

..... pli 
Grand Jeté
.....

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Cristina Mogollón García

2014

Universidad de Los Andes
Jueves 4 de diciembre, 2014

Plié Grang Jeté

Cristina Mogolón García
c.mogollon2016@uniandes.edu.co

Profesor(es) / Comité

Lina María Gaviria
Gerente de danza - Instituto Distrital de Las Artes
Asesor principal

Margarita María Echavarría
Asesor secundario

David De Los Reyes
Director

..... plié *Grand Jeté*

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Plié Grand Jeté es un proyecto que busca brindar herramientas que faciliten la búsqueda de estrategias que apoyen la sostenibilidad y el desarrollo de la práctica del ballet clásico en Colombia. Está basado en una herramienta de diseño que se utiliza en la creación de empresas: El Business Model Canvas, pero adaptado a una industria cultural, la del ballet clásico, y las necesidades de los actores que en ella ejercen.

Índice

01	Introducción	5
02	Ballet en el mundo	7
	Europa: Italia, Francia e Inglaterra	12
	Rusia	16
	Cuba	20
	Estados Unidos	24
	China	28
03	Ballet en Colombia	32
05	Ballet en el mundo - conclusiones	41
06	Planteamiento del proyecto	46
05	Propuesta final: Plié Grand Jeté	65
06	Conclusiones para pensar el ballet en Colombia	83
07	Evaluación	88
	Anéxos	92
	Bibliografía	103

Introducción

El baile es una manifestación artística corporal que se ha desarrollado junto con el hombre y se ha pronunciado en diferentes momentos históricos. Éste, como las demás formas de arte, evoluciona y se trasforman con el contexto, manifestándose de diferentes maneras. El ballet clásico es una forma de danza que surge en las cortes europeas, y ha pasado por un largo proceso de desarrollo a medida que se expande por todo el mundo. Del ballet clásico se desprenden otros estilos, como el neoclásico y la danza contemporánea, que resultan de la experimentación y los diferentes movimientos artísticos. A pesar de que este estilo ya pasó por su época dorada, el romanticismo, aún se conserva, se enseña y trata de evolucionar para adaptarse a un mundo más contemporáneo.

El ballet clásico en Colombia no ha logrado un nivel de desarrollo técnico y artístico semejante al de otros países. Esto se debe, por un lado, a que es una forma de arte con la cual la población no se siente tan identificada y familiarizada, al no concebirla como un producto artístico local. Por otro lado, se considera una forma de arte para un grupo social específico: la clase alta. De igual forma, los aspectos culturales conducen a que no se perciba como una profesión formal, sino como una actividad de ocupación del tiempo libre.

En consecuencia, es visto como una práctica ajena, inalcanzable o improductiva para muchas personas. Pese a estas condiciones, hay agentes culturales con pasión e interés por este arte, que han tratado de consolidarlo artística y profesionalmente, y extenderlo a diversos grupos sociales.

El proyecto que se presentará a continuación nació de la investigación sobre el ballet clásico, su historia y su desarrollo en el mundo y en Colombia. A partir de la investigación se concluyeron los diferentes escenarios y las condiciones en las que se ha podido manifestar este estilo de danza de diferentes maneras. Dependiendo de cada escenario y de las condiciones del mismo nacen diferentes estrategias, o se les puede llamar proyectos, para la gestión, el desarrollo y evolución, y la conservación de este arte. Tomando estas estrategias como punto de partida, se diseñó una metodología con una serie de herramientas por medio de la cual se tratarán de encontrar estas estrategias o proyectos en el escenario colombiano. El propósito de la metodología es que se pueda lograr un trabajo de colaboración entre las diferentes personas interesadas en el ballet y otras formas de danza.

Este es un proyecto de diseño, pero puede funcionar en un área de gestión cultural. El aporte que puede hacer es que busca descubrir y entender las necesidades y los deseos de las personas involucradas en proyectos de ballet a partir de una reflexión, para luego poder llevar a cabo iniciativas que apoyen su trabajo y su pasión por este tipo de baile. Es una herramienta que facilitaría que grupos artísticos o individuos que necesitan organizar sus ideas y sus metas den un primer paso para lograrlo y entiendan el contexto donde deben trabajar.

Ballet en el Mundo

Análisis de la historia y estado del arte del ballet en diferentes países

El marco teórico que permitió el desarrollo de este proyecto, se presentará a continuación junto con el análisis que se realizó sobre la investigación y las conclusiones alcanzadas como resultado de la misma. El proceso de investigación y análisis se enfocó en la historia del ballet clásico y su desarrollo en distintos países: Italia, Francia, Inglaterra (Europa), Rusia, Cuba, Estados Unidos, China y Colombia. Para cada país la investigación se dividió en tres secciones, esto, con el fin de darle más claridad al ser presentada. La primera sección es sobre la historia del ballet clásico en los diferentes países mencionados previamente. El propósito es resaltar los aspectos más importantes en su desarrollo para alcanzar su estado actual en cada uno de estos lugares. A continuación, se preparó una gráfica donde se visualiza la información sobre el desarrollo del ballet enfocado en dos ejes: la importancia que tiene y cuanto es valorado como patrimonio cultural, y el apoyo y audiencia que recibe. La ultima sección, plantea cuál es el escenario en el cual se manifiesta el ballet clásico en cada país y las diferentes estrategias que se han aplicado para su desarrollo y conservación. En esta parte, a través de otra gráfica se visualiza el estado del arte actual y los agentes que participan en el área de ballet y otras danzas.

