

LA DANZA COMO MOTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL TEATRO MÁS AUSTRAL DEL MUNDO

Carmen Gloria Larenas es gestora cultural, periodista, crítica de ballet y danza, y ex bailarina clásica profesional, además de periodista y comunicadora social. Ha sido Jefa de Prensa del Teatro Municipal de Santiago y Gerente General de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, COBA. En 2009 ingresa a Teatro del Lago. Desde entonces participa en la gestión de diferentes proyectos artísticos. En 2016, participa en el programa SITA (Social Integration Through the Arts) del David Rockefeller Center for Latin American Studies del Departamento de Educación de la Universidad de Harvard. En la actualidad es directora artística de Teatro del Lago.

Emplazado en el sur de Chile, el Teatro del Lago ha venido trabajando desde sus inicios en un pionero programa de educación que implica a niños, jóvenes y nuevos públicos con las artes, y que suma a creadores de renombre mundial que son parte de la programación artística. Una de las líneas de trabajo es ¡Puedes bailar!, que convoca a niños y jóvenes de distintas realidades y orígenes sociales en torno a la danza. La directora artística Carmen Gloria Larenas escribe sobre el contexto en que surge el proyecto y la inspiración que mueve al equipo.

Sobre las apacibles aguas del lago Llanquihue, en el corazón de Frutillar -una localidad de 17 mil habitantes al sur de Chile, reconocida como Ciudad Creativa de la Música por UNESCO-, emerge Teatro del Lago. Un escenario de clase mundial y una escuela artística abierta a la comunidad que, a través de la música y el arte, busca contribuir a la calidad de vida de los chilenos, a la integración social y al crecimiento integral del país.

Se trata del teatro más austral del mundo, inaugurado en 2010, en el marco de la celebración de los 200 años de la Independencia de Chile. Y no es casualidad que esté enclavado en este pequeño rincón del país. Frutillar es orgullosa cuna de una centenaria tradición musical, cuyo origen se remonta a la llegada de colonos alemanes que aportaron su visión cultural expresada a través de diversas actividades artísticas, las que han permitido enriquecer la vida de toda una comunidad a través de la música.

Siguiendo ese ideario, el equipo de Teatro del Lago ha trabajado para convertir la zona en un polo de desarrollo artístico-educativo, donde toda persona que tenga interés en la música y el arte pueda también ser

parte de un entorno de encuentro y crecimiento.

La temporada artística -que reúne a creadores de renombre mundial como Yo-Yo Ma, Valery Gergiev, Maxim Vengerov, Alessandra Ferri, Marianela Núñez, Ludmila Pagliero, Chick Corea, Buena Vista Social Club o Jorge Drexler, entre muchos otros-, está acompañada de un ambicioso plan educativo que cada año impacta a más de 20 mil niños y jóvenes, principalmente provenientes de las regiones del sur de Chile.

La pionera iniciativa incluye programas para colegios, donde gratuitamente estudiantes y docentes pueden acercarse a las artes. Es el caso de las Butacas Educativas, que permiten ofrecer asientos liberados de costo para que niños y jóvenes puedan vivir una experiencia artística de excelencia. Sólo en 2016, más de 3.500 personas de 17 comunas del país fueron beneficiadas con este programa. Lo mismo ocurre con EduVida, iniciativa que el año pasado permitió a más de 4.000 estudiantes tener un primer acercamiento a las artes, a través de presentaciones gratuitas de danza, música, teatro o canto lírico, donde los artistas interactúan activamente con sus espectadores.

TEATRO DEL LAGO 2017

Teatro del Lago cuenta también con una Escuela de las Artes que abarca el desarrollo instrumental, vocal y de danza & ballet. Su propósito es entregar experiencias artísticas y educativas que complementen y mejoren la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos. En 2016, más de 500 personas, casi la mitad de ellos becados, participaron de los cursos, coros, talleres y escuelas de verano organizados anualmente por su área de educación.

Teatro del Lago también busca perfeccionar y reforzar los conocimientos que ya tienen músicos semi-profesionales, profesionales y artistas a través de su Academia Internacional. Asimismo, realiza capacitaciones para profesores de coros escolares de la región y clases magistrales para estudiantes de música.

Todo ello se complementa con una programación artística y educativa pensada para aportar al desarrollo de quienes se forman en torno al teatro. Esta sinergia permite que la mayoría de los artistas que se presentan en su escenario dejen una huella en niños y jóvenes de la región, ofreciéndoles

talleres, clases magistrales, conciertos e, incluso, la experiencia excepcional de compartir el escenario: un trabajo que permite a los estudiantes inspirarse, creer y confiar en que a través de las artes pueden cambiar sus vidas.

La suma de estas iniciativas ha significado que más de 125 mil personas se hayan beneficiado en siete años de los programas y actividades educativas del teatro.

El poder de la danza

Uno de los programas de mayor impacto social de Teatro del Lago es *¡Puedes Bailar!*, una iniciativa creada hace cinco años e inspirada en el documental alemán *Rhythm Is It!* En el que la Orquesta Filarmónica de Berlín desarrolla un proyecto junto a estudiantes para presentar *La Consagración de la Primavera*, de Igor Stravinsky.

