

Alicia en el País del Ballet

ALICIA EN EL PAÍS DEL BALLET
© TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Textos: Amalia Pascal
Diseño editorial y fotomontajes: Antonia Isaacson
Fotografías: Javier Valenzuela

Todos los derechos Reservados
Santiago de Chile, 2018

Cuando se persiguen los sueños y, a través de la inspiración, el esfuerzo y la colaboración, se hacen realidad, ese acto casi mágico arrastra consigo los sueños de otros y la posibilidad de materializarlos, de llevarlos a cabo y de construir juntos una realidad que con certeza solo puede brindar satisfacciones y éxitos para todos.

Los sueños y la porfía de muchos de creer que sí se pueden hacer realidad son los cimientos sobre los que se han construido el Teatro NESCAFÉ de las Artes y su compañía de ballet residente.

Cuando tomamos la decisión de formar nuestra propia compañía de ballet, lo hicimos con la ilusión y el entusiasmo imprescindibles para enfrentar cualquier reto, y con la confianza que nos otorgó el tener a Sara Nieto, una de las grandes figuras latinoamericanas

de la danza clásica, como nuestra aliada y cómplice. Además, teníamos el deseo y la determinación de ofrecer al público una programación de primer nivel y de contribuir al crecimiento de la oferta cultural de nuestro querido país.

Al mismo tiempo que amplía la oferta programática ligada al ballet clásico con programas y proyectos orientados a toda la familia, que permiten a un público de todas las edades disfrutar de esta maravillosa disciplina artística, el Ballet Teatro NESCAFÉ de las Artes se ha convertido en una importantísima fuente de trabajo para un gran número de profesionales de la danza que no tenían donde expresar todos sus talentos y estudios debido a la escasez de compañías de ballet profesionales.

El Ballet del Teatro NESCAFÉ de las Artes ha visto desarrollarse, crecer y destacar a innumerables bailarines y bailarinas que incluso han emigrado a compañías de otros países.

Desde que dio sus primeros pasos en el año 2012, la compañía nos ha brindado grandes satisfacciones. Debutó con un programa doble que combinó *Pedrito y el lobo* y *Canciones para mirar en julio de ese año*, y meses más

tarde mostró su crecimiento con una hermosa versión de *El cascanueces*, que logró que nuestra sala se llenará de la alegría y la fascinación del público infantil y el adulto.

Los resultados obtenidos en estos seis años de vida y la respuesta de quienes han asistido a las funciones realizadas nos llenan de orgullo y nos impulsan a seguir adelante con el hermoso y necesario desafío de abrir nuevos espacios para la danza y para todas aquellas personas que trabajan en torno a esta bella disciplina.

Irene Gonzalez,
Directora Ejecutiva Teatro NESCAFÉ de las Artes

Al terminar mi carrera como bailarina, tenía dos metas claras. La primera era abrir una academia con todas las condiciones de estudio, donde pudiera transmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones. Una vez que lo logré, busqué cumplir mi segundo objetivo: crear una compañía de ballet clásico en Chile. Gracias al Teatro NESCAFÉ de las Artes, hace algunos años creamos una pequeña y maravillosa compañía de destacados bailarines. Como líder del proyecto, he podido ver la dedicación del trabajo de cada uno de sus participantes. La calidad artística y técnica del equipo es algo de lo que me siento muy orgullosa. Es un trabajo que me ha aportado un gran

desarrollo profesional y personal, y a partir del cual he podido explorar nuevas facetas del mundo del ballet.

Hoy puedo decir que me siento más comprometida que nunca con la promoción y el desarrollo del ballet en Chile, convencida de su riqueza e importancia para la cultura. En este sentido, el Teatro NESCAFÉ de las Artes tiene las condiciones para presentar espectáculos de ballet de la mejor calidad. Además, su ubicación, junto con el criterio artístico y comercial de la directiva del teatro, permiten que el ballet se vuelva una experiencia accesible a todos los públicos. Esa es precisamente una de nuestras metas más importantes, llegar cada vez a más personas, en particular a las que no están familiarizadas con el ballet. Es por este mismo sueño por lo que hemos decidido realizar obras dentro y fuera del teatro, de manera que logramos llegar a nuevos lugares y por ende contactarnos con nuevos públicos.