Esta investigación y los escenarios encontrados son importantes para el proyecto ya que, más adelante, se utilizan para generar reflexión y discusión entre los actores a quienes está dirigido. Adicionalmente, estos hallazgos hacen parte del material diseñado en este proyecto.

Formato del análisis

Cómo se presenta la información para cada país estudiado

Primera sección

La primera sección de la investigación cuenta brevemente la historia de ballet en cada país estudiado. Los países se seleccionaron en atención al conocimiento previo sobre las compañías de ballet más reconocidas a nivel mundial. A partir de estas, se puede obtener un estudio profundo sobre el éxito del ballet y las posibles estrategias o proyectos desarrollados en cada contexto que han tenido resultados favorables. La investigación se presenta como un texto corrido y las anotaciones que están en otro color, en este caso: *rosado*, son observaciones que considero importantes y que pueden sustentar porqué el ballet ha alcanzado un nivel determinable de desarrollo en cada país.

Segunda sección

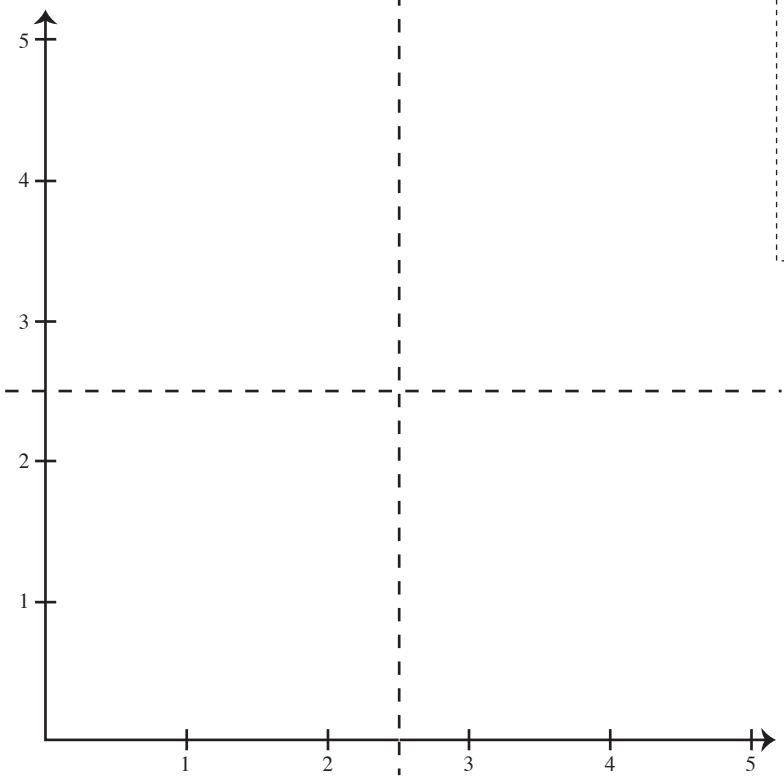
La información anterior se interpretó y plasmó en una gráfica donde se analiza el desarrollo del ballet en dos ejes durante diferentes épocas. El eje horizontal representa cuanto es valorado como patrimonio cultural, y el eje vertical representa el apoyo y audiencia que recibe.

Los valores determinados en los ejes no son datos exactos, son interpretaciones que se infieren a partir de la información recopilada y están establecidos en una escala de valores entre 0 y 5. Adicionalmente, el tamaño de los círculos representa en magnitud, la importancia y la fuerza del ballet en momentos específicos en comparación con otros momentos. Por último, se dividen los círculos en diferentes porciones representando el tipo de fondos económicos que más se utilizan, ya sean privados, estatales o autofinanciación; la división también es una proporción aproximada. Así mismo, vale la pena aclarar que, la autofinanciación es un fondo que aplica principalmente para negocios que prestan un servicio, por ejemplo: clases de baile en academias.

Finalmente, la mayor parte de la información para determinar estas proporciones fue obtenida de las páginas oficiales de las compañías de ballet en el mundo. Estas páginas cuentan normalmente con una sección donde mencionan sus métodos de financiación. Además, se contó con la retroalimentación de personalidades involucradas en gestión cultural, maestros y bailarines de ballet.

Trayectoria

Apoyo y Audiencia

Con convenciones
fondos económicos

Fondos privados

Fondos estatales

Autofinanciación

Indefinido

Eje de apoyo y audiencia

Representa cuanto apoyo hay para la subsistencia del ballet clásico, tanto económicamente, como iniciativas por personas interesadas, y audiencia que permite y fomenta el espectáculo dentro del país.

0: No existen subsidios o apoyo económico para el ballet clásico como hobby o a nivel profesional. No hay audiencia y se desconoce como estilo de baile. No hay proyectos que lo apoyen.

5: Hay subsidios, apoyo económico y otro tipo de iniciativas de proyectos para el ballet clásico como hobby y profesión por parte de distintos agentes. Hay audiencias seguidoras del baile que fomentan el espectáculo y audiencias.

Eje de patrimonio cultural

Representa si hay o no hay, un arraigo al ballet clásico en el país, si es parte de la identidad cultural y si se mantiene cerca a su formato más tradicional en cuanto al método de enseñanza y la técnica desarrollada.

0: El ballet clásico no es parte de la cultura del país, no existe.

5: El ballet clásico es originario del país, es identidad y patrimonio cultural, se mantiene vivo con su técnica sólida y métodos de enseñanza tradicionales.

