

La danza, un saber ancestral e innato del ser humano

Entrevista a: Syva Niguetsi Díaz Obando
Directora de SOBREPiEDi y Docente de UNEARTE

Por: Yazmary Rondón

Para Syva Díaz la danza ha sido parte de su vida desde el vientre materno, su mamá le contaba que durante su embarazo asistía a presentaciones de ballet y admiraba a aquellas niñas que bailaban tan hermoso. Así desde pequeña Syva tuvo contacto con esta expresión del arte.

Formación en danza

Su inicio en la danza se dio a los 10 años, debido a que no recibían niñas de muy corta edad, sino a partir de los 8 años. Empezó en la Escuela de Ballet de la Universidad de Los Andes (ULA) con la maestra Mireya Tamayo y con el profesor Luís Dávila quienes la formaron en esa primera etapa. Continuó formándose en la Escuela de Música de la ULA, donde estudió flauta, piano y órgano electrónico. Esta base musical ha sido un elemento fundamental en su crecimiento como bailarina debido a que la danza y la música van de la mano. Al principio solo hacía ballet, la danza contemporánea no le gustaba pues no era tan elegante como el ballet. Sin embargo, con el paso del tiempo tomó clases con las profesoras Denisse Morales y Margaret Gil quienes le enseñaron Danza Contemporánea, y cambiaron su perspectiva sobre la misma.

A la par de la danza, sus actividades académicas en el liceo le ocupaban una gran parte de su tiempo y además practicaba gimnasia. Después, retomó con mayor dedicación su formación en Danza Contemporánea en la Escuela de la ULA con los profesores Pedro Pablo Parra y Mireya Tamayo durante unos siete años. Allí formó parte del Grupo Estable de la ULA y de la Fundación Terpsis, como bailarina en

danza contemporánea. Esa fue una etapa de oro de la danza contemporánea en Mérida, pues la maestra Mireya Tamayo (Fundadora del Festival de Movimiento) a través de enlaces con festivales internacionales de danza y de teatro, traía muchos grupos de danza de otros lugares.

Cada tres meses tenían talleres, de hasta un mes de práctica, en danzas de indonesia, africana, entre otras; con maestros de distintas ciudades (Caracas, Maracaibo, entre otras). Todas estas oportunidades le ayudaron a desarrollarse como maestra en danza y coreógrafa, ya que en ese momento no existía la Licenciatura en Danza.

En el año 2000 llega a Mérida el maestro Jaime Urcioli (bailarín proveniente de Margarita, Fundador de la Compañía SOBREPiEDi, actualmente con más de veinte años de trayectoria) quien dictó unos talleres en la Fundación Terpsis. En ese momento Syva se encontraba en su etapa universitaria (en las carreras de Administración y Gerencia, y en paralelo Diseño Gráfico), también practicaba Taichí y Yoga (herramienta de conocimiento corporal que ha practicado desde niña en su familia) lo que ha contribuido a su aprendizaje tanto en Ballet como en Danza Contemporánea.

Como bailarina, ha sido autodidacta en muchos aspectos, pues ha ido aprendiendo e incorporando a la danza contemporánea elementos de diversos programas y talleres en los que se ha formado. Por ejemplo, elementos de la danza árabe (con la Asociación Mujeres A.C) y la danza tradicional.

También, mediante su participación en congresos su

conocimiento se ha incrementando de forma amplia y dinámica, logrando integrar a la danza contemporánea elementos del deporte, artes marciales y acústicos de danza. Aspectos, con los que ha logrado una mixtura en sus coreografías, en lugar de una técnica específica “Justamente la integración de diversos elementos artísticos es lo que forja a un maestro de danza”.

Figura 1. Syva Niguetsi Díaz Obando
Fuente: SOBREPiEDi (2020)

También, ha desarrollado el performance alrededor de la danza, con la creación de “Solos” cercanos a las artes plásticas y visuales (conjugando su formación como diseñadora gráfica). Se ha relacionado con museos de la ciudad (Casa Boset y Museo de Arte Moderno) para la apertura o inauguración de exposiciones, a través de puestas en escena, en acuerdo con el artista y el tipo de obras que presenta. En el escenario siempre toma en cuenta lo espacial, gráfico y visual para las creaciones de danza.

