

Patricio Bunster

"Mirarse menos al espejo y mirar más por la ventana"

Como un acontecimiento central de esta temporada se ha constituido ya la presentación de "Antología I — coreografías de Patricio Bunster", que se está presentando en Matucana 100, en Santiago, y que pronto se trasladará a Concepción, Valdivia y Temuco como parte del proyecto Fondart Danza Excelencia 2004. Bailarín, coreógrafo, actor, la singular personalidad de este protagonista fundamental de la cultura chilena del siglo XX y de este XXI que comienza, nos lleva por distintos senderos políticos y culturales de su tiempo. Visita la redacción de El Siglo, semanario que "nunca he dejado de leer", y la conversación —por la que desfilan Neruda, Venturelli, Víctor Jara, Santos Chávez— "que se nos murió hace poco", Roberto Falabella, —"un absoluto olvidado al que tenemos que revivir"—, requeriría de muchas tardes y muchas páginas para convidar al lector la riqueza de su personalidad y el amplio arco de sus preocupaciones.

Ana Muga - Fernando Quilodrán

P reparándome para esta conversación, recordaba un libro de Isidora Duncan titulado "Mi vida en el arte", y pensaba que esa podría ser una buena forma de presentarlo o de interrogarlo sobre su propia "vida en el arte": ¿cuáles son sus comienzos en la danza?

"Yo empiezo con Uthoff, después de haber visto el ballet Joos. Miembros de ese ballet llegaron a fundar la Escuela y, contra todos los prejuicios de la época, me atreví a ingresar. Lo curioso es que yo iba con la intención de ser coreógrafo, pero a la primera clase me di cuenta que para eso había que conocer los recursos expresivos del movimiento humano. Así es que fui bailarín y me demoré bastante en hacer la primera coreografía".

-¿Qué pasa, cuál es la diferencia entre ser pintor y ser bailarín?

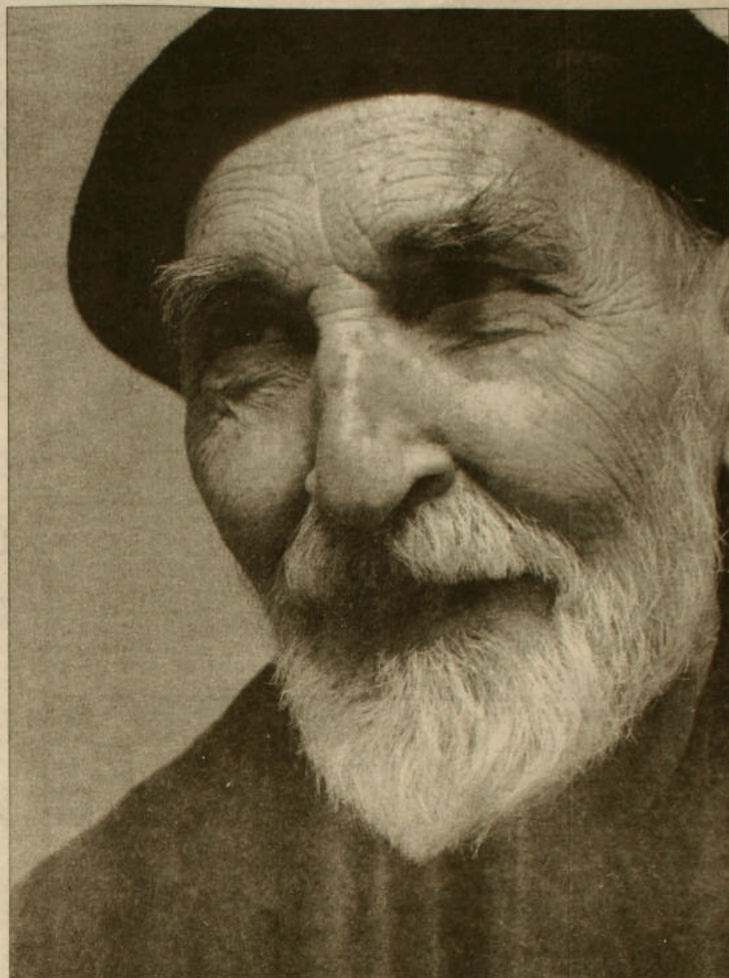
"Cuando estaba en el colegio, yo iba a los cursos nocturnos del Bellas Artes. Allí hacía Dibujo Académico y en croquis fui alumno de Israel Roa. Eramos muy amigos con Venturelli, también, con quien habíamos sido compañeros en las preparatorias. A él le debo muchas cosas".