Tercera Sección

Esta sección consiste en presentar el escenario actual del ballet en cada país; el escenario se refiere a las condiciones que crean un contexto dentro del cual el ballet se manifiesta de diferentes maneras y a partir del cual se generan unas estrategias o proyectos para su desarrollo, adaptación y conservación.

Los escenarios se muestran en términos de: contexto político, económico o social, la manera como el ballet surgió en estos lugares, tipo de público, facilidades para su práctica y apreciación de las artes. Estos escenarios son una percepción general y una conclusión personal de la situación actual en cada país estudiado, a través de estos se puede entender el alcance que ha tenido el ballet clásico debido a las condiciones del lugar donde se encuentre. Las estrategias o proyectos que se realizan en cada país son consecuencia del escenario y la manera de responder a este para que el ballet siga vigente como práctica o forma de arte. Al final de esta tercera sección se presentan algunos ejemplos de proyectos que se están llevando a cabo en cada país.

El caso de Colombia se desarrolla con más profundidad y se plantean tres sub-escenarios adicionales que después son utilizados en el diseño del proyecto.

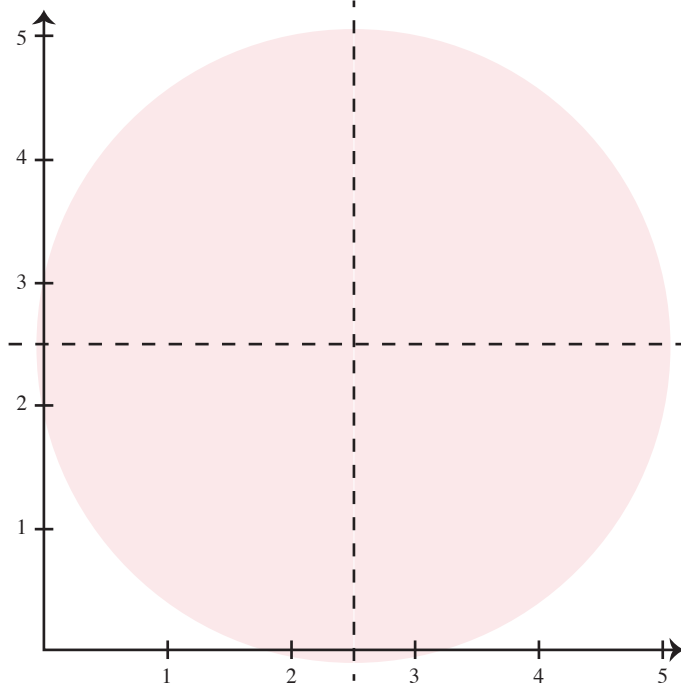
La siguiente parte de esta sección es la interpretación del estado del arte en una gráfica donde se puede analizar la percepción del ballet en cuanto al repertorio clásico que se trabaja, se enseña o se conserva, frente al nivel de profesionalismo o técnica que ha alcanzado.

El ballet toma diferentes caminos, hay diferentes agentes que trabajan en su práctica y cada uno se ubica en la gráfica de diferente manera. El eje horizontal es repertorio clásico y el eje vertical ballet como profesión, los valores planteados en los ejes no son datos exactos, son interpretaciones propias con valores entre 0 y 5. Adicionalmente, el tamaño de los círculos representa la cantidad de cada grupo analizado en relación a los otros. La información para estas gráficas se ha obtenido de paginas web donde salen listas de las compañías, escuelas y concursos de ballet al rededor del mundo.

También, a medida que se desarrolló la investigación se fueron encontrando nombres de academias, compañías, grupos de danza independientes y otros agentes involucrados con el ballet en los diferentes países.

Estado del arte actual

Ballet como profesión

Repertorio Clasico

Eje de ballet como profesión

Este eje representa si el ballet clásico es considerado como una profesión con alto grado de exigencia técnica y formación académica para lograrlo.

0: El ballet no se practica ni se ejerce de ninguna manera, no hay maestros ni bailarines interesados.

5: Hay formación profesional en ballet clásico, es una carrera académica y se ejerce. Hay maestros especializados y bailarines con formación a temprana edad.

Eje de repertorio Clásico

Representa si hay o no hay, ballets heredados del siglos XX, XIX o anteriores, presentes en la práctica del ballet en sus formatos casi originales. Además, hay obras retomadas para hacer un espectáculo reformado.

0: No se conoce ni se enseña nada del repertorio clásico, los bailes están totalmente desligados del ballet clásico. No se presentan obras completas como se presentaban en siglos pasados.

5: Se retoman, se enseñan y se presentan obras del ballet clásico. Los otros estilos de baile están ligados a este género y se preserva su esencia, técnica y características en la práctica como los movimientos establecidos.

Europa

Italia, Francia e Inglaterra

En los siglos XIV, XV y XVI se originan los ballets en las cortes de los reyes (Italia y Francia). Los italianos desarrollan esquemas y patrones que después transmiten a los franceses. El entrenamiento del ballet era exclusivo para las clases altas, ya que este comunicaba un comportamiento adecuado.

En los siglos XVII y XVIII el ballet se populariza, se empieza a tecnificar y volverse académico. También empieza a ser más percibido como una profesión. Luis XIV de Francia fue quien lo impulsó como profesión y funda tres academias de donde sale el lenguaje universal del ballet, razón por la cual el lenguaje técnico es en francés.