Este libro pedagógico está dedicado a los niños, niñas y jóvenes de Chile. Es el fruto de un hermoso trabajo destinado a mostrar y difundir el universo del ballet, que

enseña sobre el arduo y apasionado trabajo escondido tras la belleza que se manifiesta en cada función. Es un libro inspirado en la famosa obra literaria *Alicia en el país de las maravillas*, de Lewis Carroll. A través de sus personajes, Alicia nos llevará por un viaje de aventuras, sorpresas y aprendizajes. Los invito a descubrir y a jugar adentrándose en *Alicia en el país del Ballet*.

Sara Nieto,
Directora Ballet NESCAFÉ de las Artes

¡Vamos en búsqueda de Alicia!

En sus manos tienen un libro distinto, entre historia y álbum pedagógico, dedicado a niños, niñas y adultos. En él, podremos viajar por el mundo del ballet clásico a través de los ojos de Alicia, una niña chilena que vive diferentes aventuras y conoce a personajes muy especiales. Gracias a la osadía de nuestra amiga, podremos movernos tras bambalinas y aprender sobre el proceso que vive diariamente una compañía de ballet, que trabaja arduamente para hacer realidad cada función.

A su vez, encontraremos actividades prácticas que nos harán jugar, crear y reflexionar sobre el ballet y la danza. Utilizando tan solo nuestra imaginación y nuestros cuerpos, podremos conectarnos con el ballet y transformarnos en profesionales de la coreografía, música y baile.

