CRONOLOGÍA ACOTADA DEL BALLET NACIONAL DEL SODRE (MONTEVIDEO-URUGUAY)

CARMEN RUEDA BORGES

Departamento de Educación Artística – Administración Nacional de Educación Pública (Uruguay) carmenruedaborges@hotmail.com

RESUMEN

Este artículo sintetiza la investigación del Cuerpo de Baile del SODRE (Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos - Uruguay) desde su fundación en 1935 hasta su transformación en Ballet Nacional SODRE entre 2010 y 2017. Su pertinencia se debe a la vacancia musicológica de una visión global del desarrollo de la danza clásica uruguaya. Para poder abarcar la historia de la institución, se retoman los postulados de Leonardo Waisman (2017) y Carl Dahlhaus (1997). Del análisis de las fuentes documentales —programas de mano, fotografías y resoluciones gubernamentales—, y de las fuentes orales —entrevistas realizadas a los bailarines fundadores entre 1996 y 2014— se propone una organización cronológica de las actividades del Cuerpo de Baile del SODRE en cinco etapas.

Palabras clave: Danza clásica, Ballet, Cuerpo de Baile del SODRE, Ballet Nacional SODRE, Danza clásica uruguaya.

SUMMARIED CHRONOLOGY OF THE SODRE NATIONAL BALLET (MONTEVIDEO-URUGUAY).

ABSTRACT

This article synthesizes the research of the SODRE (Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos - Uruguay) Dance Corps from its foundation in 1935 until its transformations into the SODRE National Ballet between 2010 and 2017. Its relevance is due to the musicological vacancy of a global vision of the development of Uruguayan classical dance. In order to cover the history of the institution, the postulates of Leonardo Waisman (2017) and Carl Dahlhaus (1997) are retaken. From the analysis of the documentary sources —hand programs, photographs and government resolutions—, and of the oral sources —interviews carried out whit the founding dancers between 1996 and 2014— a chronological organization of the activities of the SODRE Dance Corps is proposed in five stages.

Keywords: Classical Dance, Ballet, SODRE Dance Corps, SODRE National Ballet, Uruguayan Classical Dance.

Introducción

Este artículo¹ presenta —atendiendo la carencia de una visión integral sobre el desarrollo de la danza clásica en Uruguay— una acotada cronología del Ballet Nacional del SODRE (en Uruguay, el Servicio Oficial de Radiodifusión y Espectáculos). Como base teórica se retoman ideas planteadas por Leonardo Waisman en 2017.² El musicólogo propone la necesidad de construir una historia musical latinoamericana que, sin caer en el error de considerar a los protagonistas como "héroes", busque obtener una linealidad de los principales hechos, a partir de una observación cronológica de los acontecimientos. Para determinar qué se consideran "hechos" en musicología

¹ Este artículo se enmarca en mi actual proyecto doctoral, que realizo dentro del programa de la Pontificia Universidad Católica Argentina. El mismo se titula "Los inicios del ballet en Uruguay: *Nocturno nativo*, de Vicente Ascone, y la creación del cuerpo estable del SODRE" y está dirigido por la Dra. Silvina Luz Mansilla.

² Waisman, Leonardo. "Grandes relatos sin metarrelatos". Revista Argentina de Musicología 18, Buenos Aires, AAM, 2017, pp. 17-26.

CRONOLOGÍA ACOTADA DEL BALLET NACIONAL...

Revista del IIMCV Vol. 35, N°2, Año 35 - ISSN: 2683-7145 Artículo / Artícle

histórica, se recurre también a Carl Dahlhaus³, quien distingue entre los documentos y los datos que el historiador posee y los hechos que reconstruye. Estos últimos son presentados como *hipótesis*, es decir, a partir de una búsqueda de los motivos y las ideas que explican esos datos.

Se toma el reto de formular una narrativa que identifique el aporte de los bailarines, describa las etapas de consolidación, observe las transiciones y sugiera interconexiones. Se realizó una investigación documental en los archivos del SODRE, basada sobre todo en los programas de mano, en fotografías y resoluciones gubernamentales. Se incluyen también las fuentes orales de los bailarines fundadores. Se tiene en cuenta la selección de ballets integrados al repertorio, los bailarines participantes junto a sus coreógrafos y los directores de orquesta de las temporadas de ballet.