El siglo XIX es la era romántica del ballet que surge después de ser criticado por solo girar en torno al rey. El ballet se modifica en Francia y luego se acoge en Italia. El rol de la bailarina coge protagonismo. Este cambio aumenta la audiencia para el ballet y define cosas como el tutú y el trabajo en puntas. (Allen & Freeth, n.d)

El ballet al ser originario en Europa es patrimonio cultural de estos países.

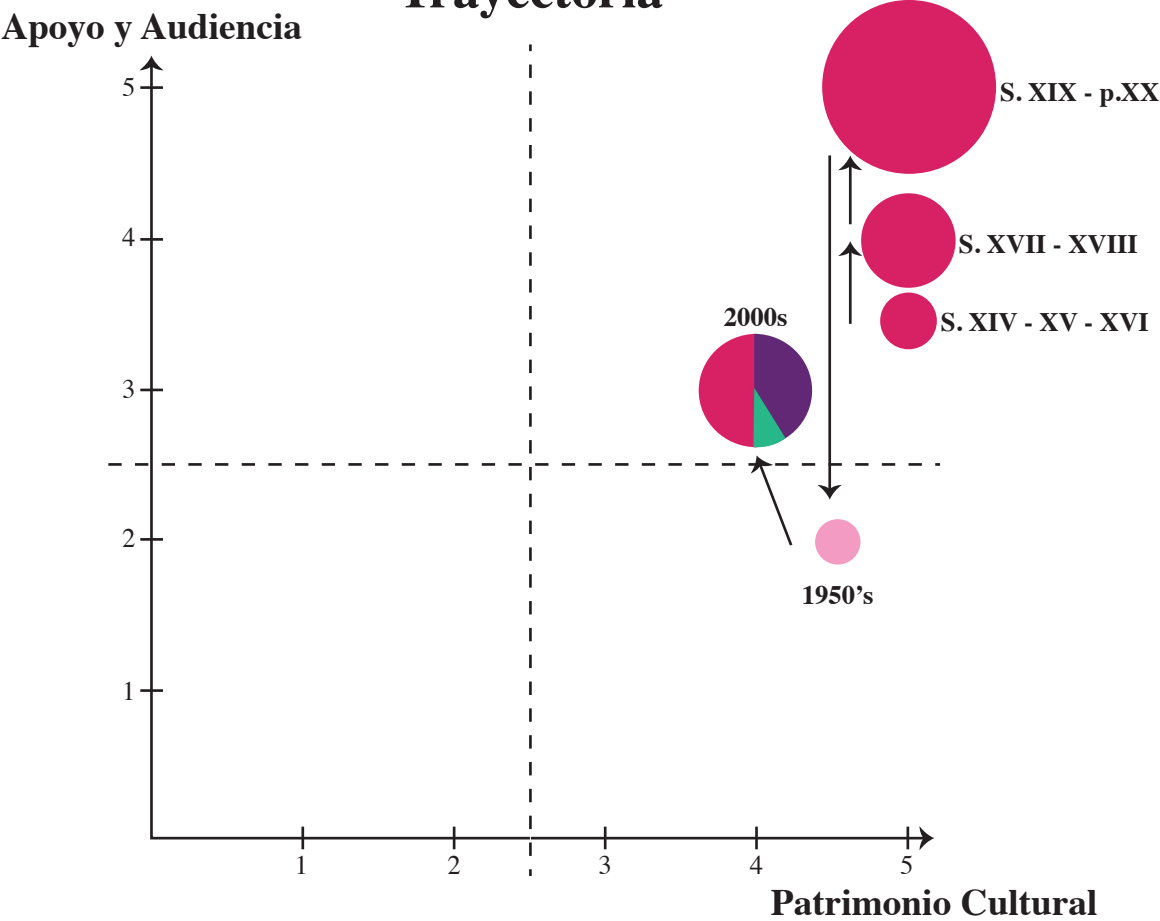
Por lo anterior, sigue existiendo como forma de arte y profesión, ya que fue impulsado de esta manera desde su creación.

En el siglo XX el ballet se expande a varios países y esto incrementa la competencia y las nuevas mentalidades con nuevos estilos. Causa un gran impacto en Inglaterra aunque ya se hubieran introducido los ballets de las cortes hace 400 años. Los ingleses introducen el ballet narrativo por la influencia de los poetas y dramaturgos locales.

Durante la primera y segunda guerra mundial el ballet paró y muchos teatros y casas de ópera fueron destruidos. Después el ballet tuvo que reconstruirse en una cultura nueva. Por esta razón, el ballet en Francia tuvo mucha influencia de compañías extranjeras, principalmente de Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento. El ballet se había convertido en un arte universal. (Allen & Freeth, n.d)

Después de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla la danza contemporánea en Europa, de este estilo surgen otros estilos famosos hoy en día como por ejemplo el jazz.

Trayectoria

Gráfica 1: Trayectoria Europa (Italia, Francia e Inglaterra)
Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Europa y bibliografía sobre Europa.