Capítulo 1

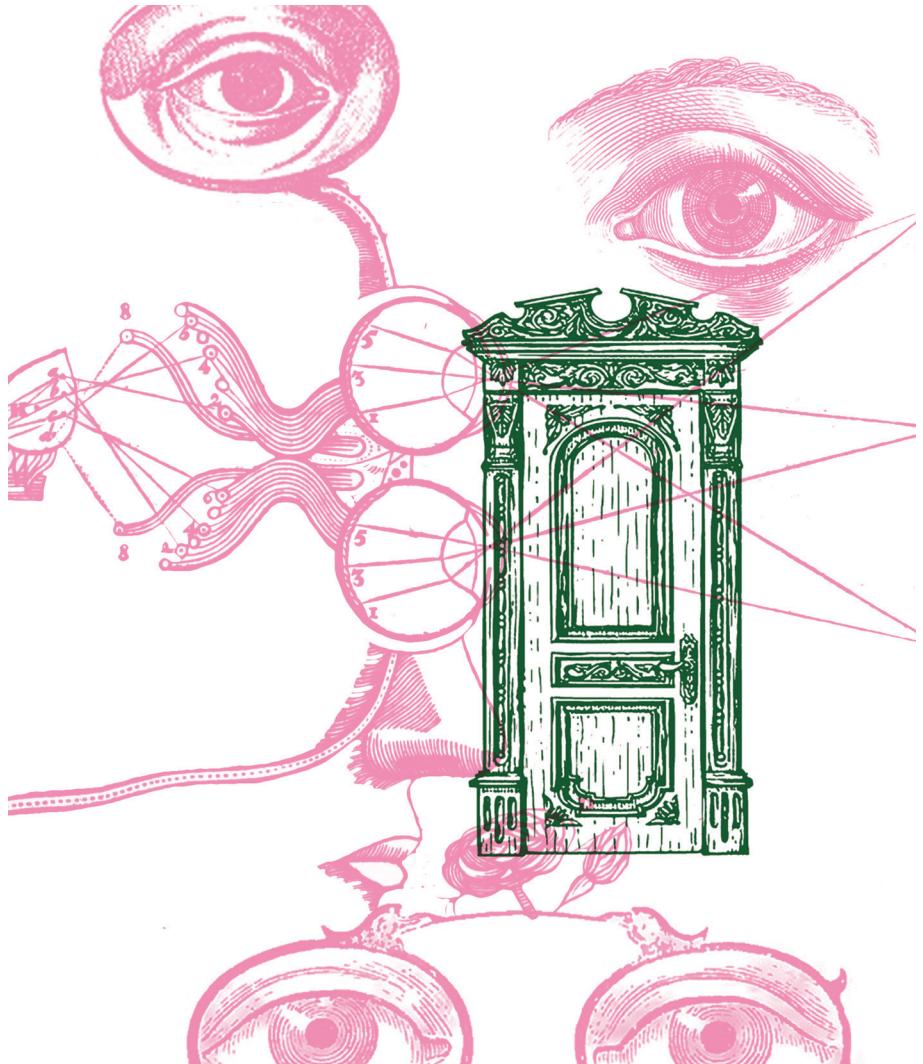
Despertar de los sentidos

Hoy, Alicia y su padre visitan el teatro. Él le dice que van a ver una obra de ballet maravillosa, que cambiará la vida de Alicia. Pero, la verdad, ella no está tan segura. Luego de entrar y mostrar sus boletos, caminan por un pasillo sin ventanas que parece antiguo y nuevo al mismo tiempo.

Cruzan una puerta abierta y llegan a un lugar lleno de asientos: están a su derecha, izquierda, adelante y atrás. «Si mi espalda tuviera ojos, podría contarlos todos», piensa Alicia. En el lugar hay gente muy bien sentada. Algunos miran hacia la cortina roja y otros, al igual que ella, observan todos los detalles del teatro.

ALICIA: Qué grande este lugar... Mmm, qué suave la tela de estos asientos. ¿Por qué serán rojos? Ay, claro, porque son importantes, Alicia. ¿Y esto significará que no me puedo mover? Y yo que tenía tantas ganas de ir a la casa de mi vecino el Camilo, que tiene un videojuego nuevo tan entretenido. Pero no. Yo estoy aquí. Todos hablan bajito y a mí me está dando un sueño...

DESPPIERTAN

LOS

SENTIDOS

Actividad

Tiempo aproximado: 15 minutos

22

Dedicamos los primeros segundos a
reconocer cuáles son nuestros sentidos
y a pensar cómo podemos despertarlos.

23

PREGUNTAS

PARA AYUDARNOS
A DESPERTAR

24

¿Cuáles son los sentidos que más y menos ocupo?

¿Cuál es mi sentido favorito?

Si cierro los ojos, ¿qué sentido se agudiza?

Para bailar, ¿cuáles son los sentidos que más necesito?

¿Cómo podría describir con movimientos corporales cada uno de mis sentidos?

25

Capítulo 2

Qué se esconde
detrás de la
tela
roja

Alicia sigue discutiendo consigo misma cuando de pronto ve entre las cortinas rojas del escenario a un conejo blanco, vestido de chaqueta y corbatín, que se aleja a toda prisa. «¡No hay momento que perder!», piensa. Sin vacilar y olvidando su cansancio, echa a correr como el viento en busca del conejo que se perdía tras las bambalinas.

CONEJO. — Válganme mis orejas y bigotes, ¡qué tarde se está haciendo!

ALICIA.— ¿Tarde para qué? ¿Y por qué estás vestido y puedes hablar? ¡Si eres un conejo!

CONEJO.— Vestuario... listo. Escenografía... faltan algunas tazas y el telón del reino. Oh, mis queridas patillas, ¡me hará ejecutar!

ALICIA.— Y estos tubos, Conejo, ¿qué son?

CONEJO.— ¡Eso! Los focos que me estaban faltando.

TRAMOYA.— Conejo, ¿has visto las cuerdas que he dejado en el telón de la primera escena?

CONEJO.— ¡Mis estimados oídos! Pero ¿cómo
pueden escuchar algo semejante? Las cuerdas
están ahí, donde deberían estar.
Para que el tramoya no la vea, Alicia se ha
escondido entre unos ropajes brillantes. Se
ha dado cuenta de que no debería estar ahí

30

y, al parecer, todos trabajan menos ella.
Por culpa de los nervios, su boca se vuelve
un desierto. Buscando algo para saciar la sed,
encuentra una botellita dentro del bolsillo de
un vestido, que parece un naípe. Sin pensarlo,
se lo toma. Lentamente comienza a sentir
algo extraño, sin saber que su altura va
disminuyendo.

