

HARA TEATRO Y EL PRIMITIVO URBANO.

Si hablamos de danzateatro en Paraguay, uno de los referentes mas fuertes actualmente es el grupo Hara teatro, del proyecto cultural Tierra sin mal, no solo por la manera peculiar que tienen de trabajar sino por el tipo de espectáculo que ofrece al publico.

Caracterizado por llevar siempre a sus integrantes al limite, en el proceso creativo de cada obra, hablamos con el coreógrafo Wal Mayans creador y Director del grupo, para que nos explique su experiencia con los actores / bailarines.

Hara teatro experimenta con todo lo que se les ocurra, música, fuego, agua, tierra y elementos que delatan una cierta identidad geográfica, “pero la madre de todos nuestros espectáculos es la acrobacia, por que esta dado por los impulsos, la precisión, por el desafío, aprendemos a pensar en acción no a pensar y después accionar, todo pensamiento lo demostramos en acción”, esto es producto de la experimentación y de la pobreza, como el mismo coreógrafo lo admite; “nosotros no tenemos muchas posibilidades tecnológicas para llevar a cabo nuestro trabajo” y cuestiona, hasta que punto la tecnología ayuda al proceso creativo y la carencia de esta obliga a investigar por otro camino, y llegar a una identidad propia, mas allá de la geografía.

Poder desarrollar el primitivo que todos llevamos adentro y que no tiene que ver precisamente con los indígenas, sino con una identidad primitiva nuestra, es el desafío de Wal.

“A mi no me interesan los indígenas, sin embargo mi trabajo tienen que ver con la antropología, pero yo no quiero vivir como ellos, yo tengo que llegar al mismo nivel que llegaron ellos pero viviendo en la ciudad, ser un primitivo pero de ciudad, por que además, soy de la ciudad y me gusta vivir en ella”

Con la ultima puesta “Oedi pais”(Edipo Rey), Hijo del mar revuelto, tomaron por completo el espacio del Centro Cultural de España Juan de Salazar, ratificando una vez mas, la fascinación que este grupo siente por los espacios alternativos.

Partiendo de la obra de Sófocles, tomamos desde las puertas principales, el patio, los techos, creando una especie de Babilonia donde el espectáculo empezaba con la integración del publico, entonces este era el ultimo actor que entraba en escena, , nosotros no la empezábamos sino que la función movía al publico con su comportamiento, al ver este espectáculo itinerante que era un torbellino de agua que se movía por todo el Juan de Salazar, era como un mercado popular, y era el publico el que le daba cuerpo al espectáculo.

Eran 4 oráculos donde se iban sucediendo los acontecimientos entre un texto cotidiano y el movimiento minimalista poniendo en situaciones de crisis el texto, a los actores / bailarines, con el espacio, para crear una puesta riesgosa donde ellos puedan producir lo máximo de sus energías en una hora completa.

Esas situaciones de crisis las impones de alguna forma vos o surge a partir de la experiencia colectiva? Y en que momento del proceso se dan?

Las voy dando yo, pero ellos no saben nunca el momento preciso, una vez montado el esqueleto completo, 3 días antes del estreno les pongo en situaciones mas extremas, ellos ya tienen los movimientos perfeccionados lo que tiene que salir ya sale por si mismo, cuando les meto en crisis es cuando quiero que saquen lo que ellos no quieren mostrar, allí es el punto donde trato de que no actúen, sino entren en catarsis, les meto en el punto donde tienen que reaccionar, pero siempre van a reaccionar bien por que tienen un mapa sobre el cual defenderse que es el reflejo diario de lo que están practicando, si yo les pongo al borde de un precipicio, se agarran de la primera cuerda que encuentran que es la coreografía de la danza, pero siempre tengo que hacer eso para que no actúen ni bailen, por que no soporto eso.

Lo que busco es que ellos sean, que no actúen ni que bailen, que sean la danza y al ser la danza se olviden de ella para ser el propio ser que baila, no la coreografía que se ve.

Por que muchas veces el bailarín se esconde detrás de la coreografía o abandona la fuerza y deja de moverse, entonces lo que trato de hacer es que estén presentes absolutamente, y que no se acuerden de que están bailando , no tiene tiempo de mostrar la danza sino de reaccionar.

Si no querés que actúen ni bailen, que buscas? Es danza lo que realmente hacen?

La danza es el propio cuerpo, lo que tenes dentro tuyo y con tus movimientos vas codificando. En mi caso las técnicas orientales como la danza Odissi, (de la región de Orissa) el teatro Balinés , el teatro kabuki son los que me enseñaron a codificar mis movimientos, no una danza contemporánea o clásica, que son técnicas básicas que funcionan y se proyectan, lo que buscaron estos maestros son las técnicas para codificar tus propios movimientos, lo que yo llamo la dramaturgia corporal, el drama que produce el propio cuerpo, sin tener un contenido intelectual.

Existe el cuerpo por si mismo y al moverse produce una historia, tu propia historia o la historia de tus padres, abuelos, tus ancestros.

A medida que el cuerpo se mueve va contando historia, la idea es tratar de negar las técnicas que uno aprendió, puede ser contemporánea, clásica u oriental, tratar que no se vean esas técnicas pero que te ayuden a salir esa identidad tuya, no mantener en vivo la idea de la danza contemporánea, sino a mantener en vivo la identidad del propio cuerpo, eso para mi es fundamental para mejorar el ser humano, yo no quiero mejorar la danza contemporánea, lo que no funciona bien es el ser humano que no esta mejorando, prefiero meterme en una contradicción fuerte para mejorar las técnicas en el propio cuerpo, que la mente quede retraída y deje en paz al cuerpo para que surjan los recuerdos a través de él.