Estos estilos han hecho que la danza se vea acogida con los cambios culturales, pero mantienen como base el ballet clásico en su enseñanza. (Santinelli, 2013)

Hoy en día en estos tres países existen varias escuelas de formación en ballet donde reciben estudiantes extranjeros. (Dance Europe, 2014) Por ejemplo, el White Lodge que es la escuela de formación del Royal Ballet donde los niños empiezan a los 11 años su formación. Los estudiantes de escasos recursos, aproximadamente 80 %, son apoyados por fondos del gobierno. (Jennings, 2012). Adicionalmente, hay varias compañías profesionales,

entre estas, cuatro de las más reconocidas mundialmente: English National Ballet, Royal Ballet de Londres, Ballet de l'Opéra National de Paris y Teatro alla Scala Ballet de Milán. (Dance Europe, 2014; Cavallari, & Di Lieto, 2008)

Uno de los retos más grandes que ha enfrentado el ballet en Europa es la crisis económica y los recortes de presupuesto por parte de los diferentes gobiernos. Esto ha llevado a reducir las compañías en numero de integrantes, aunque se hacen esfuerzos para que no sea así. (Elson, 2012; Willey, Rohrer, & Fraser, 2010; Rohter, 2012)

Europa

Ballet como patrimonio cultural desprotegido

El ballet es una forma de arte originaria de las cortes de estos países. Tiene intervención y apoyo del estado pero se ha visto afectado por la crisis financiera ya que se han hecho recortes en el presupuesto dirigido a las artes. En consecuencia los profesionales del ballet se ven afectados directamente, sólo son contratados por temporadas.

Existe infraestructura adecuada para la práctica y los espectáculos de las diferentes compañías y escuelas, al igual que un público local complementado por el turismo; este último son nichos específicos que tienen interés sobre esta forma de arte.

El ballet es un arte del pasado y un patrimonio cultural que busca renacer y evolucionar en la sociedad moderna.

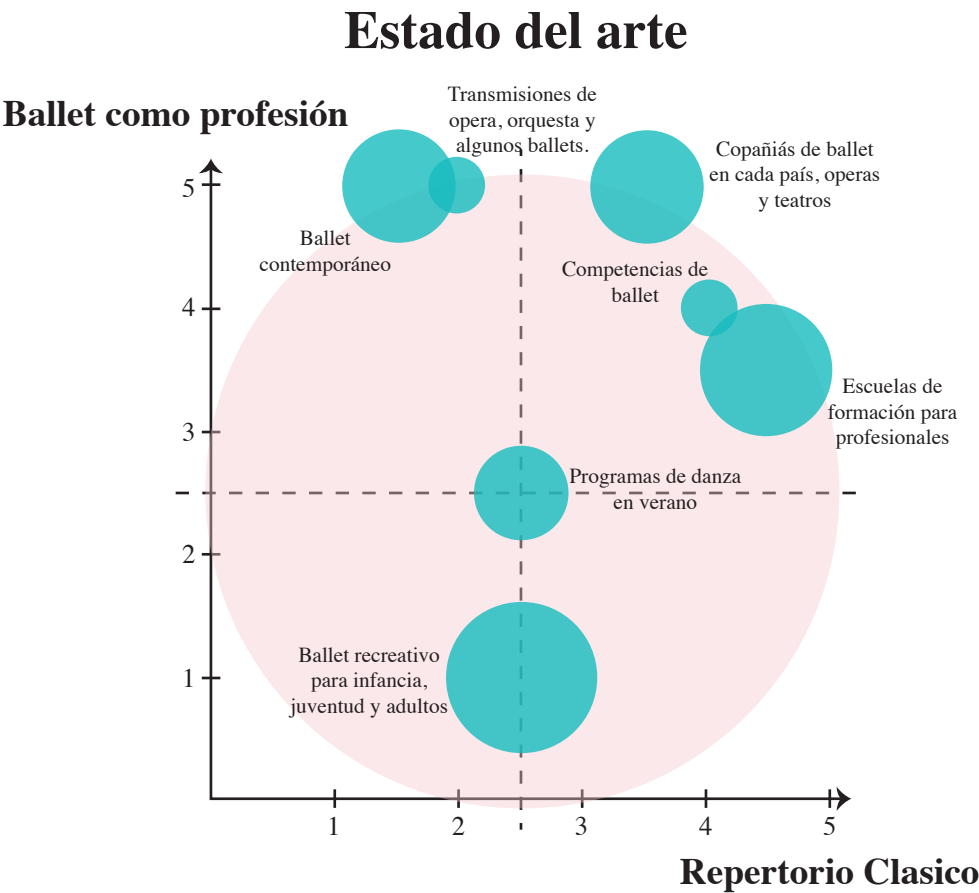
Izquierda: Afiche temporada de ballet transmitida en cine - Royal Opera House 2014/15
Derecha: Competencia internacional de ballet Geneé en Glasgow - 2013

Existen algunas estrategias para contrarrestar el problema del escenario anterior. La primera es aprovechar el turismo. Este es un factor importante para que el ballet siga vigente ya que se necesita un nuevo público para las diferentes funciones. Al ser patrimonio cultural es más fácil promocionarlo y llamar la atención del público extranjero para que asista ya que es algo histórico que no se pueden perder. Además como complemento las compañías presentan sus temporadas en giras por diferentes países para así conseguir una nueva audiencia para financiarse.

La segunda ha sido darle un mayor alcance al ballet por medio de charlas, tures del teatro y ensayos abiertos al público para llamar la atención. La tercera estrategia consiste en hacer transmisiones en HD de las presentaciones en vivo y en directo en las salas de cine de otros países a través de convenios con las compañías.

La última estrategia se divide en dos puntos: crear obras contemporáneas para refrescar el repertorio y llamar la atención con nuevas historias, y dos, adaptar los ballet clásicos a la audiencia moderna (duración de la obra, vestuarios, escenarios, entre otros) ya que la gente los está empezando a considerar largos y monótonos. (Suclas, 2013)

El ballet también es importante como profesión y para mantenerlo se han creado concursos internacionales para la formación de bailarines. Otra estrategia para fomentar el interés y la educación en esta disciplina son las escuelas de verano para la formación del ballet dpara maestros y bailarines. (Jennings, 2012; IBStage, n.d)

Gráfica 2: Estado del arte Europa (Italia, Francia e Inglaterra)
Fuentes: Dance Europe, 2014; Cavallari, & Di Lieto, 2008 y bilbiografía sobre Europa.