-¿Música no ha hecho? Pero, por cierto, hay una relación muy estrecha, dependencia, complementariedad entre esas formas artísticas...

"Claro, son artes hermanas. En la Escuela nuestra (se refiere a la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, en la que el grupo Espiral se hizo cargo de la Escuela de Danza) los muchachos tienen muy buena formación musical".

-¿Cuál fue el impacto del ballet Joos? ¿Qué había en Chile en esos momentos?

"Había una gran inquietud. Porque la guerra (Primera Guerra Mundial) nos dio la posibilidad de ver tanta cosa... Grandes directores y actores de teatro, músicos como Arrau, que tocaba las 32 sonatas de Beethoven. Y mucha danza. Vino el Ballet Ruso.

El Ballet Joos significó algo muy especial. Como yo estaba metido en el Teatro Experimental, en su fundación con Pedro Orthus... Y todos estábamos en galería viendo el Ballet Joos, que trajo otra visión de la danza: una danza teatral, que tomaba temas de la guerra —la del 14 al 18—, y en lugar de príncipes uno veía ahí a un joven obrero que era protagonista de la gran ciudad. Era gente real... Era muy diverso el programa, pero había cosas de la vida contemporánea. Era todo una magia que se producía por la elocuencia del cuerpo, todo lo que puede decir el cuerpo dentro de un ambiente totalmente neutro: una cámara negra con luces. Eso era todo, y a dos pianos, todavía.

Eso nos conmovió mucho y eso me impulsó, cuando llegó Uthoff, que era miembro del Ballet Joos, y Lola. Y me decidí... pero junto con estudiar Arquitectura, en la que llegué al cuarto año.

Joos, dentro de ese movimiento de reforma de la danza que hubo en los años 20 del siglo pasado, o antes, hubo un 'anti ballet clásico', pero Joos no era así. Él pensaba que la experiencia de 500 años del ballet clásico, desde el punto de vista de algunas habilidades corporales, era útil y nunca lo descartó en ese sentido. Lo que una descarta es la estética del ballet clásico... Por eso cuando, aquí, los directores de la Opera China me preguntaron: 'qué piensa usted, piensa que nosotros deberíamos hacer ballet clásico, como piensan algunos', yo respondí lo que te estoy diciendo lo que puede aportar al lenguaje corporal, aunque, además, tenía otra función. Era muy esteticista. Se trata de ampliar las posibili-

dades de expresión del cuerpo humano, lo otro es un arte absolutamente normativo, con reglas académicas estrictas de las que no puedes salir. Pero lo que pasó durante todo el siglo XX es que se empezaron a complementar e incluso coreógrafos clásicos tuvieron influencias de la danza moderna. Y modernos que no han descartado por completo esa herencia. Por ejemplo, nuestra Escuela tiene 5 clases semanales de técnica académica".

Al principio fue el gesto...

"La música es movimiento permanente y el cuerpo de uno responde a ese discurso".

-Si fuera chauvinista, ¿podría decir que la danza es el arte de las artes: hay música, hay plástica...?

"Es lo que les digo a los alumnos: que están aprendiendo un arte en cual tienes que ser dramaturgo, poeta, pintor, escultor, arquitecto. Como dice Julio Escámez, la danza y la arquitectura son 'artes recíprocas'".

-En el proceso creativo, ¿qué es primero: la música o la danza?

