

El humanismo en la danza de Elena Gutiérrez Nascimento: un perfil biográfico-artístico

Carlos Morúa Carrillo

Universidad Nacional Costa Rica

Recibido: 4/07/2010 • Aceptado: 01/09/2010

RESUMEN

Elena Gutiérrez es una mujer dedicada con pasión al arte de la danza quién, además, la ha trabajado en sus cuatro esquinas: bailarina, coreógrafa, productora y directora. El presente artículo indaga en la danza como expresión universal a partir de la creatividad de esta bailarina y coreógrafa costarricense desde el humanismo que enarbola como compromiso social, pedagógico y artístico que, asumido como pivote, ha servido para la formación de generaciones de bailarines, para la creación y consolidación de instituciones y organizaciones de la danza y para llevar a escena propuestas estéticas novedosas.

Palabras claves: Elena Gutiérrez Nascimento, danza, cultura, humanismo, educación.

ABSTRACT

Elena Gutiérrez is a woman who has passionately devoted herself to dance as a choreographer, as a dancer, as a producer and as a director. This article explores dance as a universal expression throughout the creativity of this Costa Rican dancer and choreographer and throughout her humanism. That is to say Elena's social, pedagogical and artistic commitment in the training of generations of dancers, as well as in the creation and consolidation of dance institutions and in staging new aesthetic proposals. The interview, at the end of the article, allow us a closer and more intimate vision of this artist.

Key words: Elena Gutiérrez Nascimento, dance, culture, humanism, aducation.

INTRODUCCIÓN

Realizar un recuento sobre la obra que Elena Gutiérrez ha realizado en el campo de la danza durante los últimos 50 años en los ámbitos de la coreografía, la interpretación, la docencia y la investigación, resulta un ejercicio verdaderamente interesante y revelador.

Se descubre una mujer con alma latinoamericana, con una personalidad muy definida, una incansable trabajadora con un grado de compromiso intenso y profundo en su creación coreográfica. En su obra se patentiza un pensamiento artístico y un posicionamiento social bien definido.

Como intérprete de la danza, su versatilidad se ha inspirado siempre en su fuerza interior. En su condición de docente, se ha preocupado porque las nuevas generaciones observen, exploren y desarrollen un sentido de búsqueda interior que moldee su espíritu y que responda a las necesidades actuales del mundo moderno; como artista, ha incidido en el desarrollo del arte del movimiento con su espíritu de búsqueda, indagando una expresión propia, acorde con la realidad social, cultural, y artística del medio latinoamericano en que nos desenvolvemos.

La obra coreográfica de la maestra Gutiérrez ha sido ampliamente reconocida, más allá de las fronteras costarricenses, en México, Chile, Perú y Nicaragua y se encuentra dentro del repertorio de grandes compañías latinoamericanas.

EL HUMANISMO UNIVERSALISTA

Nos proponemos entender el humanismo como posición epistemológica, como una forma de asumirse personal y artísticamente, de compromiso del ser humano y con él para participar y actuar en las circunstancias que nos rodean con miras hacia el mejoramiento de la vida de todas las personas: el ser humano es el valor y la preocupación central. De tal forma, el humanismo es una perspectiva, como dice Juan Manuel Vega (2005), desde la cual se hace frente a la discriminación, a formas de fanatismo, de explotación y de violencia para desterrarlas de nuestras conciencias en aras de alcanzar los más altos niveles de desarrollo personal y espiritual.

Es un humanismo situado en nuestra contemporaneidad y en nuestra circunstancia y que es urgente, puesto que:

En un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas del choque entre culturas, etnias y regiones debe existir un humanismo universalista, plural y convergente. En un mundo en el que se desestructuran los países, las instituciones y las relaciones humanas, debe existir un

humanismo capaz de impulsar la recomposición de las fuerzas sociales. En un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección en la vida, debe existir un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión en la que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social ni lo social a lo personal. Nos interesa un humanismo creativo, no un humanismo repetitivo; un nuevo humanismo que teniendo en cuenta las paradojas de la época aspire a resolverlas...” (Vega, 2005: s/p)

Esta definición de humanismo recoge una visión comprometida del ser humano, a través del camino de la participación y de la acción en todas las circunstancias que lo envuelven. Tomar conciencia de su realidad y trabajar por ella, debe ser la inspiración de todo ser humano en esa transformación de su entorno.