31

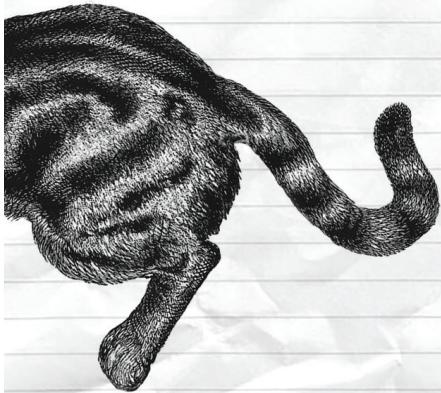
ALICIA.— ¡Estas ropas parecen sacadas de un sueño! ¿O estoy soñando? ¿Y por qué siento que me estoy achicando? ¿Será cierto?

CONEJO.— Dios mío, Dios mío, ¡cómo pasa el tiempo!

ALICIA.— ¡Es real! Soy del mismo tamaño que este extraño conejo. Y ahora, ¿adónde va tan deprisa? ¡Lo voy a seguir! Ahora que soy pequeña también puedo pasar por esa pequeña puerta.

32

PERDIÉNDOSE

TRAS BAMBALINAS

Actividad

Tiempo aproximado: 30 minutos

34

Imaginemos que somos Alicia perdiéndose detrás del telón del teatro. Nos dedicamos a husmear por estos espacios y rincones desconocidos.

¿Por qué está ahí el telón?

¿Qué objetos y estructuras se esconden detrás de él?

¿Para qué crees que sirven estas cosas?

¿Podríamos agrupar los objetos según su uso?

¿Existen estos objetos en tu casa o colegio?

35

DESAFIO

Toma una hoja de papel y dibuja el universo que existe
detrás del telón rojo, cada detalle es importante.

