

E ENTREVISTA. GEMA PINTO DÍAZ, directora de Academia de Baile Flamenco Alboreá:

“El flamenco es la forma de expresarme, relacionarme, pensar y hacer todo...”

TRAYECTORIA. Llegó a Valdivia para estudiar Biología Marina en la Universidad Austral, en 1995, y hoy es voz autorizada y referente de la danza española.

Carlos Ross Rojas
equipo.cronica@australvaldivia.cl

Gema Isabel Beatriz Pinto Díaz desde muy joven supo que su pasión era el baile. A los siete años tuvo su primer encuentro con la danza española y el ballet clásico en la Academia de Danzas de Betty Chávez en Punta Arenas, lugar donde también aprendió sobre el zapateo americano, patinaje artístico, teatro y danza contemporánea. Fue en esa academia que supo que el baile era lo suyo y que la acompañaría toda la vida. Cuando sus padres se cambiaron de ciudad y se fueron a vivir en Puerto Montt, en 1990, ella inmediatamente se inscribió al Centro Español para bailar danza española. Lugar donde estuvo hasta 1995, año en que se vino a vivir a Valdivia con el fin de estudiar Biología Marina en la Universidad Austral de Chile.

Su comienzo en la ciudad no fue fácil, ya que cuando lle-

gó no existían academias de danza española y flamenco. Motivo por el cual fue autodidacta, continuando su aprendizaje con distintos profesores de Chile y España. Todo cambió cuando conversó con Luis Cuvertino en el tiempo que era alcalde de Lanco y fue ahí donde realizó clases para niños y niñas de distintos colegios. Después continuó en la Escuela Española y diferentes lugares.

Desde el 2010 es bailaora, directora, profesora y coreógrafa de la academia Alboreá. Actualmente tiene 30 alumnas y realiza sus clases en Black Gym, ubicado en Baquedano 628 en Valdivia. Desde su inicio han participado de festivales internacionales y nacionales. Compartiendo talleres y escenario con especialistas de otros países. Dentro de sus últimas presentaciones destaca realizar el número de clausura a la del acto central que organizó la Municipalidad de Valdivia por el Día Internacional de la Mujer en el Teatro Lord Cochrane; y

GEMA PINTO DÍAZ SE DEDICA A LA DANZA DESDE NIÑA. VIVE Y TRABAJA EN VALDIVIA DESDE 1995.

¿Qué es el flamenco?

● El flamenco es una danza que se origina Andalucía. En esencia es expresión intensa de emociones con movimientos precisos gestos apasionados y golpear rítmico de los pies. Es una expresión artística resultante de la fusión de la música vocal, danza y guitarra. Donde aparece el canto, baile y toque. También es considerada una manifestación cultural inmaterial de la Humanidad así fue dictada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, el 16 de noviembre de 2010.

también en la Fiesta del Libro realizada por la Municipalidad de Los Lagos.

¿Qué es el flamenco para usted?

-En lo personal, el flamenco para mí es la forma de expresarme, relacionarme, pensar, de ser y hacer todo, caminar, conducir, etc. Significa transmitir la base de cualquier arte y se crea un lenguaje propio. Es como un bicho que se mete dentro del cuerpo y hace que tus penas, alegrías y tus emociones quieran salir por todo tu cuerpo. Es aprender otro idioma, terapéutico, obliga a sentir y a soltar, a comunicar, demasiadas cosas para ponerlo en una frase.

¿Qué aspecto cultural tiene?

-Es una manifestación cultural única y múltiple, símbolo de identidad de Andalucía y que la representa artísticamente en todo el mundo. La Unesco incluyó el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en noviembre del 2010. Su vestimenta tiene que ver según los distintos palos o ritmos, depende de la ceremo-

(viene de la página anterior)

nia en que se desarrolle. El carácter del baile es como se usa el vestuario. Su influencia, es árabe judía y sindi. Antiguamente se usaba grandes faldas amplias, y las señoritas más elegantes, repudiando la moda francesa, incluyeron Farez, vuelos, sombreros, faldas amplias y mucho accesorio, y así se dice que surge el vestir flamenco.

¿Cómo se inició en el flamenco?