Rusia

La primera presentación de ballet se remonta a 1673 y fue hecha con el fin de entretener a la corte real. Fue dirigido por el extranjero Nikiolas Lima, primer maestro de ballet en Rusia.

El mayor desarrollo del ballet se dio en 1700 con el programa de occidentalización de Pedro el Grande, el ballet además se utilizaba como forma de etiqueta.

En 1738 se abre la primera escuela de ballet dirigida por franceses y bajo la protección de la emperatriz Anna Ioánovna (sobrina de Pedro el Grande). Los siguientes Zares invitaron maestros extranjeros para continuar desarrollando el arte. El ballet toma control de los teatros y se abre una compañía oficial en 1742. (Bedinghaus, n.d)

El patrocinio imperial garantizó que el ballet en Rusia siga siendo una forma de arte vigoroso, y que haya alcanzado el desarrollo al que llegó hoy en día.

A principios del siglo XX el ballet Ruso había superado al francés.

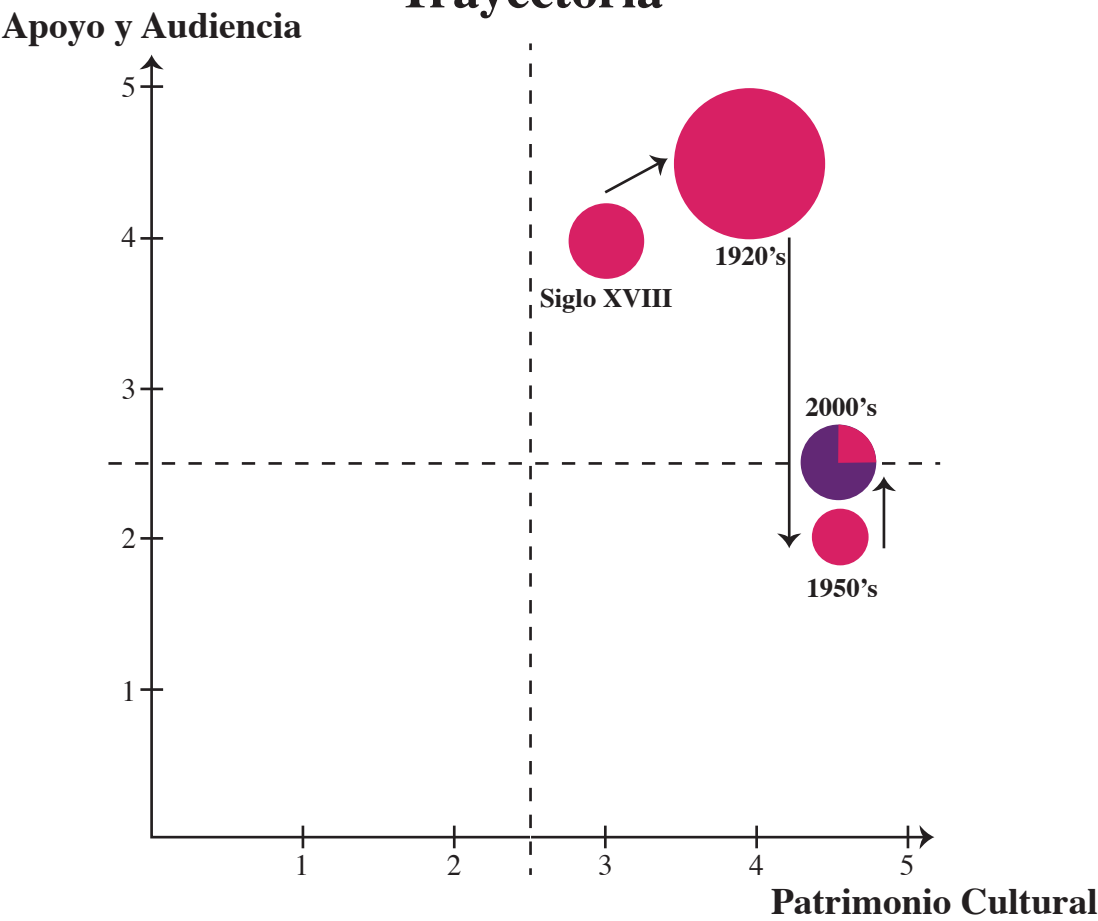
El empresario ruso Sergei Diágilev crea los ballets-rusos que hoy en día siguen siendo de los más famosos. En esta época se creó La Muerte del Cisne creado especialmente para la bailarina Anna Pavlova y hoy en día conocido mundialmente. El ballet ruso pasó por un largo periodo de experimentación e innovación en 1920. En 1929 la compañía abre sede en París.

El ballet en Rusia es un patrimonio cultural y muchas de las obras más conocidas mundialmente fueron creadas por bailarines rusos. Obras como: Las Sílfiges, La muerte del Cisne y el Cascanueces.

En la época del Estalinismo en la década 1920 el ballet volvió a las formas tradicionales de Marius Petipá y los argumentos de algunos ballets se volvieron temas positivos de realismo socialista y se marca el fin del ballet imperial.