36

37

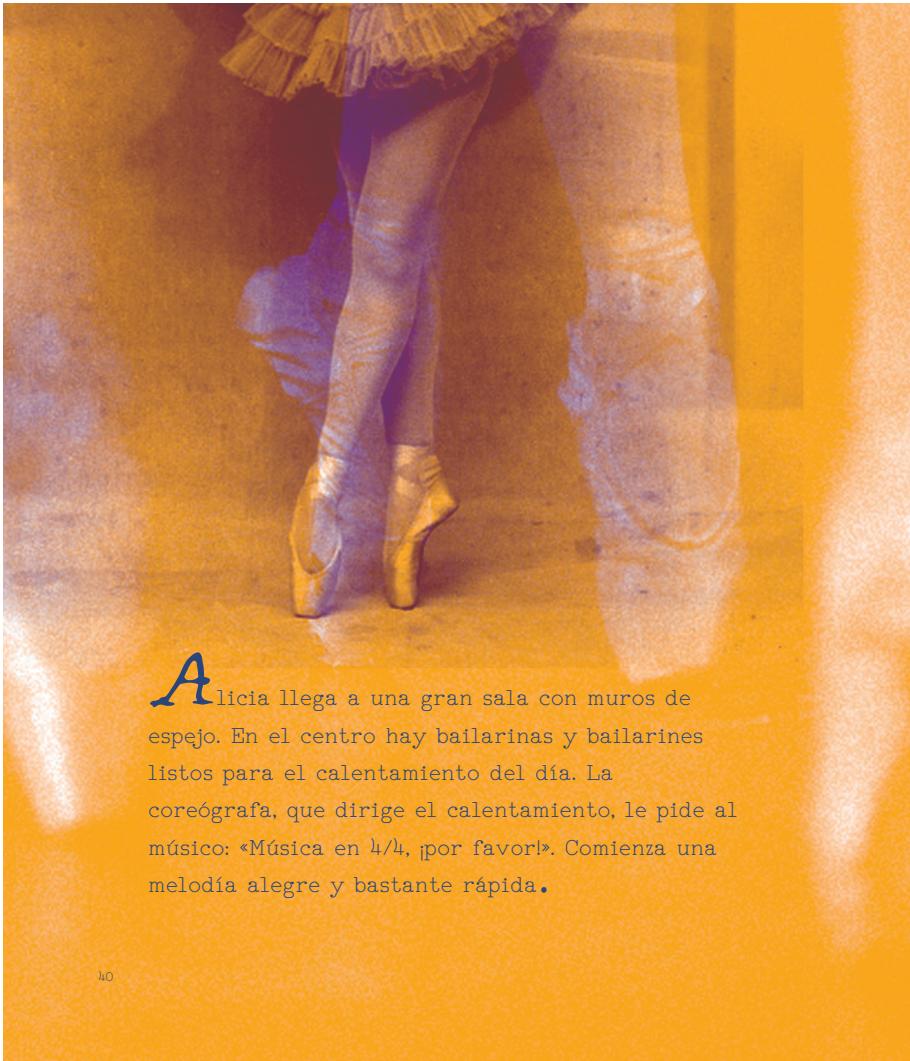

Capítulo 3

El ensayo

Alicia llega a una gran sala con muros de espejo. En el centro hay bailarinas y bailarines listos para el calentamiento del día. La coreógrafa, que dirige el calentamiento, le pide al músico: «Música en 4/4, por favor». Comienza una melodía alegre y bastante rápida.

40

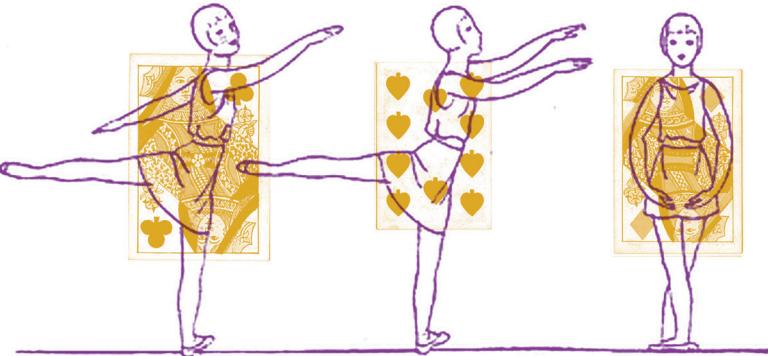
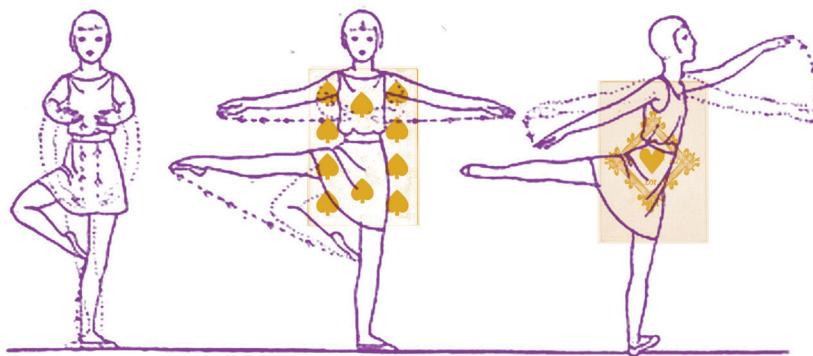
COREÓGRAFA.— ¡Petit allegro! En posiciones. Primero, cinco sautés. Luego, tres échappés, dos entrechat, quinta posición, releve-pie y dos piruetas.

ALICIA.— ¡Pero qué idioma es este! ¡Y qué cuerpos más raros! Tan largos y sin parar de moverse. ¿Estaré en otro planeta?

41

BAILARÍN-NAIPE.— ¡Oh, casi te piso! No, no, no estamos en otro planeta, lo que pasa es que todas las posiciones y pasos del ballet se dicen en francés. Esto se debe a que el ballet se originó en Francia y Rusia, pero los nombres se mantienen en francés.

ALICIA.— ¡Ah, ahora me hace sentido! Cuéntame, ¿cómo describirías tu trabajo?

