

FINBA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLE

VERSIÓN 12 / 2020

**DOCUMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA LA PRESENTE
VERSIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLE 2020**

**Presentado por:
GLORIA CASTRO MARTÍNEZ
FUDADORA Y DIRECTORA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLE- FINBA-
Santiago de Cali: Agosto 3 de 2020**

DOCUMENTO DE CONCEPTUALIZACIÓN ARTÍSTICA PARA LA PRESENTE VERSIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET 2020

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Entregar un documento que sirva a los estudiosos, a las entidades de la cultura y personas interesadas en el tema del ballet clásico, un registro de las experiencias acumuladas en varios años de arduo trabajo en la Ciudad de Santiago de Cali, por la Maestra Gloria Castro y varias instituciones, por lograr posicionar un bello arte como lo es el ballet clásico y la danza contemporánea.
2. Proponer una visión de lo que será la versión del XII Festival Internacional de Ballet que se celebrará en Cali en el presente año 2020, con el auspicio de la Secretaría de Cultura del Municipio, y con la participación de compañías de Ballet Nacionales e internacionales.

DEFINICION:

¿Qué es un festival?¹

En Ministerio de Cultura de Colombia en distintos documentos ha definido lo que es un Festival y han acogido conceptos de varios autores que complementan esta definición. Por tanto, la encuentro conceptualmente ajustada a este fin.

Un Festival es ante todo una fiesta. Es algo excepcional que se sale de la rutina, algo que debe crear una atmósfera especial, a la cual contribuyan no solamente la calidad de las obras y su ejecución, sino también el paisaje, el ambiente de una ciudad y la tradición... de una región. Los festivales, a su vez, “son acontecimientos artísticos o folclóricos que rescatan y difunden las manifestaciones culturales y las tradiciones populares”. Son expresiones

---

¹ “10 Festivales. Valores e Impactos”, Ministerio de Cultura de Colombia

artísticas que dan vida nueva a los sitios que los cobijan: “Las comunidades desarrollan en los festivales artísticos todo su potencial; al celebrar la diversidad y mejorar la calidad de vida, son concebidos de una manera holística por los administradores urbanos”² “Un festival les permite a sus residentes crear una visión, diferente a la del lugar donde viven. Puede mejorar la calidad de la comunicación entre los residentes y ampliar el entendimiento mutuo a nivel social, étnico, generacional y cultural”³. La cultura es una experiencia viva interiorizada por toda la comunidad. “Los festivales sirven para estimular las comunidades, al celebrar la diversidad y mejorar la calidad de vida”⁴. Los festivales son una puerta para conocer un país y sus regiones, fomentando la integración de las comunidades hacia un proyecto de unidad nacional. La presencia del festival permite que se fortalezca un cúmulo grande de prácticas vivas, al establecer nuevos medios para que los habitantes expresen su creatividad.⁵

INTRODUCCION

Conocer el desarrollo que ha tenido el arte del Ballet en la ciudad de Cali ayuda a comprender el por qué surge en la ciudad el Festival Internacional de Ballet.

En Cali durante más de 70 años se ha desarrollado una tradición de Ballet. Desde los años de 1950 el Departamento del Valle del Cauca, ha sostenido una escuela de Ballet, primero como Escuela Departamental de Danza, articulada al Instituto Departamental de Bellas Artes; luego transformada como Instituto Colombiano de Ballet Clásico- INCOLBALLET.

---

² Bernadette Quinn, “Art Festivals and the City”, *Urban Studies*, Vol. 42, Nos. 5/6 (2005): 927- 943.

³ Dragan Klaic, Ugo Bacchella, Alessandro Bollo, Elena Di Stefano and Külli Hansen, *Festivals: Challenges of Growth, Distinction, Support base and internationalization*, (Estonia: Department of Culture, 2000), 48 .

⁴ C. Bailey, P. Stark, “Culture-led Urban Regeneration and Revitalization of Identities”, *Journal of Cultural Policy*, Vol. 10, (2004): 47-65.

⁵ ⁵ “10 Festivales. Valores e Impactos”, Ministerio de Cultura de Colombia

Pero ¿qué es el Ballet? El Ballet (del italiano balletto, diminutivo de ballo; en español baile) o danza clásica, es una rama de arte teatral y la forma de danza escénica más antigua de occidente. También es el nombre de la técnica. El ballet es una técnica universal con más de 300 años de tradición, fruto de la experiencia de numerosas generaciones de bailarines y maestros que hicieron el aporte inestimable de desarrollar técnicas para un uso más racional del cuerpo, para ponerlo en forma, convirtiéndolo en un cuerpo artístico. Sin la formación clásica, los bailarines nos arriesgamos a perder los orígenes de nuestro arte. El dominio de la danza clásica es la base fundamental para emprender el camino de la danza profesional.

EL PROCESO VIVIDO EN CALI Y SUS SITUACIÓN ESPECIAL DENTRO DEL CONTEXTO DEL BALLE EN COLOMBIA.

Históricamente Cali ha sido un centro cultural importante del sur-occidente del país y desde el año de 1932, organizo su vida cultural en torno al Instituto Departamental de Bellas Artes. Cabe indicar, también, que desde principios del siglo XX la ciudad construyo dos teatros de estilo italiano para el desarrollo de las artes escénicas: el Teatro Jorge Isaacs y el Teatro Municipal.

Antonio María Valencia.

En 1932 el músico y maestro Antonio María Valencia creó en Cali el Conservatorio de música, a partir del cual se organizaron en un solo eje cultural las otras escuelas de arte: Plásticas, Teatro y Ballet. La existencia de este Instituto y la influencia del Maestro Antonio María Valencia quien se formó en la Schola Cantorum de París, los años de 1920,

determinaron que en Cali el desarrollo del arte estuviera reunido en una visión de conjunto e irradiado desde una concepción humanista que ha permanecido.