"Yo creo que hay que reconocer que el 90% de las coreografías nacen de la motivación de la música. Entonces, cuando uno tiene una idea, busca una música que pudiera ser apropiada, y desde luego ésta va a influir sobre tu idea... Por ejemplo, yo tenía la idea muchos años de hacer el 'Calauacán' y tenía subrayados los versos de Neruda en el 'Canto General' que me habían motivado imágenes que yo creía

que podía expresarlas en la danza. Pero en eso cayó en mis manos la "Tocata de percusión" de Carlos Chávez, y todas esas ideas se readecaron dentro de esa estructura musical".

-También hay una relación necesaria entre la temática y...

"Es lo que yo tanto insisto con mis alumnos: que a cada idea distinta corresponde un lenguaje distinto. Como en todas las artes. Esa es una de las cosas principales. Y por eso la danza puede hablar de la Conquista, del Golpe Militar, de unos chiquillos de carrete en el parque. O una danza erótica que hay al final ("Capicúa 7/4")".

A una pregunta, tal vez mal formulada, responde Bunster sonriente pero categórico: "Perdóname que te lo diga, pero la danza fue la primera de todas las artes. ¿No serán las otras, tributarias de la danza?"

Estoy leyendo un libro muy interesante al respecto, y eso me lleva a afirmar que el lenguaje humano nació como una forma de apoyar el gesto. Y la danza puede cantar, y puede contar cantando... Hay muchos géneros dentro de la danza".

La historia

"En 1973, yo era Director del Departamento de Danza de la Universidad de Chile. Eso venía de la Reforma Universitaria".

-Hablemos de la RDA, del exilio en Rostock.

"No: a Rostock fui asignado con un grupo de actores chilenos que habían sido del Teatro de la CUT. Trabajé con ellos, pero siempre iba invitado a trabajar como director y una de esas ocasiones fue el estreno del "Joaquín Murieta" de Neruda en Dredner. El trabajo que hice gustó y me fui a trabajar a esa ciudad.

Yo estoy muy agradecido de que hizo ese pueblo, ese partido, ese gobierno. La solidaridad uno la sentía con vecino que lo abrazaba llorando el día que liberaron a Corvalán. Y cuando ve la preparación, la formación mínima, lamentable, de la gente que vino del otro lado, cuando cayó la RDA, a hacerse cargo del teatro, de la cultura...".

En esa época, Patricio Bunster estuvo en varios países. En México fue invitado a poner "Calaucán" e inaugurar el Teatro de la Danza en la UNAM, y también en Cuba estuvo en varias ocasiones. A Chile retornó en 1985.

-Siempre que se compara lo de hoy con lo que se hacía antes, se ve el pasado como mucho más productivo. ¿Qué pasa ahora?

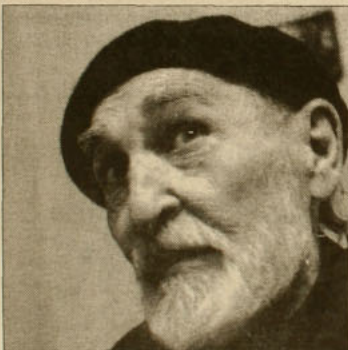
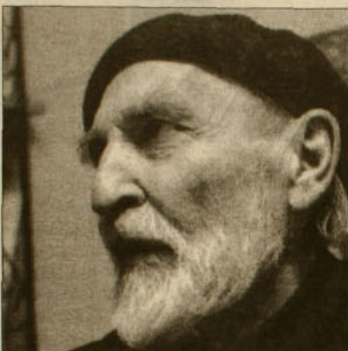
"¡Es que hicimos cosas, pero sin un cinco! La oficina de Cultura del gobierno de la Unidad Popular era un verdadero chiste, porque teníamos tres sillas y un presupuesto mínimo. Me acuerdo cuando vino el poeta ruso Evtuchenko, y estos compañeros estaban vueltos locos porque hablaba horas por teléfono a Moscú con su señora y ahí se fue todo el presupuesto del año.

Pero hacíamos tanto. Fíjate en la labor de Quimantú.