A mediados del siglo XX muchos bailarines desertaron a occidente llegando a varios países como Estados Unidos. (Autor Desconocido, n.d)

Trayectoria

Gráfica 3: Trayectoria Rusia
Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Rusia y bibliografía sobre Rusia.

A Partir de los años 50 el Ballet Ruso se ha visto algo estancado, produce bailarines de gran nivel pero no ha creado impulsos musicales o coreográficos importantes. (Nacher Bueno, 2011)

La contribución de Rusia en el desarrollo del ballet fue muy grande por eso tiene un reconocimiento mundial y no necesita una forma explícita de promoción.

Las artes Rusas son una gran herencia a la humanidad y por eso son bien conocidas y distinguidas. (Zubov, 2011)

Hoy en día las compañías rusas hacen giras a nivel mundial y van principalmente a países Europeos y a Estados Unidos. Rusia tiene dos de las compañías de ballet más prestigiosas: Bolshoi Ballet y el Mariinsky Theatre Ballet.

Rusia

Potencia de ballet en decadencia local

El ballet es un arte apropiado pues no es originario de este país. Fue acogido y potencializado hasta alcanzar un alto nivel técnico y artístico, volviéndolo así parte de su patrimonio cultural y obteniendo un alto grado de reconocimiento a nivel mundial. Existe infraestructura adecuada para la práctica y los espectáculos de ballet de las compañías y escuelas.

La situación política del país ha afectado el desarrollo de este. En la época socialista hubo deserción de bailarines. Los auges y conflictos políticos actualmente conllevan a disminuir la atención y la importancia de las artes localmente. Por esto mismo, tiene un público principalmente extranjero. (Sala, 2009)

Izquierda arriba: Gira de Los Zares del Ballet - Argentina y Colombia - 2014

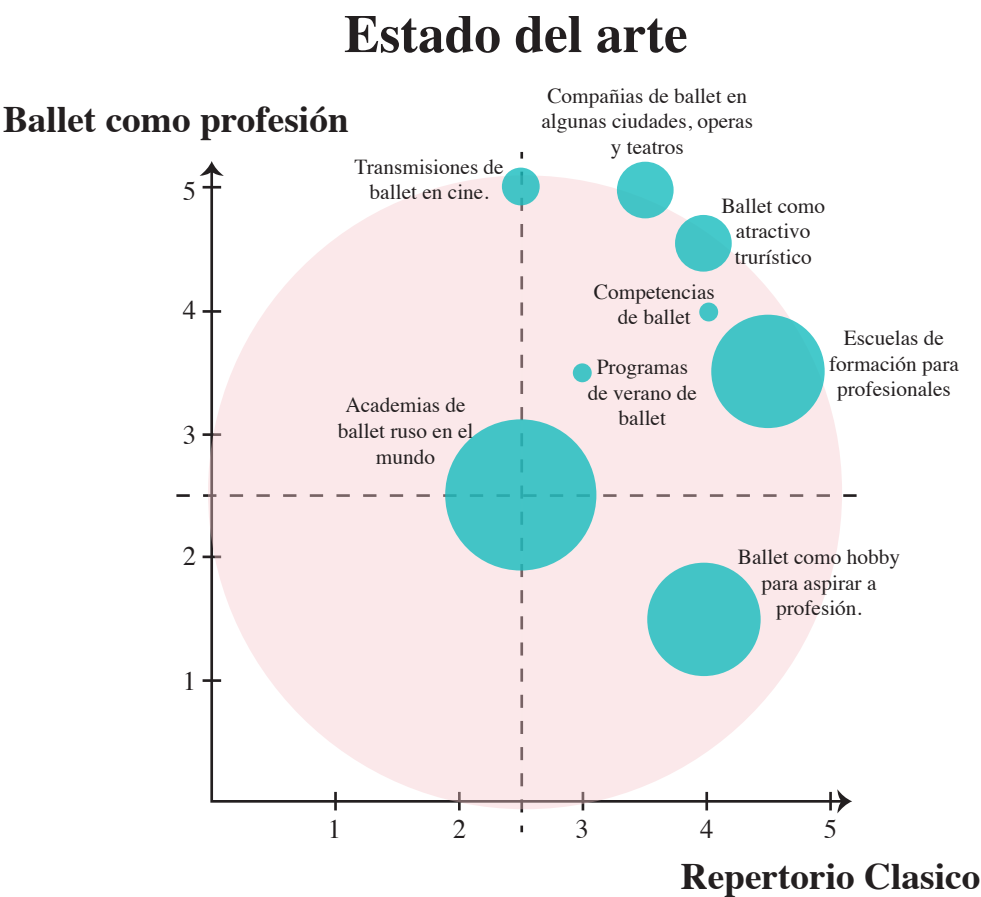
Izquierda abajo: Afiche transmisión en cine de obra clásica: La Bayadera - Bolshoi Ballet 2014

Derecha: Afiche transmisión en cine de obra clásica: El Lago de los Cisnes - Mariinsky Ballet 2013

Como consecuencia del escenario, los directores de las compañías de ballet rusas sienten que la audiencia interna esta en decadencia. La estrategia que se está llevando a cabo es recuperar la tradición de los ballets en el país. (Bolshoi Theatre, n.d) Para esto están retomando obras clásicas, reconstruyéndolas y adaptándolas (en duración y dándole giros modernos) para presentarlas en diferentes ciudades del país. (Apellido desconocido, n.d)

La otra estrategia que se está haciendo para mantenerlo vigente es llevar el ballet Ruso alrededor del mundo (Golob, 2014). Esto por medio de giras, llevando con ellos los primeros bailarines famosos de las compañías más reconocidas para llamar la atención, y haciendo transmisión en vivo desde los teatros en convenio con empresas de cine en otros países.