Giovanni Brinati

La Escuela de Ballet fue fundada en 1950, pero se consolida en 1957 con la llegada a Cali del Maestro y coreógrafo italiano Giovanni Brinati, bailarín de la Opera de Roma y del Teatro alla Scala de Milán, quien venía de trabajar una temporada en el Teatro Sodre de Montevideo (Uruguay) y en la Paz, Bolivia. Inicia su trabajo en la Escuela Departamental de Teatro al lado de Enrique Buenaventura, montando la danza de Peraltica y el Diablo en la obra “A la Diestra de Dios Padre”. A partir de ahí nace una importante colaboración entre los dos artistas. Se crea el grupo de ballet de la escuela de Teatro y se inicia un periodo de montajes de obras que unen el ballet y el teatro, como Cenicienta, Tío Conejo Zapatero, Sueño de una noche de Verano, Edipo Rey. En la Escuela Departamental de Danza se encontraba la profesora inglesa Peggy de Buche, quien había llegado a Cali acompañando a su esposo que se había vinculado a la Universidad del Valle como profesor. Pasado un año, Brinati asume la dirección de la Escuela Departamental de Danza y los dos grupos de danza se fusionan en uno solo.

Bellas Artes, dirigida por Néstor Sanclemente vive una época de oro en donde teatro, música, artes plásticas y danza, se hermanan para producir obras como “Edipo Rey”, “Sueño de una noche de verano” entre otras, bajo la dirección de Maestro Enrique Buenaventura, quien permanentemente convocaba a muchas artistas alrededor de su trabajo. En el Conservatorio Antonio María Valencia, se encontraba en la dirección el Maestro Luis Carlos Figueroa, Jesús María Espinosa

en Artes Plásticas, Enrique Buenaventura en la Escuela Departamental de teatro y Giovanni Brinati en la Escuela Departamental de danza. Actores, bailarines, músicos, pintores y escritores compartían y realizaban proyectos en conjunto. En la Tertulia, primer museo de arte moderno que tuvo Colombia, Maritza Uribe de Urdinola, su fundadora y directora junto con Gloria Delgado y Martha Hoyos de Borrero impulsaban no solo las artes plásticas y la música sino la cultura en general. En Cali se realizaban grandes eventos que tuvieron repercusión nacional e internacional. La ciudad participaba y disfrutaba de las exposiciones y de los muchos artistas que la visitaban. Educada bajo la tutela del Maestro Antonio María Valencia y considerada su mano derecha, Susanita López dirigía con gran acierto el Teatro Municipal cuyas puertas estaban abiertas para los artistas de la ciudad.

A partir de 1961, se crean los Festivales Nacionales de Arte, organizados por el Consejo Académico de Bellas Artes y Extensión Cultural de Valle, integrado por los profesores Luis Carlos Figueroa, Enrique Buenaventura, Pedro I. Martínez, Giovanni Brinati, Gustavo Rojas y Gerardo Romero Restrepo, bajo la dirección del director Néstor Sanclemente, con una Junta Organizadora encabezada por Maritza Uribe de Urdinola, Julio Riascos, Jaime Lozano Henao, Efraín Vinasco, Gerardo Velasco y como Coordinadora Ejecutiva, Fanny Mickey. Tenía el Festival como objetivo, promover lo mejor del arte y la cultura nacional. Todas estas personas eran conscientes que debían competir abiertamente contra ferias y fiestas donde las corridas de toros, las reinas, los bailes y el alcohol, eran las actividades centrales. El Festival Nacional de Arte era de una calidad artística e intelectual de primer orden. Llegaban a la ciudad grandes orquestas, importantes intérpretes, como la ópera de Porgy and Bess, La Sinfónica Nacional dirigida por el Maestro Olav Roots, el Ballet de San Francisco, el American Ballet Theater, Tamara Toumanova, el Ballet de Georgia, entre otros. Existían en Cali

unos cinco grupos corales o más: La Coral Palestina, Coro Antonio María Valencia, Coro de la Universidad del Valle y Coros del Valle. Cali era reconocida en Colombia como capital de la cultura y se tenía un gran respeto por su público, como un público exigente y entendido. Cuan distinta culturalmente a la Cali de hoy.

Giovanni Brinati sembró el amor por el Ballet en Cali y creo el espíritu libre de la danza verdadera. Fundo el Ballet de Bellas Artes con el cual creo un amplio repertorio. Podemos mencionar entre otros, Impresiones en jazz, El Torero y la Muerte, Composición abstracta, Tancredo y Clorinda. Desarrolló su tarea durante 13 años y a finales de los años de 1960 regresa a su país, un tanto cansado y decepcionado del subdesarrollo cultural de nuestro medio. El ballet había nacido, pero, la Escuela se debatía en crisis permanentes debido a la concepción de academia privada⁶ el ballet era considerado como una práctica de elite y Brinati había concentrado sus intereses no tanto en la escuela, sino en el desarrollo del grupo profesional de Ballet que había logrado integrar y que iniciaba actividades a partir de las 6 pm. 10 pm. una vez terminadas las clases de la escuela. Quiere esto decir, que la estructura de la escuela no se desarrolló en verdad, de allí que, al pasar pocos años, como un ciclo inevitable, la escuela entro en crisis al no existir bases sólidas de continuidad y de desarrollo profesional.

En el año de 1970 Gloria Castro quien por recomendación del propio Brinati había viajado a Italia en búsqueda de mayor desarrollo profesional, regresa a Cali después de realizar una intensa actividad artística en Europa. Asume la