La organización cronológica de las actividades del Cuerpo de Baile del SODRE surge del análisis de las fuentes primarias, y se propone una historización en cinco etapas. La etapa precursora comprende el período 1935-1956, desde el estreno del ballet *Nocturno nativo* de Vicente Ascone (1935) y la alternancia de coreógrafos franceses y rusos, entre otros (Roger Fenonjois y Tamara Grigorieva) hasta 1956. Con la Resolución Nº 4599 del 27 de agosto de 1935 el Ministerio de Educación y Cultura uruguayo creó el Cuerpo de Baile del SODRE. Su función inaugural se realizó el sábado 23 de noviembre de ese año con el ballet *Nocturno Nativo* del compositor Vicente Ascone. El bailarín y pianista Alberto Pouyanne creó la coreografía. Participó la Orquesta Sinfónica del SODRE bajo la dirección de Lamberto Baldi.

Un año después comenzó la alternancia de coreógrafos franceses y rusos. Roger Fenonjois formó parte del Cuerpo de Baile en 1936. El SODRE lo contrató entre 1949 y 1951. Tamara Grigorieva ingresó como directora del cuerpo de Baile en 1951—había sido alumna directa de George Balanchine hasta 1955. En 1956, el SODRE contrató nuevamente a Roger Fenonjois por un año.

El segundo período abarca de 1957 hasta 1970 y está marcado por la participación de bailarines argentinos. En 1957, las autoridades del SODRE decidieron convocar como coreógrafo al polaco Yurek Shabelewsky, quien había sido invitado en varias temporadas del Teatro Colón de Buenos Aires para crear la coreografía de *Petrouchka*, la *Sinfonía Fantástica* y el *Príncipe Igor*. En ese momento dirigía el Ballet del Teatro Argentino de La Plata. Cuando toma posesión del cargo en el Cuerpo de Baile del SODRE, Shabelewsky solicitó la contratación de nuevos bailarines para apuntalar al grupo. Así, se incorpora, entre otros, a Margaret Graham, Tito Barbón, Eduardo Ramírez, Mischa Dimitrievich y Leonor Farulla.

³ Dahlhaus, Carl. Fundamentos de la historia de la música, Barcelona, Gedisa, 1997, pp. 45-56.

Figura 1. Olga Banegas en posición estática, representando a una de las "Estrellas" del ballet Nocturno Nativo. 22/11/1935. Ensayo general

Entre 1960 y 1963, la Escuela del SODRE cerró sus puertas por motivos económicos. Entonces, Margaret Graham (también llamada Peggy) y su esposo Tito Barbón impartieron clases privadas de danza clásica en el Teatro Odeón. La Escuela del SODRE reabriría en 1975 cuando el Ministerio de Educación y Cultura inauguró la actual Escuela Nacional de Danza, gracias al impulso y perseverancia de ambos bailarines.

Entre 1963 y 1974, el Cuerpo de Baile del SODRE estrenaba temporadas pero sin una escuela estatal que impartiera clases. La formación de los bailarines integrantes del mismo se realizaba en el ámbito privado, dirigida por Graham y Barbón.

En 1964, Shabelewsky ya no era director del Cuerpo de Baile del SODRE. Lo sucedería la bailarina principal del Teatro Colón de Buenos Aires, María Ruanova, que incentivó la visita de figuras internacionales para estrenar las temporadas de ballet. Ruanova invitó al coreógrafo William Dollar para estrenar el ballet El combate, que sería interpretado por los bailarines Walter Arias y Olga Bérgolo. Federico García Vigil dirigió la Orquesta Sinfónica del SODRE. También en ese año ingresa la bailarina Sara Nieto, alumna de la academia de Eduardo Ramírez. Años más tarde, llegó a ser primera bailarina por concurso. La directora Ruanova invitó además al coreógrafo

británico Norman Dixon, quien preparó y estrenó La fille mal gardée y Bodas de Aurora con el Cuerpo de Baile del SODRE.

