

Urban Bush Women

En Venezuela "lo que es muy bello es que los hombres bailan", así lo afirmó Jawole, directora de la agrupación al finalizar sus dos días de taller y presentaciones en la Universidad Simón Bolívar

El Programa Dancemotion del Departamento de Estado de los Estados Unidos, conjuntamente con la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, y con el apoyo de la Dirección de Cultura de la Universidad Simón Bolívar (USB), llevaron a la casa de estudios de la Universidad a una de las agrupaciones de baile más destacadas de ese país.

Urban Bush Women, es un grupo de talentosas mujeres provenientes de Brooklyn, Nueva York. El conjunto es un ensamble de danza contemporánea dirigido por Jawole Zollar quien mezcla el baile, la música y el texto para relatar historias no contadas de personas excluidas. Con 25 años de trayectoria, Urban Bush Women arrancó su gira en Venezuela, para luego continuar a Colombia y Brasil. Si quieres conocer más sobre esta agrupación, puedes ver su página web urbanbushwomen.org/

El 2 de marzo y 3 de marzo, realizaron talleres y una presentación que recorrió la historia del baile. El último día las acompañó en la actividad, la agrupación Muga: Grupo de Danzas Tradicionales USB.

El trabajo tan cercano con realidades, experiencias y sentimientos tan fuertes, ha construido una agrupación con una filosofía muy arraigada en sus bailarinas. Cada una de ellas vibra al unísono con historias que elevan sus almas y al mismo tiempo, van fortaleciendo su corazón y haciendo que su baile transmita a través de cada poro un mensaje para el entendimiento entre comunidades.

En las entrevistas pudimos palpar el sentir de la agrupación y el espíritu de 8 mujeres capaces de entender, transmitir y lograr que las personas, por un instante, dejen de ser individualidades y vuelvan a conectarse en una comunidad que se necesita, se apoya y se comprende.

Gracias a Meghan, Catherine, Marjani, Paloma, Samantha, Keisha, Bennalldra y Jawole por permitirnos conocer a Urban Bush Women y a Elena Broszkowski por haber sido el puente de entendimiento entre nosotros.

Los dejamos con la entrevista a su directora y creadora, Jawole Willa Jo Zollar y las palabras de las 7 bailarinas:

—¿Por qué nace Urban Bush Women como una iniciativa sólo para mujeres?

—Originalmente, antes de que buscara el nombre del grupo, la Compañía estaba conformada por hombres y mujeres. Pero hay menos hombres en la danza en Estados Unidos. Los hombres venían consiguiendo un trabajo y se iban. Yo tenía otros grupos que eran sólo de mujeres, como un grupo de cantantes que se llama Sweet Honey on the Rock. En la parte técnica ha habido hombres, pero en este momento son todas mujeres.

—Considerando que ahora esa comunidad de hombres que hacen danza ha crecido, ¿Han tomado en cuenta la posibilidad de incluir hombres en sus producciones?

—Me gusta tener una Compañía pequeña de siete mujeres. Hay algunos proyectos especiales, uno que viene pronto, donde incorporaremos probablemente a hombres como parte de este. Hace poco terminamos un proyecto con una compañía en Senegal que está compuesta por siete hombres.

—A través de sus producciones buscan generar un cambio, ¿ese cambio hacía qué está dirigido?

—Queremos contar las historias de las personas cuyas historias no han sido contadas. Muchas veces, en los Estados Unidos, esas historias son de personas afroamericanas, personas de razas diferentes y gente pobre. Y escuchando las historias de personas diferentes tratamos de construir puentes de entendimiento.

— **¿Cómo es la selección de las bailarinas?**

— Nosotros tenemos audiciones. Casi todas las bailarinas entran a través de algún proceso de audiciones. Buscamos bailarinas que tengan su propio sentido de estilo, aquellas cuyo entrenamiento en la danza no haya neutralizado su individualidad.

— **También tenemos entendido que las integrantes de la compañía son todas afrodescendientes. ¿Es este un condicionamiento único o pueden ser otras de otras descendencias?**

— Como el trabajo empezó en la comunidad afroamericana esa ha sido nuestra identidad primaria. Desde el comienzo hemos tenido mujeres de toda la diáspora africana, nosotros **dibujamos a través de nuestras historias, personas de esta diáspora.**

— **Entonces, ¿una persona que no es afroamericana puede ser parte de la compañía?**

— Sí, hemos tenido personas de diferentes orígenes pero es un trabajo con una perspectiva africanista.