Figura 2. Obra "Reverón, Luz tras mi Enramada"
Fuente: Syva Díaz (2012)

Formación de grupos infantiles, juveniles y adultos

Como instructora de danza tiene más de veinte años de experiencia, recuerda que sus primeras clases las impartió a un grupo de jóvenes en el año 2001, en la Escuela Básica “Vicente Dávila” (Parroquia Milla del Municipio Libertador), allí bajo la guía y tutoría de la maestra Mireya Tamayo y el Profesor Néstor Nava, dictó un taller llamado “Dar para Danzar”; en el marco del proyecto: Escuela Básica de Danza. De ahí en adelante, continuó enseñando a grupos de diversas edades (niños, adolescentes, jóvenes y adultos). Actualmente dicta clases tanto en la Compañía SOBREPiEDi, como en la Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE) a jóvenes y adultos. Sin embargo, destaca que disfruta mucho la formación infantil (primera etapa desde los tres años de edad y segunda etapa desde los siete hasta los doce años de edad), sobre todo en la segunda etapa.

Asimismo, a través de un proyecto de Academia Integral, han conformado un semillero de danza denominado "Arte en Movimiento", en el que participan actualmente dos agrupaciones: Explosión y SOBREPEDI. En esta academia, enseñan a los niños desde los tres años, en tres áreas: Danza Contemporánea, Acrotela y Ritmos Latinos.

Esta academia funciona en varios lugares de la ciudad, pues aún no cuenta con sede propia. Por ahora, la sede principal está ubicada en la Avenida 3, entre Calles 26 y 27, en un espacio llamado Casa de Arte (grupo infantil). También, desarrollan actividades en UNEARTE (grupo juvenil y adulto contemporáneo) y en el Centro Cultural "Don Tulio Febres Cordero" (grupo de acrotelas).

Figura 3. Acrotelas
Fuente: SOBREPEDI (2021)

Metodología de la danza

Se fundamenta en un programa que se desarrolla semanalmente. Este proceso empieza con el periodo de introducción a los diversos estilos de la danza, consiste en la sensibilización a través del juego, para que el(la)

niño(a) reconozca su cuerpo, tome consciencia corporal y descubra las capacidades que tiene, durante dos clases de hora y media aproximadamente.

Después, continua con un segundo periodo, en clases de dos horas, donde van profundizando en el entrenamiento, dando mucha importancia a la preparación física (fortalecimiento, tonificación, flexibilidad, agilidad y velocidad) como elementos básicos para cualquier tipo de danza. Asimismo, incorporan en esta etapa la parte técnica y rítmica del ballet, yoga, danza creativa y ritmos latinos; para que los niños comprendan y asuman los códigos base de los distintos tipos de danza.

En cada clase tienen una primera parte de preparatoria física, luego practican por ejemplo, Ballet y Danza Contemporánea o Latino y Urbano. Así, van formándose en las partes básicas de cada disciplina. Luego en una tercera etapa, los bailarines van definiendo si se van por lo Latino, Contemporáneo o lo Gimnástico; y se le aumenta el tiempo de entrenamiento especializado a tres horas.

Figura 4. Formación infantil y juvenil
Fuente: SOBREPEDI (2022)

Problemas y dificultades

La principal dificultad que enfrentan es el espacio, debido a que como se mencionó anteriormente no cuentan con una sede propia. Cabe resaltar que la práctica de la danza requiere un piso adecuado (con una base que provea una adecuada amortiguación, cámara de aire) para reducir el riesgo de lesiones en los bailarines. En la ciudad de Mérida, únicamente hay tres espacios que cuentan con este tipo de piso Escuela de Música de la ULA, UNEARTE y un salón en el sector de Campo de Oro. Debido a esto, van alternando los espacios con los que cuentan, para desarrollar la danza de la mejor manera, y evitar en lo posible que los bailarines practiquen en espacios no adecuados.

