

La compañía Karbala Teatro-danza, junto a la Asociación Cuerpo sin Órganos, convocan a la 2º edición de Experimenta Butoh Menorca, jornadas de danza, pensamiento y debate, que tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de mayo de 2013, en Ciutadella, Menorca.

Maica Martinez y Ariel Procajlo, fundadores de ambas, nos relatan en esta entrevista qué es lo que les ha llevado a realizar este encuentro de danza y reflexión, un formato poco común para los que estamos acostumbrados a asistir a festivales de danza. Para ello, hay que hablar de su historia, de su formación, encuentro y evolución, pero sobre todo, desde qué perspectiva conciben su trabajo, no solo artístico sino también pedagógico y terapéutico.

- **Sois artistas multifacéticos, padres creativos, personas conscientes y en movimiento permanente. ¿Cómo se puede llevar una vida tan diversa?**
- Nosotros nos conocimos hace casi treinta años compartiendo el mundo de la cultura y el arte, nacimos en Rosario, Argentina, compartimos la adolescencia, una época muy creativa, de ebullición y explosión. Desde muy jóvenes estudiamos con maestros que estaban apasionadamente comprometidos con el arte, con la danza y el teatro fundamentalmente, pero también otras disciplinas como la música, arte plástica, literatura, la filosofía, comprometidos socialmente, tuvimos una gran fortuna, nos educamos de un modo interdisciplinar.. Dejamos de vernos durante mucho tiempo y hace 11 años nos volvimos a encontrar, decidimos comenzar algo juntos y así nació Karbala, nuestra compañía de TeatroDanza, y más tarde nuestros hijos, somos padres de dos niños y una niña... Somos bailarines, masajistas y maestros de diferentes técnicas y artes del movimiento, realizamos muchas actividades que a la gente común le pueden parecer diversas, sin embargo desde nuestra concepción son complementarias, se entrelazan y tejen un mismo sentido riguroso y en permanente despliegue.
- **Escuchándolos tengo la sensación que la evolución creativa y docente está en constante eferescencia...**
- Ése es nuestro intento, damos clases regulares e intensivas de danza, de yoga, etc, trabajamos también otras prácticas que fusionan conocimientos orientales y occidentales. Aquí en Ciudadela de Menorca es complicado el tema de la producción creativa, no hay espacios y muy poco desarrollo de las artes escénicas, contemporáneas sobre todo, así y eso seguimos actuando cuando hay alguna posibilidad. Tenemos claro que en este tiempo tiene prioridad la crianza, y también está siendo un tiempo de asimilación de los 10 años que llevamos trabajando juntos. Llevamos tiempo en la creación de un espectáculo que queremos presentar este año: Arquitectura del beso, inspirado en El Beso de Rodin.
- **¿Por qué Menorca?**
- Vinimos motivados por la calma y la naturaleza, buscábamos un sitio donde criar a nuestros hijos con un ritmo de vida menos vertiginoso. Residimos aquí desde hace casi tres años, antes vivíamos en Barcelona en pleno centro, era muy complejo y violento el trajín diario para una familia con tres niños. Trabajábamos dando muchas clases y estábamos condenados a estar siempre atareados. Venir aquí pudo darnos el tiempo y la energía para pensar en realizar este tipo de eventos que hacia años no podíamos permitirnos.