Sostengo que la obra de la incansable maestra de la danza, Elena Gutiérrez, se relaciona directamente con esta idea de humanismo universalista. Ella, a través de su vida, en varios países, ejerciendo la práctica docente, la creación artística, la dirección y producción coreográficas, ha forjado instituciones y a alumnos, siempre inspirada por el deseo de entregar sus conocimientos, su fuerza, en la construcción de un entorno mejor, de seres humanos concientes de su realidad y de la responsabilidad que tienen en el uso de su arte en la construcción de nuestro mundo.

ASPECTOS MEDULARES EN EL PENSAMIENTO ARTÍSTICO DE ELENA GUTIÉRREZ

El proceso creativo

El pensamiento de Elena Gutiérrez, su creatividad y su arte, son humanísticos y universales. Para ella el proceso creativo del artista, debe darse a través del despertar de la inteligencia creadora, de la percepción intuitiva que transforma la vibración interior en un sentir, en una expresión artística.

Para realizar este proceso, el artista debe tener fuentes de inspiración infinitas: desde la cosa más insignificante y sencilla, hasta el acertijo más complejo por resolver. Así la vida misma, la creación del universo, las artes, el ser humano, son fuentes para encausar ese espíritu creador que llevará al artista a descubrir y proponer, es un campo mágico de juego, hasta llegar a crear la obra. Este proceso, por tanto, puede ser de un día o puede durar años, hasta culminar en ese proceso de creación, que es de autodescubrimiento: “El artista devela la naturaleza de las cosas, descubre las tensiones dinámicas y contradictorias, y establece en su obra nuevas apreciaciones acerca de la existencia y de sí mismo” (Gutiérrez, 2007:26)

Sobre el artista coreógrafo

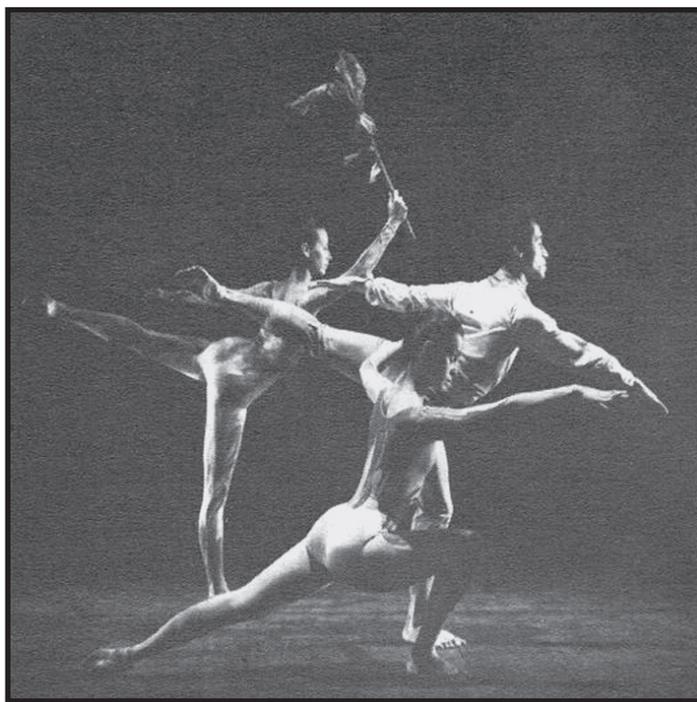
El trabajo coreográfico representa un oficio hábil, implica un compromiso con la realidad y un reto importante porque habla de esa realidad, la cuestiona, la denuncia e inspira a la búsqueda de soluciones. Por eso, la creación coreográfica tiene para ella una motivación que la impulsa a la creación; como artista del movimiento no puede vivir aislada de esta realidad, sea que esta se denomine Chile, Costa Rica, Nicaragua o Perú.