Figura 5. Piso adecuado para la danza
Fuente: SOBREPiDi (2008)

Sin embargo, a pesar de las dificultades siempre se han mantenido las actividades en el tiempo, incluso durante la pandemia por COVID-19. Aunque la danza debe ser presencial debido a las recomendaciones sanitarias, durante este periodo las clases comenzaron a desarrollarse en línea, por medio de las herramientas TIC (redes sociales, vídeos, audios, entre otras). Esto

representó un proceso de adaptación y ajuste según las condiciones disponibles (equipos, conectividad, entre otros). Además, esto representó un arduo trabajo tanto para los profesores como para los estudiantes (grabación de los vídeos, visualización, envío de recomendaciones personalizadas). En el caso del grupo juvenil esta etapa fluyó con mayor facilidad, debido a que estaban más familiarizados con estas herramientas y las pudieron aprovechar para avanzar. Con el grupo infantil se dificultó un poco más el proceso, pero con el apoyo de los representantes una vez formados en el uso de las TIC también se pudo avanzar.

No obstante, ese periodo dejó un aprendizaje importante en cuanto a los materiales elaborados, las herramientas, métodos y estrategias utilizadas; que una vez superada la pandemia se utilizan como apoyo. También, derivó en una valoración y crecimiento humano en cuanto a la superación de retos y desafíos con miras al alcance de las metas propuestas.

Valores entorno a la danza

La danza es un arte que va más allá de lo físico y lo técnico que se observa en el escenario. Es un proceso de formación integral de seres humanos con criterio, sensibilidad y pensamiento crítico. A través de la danza, se configuran personas que valoran las puestas en escena como algo mágico que trasciende el ego y la vanidad de los vestuarios utilizados, los bailes ejecutados y los aplausos recibidos. Así en cada interpretación el bailarín va tomando consciencia del mensaje que transmite.

En este sentido, la Danza Contemporánea permite construir historias, a partir de la investigación, reflexión e interpretación sobre un hecho o un personaje, para luego transmitir por medio de la coreografía un mensaje más allá del show, pues este representa solo un 30% del proceso para su elaboración. Como ejemplo, se puede mencionar la obra "Malala", enmarcada en el proyecto Vida de mujeres; donde se selecciona la biografía de una mujer, en este caso Malala, y a través de su biografía se

transmite un mensaje sobre los derechos de las niñas y mujeres en diversos países (derecho a la educación, condiciones de trabajo, entre otros), con el objeto de tener una visión más amplia sobre la realidad que viven día a día personas como nosotros en otros lugares. Esto significa comprender diversas realidades a través del arte como un gran aporte a la sociedad.

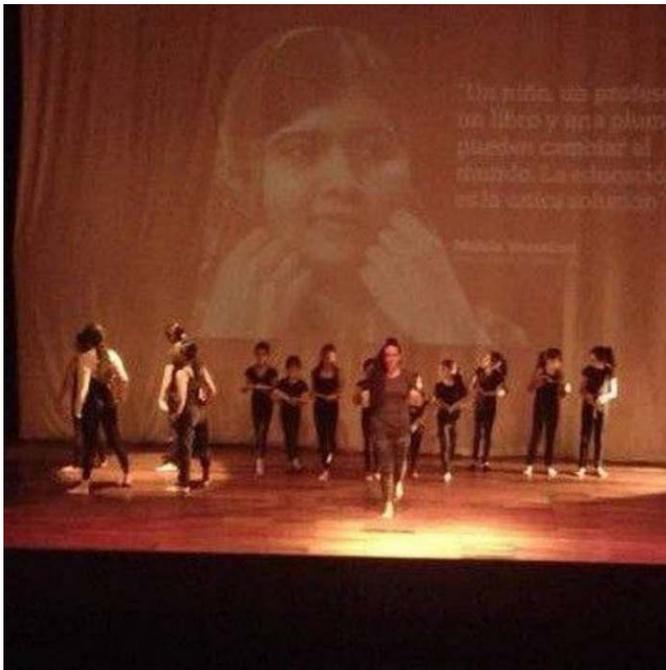

Figura 6. Malala

Fuente: Arte en Movimiento (2023)

Habilidades y destrezas necesarias para la danza

En la danza lo más importante es tener el deseo de practicarla, debido a que es innata al ser humano, por ello puede observarse en los bebés cuando se balancean de manera natural ante un ritmo. También, en las distintas culturas desde tiempos remotos pueden encontrarse elementos relacionados a la danza.