BAILARÍN-NAIPE.— Mi trabajo es difícil y exigente, apasionante y satisfactorio. La realidad del ballet es distinta a la percepción del público. Ver el ballet da una sensación ligera y suave, pero detrás de cada paso, pose o movimiento hay muchísimo trabajo. Es necesario tener la atención puesta en cada detalle y, a la vez, en qué es lo que uno está expresando con ese conjunto.

ALICIA.— ¿Y por qué te gusta?

BAILARÍN-NAIPE.— Lo más lindo de la profesión de bailarín es que puedes ser tú mismo, mostrar la danza desde tu perspectiva, como uno la siente y la ve. Pero siempre recordando que los pasos de ballet fueron inventados y creados por grandes bailarines y bailarinas que ya no están entre nosotros. Eso es una responsabilidad de vida hermosa. Piensa que ellos ayudaron a crear este lenguaje hace mucho tiempo, y uno representa todo su legado. Ahora discúlpame, tengo que continuar ensayando.

* Texto inspirado en la entrevista realizada a Lucas Siqueiros, bailarín del Ballet Teatro NESCAFÉ de la Artes, quien personificó a Harry en *Alicia en el País de las Maravillas*.

BAILE DE CARTAS

Actividad

Tiempo aproximado: 30 minutos

46

Coreografía en grupos de 3 a 5 personas. Vamos a inspirarnos en las acciones y maniobras que realizamos cuando jugamos con un mazo de naipes. Cada grupo debe discutir y explorar físicamente las siguientes instrucciones: Al igual que los bailarines, antes de trabajar con nuestro

CALENTAMIENTO

cuerpo, tenemos que calentar para evitar lesiones y poder movernos con mayor fluidez.

Abanico: encuentra diferentes formas de crear un abanico usando tus piernas y brazos.

Apilamiento: encuentra una manera de apilar tu cuerpo sobre el de otro bailarín.

TRUCO: Apoya tu cuerpo en el de otro, presionando ambos a modo de vaivén, buscando el equilibrio.

47

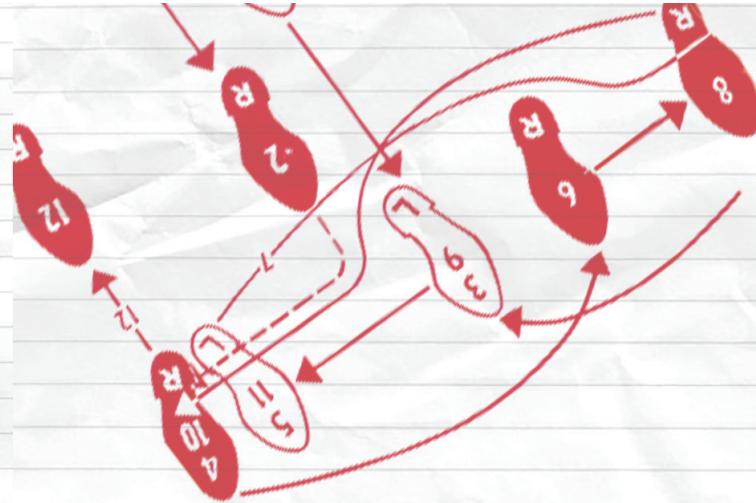
EJECUTAR

HUYE DEL GRUPO

Y LUEGO AGRUPALO

Ahora todos los grupos crean un baile usando todas las respuestas a estas palabras en el orden que deseen. Una vez que hayan presentado las ideas sugeridas, pueden crear nuevas palabras y movimientos.

Asegúrense de ensayar su baile para luego presentarlo.

Ahora todos los grupos crean un baile usando todas las respuestas a estas palabras en el orden que deseen. Una vez que hayan presentado las ideas sugeridas, pueden crear nuevas palabras y movimientos. Asegúrense de ensayar su baile para luego presentarlo.