En cualquier parte de nuestra América, su obra coreográfica está comprometida con el arte de la cultura latinoamericana, representa la búsqueda ideológica de la humanización del ser humano, de la persona con valores, del bienestar colectivo, del trabajo solidario. Por tanto, se opone a la explotación injusta, a la construcción del individuo autómatas, del hombre máquina, a la enajenación del ser humano: “Ante la amenaza de deshumanización de la civilización tecnológica, el arte puede contribuir a la humanización de la cultura y de la sociedad” (Gutiérrez, 2007:38)

Para esta artista, el coreógrafo debe desarrollar una actitud crítica hacia la vida. La estructuración, de manera adecuada del lenguaje coreográfico, permite transmitir un mensaje claro.

El coreógrafo, en el acto creador, elabora los materiales, combina los elementos, descubre inéditas soluciones que expresan imágenes de la realidad; revelando otras percepciones, ideas y significados que están inmersos en su inconsciente. En parte, estas nuevas impresiones son impulsadas por fuerzas primarias y condiciones de un alma infantil: espontaneidad, capacidad de asombro de imaginación. Así, se expresa la totalidad del ser del artista, movido siempre por su creatividad (Gutiérrez, 57).

De esta forma, estamos frente al arte del movimiento como medio de expresión a través de la libertad, la imaginación, la espontaneidad y la creatividad.

Fotografía 1: Propiedad de Elena Gutiérrez

La composición coreográfica

En el pensamiento de Gutiérrez, el artista tiene en la composición coreográfica una responsabilidad con todos los elementos que usa y en la forma cómo utiliza el movimiento, el espacio, el estilo y la forma para que le sirvan en su composición, para entablar un discurso, una comunicación, para emitir un mensaje.

La exploración en este punto juega un papel fundamental, porque le permite al coreógrafo, jugar con un mundo de posibilidades de coordinación, utilizando las partes de su cuerpo en el espacio y tiempo, antes de fijar sus pasos definitivos. Así pues, un movimiento según se realice, puede tener una enorme cantidad de significados

Por eso, en la fase de la composición, es importante la organización de los movimientos seleccionados y la combinación, tanto en la intensidad como en cuando a la energía, por solo citar dos aspectos, para tener una idea más clara, y ver la posibilidad de realizar una coreografía: “El artista posee la facultad de imaginar mundos que comunica a través de sus obras” (Gutiérrez, 55)

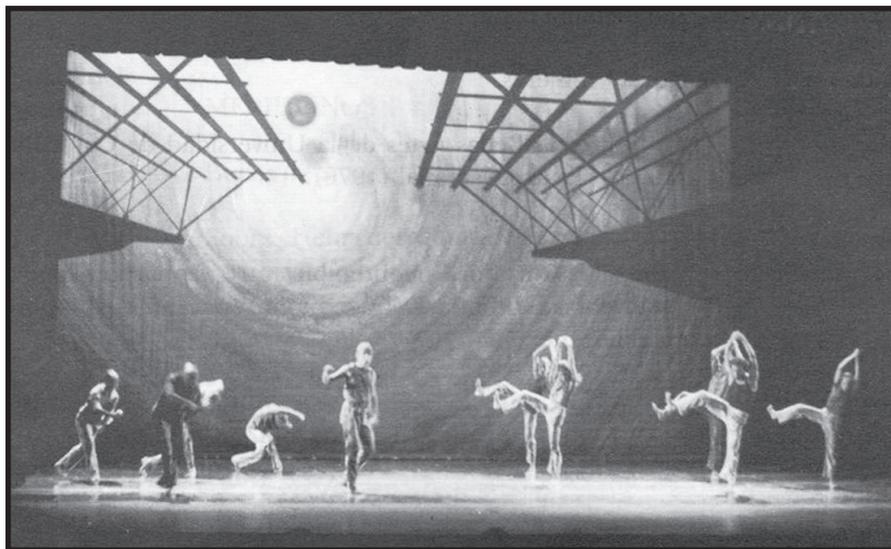
Antes de crear, hay que imaginar, luego explorar, para llegar a componer. Es un trabajo serio y responsable que debe ejecutarse con la conciencia debida.

La danza, como instrumento del arte de movimiento, refleja la pasión de la libertad, del espíritu libre, evoca la constante transformación del cuerpo, como un fino instrumento, bien preparado para apoyarse en todas partes, para transmitir, para provocar, para expresar. La danza es vida, es movimiento, es acción.