La danza es un arte tan amplio que personas con distintas discapacidades pueden practicarla, por ejemplo en el caso de discapacidad auditiva pueden seguir una rítmica a partir de elementos visuales; en la discapacidad visual a través del oído también pueden ensayarla. No es limitante, mientras una persona quiera expresar un sentimiento a través del movimiento de su

cuerpo, la danza le permitirá hacerlo.

Por tales razones, la danza tiene gran receptividad, en particular la Danza Contemporánea; por ejemplo cuando se presentan en los pueblos, llama mucho la atención este tipo de danza, al notar que se puede adiestrar desde la naturalidad del movimiento y por ende cualquiera puede bailar.

Hace años presentaban proyectos y tenían apoyo logístico, a través de convenios con organismos del Estado como: el Sistema de Culturas Populares y con el Consejo Nacional de Cultura (CONAC), actualmente Ministerio de Cultura, lo cual les permitió presentarse en varios pueblos del páramo merideño, de difícil acceso. Después, aunque no se encontraban activos esos convenios se hizo el esfuerzo por continuar compartiendo la danza en los Pueblos del Sur y en el páramo. Actualmente, se han concentrado solo en la ciudad de Mérida, debido a diversas dificultades económicas para cubrir gastos de traslado y logística, ya que solo cuentan con los recursos derivados de su autogestión para los pagos esenciales (espacios, mantenimiento, vestuario, servicios, entre otros).

Figura 7. Presentación en espacios múltiples

Fuente: SOBREPiDi (2012)

Impacto de la danza en la sociedad

La danza trabaja con el cuerpo, con las sensaciones y las emociones, es decir trabaja con el alma, por eso es importante para el ser humano. “No se puede pensar la vida sin la danza, un día sin bailar es un día perdido”. La danza es algo espontáneo, permite expresar movimiento, alegría, como medio de expresión para sentirse vivo. Ayuda a olvidar o canalizar preocupaciones, mejora la respiración como mecanismo de vida, promueve la salud mediante los cambios químicos que se producen en el organismo al bailar, movilizandando la circulación sanguínea y activando ciertas hormonas.

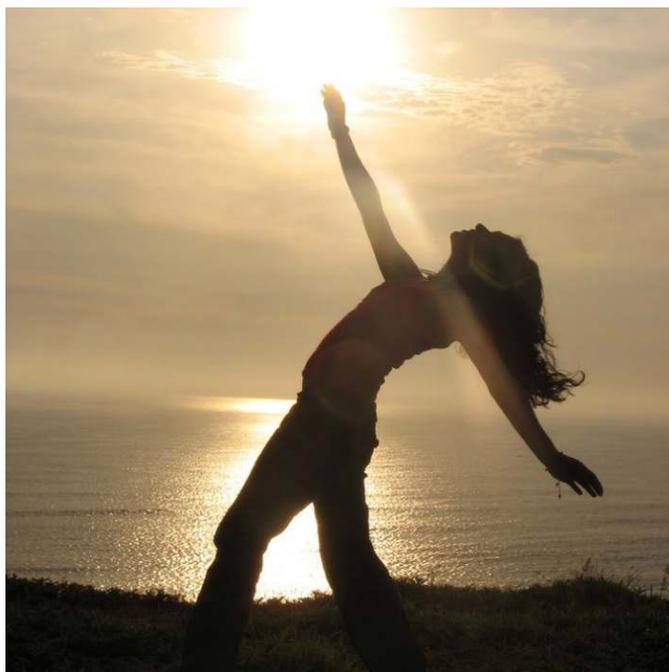

Figura 8. La danza una condición innata
Fuente: Syva Díaz (2012)

Asimismo, la danza en cualquiera de sus tres vertientes (popular, ritual o académica) es un medio de encuentro y comunicación (espontáneo, espiritual o recreativo) con los otros, en todas las culturas.