Capítulo 4

La
onc^e

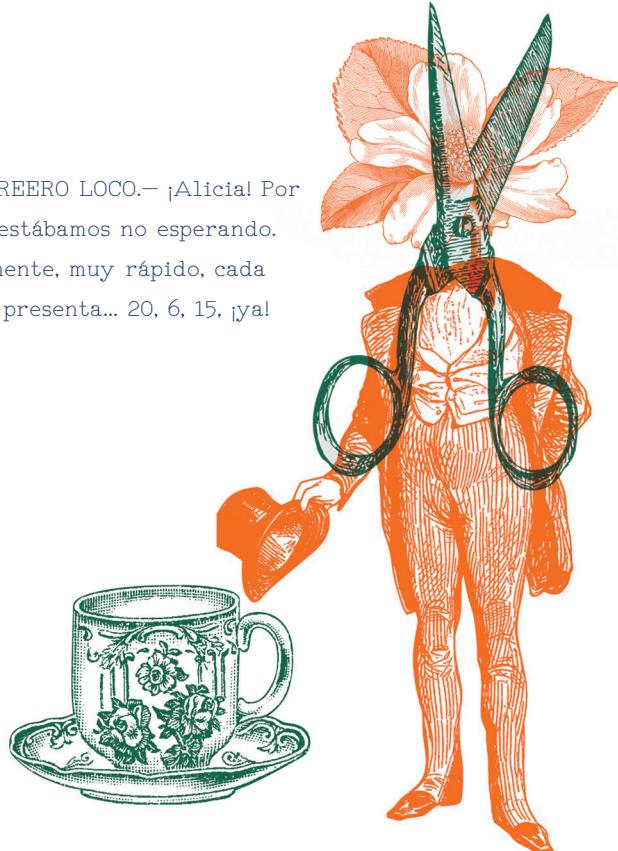

Alicia vuelve a cruzar la puerta. Como ya está tan acostumbrada a que todo lo que suceda sea extraordinario, le parece normal encontrar una mesa servida para el momento de la once en medio del escenario del teatro. Alicia no está segura de si los que rodean la mesa son animales, personas u objetos. A decir verdad, no logra decidirse.

52

SOMBRREERO LOCO.— ¡Alicia! Por fin, te estábamos no esperando. Lentamente, muy rápido, cada uno se presenta... 20, 6, 15, ¡yal!

53

54

Alicia se sienta al lado del diseñador teatral. Curiosa, le pregunta:

ALICIA.— ¿Cómo describirías tu trabajo?

DISEÑADOR TEATRAL.— Es un trabajo basado en la fantasía. Si hay un mundo donde podemos encontrar fantasía es en el del ballet. Y en el ballet Alicia en el país de las maravillas esto se extrema y multiplica por cien. El viaje de Alicia por este mundo inexistente y mágico es un gran desafío para cualquier diseñador. Volví a leer el libro y a conversar con la coreógrafa Sara Nieto para tratar de interpretar sus nuevas ideas. Lentamente, fue saliendo una escenografía con espacios muy coloridos, cielos, lunas, estrellas, jardines y palacios fueron saliendo lentamente. Hay un gran contraste entre el mundo real y el de la fantasía. Nada tiene lógica y cada escena va cambiando y creando un nuevo espacio para la danza. Los personajes son seres mágicos y eso está muy presente, sin olvidar que la razón principal de este desafío es la danza.

55

56

ALICIA.— ¿Y qué es lo que más te gusta de tu profesión?

DISEÑADOR TEATRAL.— La posibilidad de crear mundos nuevos. Encontrar personajes y espacios que ayuden a comprender lo que la obra requiere, sea una comedia, una tragedia, una ópera, teatro o ballet. En este caso, para una obra de ballet como *Alicia en el país de las maravillas*, donde el público vivirá la danza, la fantasía y la magia de un universo irreal, sean niños o adultos quienes logren «vivir» como Alicia cuando entra a este mundo de maravillas. Si eso resulta, me duermo muy contento y con la tarea cumplida.

