

VIA KATLEHONG/ GREGORY MAQOMA

Via Kanana

10 y 11 de mayo 2019

Una calle y un ángulo recto. Paso, paso, paso, paso, la cabeza se tuerce. El coxis se saca hacia afuera, la cabeza se ladea rítmicamente. Se abren los brazos como dos alas, se pisa fuerte, se hunde la planta en el suelo. Se da una patada al aire, se gira, se gira, se da otra patada. Se sigue andando. La ciudad como espacio de danza política. ¿Qué gestos pueden romper un plano urbano demasiado fragmentado? ¿Cómo hacer unitaria la arquitectura y el cuerpo? ¿Cómo olvidarse de haber crecido en el *apartheid*? Y dos preguntas más: ¿cómo bailar la memoria y la historia de un país? ¿Cómo se coreografía la violencia?

Hay gris, hay techos de uralita y unas zapatillas Converse. El cuerpo sirve, entre otras cosas, para convertir una imagen en acción, en algo que se puede caminar. Gregory Maqoma (Soweto, 1973) analiza en *Via Kanana* la corrupción en Sudáfrica y las consecuencias del *apartheid* en el sistema político. Después de su desaparición, la incipiente democracia se comprometió a acabar con la pobreza, la opresión y la corrupción. Sin embargo, tal y como recuerdan los rótulos y el audio al principio de *Via Kanana*, el sistema sigue inmerso en una profunda crisis moral y económica. Para este proyecto Maqoma propuso a la compañía Via Katlehong colaborar juntos dada su fuerte relación con la danza *pantsula*. Esta nació en los años sesenta como un movimiento de resistencia a la violencia y opresión del *apartheid* sobre los ciudadanos negros. A través de gestos cotidianos y urbanos se fue configurando todo un sistema coreográfico que defiende lo comunitario, la libertad y la reivindicación política. Las influencias son

muchas y diversas. Se han apuntado ciertas conexiones con la danza tribal *barosotho*, la energía del cabaret de los años veinte, el *lindy hop* de Harlem, el *gumboot* (danza con botas de agua que consiste en golpear el suelo rítmicamente y que nació en las minas sudafricanas como un lenguaje secreto entre los propios trabajadores para comunicarse a escondidas del jefe), las películas de kung-fu o incluso el cine de Hollywood de los años cincuenta. En este sentido, y se hace necesario decirlo en el contexto cultural de España, podríamos trazar ciertas conexiones con el flamenco en cuanto a danza urbana, contestataria y que defiende un cuerpo político, un cuerpo que quiere hacerse presente. Curiosamente también en la historia del flamenco hubo un fuerte impacto de las películas americanas de los años cincuenta, pero esa es otra historia. Lo que nos importa ahora es saber que la danza *pantsula* nació con entidad propia para defender una manera de estar en el mundo y de estar en las calles. ¿Cómo puede un cuerpo olvidar tantos años de fragmentación urbana, control y violencia? De ahí la insistencia que vemos en los bailarines de Via Katlehong en dar patadas, buscar *al otro*, golpear el suelo, enraizarse a tierra.

Gregory Maqoma quería reflexionar sobre el contexto de su país trabajando junto a un colectivo que canalizara esa resistencia política. *Via Kanana* es un juego de palabras entre el nombre de la compañía Via Katlehong y la traducción de Canáa -la tierra prometida- en la lengua del pueblo sotho. Maqoma comenzó su formación en 1990 en Moving Into Dance, donde en 2002 se convirtió en el Director Artístico Asociado. Fundó el Teatro de Danza Vuyani (VDT) en 1999 después de haber estudiado en P.A.R.T.S bajo la dirección de Anne Teresa De Keersmaeker. Ha colaborado con numerosos artistas, como Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui o James Ngcobo. Uno de sus proyectos más conocidos es la trilogía *Beautiful* (2005), *Beautiful Us* (2006) y *Beautiful Me* (2008). Por su parte, la compañía Via Katlehong se formó en 1992, compuesta originalmente por jóvenes del municipio de Katlehong en East Rand, una zona conflictiva durante el levantamiento de 1980 en Sudáfrica. Dirigida por Steven Faleni y Bduru Mohlabane, la compañía está formada por una escuela y un equipo de dieciocho bailarines profesionales.