Por lo tanto, a futuro con el apoyo de las TIC e inmersos en el proceso de globalización la danza continúa encaminándose hacia un arte más integrativo, en una

búsqueda constante y reflexiva de nuevas maneras de hacer arte, ante la inmediatez de estos tiempos. También, este último aspecto resaltante en las nuevas generaciones debe conducir a un rescate del cultivo de la paciencia, reflexión sobre la importancia de los procesos y el respeto a los tiempos necesarios. Además, de retomar saberes ancestrales y no dejarse llevar ciegamente por lo tecnológico y virtual, la danza es presencia y es una vía de rescate de la automaticidad.

Proyectos futuros para la difusión y preservación de la danza

A corto plazo, se espera continuar con un proyecto llamado “Claveles”, el cual se viene desarrollando desde el año pasado, mediante la integración de los grupos: juvenil y adulto, con un elenco de creación escénica, en un formato distinto de códigos coreográficos relacionados con el teatro, el cine y la poesía. Es un proyecto inter y transdisciplinario, con un abordaje performático colectivo, en una obra que abre puertas hacia la tecnología inmersiva, inteligencia artificial y la literatura. Con la proyección necesaria para ser compartido de manera nacional e internacional, a través de enlaces con productoras de otros países, encuentros con estudiantes de un postgrado en Filosofía y Semiótica de la ULA (mediante el análisis de la temática de la obra que involucra la existencia humana: situaciones sociales, políticas, económicas, entre otras). Sin duda, un proyecto que continúa creciendo e integrándose con diversas áreas del conocimiento sin perder su esencia.

A partir de esta obra, los bailarines han generado textos que se publicarán en un Poemario de Claveles. También, están creando un material audiovisual interactivo en torno a los conceptos de los códigos que se ponen en escena. Recientemente, a través de esta obra participaron en la Bienal de Artes Contemporáneas de la ULA, donde recibieron un reconocimiento con mención de honor en la parte escénica y plástica. Asimismo, tienen invitaciones para presentar esta obra en Italia y España.

Figura 9. Proyecto Claveles
Fuente: SOBREPiEDi (2022)

Además, a través de la Compañía SOBREPiEDi debido a su larga trayectoria ha permitido la proyección nacional e internacional, pues forma parte de la Red Latinoamérica Pro Niñez, conformada por maestros de danza de cinco países (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) donde han conformado un colectivo para trabajar en proyectos de formación, educación y comunidad infantil hacia la difusión de la danza.

También, forman parte de la Asociación Merideña de la Danza, la cual está compuesta por nueve agrupaciones, con el fin de gestar proyectos de danza colectivos. El principal de estos proyectos es organizar anualmente el Festival Internacional de la Danza (Semana de la Danza). El día central de esa semana es el 29 de abril (Día de la danza) decretado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a a partir de año 1982 en todo el mundo. Entonces, durante esta semana además de las presentaciones de cada agrupación, se dictan talleres de todas las áreas para los bailarines y se convierte en un espacio de encuentro e intercambio de saberes entre las diversas agrupaciones de danza. Además, se realizan las Galas

de la danza, este año contaron con 75 agrupaciones del Estado Mérida, las dividieron en cuatro Galas, durante dos días. Esto permitió observar el trabajo que se viene realizando en los distintos municipios del estado.

Finalmente, su mensaje es “valorar lo que tenemos, a veces buscamos mucho afuera y perdemos de vista el gran talento y potencial de arte con el que contamos acá. En la danza hay espacio para todos, nos nutre espiritual y físicamente y nos hace mejores seres humanos”.

Biografía

Syva Niguetsi Díaz Obando es Directora General de la Compañía SOBREPiEDi y Docente de Danza en la Universidad Experimental de las Artes (UNEARTE CECA Mérida, Las Heroínas). Licenciada en Administración de Empresas (ULA), Diseño Gráfico (ULA) y Estudios Complementarios en la Facultad de Artes Escénicas ULA. Cuenta con más de 20 años de experiencia en las artes escénicas y la danza contemporánea, bailarina y coreógrafa. Coordinadora General de la Red Latinoamérica Pro Niñez - Sede Venezuela, con la cual ha realizado varios proyectos de intercambio internacional. Creadora del proyecto de formación Arte en Movimiento.

Correo electrónico: syvadiaz@gmail.com

Instagram: [@syvadiaz](https://www.instagram.com/syvadiaz)

Facebook: Syva Diaz