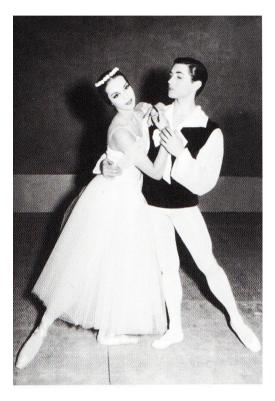

Figura 2. Eduardo Ramírez junto a Rosario Hormaeche interpretando Las Silfides, Temporada de 1957

Se constituye una tercera etapa, desde 1971 a 1984 debido a dos hechos significativos. El 18 de septiembre de 1971 se incendió el Estudio Auditorio del SODRE y el 27 de junio de 1973, se produjo en Uruguay un Golpe de Estado. En este contexto, los recursos fueron limitados. El bailarín Walter Vieytes fue integrante del Cuerpo de Baile del SODRE durante la época de facto, junto a Sandra Giacosa. Ambos recuerdan que reciclaban materiales para las escenografías de las puestas en escena.

Al carecer de una sala propia, el Cuerpo de Baile ensayaba de manera itinerante. Bailaron en el gimnasio del Club Atenas, en el Teatro Odeón, en el Teatro Solís y en el teatro El Galpón. Este último, fundado en 1949, fue disuelto por el decreto del 7

84

de mayo de 1976. Según Arlington, "la dictadura ilegalizó a la institución, disolvió su elenco, confiscó sus bienes y prohibió toda actividad teatral y cultural a sus integrantes"4. El Cuerpo de Baile también se presentó en la Sala Brunet -denominada Auditorio Nelly Goitiño desde 2008- y en la Sala B del Auditorio del SODRE, que no había sido afectada por el incendio.

El coreógrafo durante este período fue Domingo Vera, que incorporó coreografías innovadoras y le dio continuidad de clases, ensayos y estrenos al Cuerpo de Baile del SODRE. Junto a Margeret Graham, lograron mantener el nivel alcanzado más allá de los problemas de infraestructura que ocasionó el incendio de la sala principal.

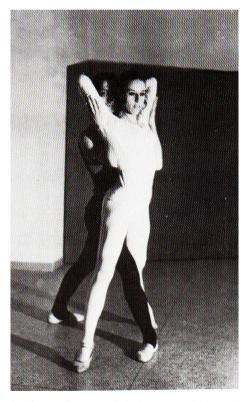

Figura 3. El coreógrafo Domingo Vera le indica una posición a Ana María Medina. Foto de ensayo de 1976

⁴ BALLET NACIONAL del SODRE. 80° Aniversario (1935-2015). Montevideo, Palabra Santa Editorial, 2015, p. 127.

CRONOLOGÍA ACOTADA DEL BALLET NACIONAL...

Revista del IIMCV Vol. 35, N°2, Año 35 - ISSN: 2683-7145 Artículo / Article

Las visitas de los coreógrafos Yurek Shabelewsky en 1975 y de Tamara Grigorieva en 1978 y 1979, reforzaron el aspecto técnico y potenciaron la capacidad artística de los integrantes del Cuerpo de Baile, complementando lo que enseñaban los coreógrafos locales. Además, el bailarín Eduardo Ramírez –bailarín principal en 1976 en los estrenos del teatro El Galpón- y el primer bailarín Alejandro Godoy, quien asciende a ese rol en 1980 también en esa sala-, fueron integrantes fundamentales en las reposiciones de El cascanueces (1971), Las Silfides (1972), La Peri (1973), Capricho español (1974), Pas de Deux de Cascanueces (1975), Coppélia (1976), Giselle (1977), La Viuda Alegre (1978), Carmina Burana (1979), El Lago de los Cisnes (1980) y Luisa Fernanda (1981).

85

Luego, en 1982, el SODRE "le abre las puertas a una coreógrafa nacional independiente: Elsa Vallarino (1924-1998), bailarina y maestra de danza contemporánea de gran influencia en varias generaciones de bailarines nacionales"⁵. Bajo su dirección se presentaron al público las obras: Francesca Da Ramini (1982), El Corsario (1983) y Las Sílfides (1984), entre otras.