- Además es una pena desaprovechar esta isla que tiene un paisaje muy peculiar, se respeta bastante su naturaleza original y se esfuerza por mantenerla rebelde al progreso especulativo. También se puede apreciar aquí otra relación de las personas con el tiempo, una frase repetitiva de los habitantes menorquines es "poc a poc"... el tiempo tiene una duración diferente que en la ciudad, existe una subjetividad distinta del tiempo y algo de todo esto se puede apreciar también en el Butoh.
- **¿Cómo surge Experimenta Butoh Menorca? ¿podrías comentar que es el Butoh?**
- El Butoh es una danza contemporánea, nacida a finales de los 50 en el Japón de post guerra, se dice que es hija de oriente y occidente, existen dos corrientes encolumnadas por dos maestros, que han muerto ya, Tatsumi Hijikata y Kazuo Ono. Su estética está teñida del dadaísmo, el surrealismo y el expresionismo alemán, su filosofía es cercana al budismo Zen y en la práctica se desarrolla con un entrenamiento potente, cercano a una actitud marcial.
- Diseñamos el primer Experimenta Butoh Menorca en 2011 en muy poco tiempo y lo llevamos a cabo con mucho amor y esfuerzo. Resolvimos darle dinámica de Bienal ya que se hacía más asumible para nuestra realidad. Para nosotros, que aún mantenemos una inercia citadina, y una necesidad de agitar, realizar, aunada a una pasión y una dedicación de muchos años a la disciplina de la danza, es casi imposible quedarnos sin imaginar otros mundos posibles, sin proyectar puentes que ayuden a la construcción de un mundo más amable y atento. En esta segunda edición que será del 10 al 12 de mayo de este año, nos planteamos un reto valiente, convocamos a grandes maestros de la escena actual del Butoh, Rhea Volij viene de Buenos Aires, ella está considerada en Latinoamérica como la mejor bailarina y maestra en su género, pertenece a la segunda generación del Butoh. Rosana Barra reside en Barcelona, es la organizadora del, hasta ahora el único, festival de Butoh en España, Rasjid Cesar reside en Uruguay y trabaja con maestros japoneses de gran renombre, Lorna Lawrie reside en Paris y es organizadora de Butoh Ouvert , además programamos a dos bailarines de España, Nayara Mendioroz y Javier Murugarren, que están viviendo en Amsterdam. Sinceramente tendremos una programación de lujo!
- **¿Por qué pensaron en esta danza como eje de estas jornadas? No es una danza muy popular en occidente y suele decirse que nace como consecuencia de la tragedia de Hiroshima**
- Nos interesaba justamente para dar soporte y empuje a su desarrollo en España y para potenciar el sentimiento de respeto a esta práctica. En occidente tendemos a degradar el conocimiento, a buscar éxito y aprender rápido cualquier técnica, sin profundizar, afloran las formaciones que dicen prepararte en tres días o un año, en tres años! Las prácticas requieren de una gran humildad, entrega y paciencia, nuestra experiencia nos dice que es ilimitado el camino, cuánto más pasan los años más crece el sentimiento de saber que no nos alcanzará esta vida para comprender la magnitud de lo que hacemos, que el conocimiento es infinito.
- La danza es, de las artes, la menos popular actualmente, si bien todos tenemos un cuerpo, su uso está restringido, muchos tenemos este cuerpo para trasladar nuestra cabeza y poco más.... El Butoh es una danza de vanguardia, desde allí también se

vincula con esas otras corrientes artísticas que mencionábamos antes, las vanguardias tienen la voluntad de romper con el sistema imperante, por esto se las ha intentado desprestigiar y minimizar vulgarmente.

- El Butoh surgió en el Japón de post guerra, en un contexto arrasado por una cultura occidental impuesta desde la violencia atroz de dos bombas atómicas, nace como una provocación hacia el poder hegemónico que impone ciertos patrones limitantes de la cultura y el cuerpo, proponiendo también otras formas de moverse y percibir. La primera puesta en escena de Butoh fue creada por Tatsumi Hijikata en 1957, inspirada en un texto de Mishima.
- **Estas jornadas tienen un alto componente de danza evidentemente, pero también buscan la reflexión y el debate en torno a la danza y al Butoh usada como herramienta pedagógica y terapéutica. Podrían explicarnos un poco más este tema?**
- Nos interesa el enriquecimiento intelectual con otras personas. Desde nuestro entender, la cultura hegemónica imperante, se sostiene básicamente sobre la educación académica que recibimos desde la primera infancia, el modelo de mantenernos durante horas, 5 días a la semana, a lo largo de los años, que pueden ser 7, 12, 30 años... sentados, quietos, observando "atenta y concentradamente" una pizarra, va atrofiando el cuerpo y vamos perdiendo el poder sinestésico con el que todos nacemos, esa capacidad fascinante de relacionar forma color, olor, sonido, de crear naturalmente, de inventar e imaginar libremente... Finalmente el cuerpo es mermado en sus posibilidades. En general llegamos a mediana edad sin, siquiera, el hábito de sentarnos en el suelo, carentes del contacto con la tierra... En una inercia en que la orden del día es ir del trabajo a casa y de casa al trabajo, para pagar y comprar y a esto lo llamamos "calidad de vida"....