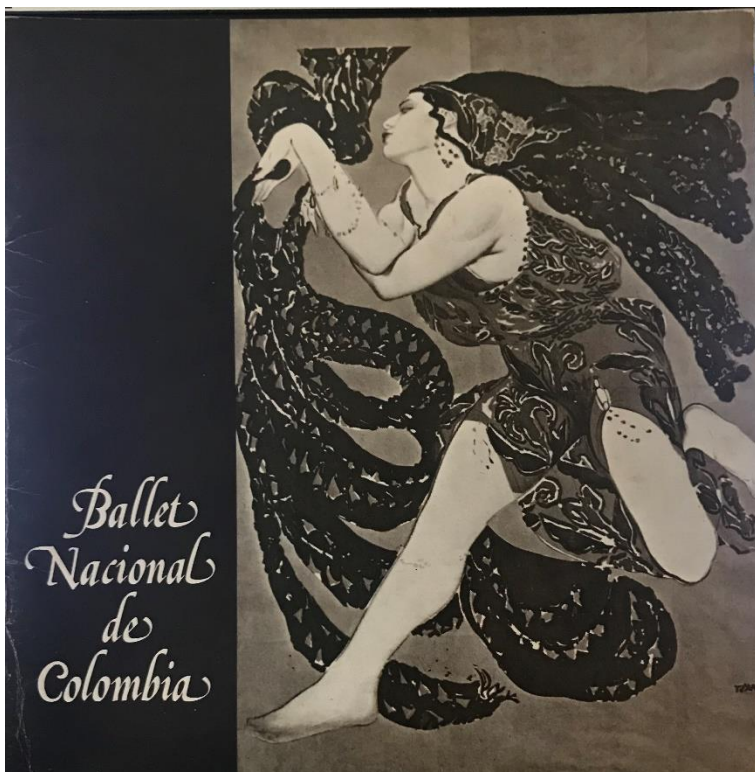
---

⁶ Una academia privada de danza cumple una importante labor social. Se caracteriza como el lugar donde se estudia danza. Se centra en la Educación Artista por el arte. Es decir, utiliza conocimientos técnicos y los valores del arte de la danza (cooperación, solidaridad, respeto por el otro, atención, etc.) No pretende formar bailarines profesionales, por tanto, no hay selección para ingreso, ni limite de edad. Ofrece variedad de formas de baile. Como educación artística se plantea el desarrollo de la sensibilidad humana. Como tiene costos, generalmente su mueve dentro de los estratos sociales 5 y 6.

dirección de la Escuela Departamental de Danza que había quedado acéfala por el regreso de Brinati a Italia. Reorganiza el plan de estudios y considerando que la Escuela Departamental de Danza era financiada por el Gobierno Departamental, propone orientar sus estudios a la profesionalización de bailarines clásicos. Idea que contó con el apoyo del director de Bellas Artes, Kurt Bieler Herrera, músico y primer violín de la Orquesta Sinfónica del Valle. Gloria logra la asistencia soviética en ballet y llega a Cali la maestra Margarita Grishkevich, persona y maestra extraordinaria. El Maestro Brinati, regresa a Cali a mediados de 1970 para regocijo de todos. Se vincula de nuevo a la Escuela como coreógrafo y profesor lo que fue un hecho extraordinario para la Escuela que de esta manera consolida un fuerte equipo de trabajo.

BALLET NACIONAL DE COLOMBIA 1980-1982

Establecido el currículo de la escuela, realizadas la selección de estudiantes, se inicia con gran intensidad un fuerte trabajo que en pocos años produjo excelentes resultados. Como culminación de este proceso con las estudiantes

de los cursos superiores y con la participación de bailarines varones internacionales invitados por Bellas Artes y Colcultura se crea el Ballet Nacional de Colombia que realiza dos importantes temporadas. En 1981 se realiza la primera temporada con la

participación del maestro Ugo Dell'Ara uno de los más importantes coreógrafos italianos del siglo XX con las obras de su autoría Sherazada y el Urlo (El Grito) y

Maria Antonia Garces, Margoth Fonteyn, invitado, Maestro Héctor Zaraspe

el Maestro Héctor Zaraspe importante pedagogo argentino invitados gracias al acuerdo entre el Instituto Departamental de Arte y Cultura (Bellas Artes) dirigido por María Antonia Garcés y Colcultura dirigido por Gloria Zea. Como hecho destacado de ese momento fue la presencia

en el estreno de la famosa bailarina inglesa Margoth Fonteyn invitada por Maria Antonia Garces, para este trascendental inicio a la profesionalización. La segunda temporada del Ballet Nacional se realiza en 1982 con un importante evento cultural reconocido por la prensa nacional como uno de los mayores logros artísticos de ese año. Esta segunda temporada del Ballet Nacional se destaca por la organización que se le dio. Se realizaron audiciones a nivel nacional para vincular bailarines colombianos, que se unieran al núcleo central de las 12 bailarinas caleñas.

Por otro lado, la Maestra Gloria Castro se convence que, dentro de la estructura de la Escuela Departamental de Danza, no se llegarían a cumplir los objetivos que se había propuesto para la profesionalización de bailarines. Decide apoyada por un grupo de personalidades de la cultura de la ciudad, preparar un proyecto que presenta al Ministerio de Educación Nacional, para la creación de un colegio de primaria y bachillerato especializado en la formación de bailarines

profesionales. Proyecto que el Ministerio de Educación Nacional aprueba mediante la Resolución 11050 de Agosto 4 de 1978, e inicia así, el primer y único bachillerato en Arte en Ballet Clásico de Colombia.

INSTITUTO COLOMBIANO DE BALLET CLASICO -INCOLBALLET-

El 2 de octubre de 1978 marca el día en que después de vencer mil y una dificultad se iniciaron actividades en el Instituto Colombiano de Ballet Clásico

Inicios de Incolballet. Primeros estudiantes

INCOLBALLET. Este hecho representó un hito en la historia de la educación artística en nuestro país y significó: la democratización del arte del ballet que hasta ese momento se consideraba privilegio de una selecta minoría; posibilitó el acceso a la formación artística. Hizo

posible el ingreso de varones quienes encontraron en el ballet una actividad digna y finalmente transformó el bachillerato tradicional al situar la danza clásica en el terreno de la educación formal. La Escuela Departamental de Danza de Bellas Artes a partir de ese momento tuvo un proceso de disolución gradual y los aportes que realizaba el Gobierno Departamental para su sostenimiento pasaron a garantizar el pago de los maestros artísticos y la administración del Instituto Colombiano de Ballet Clasico-Incolballet-, el Ministerio de Educación Nacional asumió el costo de los maestros de la formación común a través de la Secretaria de Educación del Departamento del Valle y hoy en día por la Secretaria de Educación del Municipio de Cali. INCOLBALLET es una propuesta

de formación popular que convoca estudiantes provenientes en un 94% de los estratos 1, 2 y 3. Es un colegio público de educación artística, de básica primaria, básica secundaria y media con especialidad en danza clásica. Ha sido considerado como modelo único en el contexto de la educación artística colombiana, en tanto que el arte en nuestro país había sido entendido hasta entonces como educación no-formal. INCOLBALLET conjuga dos cosas: El bachillerato con la formación artística especializada; ha puesto en evidencia la necesidad de darle a la educación artística otra dimensión, ha revelado el potencial artístico de nuestro pueblo y ha rescatado el proyecto de trabajar el arte fundado en nuestra cultura nacional.