El cuarto período, de 1985 a 2009, coincide con la restauración democrática y las inauguraciones de dos salas importantes. En 1985, se restituyó el gobierno democrático en el Uruguay con la primera presidencia del Dr. Julio María Sanguinetti. Ese año, se celebraron los cincuenta años de la fundación del Cuerpo de Baile del SODRE. Para ello, el coreógrafo Domingo Vera estrenó en el mes de agosto Retrato de Edith Piaf, llevada al escenario alternadamente por las bailarinas Mariel Odera y Sandra Giacosa, agotando las entradas de la sala José Brunet en todas las actuaciones. El programa incluía, además, las obras Mutaciones de Tchaikowsky, Danzas Concertantes con música de Dimitri Schostakovich y fragmentos de La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky. Todas las coreografías fueron creadas por Eduardo Ramírez, quien invitó a bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires para reforzar el elenco. El espectáculo finalizaba con Retrato de Edith Piaf. Según la crítica en los periódicos de la época, fue un éxito rotundo. Con esta obra, parte del Cuerpo de Baile viajó a la Habana para participar del Décimo Festival Internacional de la Danza. Domingo Vera asumió doble rol: de coreógrafo y bailarín. En la presentación del Festival, los uruguayos bailaron con gran profesionalismo. A su regreso, las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura le informan que el Ballet del SODRE tenía asignado un teatro: la sala José Brunet, denominada en la actualidad Auditorio Nelly Goitiño, desde 2008.

En 1987, el coreógrafo ruso Vilen Galstian llegó al país para dirigir el Cuerpo de Baile del SODRE. Amplió su repertorio, mejoró su técnica en los ensayos, y compartió su experiencia adquirida en el Bolshoi. Acrecentó el repertorio con *Gayané*, ballet en cuatro actos con música de Aram Khachaturian, estrenado en Rusia en 1942. El coreógrafo rumano Gigi Caciuleanu, que llegó desde Francia, también aportó con su

⁵ BALLET NACIONAL del SODRE, p. 142.

técnica. El coreógrafo cubano Gustavo Herrera ensayó y estrenó en 1989 su Candomballet, combinación de danza clásica y candombe, coreografía que sorprendió a los espectadores.

En la década de 1990, se produjeron cambios. En 1993, llega la coreógrafa francesa Françoise Adret para estrenar Sinfonía clásica de Serguei Prokofiev, Tristán e Isolda de Richard Wagner y Sinfonía de los Salmos de Igor Stravinsky. Al año siguiente, llegó el coreógrafo argentino Ricardo Alfonso, que estrenó Azul y Verdi. En 1997, el coreógrafo argentino Rodolfo Lastra compartió con el Cuerpo de Baile del SODRE su experiencia adquirida en el Teatro Colón.

La década de 1990 terminaría con otro proyecto: la reconstrucción del Estudio Auditorio del SODRE. El 9 de noviembre de 1999 se inauguró la sala Hugo Balzo. Participó el Cuerpo de Baile, el Conjunto de Música de Cámara y el Coro del SODRE. Ese día también se firmó el decreto presidencial del Dr. Julio María Sanguinetti para nombrar "Eduardo Fabini" la sala mayor aún en construcción. La ministra de Educación y Cultura durante su primera presidencia (1985-1990), la Dra. Adela Reta, promovió un proyecto de reconstrucción edilicia que se hizo realidad aquel día. En su honor, el edificio lleva su nombre.

Desde el año 2000 hasta el 2008 se estrenaron numerosos ballets en la Sala Hugo Balzo. Se destacan Las silfides de Frédéric Chopin (2000), Sinfonia de los Salmos de Igor Stravinsky (2001), Carmen de Georges Bizet (2002), El Lago de los Cisnes de Peter Tchaikovsky (2003), La Consagración de la Primavera de Igor Stravinsky (2004), Juana la loca de Gerardo Moreira (2005), Sueño de una noche de verano de Felix Mendelssohn (2006), Don Ouijote de Ludwig Minkus (2007), y Un arco iris para Navidad de Ariel Ramírez (2008).

El 21 de noviembre de 2009 se inauguró el Auditorio Nacional Adela Reta. Federico García Vigil dirigió la Orquesta Sinfónica y el Coro. Se interpretó la Fantasía para violín y orquesta de Eduardo Fabini y la Sinfonía Nº 9 Op. 125 en re menor de Ludwig van Beethoven. Participaron el violinista Amiram Ganz junto a la soprano María José Siri, la mezzosoprano Adriana Mastrangelo, el tenor Gerardo Marandino y el bajo Ariel Cazes. El Cuerpo de Baile ofreció Amor Brujo de Manuel de Falla los días 11, 12 y 13 de diciembre de 2010.