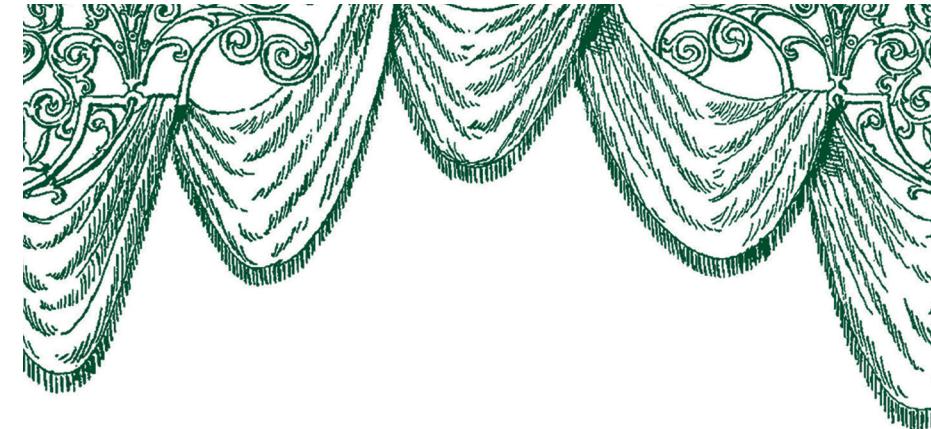
57

Mientras Alicia escucha con mucha atención las palabras del diseñador, se percata de que el Conejo está a un costado del escenario. Ahora parece más preocupado y vuelve a quejarse de que no queda tiempo. «¡Es tiempo de ponerse el vestuario!», grita el Conejo. Luego, sale muy apurado por el frente del escenario y da un salto hacia las butacas. Alicia decide seguirlo, salta y, al llegar al piso, se da cuenta de que está nuevamente sentada en el teatro.

ALICIA.— ¡Que comience la función!

* Texto inspirado en la entrevista realizada a Germán Droghetti, diseñador teatral de *Alicia en el país de las maravillas*, del Ballet Teatro NESCAFÉ de la Artes.

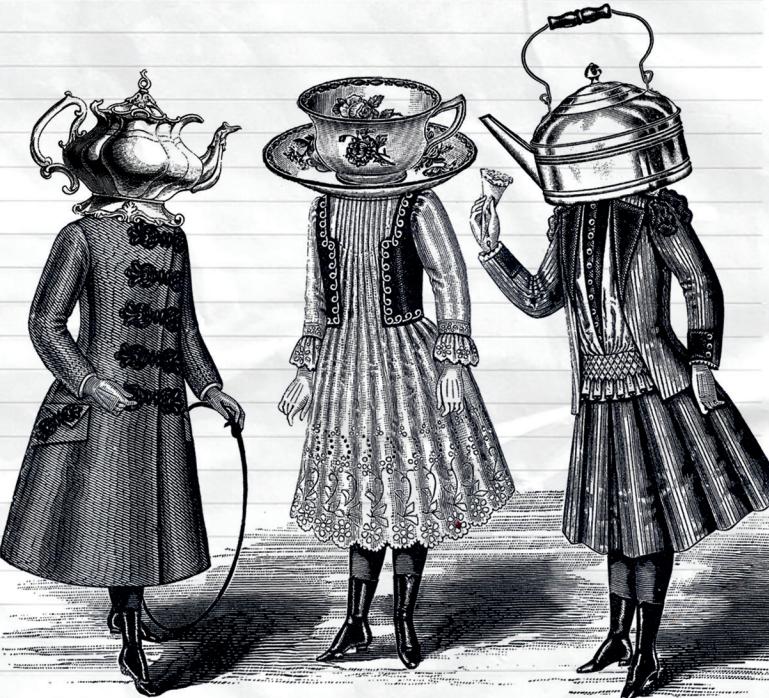

EL PROCESO DE SERVIR EL TÉ

Actividad

Tiempo aproximado: 40 minutos

60

61

Hacemos una coreografía grupal que representa el proceso de servir y tomar el té. Nos juntamos en grupos de entre 3 y 5 personas y pensamos qué necesitamos para servir el té, así como qué movimientos son necesarios para llevar a cabo todo el proceso.

62

Cuando ya tenemos claros los movimientos, las formas y las posturas que podemos hacer con nuestros cuerpos para representar los objetos, nos ponemos a ensayar. Al momento de estar seguros de recordar nuestra coreografía, mostramos nuestra creación a los otros grupos.

Y recuerda: ¡estamos en el mundo al revés!

Puede que en este mundo el proceso de servir el té tenga un orden diferente.

63