De todo ese impulso nace *Via Kanana*. “La gente joven se cuestiona el futuro, que está en manos de políticos corruptos. No solo sucede en Sudáfrica, sino también en Argelia y en muchos países occidentales”, afirma Maqoma. En escena recurre a referencias sonoras y visuales que ayudan a enmarcar la fuerza política y estética del proyecto. Mezclando el *kwaito* (música *house* que surgió en Sudáfrica en los años noventa) con algunos rasgos de baile *jive* o incluso de Michael Jackson, vemos proyectadas las fotografías de David Goldblatt sobre el *apartheid*, a modo de denuncia sobre todo

lo que aún no ha cambiado en Sudáfrica. Imagen, sonido y gesto funcionan como una unidad para el trabajo de los bailarines. Se trata de cuestionar las estructuras heredadas y de imaginar nuevos espacios para caminar, vivir y bailar. Si la arquitectura moderna trasladó de alguna manera los conceptos de planificación y de parcelación a las ciudades y por tanto a los cuerpos que las habitaban, aquí -como en tantas danzas políticas en distintos lugares del mundo- la coreografía sirve como un modo de ocupar lo urbano y volver a lo circular, el grupo, lo comunitario. Una plaza en la que bailamos. Una tierra prometida -Canaán o Kanan- en la que la sirena de la policía se convierte en sonido de música *kwaito*.

Ana Folguera

Traducción texto vídeo

La corrupción es algo de lo que hablamos, algo de lo que nos quejamos, algo de cuyos efectos nocivos somos conscientes, algo que, incluso el corrupto reconoce como negativo. Lo irónico y lo trágico al mismo tiempo es que, a aquellos que practican la corrupción, les encanta y lo peor es que los que no participamos directamente de ella, nos hemos acostumbrado y nuestro nivel de tolerancia ante la corrupción en África es sorprendente.

Lo irónico y lo trágico al mismo tiempo es que a aquellos que practican la corrupción les encanta y lo peor es que los que no participamos directamente de ella, nos hemos acostumbrado y nuestro nivel de tolerancia ante la corrupción en África es sorprendente.

Nivel de tolerancia ante la corrupción en África es sorprendente.

Estreno en España

País: Sudáfrica

Género: danza contemporánea

Coreografía: Gregory Maqoma

Compositor: Samuel Makhathade Khabane

Iluminación: Oliver Hauser, de Hauser Lighting Design

Vídeo: Jurgen Meekel

Vestuario: DarkDindie Styling Concepts

Texto: discurso inaugural de Patrick Loch Otieno Lumumba para la 3ª Convención Anticorrupción, ofrecido el 2 de diciembre del 2013 en el Hotel Africana de Kampala, Uganda

Imágenes, fotografías en blanco y negro: David Goldblatt

Bailarines: Tshepo Nchabeleng, Thato Qofela, Andile Nhlapo, Tshepo Mohlabane, Teboho Molelekeng, Abel Vilakazi, Nomasonto Radebe y Boitumelo Tshupa

Técnico de iluminación: Alexander Farmer

Producción: Damien Valette Prod

Coproducción de: Via Katlehong Dance, Maison de la Danse de Lyon, La Villette (París), Châteauevallon-Scène nationale

Agradecimientos: The Centre for the Less Good Idea, incubadora para las artes en Maboneng (Johannesburgo) fundada por William Kentridge

Duración: 1 hora (sin intermedio)

ACTIVIDADES PARALELAS

Charla de Elvira Dyangani Ose: *El ritual como institución. Notas sobre la acción colectiva y las artes escénicas en África* (Elvira Dyangani Ose es directora de The Showroom, Londres; profesora de Culturas Visuales en Goldsmiths, Londres; miembro del Thought Council de la Fondazione Prada, Milán, y de Consejo Asesor de la Tate Modern).

11 de mayo - 19.00 h

Encuentro con el público al finalizar la función

11 de mayo

#ViaKanana
@TeatrosCanal

 **TEATROS
DEL CANAL**