

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

LECCIONES
APRENDIDAS

Ficha del Proyecto

Nombre de proyecto: Compañía de Danza de la Universidad de Costa Rica

Código del proyecto: EC-275

Programa con que se vincula el proyecto: Extensión Cultural

Responsable: Licda. Hazel González Araya

Presentación

La compañía de danza profesional más antigua del país – cercana a cumplir 35 años – no se limita al escenario, sino que desde sus inicios se ha vinculado directamente con el quehacer social de la Universidad.

A través de giras, talleres, cursos libres y obras con mensaje, la Compañía de Danza de la Universidad de Costa Rica – conocida como Danza Universitaria – se esfuerza por ser un motor de cambio social.

Inscrita en la sección de Extensión Cultural de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) bajo el código EC-275, la Compañía siempre se proyectó a las comunidades en diversas regiones del país.

Su objetivo general consiste en “promover y mantener desde la

Universidad de Costa Rica un proyecto de investigación, enseñanza, creación, representación de calidad y divulgación de la danza contemporánea que promueva la descentralización y democratización del arte dancístico” (Formulación del proyecto, período 2012).

Para ello, resulta fundamental brindar a la comunidad el acceso al entrenamiento y conocimiento de la danza como actividad recreativa, lúdica y terapéutica. El deber de la Compañía es, a criterio de sus integrantes, involucrarse de lleno en la vida de la sociedad, sin distinción de lugares o clases sociales.

35 años de danza

A mediados de la década de 1970 el coreógrafo y profesor universitario Rogelio López dirigía un grupo independiente llamado

DanzaCor, con gran potencial expresivo pero con integrantes con poca formación dancística.

Afiche de obra Ojo de Vidrio, galardonada como Mejor Coreografía en el año 2011. Fotografía: Mauricio Valverde.

Aquella pequeña agrupación se acercó a la UCR a través de la Escuela de Estudios Generales, que brindó sus instalaciones para los ensayos del conjunto. Poco después, el Teatro Universitario

financió la obra Gente del Sol, la cual dio a conocer al grupo. El éxito de la obra fue tanto que, en 1977, la Vicerrectoría de Acción Social decidió llevarla al Teatro Nacional. Este proceso fructificó al punto que se planteó la posibilidad de que el grupo se convirtiera en la representación oficial de la Universidad en este arte.

Fue así como en 1978 DanzaCor se convirtió en Danza Universitaria, viniendo a ser la primera compañía a nivel profesional del país.

El abordaje de temas de crítica social y el llevar la danza fuera de San José fueron relevantes desde los inicios del quehacer de la Compañía.

Una vez oficializada la Compañía, resultó necesario comenzar un proceso de profesionalización de las y los bailarines, quienes contaban con distintos grados de formación. El ingreso de la coreógrafa uruguaya Cristina Gigirey como profesora de ballet y coreógrafa, en combinación con la expresividad de Rogelio López crearon un estilo original y más sólido en la Compañía.

La especialidad de la agrupación siempre ha sido la danza contemporánea, considerada como el “estilo específico del siglo XX”, y que “nace del rechazo por las formas del ballet clásico, si

bien ésta es su descendiente. La danza moderna pregona la libre expresión, dando independencia a los movimientos y dotando al cuerpo de mayor expresividad”, (Swingalia, 2012, párr. 1-2).

A comienzos de la década de 1980, gracias a la gestión de Gigirey, la Compañía entró en contacto con el coreógrafo alemán Hans Züllig de la escuela de danza Folkwang Hochschule. Durante los veranos de casi toda la década Züllig trabajó con Danza Universitaria, mostrando los conocimientos correspondientes a los niveles académicos de la técnica contemporánea.

Al cumplir los diez años, la Compañía se había consolidado a nivel técnico y artístico, adquiriendo gran relevancia en el quehacer cultural del país. Asimismo, las presentaciones en otros países se tornaron habituales: España, Alemania, China, México, Perú y Argentina son algunos de los países visitados por Danza U.

La década de los 90 implicó cambios. En 1991 la Compañía cambió de nombre. El grupo pasó de llamarse Danza Universitaria a Compañía de Danza de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, en el imaginario colectivo, Danza U sigue siendo el referente con el que se conoce a la agrupación.