-Me inicié en Punta Arenas a los seis años en la academia de Ballet de Bety Chávez Recabal. Ella me motivó como profesora desde un principio, desde mis tempranos pasos como bailarina clásica y de danza española, además de otros bailes que se enseñaban en esta academia. La adicción a la danza de enseñanza y transmitir. Yo era muy tímida y bailando me sentía que era libre.

¿En qué consiste una Escuela de flamenco?

-Una escuela de baile flamenco consiste en difundir este arte el baile flamenco y ojalá en todas sus expresiones, cante y guitarra también. El objetivo es formar bailaoras y bailadores, comprendiendo y que sean capaces de ejecutar los códigos del flamenco en tablados, teatro, entre otros. Esto siendo solista o en forma grupal. Además, en el caso de mi escuela buscamos incentivar a ser “familia flamenca”, cultivar la amistad, el compañerismo, el empuje y el trabajo en equipo sobre todo siendo mujeres y que tenemos diferentes problemas y situaciones de vida. Si puedo mencionar algunos beneficios del baile flamenco es que tonifica el cuerpo, ayuda al equilibrio y mejora la capacidad cardiovascular. También es beneficioso para la espalda por la flexión y postura, ayuda a la salud de los huesos, quema calorías, mejora la concentración porque hay que memorizar los movimientos. Ayuda al estrés y la ansiedad porque se libera y suelta energía. Favorece la autoestima porque siempre estás logrando metas, entonces aumentas la confianza y mejor el círculo social personas con la misma pasión que tú.

¿Qué actividades han realizado en la academia?

-Además de las clases, regalo una clase quien quiera conocer esta es danza. Esto para mostrar el trabajo. Hemos participado en el aniversario de la Región de Los Ríos durante dos años seguidos, también fuimos invitados por la Municipalidad de Valdivia a

CARLOS ROSS R.

RECOMIENDA LA PRÁCTICA DEL FLAMENCO PARA CONOCER LA CULTURA ANDALUZA, PERO TAMBIÉN PARA FORTALECER EL DESARROLLO PERSONAL

participar de diferentes celebraciones, y nos presentamos dentro y fuera de la región. Además de las juntas para compartir y hacer juerga flamenca dentro de nuestra escuela para fiar más los lazos. Ahora como novedad tenemos el honor de recibir como director en conjunto conmigo, al maestro Felipe Clivio Peirano; bailaror, coreógrafo y profesor chileno quien es reconocido internacionalmente. Él está radicado hace 18 años en España, participando activamente en los mejores estados y escenarios del mundo, con un tremendo desarrollo técnico e interpretativo, que lo ha llevado a bailar en las mejores compañías españolas, como la De María Pagés, Javier Latorre, Rafaela Carrasco, Carmen Motta, viajando también a Londres y ahora pronto a Mónaco a bailar al Grand Prix. En marzo tuvimos el honor de tener en nuestra escuela al maestro al maestro Felipe Clivio, dando una clase magistral donde participó todo el alumnado. Y en adelante estará viniendo regularmente para poder seguir trabajando juntos y haciendo muchas cosas en pro del arte. Para quienes deseen aprender flamenco, el consejo que puedo dar es estudiar mucho y te-

“ Si puedo mencionar algunos beneficios del baile flamenco es que ayuda a la salud del cuerpo, a superar el estrés y la ansiedad porque se libera y suelta energía...”

“ Este baile se mete dentro del cuerpo y hace que tus penas, alegrías y tus emociones quieran salir por todo tu cuerpo. Es aprender otro idioma, terapéutico, obliga a sentir y a soltar, a comunicar, demasiadas cosas para ponerlo en una frase....”

Gema Pinto Díaz
Directora Academia Alboreá.

ner mucha disciplina. Para un principiante, tener paciencia, entenderlo, gustarle y sobre todo disfrutar la danza. Y para alguien que quiera dedicarse profesionalmente, además de gustarle, dedicarse y amar esto, siempre estudiar, tener mucha disciplina y escuchar, escuchar mucho el cante, la guitarra, o sea escuchar la música flamenca, para así ir educando el oído, y entender esta danza ancestral tan maravillosa, que enamora, fanatiza y se vuelve una forma de vida.