La idea era entregar a los jóvenes de la región un espacio atractivo que, a la vez, tuviera un rol formativo. El resultado fue un programa que logró convocar a niños y jóvenes de distintos orígenes y realidades sociales, convergiendo en un mismo escenario, con desafíos y metas comunes. Se desplegó frente a nuestros ojos el enorme potencial que el programa tenía para integrar socialmente a estudiantes de Frutillar y de toda una región. Ante el gran espejo de la sala y bajo las exigencias del equipo docente, todos ellos eran iguales y exigidos de la misma manera.

El programa con apoyo de la fundación chilena Gabriel & Mary Mustakis continúa vigente hasta hoy, es gratuito y sin selección, de modo que todos los interesados en la danza contemporánea, entre 13 y 18 años, pueden ser parte con sólo inscribirse.

Dirigido por Paola Moret, ex bailarina del Ballet Nacional Chileno BANCH, *¡Puedes Bailar!* busca no sólo desarrollar la danza en los

**LA DANZA ES EL ARTE
QUE MÁS BARRERAS
DERRIBA**

**PUEDES
BAILAR 2017**

estudiantes, sino que a través de esta experiencia puedan forjar habilidades socioemocionales claves para el siglo XXI. Lo que pretendemos es que, gracias a la danza, los jóvenes sean capaces de hacer construcciones de vida, eligiendo incluso otras opciones vocacionales, en donde las herramientas ganadas en el programa les sean útiles. Nuestros estudiantes aprenden a trabajar en equipo, a mirarse a los ojos, a valorar el trabajo del otro, a fortalecer su autoestima, a

respetar a los demás. Así, la danza se convierte en un medio para entregar herramientas claves para la vida”.

Y así lo entiende Camila Villegas, estudiante del programa 2017: “Siempre quise bailar en este escenario. Entonces venir acá y hacerlo, me ha hecho sentir que de verdad las metas que uno tiene las puede cumplir”.

Junto a las clases propias de danza y manejo corporal, *¡Puedes Bailar!* incluye talleres de integración social para que los jóvenes puedan reconocerse como iguales entre sus pares; y talleres de diseño donde construyen parte de la utilería y escenografía para las obras que interpretan anualmente.

Tras cinco generaciones, *¡Puedes Bailar!* ha visto crecer a más de 250 niños y jóvenes, provenientes de colegios pagados y gratuitos de la región e, incluso, con capacidades diferentes, como es el caso de alumnos con Síndrome de Down

// SIEMPRE QUISE BAILAR EN ESTE ESCENARIO. VENIR ACÁ Y HACERLO, ME HA HECHO SENTIR QUE DE VERDAD LAS METAS QUE UNO TIENE LAS PUEDE CUMPLIR //

Camila Villegas, estudiante ¡Puedes bailar!

que se han integrado exitosamente al programa. El tener que tomarse de la mano, del brazo o trabajar un movimiento en conjunto, conecta a la gente. La danza es el arte que más barreras derriba, de manera concreta y no teórica. Es por eso que es una de las artes que mejor canaliza la integración de las personas.

El éxito de esta experiencia ha quedado reflejado no solo en el desarrollo integral que logran los estudiantes, sino también en que varios de ellos han elegido la danza como camino de vida y hoy estudian de manera profesional en destacadas escuelas del país. Con todos estos resultados, y motivados por ampliar el impacto del programa, los organizadores de ¡Puedes bailar! han decidido exportar el modelo a Santiago, donde este año se creó la primera generación de estudiantes de danza contemporánea bajo este sistema. Una incursión que finalizó con una presentación común en la capital chilena, donde los jóvenes de ambas regiones se unieron en el escenario. “Este programa demuestra que no importa de dónde vengas, el lenguaje de la danza permite a los jóvenes conocerse e integrarse independiente de su origen geográfico o social. Y eso es lo maravilloso de esta iniciativa, porque nosotros creemos que las artes y la música son perfectas para lograr una integración real en un país donde aún tenemos enormes brechas y segmentación”, señala Alejandra Flores, gerente de Educación de Teatro del Lago. **■**

UN TEATRO PARA LA INNOVACIÓN Y EL ENCUENTRO

Con una infraestructura de 11 mil metros cuadrados y la mejor acústica de Sudamérica, Teatro del Lago no sólo es un escenario privilegiado y un polo educativo de las artes, sino también un centro de encuentro empresarial, político y social.

Recientemente se han realizado numerosos eventos nacionales e internacionales, destacando la III Cumbre Empresarial de la Alianza Pacífico, que contó con la presencia de siete presidentes, observadores de más de 20 países y más de 700 personas, entre ministros, altos ejecutivos y empresarios.

Teatro del Lago también fue sede del 1er Foro internacional Creatividad & Aprendizaje Puelche, instancia destinada a fomentar prácticas innovadoras en la educación; y 3xi, iniciativa que convoca en cada encuentro a más de 100 líderes chilenos invitados a inspirarse, incluir e innovar con miras al desarrollo para fortalecer los lazos de confianza, con el fin de crear un mejor futuro para el país.

Y porque el arte es el corazón de Teatro del Lago, en cada evento privado existe la posibilidad de incorporar una intervención artística con músicos residentes, alumnos y profesores de su Escuela de las Artes.