Otro paso importante para la Compañía fue en 1994 el adquirir un

espacio propio para presentarse: el Teatro de Montes de Oca, ubicado en el Edificio Saprissa, justo en frente de la Escuela de Estudios Generales de la Sede Rodrigo Facio. Ya para esa época comienzan a darse importantes modificaciones en la alineación de la Compañía al acercarse a sus veinte años de existencia. Muchos de los bailarines y bailarinas más maduras se retiran para formar sus propios proyectos y caras nuevas se acercan a Danza U.

Para el 2006, la agrupación vive su primer cambio de dirección. Rogelio López, fundador y director de la Compañía por casi 30 años, se retira y su cargo es ocupado por Luis Piedra, quien decide sacar a Danza U de la Universidad nuevamente y retomar las visitas a las comunidades, las cuales habían ido quedando relegadas a un segundo plano en el transcurso de los años.

Piedra dirigió la Compañía durante cuatro años. Actualmente, el cargo es de la bailarina Hazel González mientras Piedra dirige el programa de extensión docente Danza Abierta.

La danza como acción social

“La Compañía *per se* es acción social”, afirma el exdirector Luis Piedra. Para él la acción social no se limita a llevar el quehacer de

la Universidad a sectores marginados, sino que es involucrarse definitivamente en una sociedad en todos sus niveles.

Taller de danza impartido por Iván Saballos en Monteverde durante el año 2011. Fotografía: Nicole Cisneros.

El abordaje de temas de importancia social y llevar la danza a las comunidades han sido las principales maneras en que la danza se ha convertido en Acción Social. Desde el 2006, las giras fuera de la capital se reforzaron. Estas giras no se limitan solo a

presentaciones sino que han brindado una serie de talleres para las personas de las comunidades, principalmente desde el 2011 .

Los talleres más recientes se llevaron a cabo en Monteverde y Limón durante los meses de febrero y marzo. Después de ocho semanas de clases los y las participantes de los talleres se presentaron ante sus comunidades en grandes espectáculos.

“Hubo un impacto nunca visto en la comunidad”, afirma Marié Chantal, del grupo ARS de Monteverde. “La gente no se conocía y se formó un grupo con espíritu súper lindo”, agrega Chantal.

En el caso de Monteverde, más de 400 personas asistieron a observar el espectáculo.

“Era una necesidad. La gente manifiesta su deseo de recibir clases, talleres y entrar en contacto con la danza”, comenta Gustavo Hernández, encargado de la iniciativa. “La comunidad que estaba dividida en barrios o pequeños pueblos, al compartir este taller se unieron y se conocieron y aprendieron a trabajar en equipo”, asegura Hernández.

Otro proyecto importante llevado a cabo durante el año anterior fue Juventud Creativa el cual se desarrolló en el Liceo Vargas Calvo de Montes de Oca.

Cuatro bailarines de la Compañía: Iván Saballos, Eduardo Guerra, Evelyn Ureña y Elián López entrenaron a un grupo de estudiantes durante ocho meses, los cuales se presentaron ante sus compañeros y compañeras del Liceo. Esta iniciativa está enmarcada en el Programa *Ventanas de Paz*: [Redes de Convivencia, Comunidades sin miedo](#), de ONU-HABITAT.

Taller de danza impartido por Verónica Yáñez en Puntarenas durante el año 2011. Fotografía: Nicole Cisneros.

Por otra parte, a través del programa de Danza Abierta se brinda

un servicio de educación continua donde se forman jóvenes bailarines y bailarinas. La mayor parte de los miembros de Danza Universitaria son egresados del programa.

También brindan cursos libres de danza contemporánea, baile popular y ballet, entre otros.

“Es importantísimo porque los espacios para llevar clases de danza son muy restringidos. Además, la calidad de las clases es extraordinaria, con horarios flexibles y resultan bastante cómodas”, afirma Claudia Palma, estudiante del curso de ballet desde hace año y medio.

“El enfoque pedagógico es muy bueno, porque poseen mucha experiencia en docencia y también como bailarines, lo que es muy importante. Además, el hecho de que esté en la Universidad implica una proyección social. Ir a comunidades no lo hace nadie más, solo Danza U”, agrega Palma.

Al respecto, Juan Pablo Miranda, uno de los miembros más recientes de la Compañía opina que “hay que llevar el arte a la sociedad(...). Si bailamos siempre en el teatro siempre van a llegar las mismas personas”.

Retos y limitaciones

A pesar de todos los logros y reconocimientos obtenidos con el paso de los años, el trayecto no ha sido fácil para la Compañía, la cual ha tenido que superar numerosos obstáculos. Por ejemplo, la escasez de recursos humanos, económicos y materiales han sido constantes en los 35 años de trabajo de Danza U.