EL BALLET DE CALI. 1988-1999

Una compañía de ballet es el punto más alto y destacado del trabajo de una escuela profesional. Es allí donde se consolidan todos los procesos artísticos. Es la compañía la que da sentido a la existencia de la escuela, posibilita el surgimiento de nuevas generaciones de bailarines y son estas generaciones las

que representan el desarrollo y la consolidación del presente y la garantía del futuro. Es aquí donde se forjan y crecen artísticamente los bailarines y los proyecta nacional e internacionalmente.

Consiente de crear el espacio para el desarrollo profesional Gloria Castro, habiendo graduado en Incolballet dos promociones de bailarines, decide dar este paso trascendental. Hacer una gran producción para presentar a la sociedad el primer núcleo de bailarines profesionales. Estudia muchas opciones y decide hacer un proyecto para la celebración de los 450 años de la Fundación de Cali. Opta finalmente por la realización de un ballet que narre la historia del ritmo salsa, tan arraigado en la ciudad, utilizando el lenguaje universal del Ballet dentro de los nuevos conceptos de la danza contemporánea. Realiza una investigación apoyada por Gary Domínguez de Taberna Latina, Rafel Quintero de Convergencias, expertos conocedores del mundo de la salsa en Cali y la etnomusicóloga Rocío Cárdenas. Una vez, con las ideas claras, busca respaldo en Cuba y Alicia Alonso le recomienda a Gustavo Herrera y autoriza su participación. Es así como el 26 de noviembre de 1986, basado en la idea original de Gloria Castro y concebida coreográficamente por el coreógrafo cubano Gustavo Herrera se estrena Barrio-Ballet con un éxito sin precedentes en la historia de la danza del país.

Recreo la historia rítmica del fenómeno salsa que refleja la problemática del mestizaje cultural latinoamericano. Esta obra abre el camino a la profesionalización de los recién graduados en Incolballet y en 1988 se crea oficialmente el Ballet de Cali que supero las compañías de ballet creadas en años anteriores. Se consolida como la única compañía de Ballet en Colombia con un trabajo continuo. Crea un repertorio de obras de carácter nacional, latinoamericano y universal. Revela lo mejor del espíritu nacional y

latinoamericano llevando la alegría de nuestras gentes en exitosas giras que cubrieron la mayoría del territorio nacional, Europa, Estados Unidos, Centro América y Sur América, ganando el reconocimiento nacional y mundial. El Ballet de Cali, se cierra en 1999 después de once años de actividades, debido a problemas económicos ocasionados por la crisis del Departamento del Valle del Cauca.

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE BALLET. 2000

Compañía Colombiana de Ballet. Tanguendonos

En el año 2000 la Maestra Castro, crea la Compañía Colombiana de Ballet vigente hasta el día de hoy. Con mayor nivel técnico y artístico que el Ballet de Cali, gracias al desarrollo alcanzado por la escuela. Esta compañía hereda el repertorio del Ballet de Cali y se crean nuevas obras tan importantes como, Obras Poéticas, Memorias del Dorado, Tanguendonos, Ultimo Botón, Raga, En el Olvido, Zebra, Locked Up Laura y muchas más. Entre el año de 2004 al 2014

realiza importantes giras por Sur América, Centro América, Europa con gran aceptación del público nacional e internacional. De esta manera de la mano de importantes maestros y coreógrafos que acompañaron el proceso del desarrollo artístico de los jóvenes talentos colombianos estos alcanzaron durante este periodo un importante nivel de maduración artística y técnica, que colocó a la Compañía Colombiana de Ballet en una de las más importantes compañías jóvenes de Latinoamérica.

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLE.

En el 2005 ante las protestas de la Maestra Gloria Castro por los hechos que impidieron injustamente la celebración del Día Internacional de la Danza, el Concejo Municipal escucha sus argumentos y aprueba mediante Acuerdo 162 del año de 2005, el proyecto presentado por el Concejal Milton Castrillón para que se adoptara la celebración del Día Internacional de la Danza en la ciudad de Cali y se apropiaron gracias a esta iniciativa unos recursos que hicieron posible su realización.

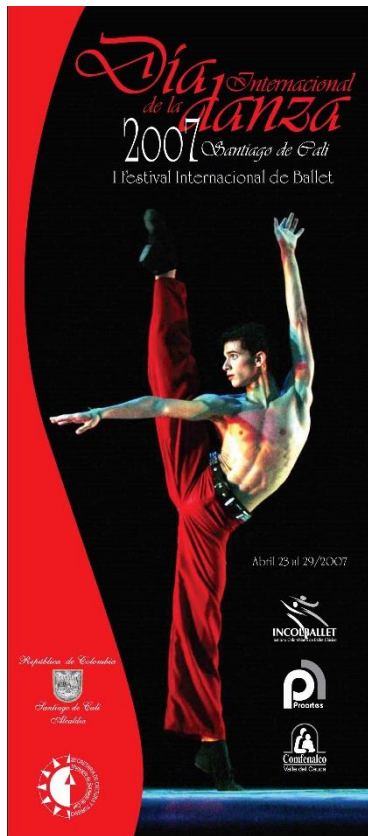
El Día Internacional de la Danza, 29 de abril fue creado por la Unesco en 1982 como homenaje al genio de la danza del siglo XVIII Jean Georges Noverre, (29 de abril de

1727 – 19 de octubre de 1810) un gran maestro, acometedor y tenaz como nadie, quien dio rumbo definitivo al arte del Ballet, indicando el camino a seguir. Fue reconocido y admitido entre los más grandes espíritus de su época, pero incomprendido, por el común de los hombres. Noverre lucha porque el ballet sea un verdadero arte, que sea independiente, que se baste a sí mismo, sin el apoyo de la declamación lírica. Pero no solo dotó de una doctrina al ballet de acción, (dramaturgia) sino que fue él quien inauguro el género. Exige que el ballet no sea belleza puramente visual, sino que la danza de acción hable al alma e interese por igual al corazón y a los ojos, que sea capaz de conmover al espectador. Sus extraordinarias teorías son válidas aun hoy en día. Sus libros son textos fundamentales en la formación de un bailarín profesional.