— **¿A lo largo de la historia de la Compañía cómo ha sido su crecimiento? ¿Cuales son las diferencias más importantes entre el momento de su nacimiento y ahora, 25 años después?**

— Artísticamente yo creo que ha evolucionado y el centro del trabajo es el mismo. Pero la visión se ha profundizado. Espero haber ganado más habilidades, de modo que pueda seguir retándome a mí misma y de ese modo también retar al grupo para que puedan crecer más allá de lo que ellas piensan de sí mismas o que sienten que son en este momento.

— **Visión de cada una. ¿Cómo creen que han crecido individualmente dentro de la compañía? ¿Desde hace cuanto forman parte y como creen que las ha cambiado?**

— Soy **Meghan Bowden**, tengo un año en la Compañía. Este año he cumplido diferentes roles como: bailarina, asistente y aprendiz. He crecido al poder actuar en diferentes cargos y poderlos manejar dentro de la Compañía.

— Soy **Catherine Dénécy** soy de Guadalupe y es mi cuarto año en la compañía. Cada año ha sido un paisaje diferente, y siento que son capas que como artista hacen que vaya más y más profundo. Esta es la manera óptima de crecer como artista y esto sólo puede ocurrir cuando estas en un espacio óptimo. Un gran espacio para crecer.

— **Bennaldrá Williams**, tengo también 4 años en la Compañía. Creo que he crecido tanto como persona como artista. Porque yo creo que este trabajo con las comunidades me ha permitido entender como funcionan las culturas y mis conocimientos y percepciones de las mismas. Y eso ha permitido que mi parte artística crezca de un modo que yo nunca pensé que fuera posible. Cada año, así como dijo Katrina, hay una diferente capa pero también una parte de mí que empiezo a investigar que me ha permitido encontrar diferentes maneras de conectarme con la audiencia y que la audiencia se conecte conmigo.

— Mi nombre es **Keisha Turner** tengo 2 años con la Compañía. Urban Bush tiene un repertorio que tiene mucho tiempo dentro de la Compañía y voy de gira con ese este grupo de obras y siento que cada vez que actúo me convierto en una mejor cuenta cuentos. A su vez he encontrado maneras en mi trabajo, de abrirme más hacia la audiencia y también de recibir, de modo que esa historia sea mas completa.

— Soy **Paloma McGregor** este es mi quinto año en la Compañía y soy de la Isla de Santa Cruz. Era periodista antes de volver a la danza. Y lo que yo creo que es una manera de llevar acabo una misión artística de Jawole, es un imperativo personal de reclamar e invertir en mis propias historias como bailarina, artista, coreógrafa y como persona.

— **Samantha Speis** tengo tres años en la compañía, he crecido en una manera que nunca imaginé que lo haría y creo que la gente percibe cosas de nosotras que yo no pensé que verían. Para mí es mostrar mi lado vulnerable. Yo crecí con el mensaje de tenía que mostrar que era fuerte y no dejar que las personas vieran debilidad en mí. Y el trabajo que hace Urban Bush Women hace que tengan acceso a tu vulnerabilidad. No hay otra manera de sobrellevarlo es bueno saber que uno puede ser fuerte y vulnerable a la vez para tener

un balance. Yo creo que ser vulnerable y expresar mi emoción me ha permitido crecer no solamente como artista sino como ser humano. Mi armadura exterior no es tan fuerte ahora, la he suavizado.

—Mi nombre es **Marjani Forté** he estado en la Compañía por cuatro años. Ser una Urban Bush Women es ser una activista, artista y mujer, y ser todas esas cosas hace que seas la mejor persona que puedes. También es contar historias que han sido parte de tu historia y dejar que esas historias inspiren a las personas a ser también activistas. Parte de eso requiere que te hagas preguntas a ti misma y haciendo esto los últimos 4 años he tenido que abrir mi mente, mi corazón y expandir mis definiciones de belleza y excelencia además de cuestionar donde esta el poder.

—**En su trabajo con las comunidades, ¿Qué podría extraer como un elemento común de estas?**

—Donde quiera que vaya encuentro que las personas se quieren conectar. Cada vez más la gente se conecta más por internet y las redes sociales. Yo encuentro que las personas quieren la conexión humana y eso es lo que la danza puede ofrecer.

— **¿Cómo ha sido la experiencia de haber trabajado en Venezuela?**

—Lo que es muy bello aquí es que los hombres bailan. En Estados Unidos jamás tendríamos tantos hombres en un taller de baile. El baile está tan integrado en la cultura en Venezuela... puedes sentir el hambre, la alegría y el amor por la danza.



Fotografía: Jhonnie Hernández



Fotografía: Jhonnie Hernández

Boletín Estilo Baile - Venezuela - Caracas - Marzo 2010 - Nº 115
<http://estilobaile.com/boletin/index.php?boletin=115&artId=1552&susId=1843>