Entonces aquí, es donde la danza en general, y el Butoh en particular, pueden erigirse como una gran herramienta pedagógica para el futuro. El Butoh basa su trabajo en de-construir el cuerpo, en crear un cuerpo de agua, un cuerpo que contenga muchos cuerpos... Se apuntala en trabajos psicofísicos que ahondan en memorias ancestrales y cósmicas, en desaprender ese cuerpo "cultural, maniatado" tan arraigado que no nos permite imaginar y crear otros mundos, otras sociedades y comunidades diferentes... Nos repetimos o reaccionamos en contra, más nos es muy costoso crear algo nuevo, creo que era Nietzsche quien diferenciaba la mente creativa de la mente reactiva y hablaba del superhombre como aquel de mente creativa... El Butoh desvela las infinitas posibilidades del cuerpo, es un renacer a las ilimitadas posibilidades del ser, es una especie de antídoto contra esa "normalización" de los cuerpos, te descubre como un diferenciante en tu yo íntimo y como un igual cósmico, comunitario, sensible, humano, vital... te hermana con la naturaleza animal, vegetal, mineral, cósmica, **nuestros ancestros fueron anfibios.**

- **Creer que este formato de evento tan particular (o reflexivo, experimental, original, peculiar) en la danza o en otras artes escénicas es posible?**
- Bueno, Experimenta Butoh Menorca, es cierto, tiene características muy peculiares, es autogestionado, sucede en espacios no convencionales, el primero fue en un templo de una casa de campo y en ésta segunda edición se realizará en Sas Pedreres de S'Hostal- Lítica, una impactante cantera de marés. No hay ánimo de lucro, los

maestros, organizadores y bailarines no reciben sueldo ni caché; entre los colaboradores contamos con personas sensibilizadas con este proyecto y con otras Asociaciones culturales de la isla: Son Circ y Líthica. Además, los organizadores somos padre y madre de tres niños, somos pareja y también tenemos una compañía, esto es lo pintoresco pero a la vez nos significa un gran reto y una inmensa e invaluable retribución... Lo que allí sucede tiene la potencia de una obra recién estrenada, se está haciendo mientras se representa y seguirá creciendo cuando acabe...

Con respecto a si es posible imaginar un evento así en otras artes escénicas, será bueno aclarar que de hecho es en el teatro, e incluso en la danza, y en Latinoamérica pero también, en otros países de Europa que son frecuentes y con mucha tradición, la idea de la I.S.T.A. de Eugenio Barba es, para nosotros, el ejemplo realmente impecable, pero si éste es el "elefante sabio", Experimenta es una hormiguita... Intuyo que en España hay más cultura de este tipo de eventos en el sur, aunque se evidencia mucho más movimiento a partir de la crisis económica. En este sentido, surgen cada vez más encuentros entre artistas, debates y más espacios generándose para la reflexión y la investigación del oficio del arte.

- **Estas jornadas no solo están dirigidas a bailarines de Butoh, sino a todo tipo de creadores y público general. Que se va a encontrar el que asista? ¿Qué creéis que puede aportar esta fusión, de lo escénico, lo formativo y lo reflexivo, a los participantes y a la danza en sí?**

El propósito es construir un espacio donde nos encontremos a dialogar, reflexionar e intercambiar conocimiento y vivencias en torno a la danza y el arte escénico. No sólo convocamos a profesionales del movimiento, sino también a estudiantes, maestros, artistas y realizadores de diferentes estéticas, disciplinas y ámbitos y público general. Está abierto a todas aquellas personas que tengan interés e inquietud por participar no sólo en el entrenamiento expresivo sino también en lo reflexivo, debatir sobre la manera de componer o de abordar la danza en general y en particular la danza Butoh. La pregunta inyectora de este proyecto fue y es ¿Qué cuerpo creamos con la danza? Y esta búsqueda trasciende el hecho artístico y el oficio del bailarín-actor. Experimenta Butoh Menorca 2011 generó una suerte de irradiación entre la comunidad butohka y abrió un vórtice espiritual que esperamos se siga expandiendo en ésta segunda edición de 2013.

Los asistentes se encontrarán con muchas actividades de gran nivel, habrá talleres de formación y experimentación, performances, proyecciones audiovisuales, ponencias teóricas y físicas, jams, master class... En esta edición contamos con el apoyo de Líthica, la asociación que mantiene el espacio increíble donde realizaremos la mayor cantidad de actividades y también Son Circ, otra asociación de Ciudadela, con la que realizamos proyectos en colaboración tanto de formación como de creación.