- **Presupuesto y recursos económicos:**

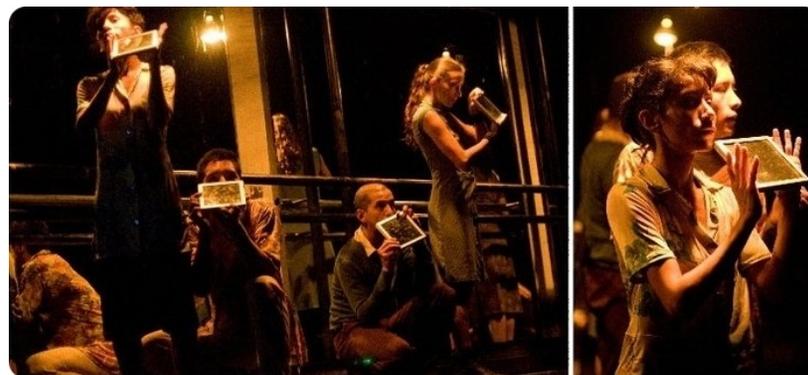
El factor económico siempre ha sido complicado. Ha sido necesario “hacer mil cosas estirando la cobija al máximo”, según afirma la productora de la Compañía, Carolina Valenzuela.

Según el informe de labores del año 2011, las limitaciones presupuestarias no les permiten hacer inversiones extraordinarias ni incurrir en gastos imprevistos.

Algunas formas de generar ingresos extraordinarios han sido las taquillas de las presentaciones y las mensualidades de los cursos libres.

- **Espacio de trabajo reducido:**

El Teatro de Montes de Oca, donde realizan sus presentaciones, es también el lugar donde llevan a cabo sus demás actividades, como los cursos libres.

Presentación de la obra Casa Rodante, mayo de 2010. Fotografía: Catalina Fernández.

“80 personas hacen uso del lugar ente 7:30 a.m.a 9:30 p.m. El edificio está en mal estado y se deben realizar reparaciones constantemente. La falta de espacio dificulta el trabajo e impide la creación de nuevos proyectos”, reza el informe de labores del año anterior.

Según Valenzuela, la falta de espacio les ha impedido el poder impartir lecciones a niños y niñas. Sin embargo, existe la posibilidad de que adquieran nuevos espacios dentro del Edificio Saprissa de la UCR, lo cual les ayudaría a superar esta limitación.

Camerino de Danza Universitaria. Fotografía: Esteban Chinchilla

- **Falta de asistencia administrativa:**

Los únicos puestos administrativos con los que cuentan son el de

dirección y el de producción. Recientemente se les aprobó una plaza de medio tiempo para contratar a una persona que colabore en estos aspectos, pero la contratación no se ha podido llevar a cabo.

Esta situación provoca que el trabajo de dirección se vea recargado. Hasta el momento solamente han podido contar ocasionalmente con estudiantes que realizan horas asistente y horas estudiante y les apoyan con labores de esta índole.

A pesar de estas limitaciones, la motivación de seguir adelante y realizar un trabajo de calidad nunca han faltado en la Compañía, que día a día continúa en crecimiento.

Aprendizajes

El haber tenido que enfrentar retos y dificultades, así como el trabajo cotidiano, también han generado aprendizajes dentro de la agrupación.

- **Todo proyecto artístico necesita renovaciones:**

“Hay gente nueva, sangre nueva, que tiene que venir a aportar

constantemente sus inquietudes”, comenta Carolina Valenzuela. Tanto a nivel administrativo como de bailarines, bailarinas y coreógrafos es necesario mantener procesos de renovación constante para poder explorar nuevas propuestas. El cambio de dirección por primera vez en 2006 tras 27 años de existencia de la Compañía les permitió comprender la importancia de renovar.

- **Necesidad de maximizar los recursos:**

El hecho de contar con recursos limitados ha sido una escuela en maximizar su aprovechamiento. Es necesario optimizar.

Las y los miembros de la Compañía no se limitan a bailar, sino que ellos mismos se encargan del montaje de los espectáculos y muchas veces de los vestuarios y maquillaje, así como de la divulgación.

- **Diversificar habilidades**

De la mano con el punto anterior, para las y los bailarines es indispensable diversificar sus habilidades pues como, asegura Valenzuela, no pueden ser bailarines toda su vida, pues es una

carrera relativamente corta. Asimismo es importante que se encuentren en la capacidad tanto de poder llevar a cabo los trabajos que no pueden contratar.