Pero yo creo que hoy están pasando cosas, no se puede negar que han tratado de poner la cultura en "la agenda", como dicen. Todos se dan cuenta del papel de la cultura.

Cuando llegó el gobierno de Salvador Allende estábamos preparados -habíamos hecho la Reforma Universitaria- y al día siguiente salimos a las poblaciones con el Ballet y la Orquesta. Me acuerdo de haber estado en el Caupolicán, lleno, escuchando a Neruda leer sus poemas durante tres horas, con esa voz monótona que tenía -digamos la verdad- y no volaba una mosca.

Y ésa es la cuestión: yo trato, peleo

Patricio Bunster, coreógrafo de "Antología I"

todos los días contra esa tendencia a hacer una danza "para los iniciados". ¡Yo he oído a críticos diciéndoles a los jóvenes: no miren para la galería, hagan las cosas para los que saben del arte! y ahí saltó un alumno mío, protestando, y yo también lo hice: perdóname, pero si yo estoy en la danza es porque estuve en la galería del Municipal".

-En la presentación de "Antología" había muchas organizaciones sociales, muchos niños...

"Está toda dedicada a ellos, puro pueblo, y eso es lo que les gusta".

-Fue muy bonito y muestra que es fácil de entender...

"Yo voy a ver cierto tipo de danzas que se hacen hoy, y me quedo tan colgado como todo el mundo. Porque no narran... Yo no puedo entender eso de que la danza es "abstracta". Es que es muy difícil que la danza sea abstracta. Uno se pregunta: qué ser es éste, qué relación humana están creando entre sí...

PROGRAMA

1- "Calaucán"

Estrenado en 1959 por el Ballet Nacional Chileno

Libreto y Coreografía: Patricio Bunster

Música: Carlos Chávez

Diseños: Julio Escámez

Intérpretes: Elisset Lindermann, César Cisternas, Patricio Cabrera, Hugo Peña, Daniela Le Bert, Valeska Castillo, Patricia Díaz, Víctor Soto, Rocio Espejo, Lorena Zurita, Reinaldo Araneda, Rafael Silva, Alvaro Facuse, Jorge Tieffenberg.

2- Danzando con Victor - "Ventoleras"

Coreografía: Patricio Bunster

Música: Víctor Jara

Intérpretes: Raymond Hilbert, Reinaldo Araneda, César Cisternas, Alvaro Facuse, Cristian Fernández, Hugo Peña, Jorge Tieffenberg, Patricio Cabrera, Víctor Soto, Rafael Silva, Bárbara Bañados, Tania Silva, Paula Araya, Gilda Roa, Romina Peralta, Lorena Rivas, Lorena Zurita, Lorena Medina, Georgia del Campo, Vicenta Pavez, Giannina Hernández, Roxana Salinas, Paulina Briones, Javiera Alarcón, María de los Angeles Pérez, Germana Sepúlveda, Loreto Astroza, Constanza Díaz, Jaqueline Araya, Karina Zúñiga.

3- "Poema 15"

Coreografía: Patricio Bunster

Música: Víctor Jara sobre texto de Pablo Neruda

Intérpretes: Yasna Vergara, Raymond Hilbert, Elisset Lindermann, Hugo Peña.

4- "A pesar de todo"

Coreografía: Patricio Bunster

Música: Víctor Jara

Intérpretes: Yasna Vergara, Raymond Hilbert, Rocio Espejo, Bárbara Bañados, Patricia Díaz, Elisset Lindermann, Lorena Rivas, Valeska Castillo, Daniela Le Bert, Jorge Tieffenberg, Reinaldo Araneda, César Cisternas, Hugo Peña, Víctor Soto, Alvaro Facuse, Patricio Cabrera, Cristian Fernández.

5- "Capicúa 7/4"

Estrenado en 1964 por el Ballet Nacional Chileno

Libreto y Coreografía: Patricio Bunster

Música: Dave Brubeck Intérpretes: Rocio Espejo, Alvaro Facuse, Jorge Tieffenberg, Reinaldo Araneda, Patricia Díaz, Hugo Peña, Valeska Castillo, Daniela Le Bert, Patricio Cabrera.