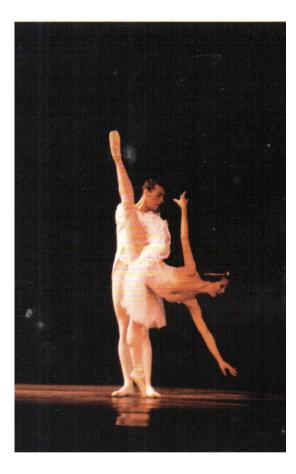

Figura 4. Ana Laura Villamil y Roberto Lencina en "Las Bodas de Aurora", del ballet La bella durmiente, Temporada de 1995

En la última etapa, desde 2010 a 2017, el Cuerpo de Baile se transforma en Ballet Nacional SODRE, con la dirección de Julio Bocca y las interpretaciones de María Noel Riccetto como primera bailarina residente. El 23 de marzo de 2010, Julio Bocca asume la dirección del Ballet Nacional SODRE (BNS), sin "del", pues se enfatiza al país y no a la institución, considerándolo nacional. El director participó activamente del Día Mundial de la Danza, que se celebra cada 29 de abril. Cada año, el consejo Internacional de Danza del Instituto Internacional de Teatro en Inglaterra, organismo dependiente de la UNESCO, solicita a bailarines destacados en danza, un discurso

88

para editar y leer en los actos del Día Internacional de la Danza. En el 2010, el bailarín Julio Bocca es elegido para disertar, y dijo:

"La danza es disciplina, es trabajo, es enseñanza, es comunicación. Con ella nos ahorramos palabras que tal vez otras personas no entenderían y, en cambio, establecemos un idioma universal que nos es familiar a todos. Nos da placer, nos hace libres y nos consuela de la imposibilidad que tenemos los humanos de volar como los pájaros, acercándonos un poco al cielo, a lo sagrado, a lo infinito6"

Bocca tomó la decisión de renovar a los integrantes del Ballet Nacional. En 2010 los bailarines audicionaron en dos oportunidades: en el mes de mayo y en noviembre. En la primera instancia se presentaron 95 candidatos y aprobaron 17 varones y 18 mujeres. Uno de los bailarines con mayor puntuación fue el malagueño Ciro Tamayo, partenaire de la primera bailarina María Noel Riccetto, que desde ese año sería la solista más admirada por el público. Luego de la selección de los bailarines, Bocca inició una gira por el interior del país, con funciones en los departamentos de Rivera, Tacuarembó, Durazno, Treinta y Tres, Artigas Salto y Paysandú, con las obras Raymonda, El Corsario, Nuestros Valses y Doble Corchea.

Los estrenos aumentaron entre 2010 y 2015. Dentro de las giras internacionales del BNS, cabe resaltar la realizada en septiembre de 2013 en Omán, sultanato ubicado en la península arábiga. Con una cultura diferente a la Occidental, se modificó la vestimenta de los bailarines para que el público no la sintiera transgresora. El éxito del BNS perdura más allá de ese quinquenio. La primera bailarina María Noel Riccetto obtuvo el premio Benois de la danse, el 30 de mayo de 2017, en la ceremonia del Teatro Bolshoi de Moscú. Es la primera vez que una bailarina uruguaya recibe el máximo galardón de la danza. La dupla Bocca-Riccetto impulsó al BNS a perfeccionar en su técnica.

Bajo la dirección de Julio Bocca, desde el 23 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2017 se observa la refundación del Cuerpo de Baile del SODRE. No fue solamente un cambio de nombre, Ballet Nacional SODRE, sino una etapa de trabajo diario, disciplina, técnica y exigencia profesional que llevó a ese grupo de bailarines a destacarse en el Uruguay y en el exterior.

⁶ "Recuperado de (http://www.juliobocca.com/2005/home.htm)".