CARACTERÍSTICAS
¿Qué tipo de música identifica el flamenco?

-Tiene carácter rítmico, existen distintos palos, se dice así por el árbol genealógico del flamenco. Cada ramita es un palo, un cante distinto. Existe el cante hondo, es el cante grande profundo, emotivo, de compás lento, que expresan dolor, desesperación, sufrimiento, se dice que la solea es la madre de todos los cantes. Está el cante intermedio, varía en tono y temática por ejemplo las banderas. Junto con el cante chico, ligero y festivo, en reuniones sociales por ejemplo se da la bulería, son alegres de celebración y júbilo. Todos los palos transmiten historia, tradiciones, emociones

del pueblo andaluz. Con años ha evolucionado pero su autenticidad y esencia es la misma. El compás es la métrica musical del flamenco, el parámetro que más secretos guarda para el oyente, es uno de los principales obstáculos que presenta el flamenco, lograr comprender cómo se regula en distintos estilos es una ardua tarea. La forma en que se mide es por oído. Existen tres especies de compás, el ternario que es el predominante, por ejemplo de las regiones de Huelva, Málaga, Granada, en 3/4 y 3/8. También se encuentra el compás binario, en dos o cuatro partes (como los tangos), los tiempos y sus derivados, rumbas, garrotín, farruko, y taranto, etc. Donde un tiempo es el silencio y se tocan los otros tres pulsos juntos son bailables y más alegres. También está la Paz de Amalgama que se compone de un binario y un ternario, se hizo octavos y 3/4 o viceversa. Da lugar al compás de 12 tiempos y con lo que se construye la clave rítmica de los más importantes estilos del flamenco por ejemplo la soleá, la figurilla, la bulería y las cantinas. El Tanguillo de Cádiz es otro ritmo del flamenco, es un estilo único con rítmica particular superponiendo dos especies diferentes compases, por lo que resulta ser un poli ritmo.

¿Qué vínculo existe entre el flamenco y la guitarra?

-No siempre hubo guitarra, al principio había solo cante (voz) y palmas y a finales del siglo XIX después de la guerra y con los cafés cantantes y el gusto por lo andaluz, los concertistas de guitarra académica incluyen en sus programas obras con influencia popular, y los tocadores dejan la función de cantar o tocar y se dedican a acompañar, ahí nace la guitarra flamenca y gracias a dos imprescindibles de la historia Ramón Montoya y el Maestro Paco de Lucía, la guitarra ha evolucionado y la afición por ella es enorme.

¿Cuáles son sus cantaores más importantes?

-Pastora María Pavón, La Niña de Los Peines, la mejor y, además mujer. Dominaba todos los estilos y comenzando con apenas ocho años. Camarón de la isla y José Monge Cruz son otras de las principales figuras del flamenco. Fue un revolucionario y su colaboración con grandes artistas, Paco de Lucía entre ellos. Paco Cepero y Tomatito, en 1989 con su disco “Soy gitano” que fue el más vendido en la historia del Flamenco. También se encuentra Manolo Caracol quien fue innovador en su tiempo y uno de los mejores. Luego aparece Lola Flores, la Faraona, quien con 10 años, cantaba y bailaba. No debo dejar de mencionar a Enrique Morente, él renovó el Flamenco con su voz personal, sin duda fue un gran artista. También existen cantaores de estos tiempos como Estrella Morente que es una de las mejores y ha obtenido muchos premios. José Mercè también uno de los grandes junto con Carmen Linares, que se considera una leyenda. Ella ha cantado con todos los grandes cantaores y además con la Filarmónica de Nueva York, y así muchos más cantaores que también son unos genios dentro del flamenco.

¿En qué consiste el movimiento de manos y el taconeo?

-El zapateado es la expresión más poderosa, es un instrumento, marcando el compás, dialogando con la guitarra y el cante. Es la habilidad técnica y la precisión del bailaror, cuenta una historia y emociones de acordes, es un lenguaje. Las manos son como palomas, o los caracoles, son parte fundamental de lenguaje del Flamenco. Hay variedad de gestos que identifican diferentes emociones, delicados o enérgicos, tristes y alegres. CS