El hecho de no querer mejorar la danza contemporánea, sino al ser humano,

implica también cierto tipo de escuela, o tiene que ver con algo mas vivencial?

Hay varios factores, uno de ellos es la voluntad de querer mejorar y segundo de ser un bailarín 100 % científico, en el sentido de poder manejar la estructura básica de la danza, no la forma de la danza.

Hay raíces que tienen que ver con el esqueleto humano, los movimientos, las direcciones, tanto espacial con la geometría corporal, el dominio absoluto de los giros, el mejoramiento de los impulsos, los reflejos primitivos, que uno mismo lleva en el cuerpo, a partir de eso va a mejorar nuestra danza, inclusive la danza contemporánea.

Hay mucha gente que pasa 10 a 20 años haciendo danza pero repitiendo los movimientos codificados, no tienen nada que ver con el cuerpo que esta trabajando.

Cuando le agarras a un bailarín y le decís mostráme como caminas, camina como la danza, contemporánea o clásica Primero tenemos que llegar a la danza del propio cuerpo y después aprender contemporánea, clásica, cualquiera de las tendencias, mientras no haya identidad biológica, existe la repetición de ejercicios como danza, que viene de un maestro o un profesor y al final del día uno termina sin saber quien es realmente, en lo que me tiene que ayudar la danza es a mejorar mi persona y pueda ser un ser creador y que colabore con mi sociedad y no solamente seguir repitiendo la danza sin el elemento humano.

La danza tiene un proceso de aprendizaje también, al proponer un trabajo mas introspectivo, y de identificación personal, convocas no solo a bailarines o actores que tengan una formación en sus áreas sino a cualquier persona que quiera experimentar con el movimiento?

Es súper importante la formación en la danza para tener muchos conceptos, por que no todas las personas pueden partir de un sistema de danza muy escolar, algunos son mucho mas rebeldes, justamente vi un documental sobre los niños que nacieron a partir de los 80 y que son considerados especiales, especiales en el sentido de que están naciendo para mejorar el mundo, esos niños no aceptan ningún tipo de sistema social, vienen pidiendo otras cosas, buscan su propio sistema de sociedad, como le gustaría vivir, producir sus propias técnicas, partiendo de las técnicas obligatorias básicas, de una hiperdisciplina, tener como una cultura alternativa en el sentido positivo.

Mejorar mas de lo que ya esta hecho, no significa no trabajar las técnicas madres, tienen que venir de una técnica muy rigurosa, sean las orientales u occidentales pero sin olvidar nunca su identidad, a partir de eso también confrontar las técnicas corporales codificadas, con las técnicas propias del cuerpo.

No es que todos pueden hacer danza, una vez que empezaron a moverse, tienen aprender a memorizar y codificar sus propios movimientos para ver, en el proceso, en que instancia están, es como una radiografía de los movimientos corporales, representan todo lo que es el estado del ser, por que dicen que el cuerpo no miente.

Hablas de identidad con el cuerpo, mas allá de eso, también existe una identidad geográfica, lo que nos sucede dentro de un espacio específico y lo compartimos como cultura, eso es importante para ustedes?

Hay 2 cosas que son importantes para mí, hace muy poco tiempo estuve en unas clases por que quería tener la licenciatura en danza, ahí sacaron como ejemplo la danza paraguaya, bueno genial, que lo llamen danza paraguaya, pero eso no tiene nada de paraguayo.

Entonces planteo por que no existe ministerialmente, un estudio para extraer todo lo que es la identidad de nuestros indígenas por ejemplo, tenemos 17 etnias, de las cuales jamás hemos aprovechado nada, como la función artesanal primigenia, como ellos plantean la relación de la naturaleza y el cuerpo, las cacerías, la pesca, todos los comportamientos étnicos, que partiendo de eso, se podría construir una técnica propia de nuestra zona del Paraguay y me respondieron, que yo tenía razón, pero que con ese pensamiento no me iban a dar la licenciatura.

Entonces, ellos no existen dentro de lo que se llamaría danza, para mí ellos son los más contemporáneos, por que sus comportamientos son exactamente eso, como plantan la tierra, como pelan la mandioca, como recogen las frutas, como construyen las casas, si uno los mira bien, eso es danza en sus propios movimientos, y tiene que ver con una situación geográfica nuestra, y podemos decir: señores, tenemos una identidad y nuestra propia danza que no están codificadas

Trabajas con tu grupo esos códigos?

Por mucho tiempo trabajé , los reflejos, las rotaciones, los impulsos, todo lo que tiene que ver con el animal, ese impulso antes del movimiento, todo lo que existe antes.

Lo que suelo hacer son mantras, de 100 a 200 movimientos que se repiten continuamente mas de 1 hora hasta que empiezan a vomitar todo lo que es el primer recuerdo, lo cotidiano, hasta que después van quedando limpios para la creación, al hacer esa practica diariamente entonces si se puede hablar de una identidad propia, mas allá de la familia, de la región, de la religión, sino del propio ser.

Con esto también trato que los bailarines sean críticos, en el sentido que puedan manejar temas y situaciones sin que les afecte, que ellos sean un traductor o un cronista del tiempo, de modo que siempre sigan siendo personas que trabajan con la danza, que usen la danza para transmitir, para intercambiar y pero que nunca se olviden que primero tienen que ser personas, eso es fundamental.

Texto: Javier Valdez