En el 2007 dentro del marco del Día Internacional de la danza nace el Festival Internacional de Ballet al interior del Instituto Colombiano de Ballet Clásico - Incolballet- como parte del desarrollo del proyecto artístico concebido por su fundadora Maestra Gloria Castro, sobre los principios de formación, producción artística y formación de públicos, en un esfuerzo conjunto con el Concejo Municipal y la Alcaldía a través de la Secretaria de Cultura y Turismo.

El Festival Internacional de Ballet surge con el propósito de promover y divulgar el arte del ballet y la formación de públicos. Visibilizar a la ciudad de Cali como centro colombiano de la danza clásica mostrando y reafirmando el talento nacional. Desarrollar un área educativa como componente pedagógico del Festival para la formación de públicos.

El primer Festival Internacional de Ballet se realiza entre el 23 al 29 de abril de 2009. Participaron compañías de primer nivel de 7 países, con sus figuras principales y obras de ballet clásico, neoclásico y contemporáneo: Compañía Miguel Robles de Argentina, Ballet Santiago de Chile, Etha Dame de Francia;

Espacio Alterno de Venezuela; Ballet Carmen Roche de España; Ballet Nacional de Cuba y Azoë Danza e Incolballet de Colombia.

La Gala inaugural se realizó el lunes 23 de abril a las 8 pm en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura, que en la primera parte del programa se inició con un apoteósico desfile de los 280 estudiantes de Incolballet y los integrantes de la Compañía Colombiana de Ballet de Incolballet, que generó la ovación de los caleños que llenaron el teatro. La segunda parte se presentaron las obras de los coreógrafos invitados: Mederith Rainey “REFLEJOS DE LUZ”, “CIEN GRADOS A LA SOMBRA”, “EL ÚLTIMO BOTÓN”. Cerro el programa la obra del

coreógrafo cubano Gonzalo Galguera, “CALI-DA MEMORIA”.

Sorprendieron por la calidad de sus exponentes el “TALLER DE CRÍTICA DE DANZA”, dictado por el maestro Carlos Paolillo, uno de los críticos más importantes de Latinoamérica y la conferencia: "EVOLUCIÓN DE LA ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO PARA LA DANZA y EL TEATRO", dictada en el Departamento de Artes Escénicas de la Universidad del Valle, por el maestro cubano Ricardo Reymena. El Maestro argentino Jorge Holovatuck, Profesor de Artes en Teatro y Profesor de Artes en Danza, con mención en Expresión Corporal (Área Transdepartamental de Formación Docente del Instituto Universitario Nacional del Arte). Especialista en Educación Artística con orientación Escénica y Producción de Lenguaje Teatral fue invitado por Incolballet para llevar a los estudiantes la apropiación de los principios básicos de la improvisación y el conocimiento de los conceptos básicos del arte teatral. Dirigió el montaje de nueve obras infantiles: “LA CAPA DEL OSO”, “LA NIÑA PERDIDA”, “EL BESO REAL”, “EL PRÍNCIPE FELIZ”, “SOLDADITO DE PLOMO”,

“LA BRUJA Y LAS NIÑAS”, “ACRISTAN”, “LOS SORDOS” y “PULGARCITA”. Obras que fueron estrenadas en Cali-Teatro los días 27, 28 y 29 de Abril y en las Comunas 14, 16 y 17 los días 27, 28 y 29 de Abril.

La Revista Danza Hoy de España registro así el Primer Festival Internacional de Balle de Cali:

Cerca de treinta años de actividades de Incolballet se traducen en un significativo número de bailarines egresados de sus filas que hoy ocupan posiciones destacadas en importantes elencos de América latina, Estados Unidos y Europa. Del mismo modo, sus proyectos formativos y de extensión se han convertido en efectivos agentes de cambio social, en un ámbito largamente signado por la violencia.

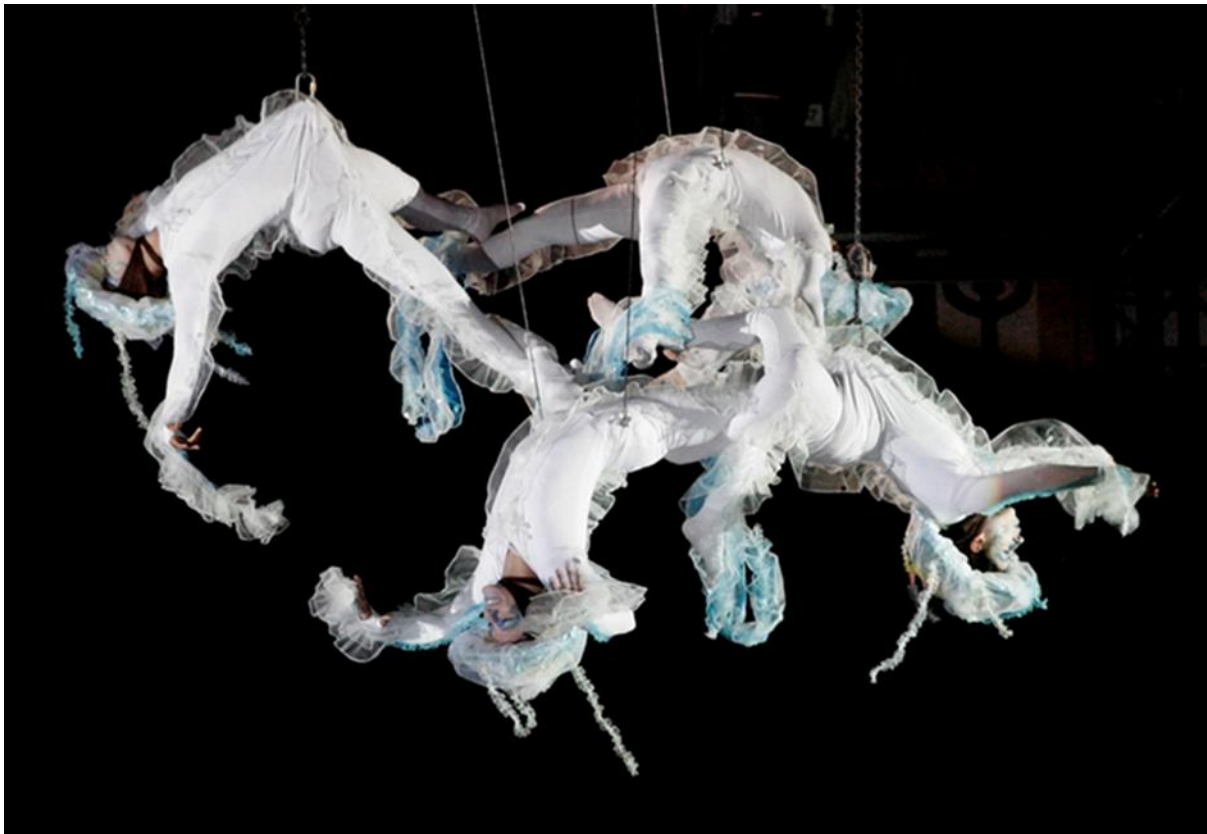
Un nuevo aporte de esta institución constituye el I Festival Internacional de Ballet de Cali, recientemente celebrado como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Danza. Siete compañías de ballet y danza contemporánea procedentes de Cuba, Argentina, Chile, Venezuela, España y Francia, junto a las delegaciones de Colombia, ocuparon los escenarios del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y el Teatro Jorge Isaacs, así como los espacios públicos alternativos, en programaciones caracterizadas tanto por su diversidad de tendencias, como por su eclecticismo conceptual y estético.