El artista expresa, quiéralo o no, una posición determinada frente a la existencia –su visión del mundo y de la vida (posición ideológica)-. Esta expresión puede ser del agrado, por diversas razones, de los patrocinadores del arte; incluso, porque no vende, no produce dinero, parámetro actual del supuesto éxito (Gutiérrez, 31).

La obra coreográfica bailada por él o los intérpretes, debe ser un poderoso ritual interior, que toque los más profundos instintos para que logren transformarse en el ente emisor de emociones, sensaciones y sentimientos, que hagan reaccionar al espectador, transmitiéndole la energía de su arte, tocándole su corazón y obligándolo a reaccionar.

Pero para ello es importante la sincronización, la armonía, el trabajo en conjunto, el sentirse unos a otros para transmitir: “Es así que la interpretación de la obra provoca y evoca sensaciones y emociones en el espectador, lo que da lugar a la expresividad propia de la danza” (Gutiérrez, 104)

Fotografía 2. Propiedad de Elena Gutiérrez

TEMÁTICAS PRESENTES EN LA OBRA DE GUTIÉRREZ

En el pensamiento y la praxis de Elena Gutiérrez, la obra coreográfica y el trabajo docente ha estado inspirado en el acercamiento del arte a las clases más necesitadas. Su educación formal, en distintos continentes, recoge la visión integradora y luchadora del artista, del ser humano comprometido con la justicia social, de quien levanta la voz, por medio de su arte, ante las injusticias. La obra de la maestra Gutiérrez elabora sobre aspectos actuales y lugares específicos, entre los que destacan los que a continuación se detallan.

La guerra

Nunca ha callado ante el horror de la guerra. Las temáticas en *Bienaventurados*, refieren, expresamente, a las palabras bíblicas. Es una obra de orden social, que llama a la reflexión en esta época moderna: Bienaventurados los que luchan... porque ellos recibirán consolación y serán saciados, cuando el silbido de una bala traspasaba a un guerrillero y este moría, así...sin más.

Es un tema presente también en *Monimbó*, con el cual se expresó sobre la lucha social y armada en Nicaragua. La coreografía *Monimbó*, nombre del heroico pueblo indígena de ese país al que rinde honor porque lucha con valentía por cambiar la sociedad.

En *Brindis*, se manifiesta sobre la guerra en Centroamérica. De esta nos dice Ávila:

El ballet lo inicia entre ruido de cañones la muerte bailando, después se presentan los personajes. En forma de perro las clases sociales y de loros, los políticos. La obra termina cuando la muerte toma a un político como signo de que no se librarán de ella, en el momento que brindan por el triunfo. La otra línea desarrollada es una mujer de negro que representa al pueblo... (1993: 36)

El momento final de la coreografía *Brindis* ofrece imágenes de una realidad tras la que acecha el espectro de la guerra, traducida en un efecto sonoro cuando los poderosos de hoy, ante el hedor de la muerte amenazante, “dejaban caer las copas de cristal, que se rompían en el suelo...” (Gutiérrez, 146)

La conciencia social

Esta temática está, en primera instancia, directamente relacionada con su experiencia de vida en Chile durante el ascenso y caída de Salvador Allende y

la posterior instauración de la dictadura militar; así como del terror, de la persecución y de la muerte, también del exilio que afectó a muchos artistas. Con esa experiencia, ha trabajado en la construcción y formación de una conciencia sobre esa realidad:

Aurora bailaba en otro tiempo para el ballet chileno dirigido por el maestro coreógrafo Patricio Bunster, quién debió partir al exilio, al igual que todos los integrantes del ballet popular, al correr peligro en la lotería de la muerte por danzar en las calles [durante la Unidad Popular en Chile]... (Gutiérrez, 147)

Esa vivencia la inspira y por ello la transmite, en su amplia significación, en el mensaje y contenido en la obra coreográfica. De igual forma, de esa conciencia social como eje en el pensamiento de la coreógrafa, nos dice nuevamente Marta Ávila:

Con música de Juan Sebastian Bach nace *El Corazón de Rosita* y el tema del abuso de una ‘menor’ y el paralelo con la situación que vive Costa Rica y en general el mundo, de abuso y prostitución de menores. El dolor está representado por un ‘corazón’, conformado por cuatro bailarinas, que se resquebraja y que como fragmentos, llevan la línea conductora de la coreografía, además de la figura central de una niña: Rosita...” (2008:117)

Hay otras temáticas en sus obras, por ejemplo, en *Todas íbamos a ser reinas*, Ávila (1993) expone que esta obra en dos partes se desarrolla, en un primer momento, a partir de los sueños de cuatro muchachas de pueblo y en un segundo momento, cuando bosqueja la realidad y presenta la frustración y los sueños rotos, todo ello enmarcado en estrofas de un poema de Gabriela Mistral recitadas por la actriz argentino-costarricense, Ana Poltronieri.

