presento a un selecto grupo de personalidades de Cali, su análisis de la necesidad nacional de crear una Bienal de Danza, en la que no participo ninguna persona del sector de la danza de Cali, con un claro desconocimiento a la importante labor que Incolballet había desarrollado durante 35 años, con resultados ampliamente conocidos y siete exitosas versiones del Festival Internacional de Ballet. Todo trabajo en beneficio de ampliar el conocimiento y apreciación de la danza es bienvenido. Pero, así mismo, la abundancia de programas culturales propicia la duplicación de recursos y falta de continuidad en programas establecidos.

En el 2017 el Alcalde Mauricio Armitage presento al Concejo Municipal un proyecto de Acuerdo con el objetivo de modificar el Acuerdo 0271 de 2009, en el sentido que el Festival Internacional de Ballet se celebre cada dos años en razón a su coincidencia con la Bienal de Danza impulsado por el Ministerio de Cultura.

En las once versiones realizadas por el Festival Internacional de Ballet han participado compañías nacionales e internacionales de gran importancia, entre las cuales podemos mencionar: Nederlans Dans Theater de Holanda; Ballet Jazz de Montreal, de Canadá; Corpo de Brasil; Brenda Angiel, Argentina; Larreal RCDM, España; Ballet Nacional de Cuba; Carmen Roche, España; Danza Contemporánea de Cuba; Ballet Bohemia, Republica Checa; Deborah Colker, Brasil; Ballet Nacional del Perú, Ballet Nacional Sodre, Colegio del Cuerpo; Incolballet, Colombia, entre otros.

Los principales logros en los once años los podemos resumir de la siguiente manera:

- Asistencia de más de 604.135 mil espectadores
- Participación de más de 1.022 bailarines de carácter nacional e internacional
- Participación de 112 compañías nacionales e internacionales
- Generación de más de 1300 empleos directos e indirectos

12º FINBA 2020

El Festival Internacional de Ballet -FINBA- en el 2020 llega a su edición número doce, siendo el Festival Internacional de Ballet de mayor tradición en nuestro municipio y en Colombia. Hace parte de la “Temporada de Festivales” promovido y financiado por la Alcaldía a través de la Secretaría de Cultura del

municipio de Cali y llega a esta décimo segunda versión en medio de la terrible situación creada por el Covid-19, que condujo a pensar en la cancelación de todos los eventos culturales. Pero, el Alcalde Jorge Iván Ospina decidió no cancelar los Festivales previstos para el segundo semestre del año y en un acto de conciencia social, comprendió que hoy más que nunca el arte y todas las manifestaciones que traigan alegría y esperanza en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, convierten a los Festivales en una necesidad, porque contribuyen a crear esperanza y fe en la vida. Por esa razón propuso transformarlos a la virtualidad.

Por tanto, el 12º Festival Internacional de Ballet -FINBA 2020- se transformó y se realizó virtualmente. Desde la ciudad de Cali, y a lo largo y ancho de las redes sociales: Youtube, Facebook, Instagram y desde su página web, Finbacali.com, el Ballet, sus creadores y sus obras hicieron presencia desde el 30 agosto al 5 de septiembre del presente año. De esa manera FINBA 2020 logro cumplir con su cita habitual con la ciudad de Cali y danzar comunicando al mundo que, a pesar de las dificultades, “EL FESTIVAL VIVE” y “EL BALLE DEBE CONTINUAR”. Marchó con paso firme, proyectando la energía y la vitalidad del Ballet a nuestras gentes y conectándolo la ciudad, con el mundo internacional del Ballet y la danza contemporánea, manteniendo el dialogo intercultural artístico, valorando la diversidad coreográfica que enriquece y desarrolla el arte de la danza escénica de nuestra ciudad. Con la virtualidad el FINBA 2020 logró salir de los espacios cerrados de los teatros, ingresó a las casas de todas las gentes, de todos los niveles sociales, para llevarles el disfrute del arte del Ballet.

Como resultado creo una plataforma virtual propia “FINBACALI” en el canal de Youtube, y las plataformas, Instagram y Facebook donde todos nuestros seguidores se encontraron con una parrilla de programación amplia y diversa

dirigida a todos los públicos, y con programas especialmente dirigido a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, que se desarrollo entre las 9 am. a 9 pm.

Aceptamos el reto de la virtualidad y comprendimos los enormes beneficios que tienen las herramientas y tecnologías disponibles para ampliar la audiencia nacional e internacional. El equipo organizador trabajó duro, con espíritu altamente positivo y con el convencimiento de haber contribuido a elevar la autoestima y mejorar la calidad de vida en estos difíciles momentos generados por la pandemia. Muchos pudieron desde la comodidad de sus casas disfrutar la programación diseñada. Países como Italia, Argentina, Suiza, España, Perú, Uruguay, Republica Checa, Republica Dominicana, Puerto Rico entre otros, disfrutaron la programación y nos hicieron llegar sus comentarios.

LOGROS 12° FINBA 2020

A pesar de los buenos resultados obtenido con este 12° Festival Internacional realizado virtualmente queremos dejar constancia que el arte del Ballet es una rama del arte escénico en el que la presencialidad del público es imprescindible y que el equipo que conforma el Festival Internacional de Ballet hace votos por un pronto regreso a los teatros. Hoy vivimos una circunstancia muy especial, pero marchamos adelante convencidos que pronto las cosas cambiaran y nos volveremos a encontrar y disfrutar del espectáculo en vivo. El Festival Internacional de Ballet -FINBA- se afirma en lo que han sido los lemas de esta décimo segunda versión: **EL BALLE DEBE CONTINUAR** y desde la Fundacion Danza Conmigo, tenemos el compromiso de seguir promoviendo, difundiendo y

apoyando el proceso de desarrollo de la danza como está definido en nuestra misión y nuestros objetivos.