Inauguración Plaza de Toros. III Festival Internacional de Ballet

En el 2009 para el III Festival Internacional de Danza la Maestra Gloria Castro decide producir el evento inaugural gratuitamente en la Plaza de Toros. Lo que se constituyó en uno de los espectáculos más trascendentales de los festivales vividos y aplaudidos en Cali. Una programación especial, que incluyó obras como

la Danza Tradicional Coreana, en la que más de 100 bailarines danzaron en torno al fuego, incluidos los maestros, Álvaro Restrepo, Marie France Deluvian y Gloria Castro; El Vuelo de la Medusa, espectáculo aéreo, acompañado de música y juego de luces; bailarines, así como juglares, zanqueros y acróbatas, con la obra “Alegría Medieval”, conformaron el evento que tuvo como cierre el “II ACTO DEL BALLET GISELLE”, de gran riqueza escénica.

El vuelo de la medusa. III Festival Internacional de Ballet

En esta tercera versión se realizaron más de 30 funciones gratuitas en teatros, parques y plazoletas, con una asistencia aproximada de 50.000 personas. Dos de los principales logros del certamen lo constituyen el permitir a los ciudadanos acceder a espectáculos artísticos de talla mundial y demostrar la gran expectativa que existe alrededor de la danza clásica.

Debido al auge y consolidación del Festival Internacional de Ballet el Concejo Municipal le dio vida independiente del DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA,

mediante el acuerdo 0271 de 2009, mediante el cual se adopta el FESTIVAL INTERNACIONAL DEL BALLET en el Municipio de Cali, en la primera semana del mes de junio de cada año. Firmado por Milton Castrillón como Presidente del Consejo y Hébert Lobatón como Secretario. Sancionado por el doctor Jorge Iván Ospina como Alcalde de la ciudad.

El importante crítico de Danza del periódico “El País” de España Roger Salas, participo en el noveno Festival. Al referirse a las impresiones recibidas expreso: En pocos años el FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET se ha convertido en un Festival imprescindible, ha trascendido fronteras, ha hecho visible a Colombia en el campo de la danza internacional y ha consolidado un importante triángulo de festivales de ballet de la América Hispana con otros dos Festivales: el Festival Internacional de Ballet de Miami y el Festival Internacional de Ballet de La Habana.

Durante diez años consecutivos el FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET, se realizó anualmente en el mes de junio, pero por conflictos con la Bienal de Danza, la Alcaldía de Cali, decidió que a partir del 2018 se realizaría cada dos años.

La Bienal de Danza surge en el 2013 en medio de una fuerte controversia en la que participaron periodistas, artistas e intelectuales de la ciudad. La Ministra de Cultura presento a un selecto grupo de personalidades de Cali, su análisis de la necesidad nacional de crear una Bienal de Danza, en la que no participo ninguna persona del sector de la danza de Cali, con un claro desconocimiento a la importante labor que Incolballet ha desarrollado durante 35 años con resultados ampliamente conocidos y siete exitosas versiones del Festival Internacional de Ballet. Todo trabajo en beneficio de ampliar el conocimiento y apreciación de la

danza es bienvenido. Pero, así mismo, la abundancia de programas culturales propicia la duplicación de recursos y falta de continuidad en programas establecidos.

En el 2017 el Alcalde Mauricio Armitage presento al Concejo Municipal un proyecto de Acuerdo con el objetivo de modificar el Acuerdo 0271 de 2009, en el sentido que el Festival Internacional de Ballet se celebre cada dos años en razón a su coincidencia con la Bienal de Danza impulsado por el Ministerio de Cultura.

En las once versiones realizadas por el Festival Internacional de Ballet han participado compañías nacionales e internacionales de gran importancia, entre las cuales podemos mencionar: Nederlans Dans Theater de Holanda; Ballet Jazz de Montreal, de Canadá; Corpo de Brasil; Brenda Angiel, Argentina; Larreal RCDM, España; Ballet Nacional de Cuba; Carmen Roche, España; Danza Contemporánea de Cuba; Ballet Bohemia, Republica Checa; Deborah Colker, Brasil; Ballet Nacional del Perú, Ballet Nacional Sodre, Colegio del Cuerpo; Incolballet, Colombia, entre otros.

Los principales logros en los once años los podemos resumir de la siguiente manera:

- Asistencia de más de 604.135 mil espectadores
- Participación de más de 1.022 bailarines de carácter nacional e internacional
- Participación de 112 compañías nacionales e internacionales
- Generación de más de 1300 empleos directos e indirectos

12º FINBA 2020

El Festival Internacional de Ballet -FINBA- en el 2020 llega a su edición número doce, siendo el Festival Internacional de ballet de mayor tradición en nuestro municipio y en Colombia. Hace parte de la “Temporada de Festivales” promovido y financiado por la Alcaldía a través de la Secretaría de Cultura del municipio de Cali y llega a esta décimo segunda versión en medio de la terrible situación creada por el Covid-19, que condujo a pensar en la cancelación de todos los eventos culturales. Pero, el Alcalde Jorge Iván Ospina decidió no cancelar los Festivales previstos para el segundo semestre del año y en un acto de conciencia social, comprendió que hoy más que nunca el arte y todas las

manifestaciones que traigan alegría y esperanza en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, convierten a los Festivales en una necesidad, porque contribuyen a crear esperanza y fe en la vida. Por esa razón propuso transformarlos a la virtualidad.