6- "Tui Sum"

Coreografía: Patricio Bunster

Música: Carl Orff - Fragmento de "Catulli Carmina"

Intérpretes: Daniela Le Bert, César Cisternas, Patricio Cabrera, Rocio Espejo, Rafael Silva, Lorena Zúñiga, Alvaro Facuse, Valeska Castillo, Patricia Díaz, Reinaldo Araneda, Jorge Tieffenberg, Hugo Peña, Bárbara Bañados, Víctor Soto, Elisset Lindermann. Diseño Vestuario: Beatriz Zamora.

Centro Cultural Matucana 100

(Metro Estación Quinta Normal)

Del 2 a 31 de julio. Funciones de jueves a sábados 20:00 horas y domingos 19:00 horas. Estudiantes y tercera edad: \$1.500. General: \$3.000.

Es lo que me contaba una alumna que le habían comentado; que en cierto modo sienten que ellos pueden ser personajes de la danza, se reconocen como gente común representada allí".

-Hay muchos grupos, una serie de pequeñas compañías que está luchando por mantenerse... ¿Cómo ve esa danza que está tratando de aparecer, y hay un festival también...?

"Hay un proceso: toda la gente joven está soñando con ganar un Fondart. Y se juntan, ganan un proyecto, dan las 8 funciones... ¿y después qué? No hay continuidad, como para lograr en una compañía un cierto perfil, que se logra a través de años.

Y nosotros... ganamos un Fondart. Termina el Fondart y dejamos de pagarles el sueldo mínimo a estos cabros que han trabajado 10 meses y ¿qué hacemos ahora? ¿Las chiquillas tienen que volver a vender pizzas hasta las 3 de la mañana, a se meseras en un restaurante?"

El Partido

-Cambiando de tema, aunque no tanto: ¿cuándo entró al Partido Comunista?

"Espera... Desde que leí a Baldomero Lillo, cuando estaba en tercer año de humanidades -el primero medio de hoy-, los amigos de Venturelli, que teníamos la misma edad pero él tenía relaciones... siempre fui como un compañero de ruta. Trabajos de la Jota... Lo mandaban a uno a la elección en Río Colorado, por ejemplo. Pero sin ser yo militante, propiamente. Era candidato Orlando Millas, que venía saliendo del sanatorio porque había estado

tuberculoso. Y fue cuando volví de Europa, el año 55, cuando entré al Partido".

-La pregunta obvia: ha influido su militancia, o mejor dicho su pertenencia ideológica, en su quehacer artístico...

"Totalmente. Yo recuerdo la primera vez que tuve clases de Dialéctica... ayuda enormemente. Pero sobre todo desde el punto de vista de los contenidos, por los principios.

Recuerdo que recién llegado a Alemania, yo dije una frase que cayó muy mal. Les dije a los bailarines: 'miren menos al espejo y miren más por la ventana'. Es decir, no se miren tanto a ustedes, miren lo que les rodea. Ayer me preguntó El Mercurio: 'claro, usted tiene sus ideas pero ya no es militante'. Y le dije: 'no, sí soy militante. Y soy miembro del Comité Central del Partido Comunista'.

En la campaña electoral, estoy pensando acompañar a Guillermo Teillier a su distrito, para encontrarme con todos los mireros que trabajaron en la película 'Subterra'. Se lo voy a proponer".

-Estamos en el 11 de diciembre y Tomás Hirsch debe comenzar a formar su gabinete y nombra Patricio Bunster ministro de Cultura: ¿qué hace?

"Le diría que es un error".

-Pero en caso obligado, algunas medidas...

"La Medida 40 del Programa del Gobierno Popular. ¿No te acuerdas?: el derecho del pueblo a la cultura. Pero no sólo darle espectáculos, eventos; hacerle posible la creación y el goce artístico, estético".