En *Juan Santamaría*, se realiza una exaltación del héroe nacional costarricense que expulsó a los filibusteros y a las huestes de William Walker en 1856.

En *Beatles 5 ¼*, se presenta “un mosaico sarcástico de la vida contemporánea en las grandes metrópolis. Una interpretación latinoamericana de la música de los Beatles” (Ávila: 1993: 15)

Fotografía 3. Propiedad de Elena Gutiérrez

Historias de vida

A partir de la entrevista realizada en julio de 2009 a la coreógrafa, se pueden identificar características que han forjado su personalidad artística e individual. Puede trazarse entonces una relación directa entre sus experiencias de vida y lo que la maestra nos indica que es parte fundante de su educación; el pensar en los demás:

Esa es mi educación, pensar en los demás, no en que yo me voy a realizar, no, si yo hice la compañía y puse mi vida e hice esto y lo otro, además yo invité a todo el mundo como coreógrafo, yo nunca estuve en el plan de yo primero, nunca hubo un afiche con mi cara ahí de primero, no hay, no existe. Esa educación yo no la tengo, me entiendes, sentirme yo así grande, me da vergüenza, no tengo el sentido de vanagloriarme, me da vergüenza.

Sobre su participación en la Unidad Popular de Salvador Allende, Elena da cuenta de todo un contenido y una proyección social, asumida desde el compromiso personal y de su quehacer artístico :

Entonces nosotros organizamos el Ballet Popular, en este ballet estábamos: muchos bailarines del Ballet Nacional Chileno, éramos los bailarines más aferrados así de izquierda, los que queríamos hacer una danza en las poblaciones y también en las manifestaciones de Allende, bailábamos. De ahí que yo tengo una tendencia a hacer éste tipo de coreografías que sea sensible, porque no íbamos a las poblaciones a llevar una cosa enredada ahí que

no se entendiera; lográbamos llevar un repertorio muy variado, muy lleno de vida. Yo ahí monté *Sorba el griego* por ejemplo, siempre partíamos bailando esta danza, también aprovechaba para bailar mis danzas chinas. En esos espectáculos montó Hilda Riveros que es una coreógrafa conocida que estuvo en Cuba mucho tiempo, también Rayen Méndez. El ballet éramos unos ocho y nos metíamos todos en un auto de la Hilda y nos íbamos a los lugares más apartados y hacíamos presentaciones.

Sin embargo, todo cambió después del Golpe Militar de 1973. Los sentimientos de miedo, de paralización, de asfixia, de la muerte, presente y cercana, cegando a jóvenes de la universidad y a los artistas:

Yo creo que en esos momentos uno no sentía nada, yo tiritaba todo el día, me castañeaban los dientes y las manos, porque ya sabíamos de la muerte de Víctor Jara, de Enrique París, de un montón de conocidos de nosotros que estaban en la Universidad, profesores universitarios; entonces se veía que venía la represión a todo dar y pasaban la lista con la gente que se tenían que presentar a las estaciones de policías y ya sabíamos que presentarse era desaparecer, así que cuando pasaban la lista y veías los nombres de tus amigos ahí nombrados, tú decías, en una de esas a mi me nombran también. Ya se vivía terror, en las noches balazos, balaceras, los muertos.

El trabajo de Elena, realizado siempre con gran exigencia, también rememora la actividad creativa y la acción política de su padre, el escritor Joaquín Gutiérrez y lo que implicaba ser miembro del partido comunista.

Lo que yo sabía era que la vida era muy difícil, económicamente era muy difícil, entonces mi padre se limita a trabajar mucho y no le quedaba tiempo para escribir. Me acuerdo que él trabajaba en una librería y a medio día mi mamá iba con el almuerzo para que en la hora del almuerzo, mi papá pudiera escribir. O sea, era una vida difícil, nadie tenía auto, nadie tenía casa, eran los zapatos del verano y luego los zapatos del invierno, el abrigo del invierno que tenía que durarte tres años; o sea, era una vida no fácil, a nivel económico.