Por tanto, el 12º Festival Internacional de Ballet -FINBA 2020- será un Festival transformado a la virtualidad donde el ballet, sus creadores y sus obras harán presencia a lo largo y ancho de las redes desde la ciudad de Cali. A partir del 30 agosto al 5 de septiembre del presente año cumpliremos nuestra cita habitual con la ciudad de Cali y danzaremos para decirle al mundo que, a pesar de las dificultades, “EL FESTIVAL VIVE” y “EL BALLE DEBE CONTINUAR”. Avanzamos con paso firme, proyectando la energía y la vitalidad del Ballet a nuestras gentes y conectándolo con el mundo internacional del Ballet y la danza contemporánea, manteniendo el dialogo de la interculturalidad artística, valorando la diversidad coreográfica que enriquece y desarrolla el arte de la danza escénica de la ciudad. Con la virtualidad aspiramos a salirnos de los espacios cerrados de los teatros e ingresar a las casas de todas las gentes, de todos los niveles sociales, para llevarles el disfrute del arte del Ballet.

Contaremos con nuestra propia plataforma virtual “FINBACALI”, con la página de Facebook “finbacali”, Instagram “Finba_cali” y Youtube “FINBACALI” donde todos nuestros seguidores se encontrarán con una parrilla de programación amplia y diversa dirigida a todos los públicos, con programas especialmente dirigido a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos.

Igualmente se realizarán conferencias; conversaremos con varios de los más relevantes críticos de ballet de Latinoamérica y Europa. Tendremos encuentros virtuales con bailarines y maestros que construyen a diario el mundo del Ballet. Así mismo, programas de interacción para que niños/as y jóvenes en conjunto

con los miembros de la familia, participen activamente en las lúdicas de ballet propuestas por el Festival. El programa “Galas de Ballet” contara con la participación de compañías nacionales e internacionales: Argentina, Cuba, Brasil, España, Italia, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y República Checa, Uruguay y Colombia como compañía anfitriona. Denominamos Gala a un espectáculo artístico de carácter excepcional, que cuenta con un programa donde se reúnen dos o más compañías o varios bailarines de prestigio en una sola noche. La Gala puede ser de Ballet Clásico, Neo-Clásico, Ballet contemporáneo o danza contemporánea. El 12° Festival Internacional de Ballet-FINBA 2020- ha concebido “Galas al Festival”, como un programa que está compuesto por dos compañías internacionales o nacionales por noche entre el 31 de agosto al 4 de septiembre del 2020. Al finalizar cada presentación directores, coreógrafos o maestros hablaran de los procesos de construcción de las obras y acerca de la realidad que vive la danza en cada país.

La inauguración que siempre ha tenido una gran importancia en la programación del Festival, en esta ocasión, apoyados en la virtualidad, tendremos una hermosa programación donde bailarines colombianos, residentes en la ciudad y en otros países, acompañados de bailarines internacionales invitados, unidos por la música compuesta expresamente por el músico y compositor Hugo Candelario nos harán llegar desde sus lugares (Suiza, Italia, Estados Unidos, Perú, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico entre otros) un mensaje de alegría y fe en la vida a través de la danza, coordinados bajo la mano experta del coreógrafo español Jorge García Perez. Se trata de abrir las puertas a la poesía y la magia extraordinaria del Ballet, para a través de las redes trascender los límites territoriales con este evento virtual.

Aceptamos el reto de la virtualidad y hemos comprendido los enormes beneficios que tienen las herramientas y tecnologías disponibles como es el de llegar a más asistentes nacionales e internacionales. El equipo organizador ha trabajado duro, con espíritu altamente positivo y con el convencimiento de que esta forma estamos contribuyendo a elevar la autoestima y mejorar su calidad de vida. Es importante dejar constancia que el arte del Ballet es una rama del arte escénico en el que la presencialidad del público es imprescindible y que el equipo que conforma el Festival Internacional de Ballet hace votos por un pronto regreso a los teatros. Hoy vivimos una circunstancia muy especial, pero marchamos adelante convencidos que pronto las cosas cambiarán y nos volveremos a encontrar y disfrutar del espectáculo en vivo.

CONCLUSION

Para concluir este resumen histórico sobre el Festival Internacional de Ballet, que refleja la tradición del ballet en una ciudad que muchas veces no comprende plenamente el beneficio cultural y social que su propio patrimonio cultural inmaterial tiene; además Cali es la única ciudad del país con esta importante tradición, de ahí nace su prestigio y el que se le considere como la ciudad del Ballet.

Para mayor comprensión, de la importancia de un Festival de Ballet, una rama del arte teatral con una tradición de 300 años y el significado que tiene el patrimonio cultural inmaterial acojo la definición que de estos hace la Unesco: “Es el conjunto de creaciones basadas en la tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo”⁷⁷. Lengua, literatura, música y danza, juegos y deportes, tradiciones culinarias, los rituales y mitologías, conocimientos y usos relacionados con el universo, los conocimientos técnicos relacionados con la

---

⁷⁷ Revista OMPI de febrero de 2012(Organización Mundial de la Propiedad intelectual)

artesanía y los espacios culturales se encuentran entre las muchas formas de patrimonio inmaterial.⁸ El patrimonio inmaterial es visto como un depósito de la diversidad cultural,⁹ y la expresión creativa, así como una fuerza motriz para las culturas vivas.¹⁰ Como se puede ser vulnerable a las fuerzas de la globalización, la transformación social y la intolerancia,¹¹ La Unesco alienta a las comunidades para identificar, documentar, proteger, promover y revitalizar ese patrimonio.¹²

Debemos analizar el tema de nuestro patrimonio inmaterial caleño, de sus artistas, artesanos y de todas las personas que contribuyen con fe y perseverancia a enriquecer el patrimonio cultural de la ciudad, para hacer la defensa cerrada de sus valores y hacer conciencia en nuestro de su importancia.