Diseño de DVD sobre los “Talleres de Movimiento” impartidos en Monteverde bajo la dirección de Gustavo Hernández, 2011. Fotografía: cortesía de Danza Universitaria

- **Importancia del trabajo en equipo:**

Como Compañía, todos los procesos son grupales.

“Es un grupo muy unido, que trabaja siempre junto, con procesos muy intensos, entonces es una cosa de las que hemos aprendido: respetarnos y trabajar juntos durante tanto tiempo” comenta el coreógrafo Gustavo Hernández.

- **Importancia de la divulgación**

Es importante que en primer término toda la Universidad se entere del quehacer de la Compañía, sus logros y del hecho que está a punto de cumplir 35 años de existencia.

Se han venido insertando en medios, principalmente digitales como lo son las redes sociales, y admiten que necesitan capacitación en estos temas.

“No basta con solo bailar, sino que tiene que saber la gente que estamos aquí”, opina la productora Carolina Valenzuela.

La cuenta de Facebook de la Compañía se ha convertido en una

gran herramienta en la que cuentan con 5000 contactos. Esto les ha permitido conectarse con el público y conocer su opinión, así como poder interactuar directamente con las personas interesadas en el quehacer de la compañía.

Gustavo Hernández afirma que muchas personas se enteran a través de esta herramienta de las actividades de Danza Universitaria de una manera más eficiente para la Compañía.

Conclusiones

Acción Social es alcanzar a todos los sectores de la sociedad, sin importar estratos socioeconómicos o distancias geográficas. Este es el planteamiento que se maneja en la Compañía de Danza de la UCR.

La idea es que el arte sea accesible para todos y todas. Más allá de ocuparse de lo estético es llevar un mensaje de transformación social de una manera diferente, que atrape a los espectadores. Quedarse en el espectáculo sería contrario a la naturaleza de la Universidad.

Salir del teatro y de la capital, bailar en salones comunales y escuelas es un enfoque que busca democratizar el arte, normalmente elitista.

Asimismo, la acción social también construye conocimiento, por lo que los talleres para personas de las comunidades es una buena manera de fomentar esta construcción. El aprendizaje se da en todas las direcciones, tanto de la Compañía hacia la comunidad como en el sentido opuesto.

“Todos hemos tenido la oportunidad de trabajar en comunidades, ya sea presentándose o dando talleres(...) Vos llegás a esa población y entregás algo y tomás algo también, es como una realimentación. Yo llego con algo pero también me llevo de ellos un montón de cosas que nosotros no tenemos”, comenta la bailarina Gloriana Retana, quien lleva 14 años en Danza U.

35 años de experiencia ha permitido a la Compañía conseguir un alto grado de madurez, tanto a nivel escénico como conceptual.

Proyectos como Juventud Creativa y Danza Abierta buscan romper con los estándares del mundo dancístico y promover este arte entre las y los jóvenes como forma de conocerse a sí mismos.

Las limitaciones de recursos económicos, humanos y de espacio son retos con los que se ha aprendido a vivir y a superar constantemente. Es importante convertir las debilidades en fortalezas y mantener altos estándares de calidad de manera permanente.

Autor

Luis Diego Molina Moreira
(luis.molinamoreira@ucr.ac.cr). Área de
Comunicación, Vicerrectoría de Acción Social.

Referencias

Definición de Danza Contemporánea. (s.f.). Recuperado del sitio Web Bellas Artes Swingalia el 22 de mayo de 2012 de <http://www.swingalia.com/danza/definicion-de-danza-contemporanea.php>

¿Qué son las Lecciones Aprendidas?

Las Lecciones Aprendidas son el ejercicio de sistematizar y compartir experiencias que optimicen la participación y los esfuerzos de la Universidad en las diversas poblaciones con quienes trabaja, a través de un proceso de reflexión sobre los desafíos de los proyectos de Acción Social, así como la manera en la cual han sido resueltos.

El presente proyecto pretende dar a conocer esas reflexiones con el fin de visibilizar el impacto que la acción social de la Universidad de Costa Rica ha tenido en los diferentes sectores de la sociedad y la construcción de conocimiento que se genera a través del trabajo con las comunidades.

**Área de Comunicación
Vicerrectoría de Acción Social
www.accionsocial.ucr.ac.cr**