Y luego a nivel político, mi padre era del Partido Comunista y ya varias veces habían ilegalizado al Partido. Era ilegal. Entonces yo crecí con una sensación de que yo pertenecía al mundo de los ilegales, o sea, te juro que siempre he tenido esa sensación, que a mí, todo lo que yo hago, tengo que hacerlo dos veces mejor para poder rendir, porque a uno no se lo reconocen a la primera por ser del mundo de los ilegales.

Fotografía 4. Propiedad de Elena Gutiérrez

A MANERA DE SÍNTESIS

La creación coreográfica en un artista de la danza representa la manera más hermosa de expresar sus emociones y sentimientos. Es una forma de ver y entender la vida y de expresar su mundo.

A través de una coreografía, el coreógrafo utiliza el cuerpo humano del bailarín para construir imágenes, para crear formas, texturas y colores moviéndose en el espacio. Es una forma de producir o de recrear una realidad y de comunicarla con arte y destreza al público que lo ve.

Sin embargo, ese trabajo tiene una gran responsabilidad: el artista creador, no solo debe trabajar en la forma superficial y aparente de las cosas, debe profundizar, ir más allá, y comunicarlo con gran maestría ante el mundo que lo ve.

La maestra Elena Gutiérrez es un referente obligado en la danza nacional. Los conocimientos sobre la composición coreográfica en particular, adquiridos en Chile, Rusia y China por largo tiempo, han sido parte fundamental para que generaciones de estudiantes efectuaran sus primeros pasos en la creación coreográfica. Además su impulso, casi frenético, ayudó a fundar y consolidar el vasto mundo de la danza en Costa Rica.

El pensamiento humanista de la maestra Elena Gutiérrez, se evidencia en su quehacer artístico, en su vida, que ha palpado la danza en todos los ámbitos, y en el hecho medular desde el que se asume como una persona preocupada por denunciar la discriminación, la violencia, la intolerancia y la ignorancia.

En sus clases, como maestra de la danza contemporánea, ha mantenido una preocupación pedagógica porque sus alumnos asuman un compromiso serio con la profesión el cual se concibe como compromiso con ellos mismos como artistas bailarines.

A lo largo de su vida, la maestra Gutiérrez ha luchado, primero, por establecer y espacios de docencia y práctica para el arte del movimiento y, luego, para fortalecerlos y consolidarlos. Estos espacios han sido, y continúan siendo hoy, proyectos concretos: el Ballet Moderno de Cámara, la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica y la Escuela de Danza de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Esta artista ha realizado una tarea pionera muy importante, llevada adelante con el apoyo de otras compañeras, y que ha permitido contribuir a ofrecer las posibilidades de expresión a través de la danza que vive hoy nuestro país en niños, adolescentes y adultos.

El humanismo de Elena se decanta en sacar lo mejor de sus alumnos por medio de la creatividad artística, a través de la creación coreográfica y de la interpretación escénica, en dotarlos de los elementos fundamentales que les sirvan en su oficio artístico sin obviar la realidad de la problemática del ser humano en esta era moderna, esto es, promoviendo la claridad de conciencia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ávila Aguilar, Marta (1993). *La obra coreográfica de Elena Gutiérrez*. Cuaderno 1. Serie Historia de la Danza Costarricense. Costa Rica: Departamento de Publicaciones, Universidad Nacional.

_____. (2008). *Imágenes efímeras: 10 años bailados en Costa Rica*. Costa Rica: Ediciones Perro Azul.

Gutiérrez Nacimiento, Elena (2007). *Al danzar: apuntes*. Costa Rica: EUNA.

Ramos, María Elena (1998). *Formas de componer*. [Recuperado el 13 de agosto de 2009] <http://www.analitica.com/archivo/art1998.12/contenido/estudios/estudios.htm>

Vega, Juan Manuel (2005). *Humanismo universalista*. [Recuperado el 13 de agosto de 2009] <http://pazfuerzayalegria.net/El-Humanismo-Universalista>