Considero de gran fundamental, además, esforzarnos en lograr una conceptualización de los festivales y en especial de un festival de arte como el que nos ocupa y que tenemos la obligación de garantizar su continuidad. Defendamos y luchemos por un mundo mejor donde el arte ocupe el lugar que le corresponde dentro de la sociedad. El arte desempeña un papel mediador y motor de la comunicación, nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general. Desde esta perspectiva, un Festival de Arte se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad.

---

⁸ «UNESCO ISSUES FIRST EVER PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE». UNESCO Press. 18 de mayo de 2001. Consultado el 5 de septiembre de 2009.

⁹ http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=30973&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

¹⁰ «UNESCO TO PROTECT MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY». UNESCO Press. 10 de mayo de 2000. Consultado el 5 de septiembre de 2009.

¹¹ «Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003». UNESCO. Consultado el 5 de septiembre de 2009.

¹² «Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003». UNESCO. Consultado el 5 de septiembre de 2009.

Hoy la sociedad actual esta coaptada por el entretenimiento, que Mario Vargas Llosa define como “una cultura donde no se habla de ningún libro sino de *El código da Vinci*, no se habla de pintura, escultura, música, danza clásica, filosofía ni humanidades en general, sino de películas, programas de televisión, videojuegos, mangas, música rock, pop, rap. La «cultura» es hoy diversión, y lo que no es divertido resulta no ser cultura; lo que vende es bueno, y lo que no conquista al público es malo; el mercado fija hoy el único valor...”¹³

Quiero, por tanto, dejar consignado en este documento algunas ideas que muchas organizaciones mundiales, lideradas en gran parte por la Unesco y el Ministerio de Cultura de Colombia han elaborado para contribuir a una mayor conciencia del valor de las distintas manifestaciones culturales.

“Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Mundial Inmaterial” Unesco.

En este documento emitido el 17 de octubre del año 2003 donde la Asamblea General de la Unesco aprueba la *“Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Mundial Inmaterial”* como un instrumento efectivo para proveer a los Estados miembros de la ONU un marco normativo que atienda las necesidades de reconocer, valorar y fortalecer los diversos elementos culturales que constituyen el patrimonio inmaterial para las comunidades e individuos que lo hacen sostenible. En él se conciben los festivales como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

En el mismo documento se valoran los festivales [...] *“como acontecimientos que propician mejoras sociales. Su valor como legado cultural para las generaciones venideras; la importancia que tienen en la formación de las identidades nacionales y regionales; el papel que tienen en la cohesión de las comunidades que a ellos asisten; la posibilidad que brindan de compartir una experiencia*

---

¹³ La civilización del espectáculo. Mario Vargas Llosa

valiosa y festiva a los miembros de la comunidad; su configuración como lugar de encuentro de grupos sociales diversos -edad, origen geográfico, ingresos económicos, creencias, tendencias y gustos-; el prestigio nacional e internacional que imprimen a los lugares donde se realizan; su capacidad de crítica e innovación frente al statu quo del arte y de las cosas; el incremento de las posibilidades de consumo de la comunidad local a partir de una oferta cultural ampliada; o la inclusión de la comunidad local en la preparación y desarrollo del festival, son ejemplos de las vías por las cuales los festivales pueden aportar de manera positiva a las sociedades que los realizan”. La Convención finalmente afirma que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, en particular, en los siguientes ámbitos:

- Artes del espectáculo
- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
- Técnicas artesanales tradicionales
- Tradiciones y expresiones orales
- Usos sociales, rituales y actos festivos

Ley 1185 del año 2008 (Ley que modifica la Ley 397 de 1997 -Ley General de cultura-

En la Ley 1185 del año 2008 Colombia incluye el Patrimonio Cultural Inmaterial –PCI-, esencia de los festivales, en el campo patrimonial. En el Artículo 8° de dicha ley se adiciono el Artículo 11-1 que a la letra dice: *Patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos,*

técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

Por todo lo anterior, considero importante ratificar que “los festivales de artes constituyen un acontecimiento cultural en muchos pueblos, ciudades y países de todo el mundo. Desde el punto de vista cultural, ofrecen una instantánea única de la identidad de una comunidad, brindan la oportunidad de revitalizar y conservar las prácticas culturales, y a menudo sirven como laboratorio creativo para los artistas contemporáneos. Desde el punto de vista social, sirven para reforzar el diálogo intercultural, promoviendo un entendimiento más profundo a través de la experiencia compartida; y desde el punto de vista económico pueden generar considerables beneficios financieros a largo plazo y muchas oportunidades laborales y comerciales.¹⁴”

También en el documento del Ministerio de Cultura “Diez Festivales” en su presentación el Ministerio dice: El Estado colombiano invierte una suma importante de recursos públicos en el apoyo de diversos festivales por los procesos culturales y sociales que generan y por su significado económico en las comunidades en donde se desarrollan. Son estas consideraciones que han venido exponiéndose por diversos autores en años recientes: a. Los festivales son eventos gracias a los cuales la cultura se revitaliza, reinventándose a sí misma por medio de un despliegue lúdico de sus imaginarios culturales. b. Los festivales, a su vez, “son acontecimientos artísticos o folclóricos que rescatan y

---

¹⁴ Revista OMPI de febrero 2012 (Organización Mundial de la Propiedad intelectual)

difunden las manifestaciones culturales y las tradiciones populares¹⁵. Son expresiones artísticas que dan vida nueva a los sitios que los cobijan: Las comunidades desarrollan en los festivales artísticos todo su potencial; al celebrar la diversidad y mejorar la calidad de vida, son concebidos de una manera holística por los administradores urbanos.¹⁶

GLORIA CASTRO MARTINEZ
DIRECTORA

12° FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLE- FINBA 2020-

---

¹⁵ 2 Olga Pizano Mallarino, Luis Alberto Zuleta, Lino Jaramillo, Germán Rey, La fiesta, la otra cara del patrimonio. Valoración de su impacto económico, cultural y social, (Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2004), pág. 20.

¹⁶ 4 Bernadette Quinn, "Art Festivals and the City", Urban Studies, Vol. 42, Nos. 5/6 (2005): 927- 943