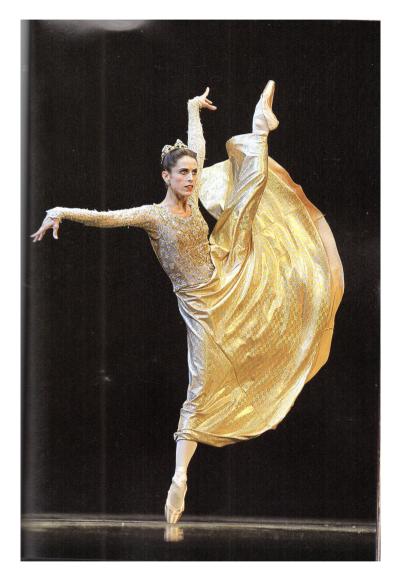

Figura 5. María Noel Riccetto como "Catalina la Grande" en el ballet Hamlet Ruso. Ballet Nacional SODRE. Auditorio Nacional del SODRE. Temporada de 2013.

Se concluye entonces que para poder abarcar los ochenta y dos años de estudio de esta investigación, fue necesario, como expresa Dahlhaus, "distinguir entre los documentos y datos de los que dispone el historiador y los hechos que reconstruye a partir de esos datos" (1997, p. 46); y tener presente que, como dice Waisman, "en Latinoamérica...no tenemos ni siquiera historias 'a la antigua', con sus grandes líneas unificadas" (2017, p. 22). De acuerdo a lo anterior, las actividades del Cuerpo de Baile del SODRE se dividen en las siguientes etapas:

1ª Fundacional: 1935-1956

90

2ª Incidencia de bailarines argentinos: 1957-1970

3ª Incendio del Estudio Auditorio del SODRE y golpe de Estado: 1971-1984

4ª Restauración democrática: 1985-2009

5^a El Ballet Nacional SODRE (BNS): 2010-2017

Por lo tanto, es imprescindible proponer una cronología inicial del BNS para abordar la narrativa de una resumida historia de la danza clásica que aporte material pedagógico a estudiantes de danza clásica, musicólogos y aquellos interesados en el ballet uruguayo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BALLET NACIONAL del SODRE. 80° Aniversario (1935-2015). Montevideo: Palabra Santa Editorial.

DAHLHAUS, Carl. 1997. Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Gedisa.

GARCÍA VICTORICA, Victoria. 1948. El original Ballet Russe en América Latina. Buenos Aires: Guillermo Kraft.

KÖGLER, Horst. 1988. The Concise Oxford Dictionary of Ballet. Oxford: Oxford University Press.

MANSO, Carlos. 2008. "Cuatro décadas del cuerpo de baile del Teatro Colón (1919 a 1959)". Historia general de la Danza en la Argentina. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes.

CRONOLOGÍA ACOTADA DEL BALLET NACIONAL...

Revista del IIMCV Vol. 35, N°2, Año 35 - ISSN: 2683-7145 Artículo / Article

- RUEDA, Carmen. 1998. El Cuerpo de Baile del SODRE (1935-1985): sus Escuelas Fundadoras y sus Diferentes Aportes Técnico-Coreográficos en las Obras de Autores Nacionales. Montevideo: CSIC.
- SALGADO, Susana. 1971. Breve historia de la música culta en el Uruguay. Montevideo: Biblioteca del Palacio Legislativo.
- VAGANOVA, Agrippina. 1961. Las Bases de la Danza Clásica. Texto y guía del Ballet. Buenos Aires: Centurión.
- WAISMAN, Leonardo. (2017). "Grandes relatos sin metarrelatos". Revista Argentina de Musicología, 18. Buenos Aires: AAM, pp. 17-26.

Archivo consultado

Archivo de la Imagen del SODRE.

CARMEN RUEDA BORGES

Licenciada en Musicología por la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, Uruguay, en 2008. Desde 2017, realiza el programa de Doctorado en Música, Área Musicología, en la Universidad Católica Argentina. En 2021 egresa del programa de postgrado Doctor of Philosophy in Art History, Ph. D, Cambridge International University. Es profesora por concurso en las asignaturas Historia de la Música e Historia del Arte en nivel terciario, y docente de materias musicales en la Escuela de Danza Clásica del SODRE. Integra el grupo de investigación "Historias socio-culturales del acontecer musical de la Argentina", Proyecto UBACYT 2020, dirigido por la Dra. Silvina Luz Mansilla. Es miembro activo de la Asociación Argentina de Musicología.