La formación de ballet profesional sigue siendo fuerte y hay varias escuelas que enseñan el estilo propio del país llamado Vaganova Method. (Krylova, 2013; Bedinghaus, n.d)

Gráfica 4: Estado del arte Rusia
Fuentes: Dance Europe, 2014; y bibliografía sobre Rusia.

Cuba

En Cuba, durante el siglo XIX se presentaban varios artistas de ballet clásico. Desde 1803, el ballet es apreciado y hace referencia a una cultura refinada.

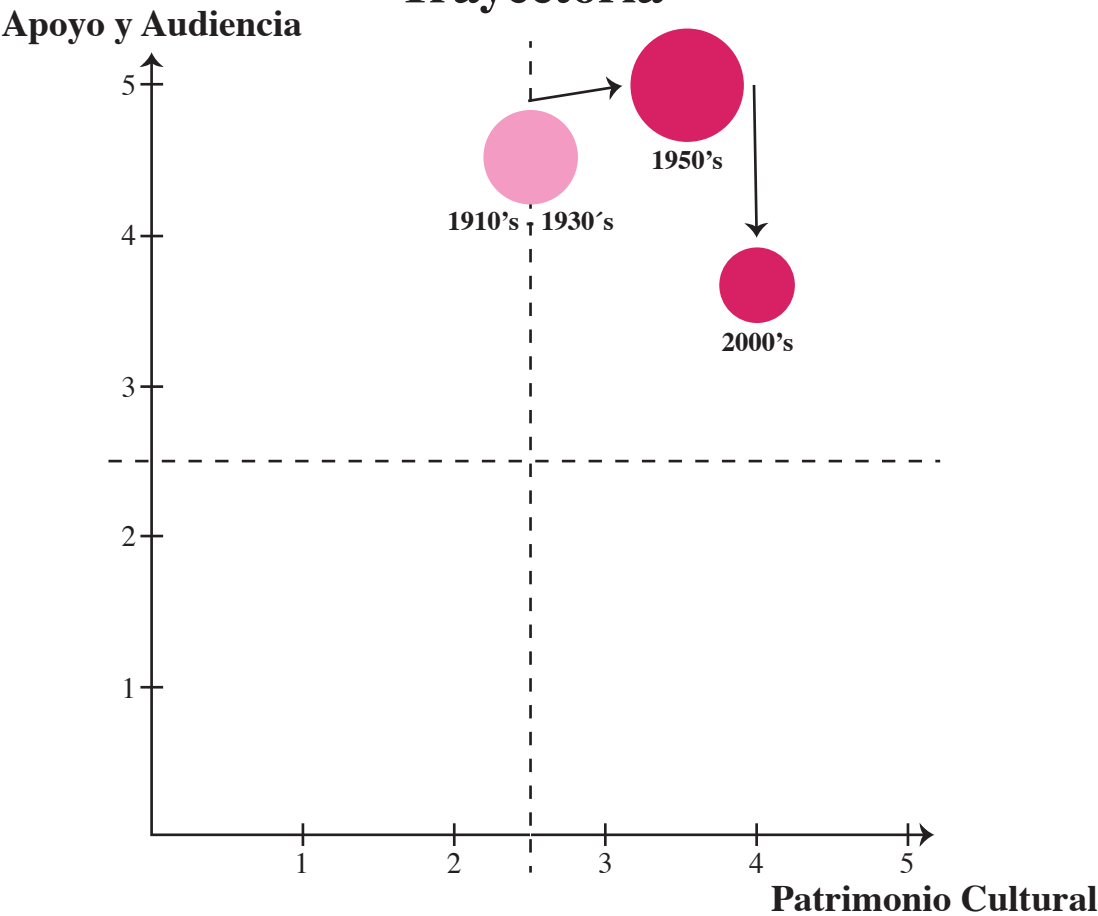
En 1918 se forma la sociedad pro arte musical de la Habana para darle continuidad a la vida artística en el país. En 1928 se construye el primer teatro propio de la Habana y luego en 1931 se funda la primera escuela de baile donde se forma la primera generación de bailarines y profesores cubanos. (Villalón, n.d)

Desde su introducción, a pesar de ser un estilo de arte relativamente nuevo a la cultura insular, se inicia una gran afición por el ballet en este país; con esta afición, la gente se vuelve conocedora del tema. (BBC Mundo, n.d)

Los bailarines cubanos Alicia y Fernando Alonzo fueron a Estados Unidos al American Ballet Theater. Tras la crisis económica, que los dejó desempleados, regresan a Cuba junto con seis bailarines norteamericanos en 1949. Realizan dos funciones y tras el éxito de las mismas se funda la Academia de Ballet Alicia Alonzo; en esta se desarrolla una técnica de ballet propia del país. Hoy en día esta escuela es la Escuela Nacional Cubana de Ballet y está anexa a la compañía Ballet Nacional de Cuba. (Ballet Nacional de Cuba, n.d)

La técnica cubana es muy fuerte y reconocida actualmente como la más clásica. Convirtiendo a Cuba en un país formador de bailarines y maestros.

Trayectoria

Gráfica 5: Trayectoria Cuba

Fuentes: acudir a bibliografía sobre Cuba. La financiación, por el modelo político del país, es estatal.

En la actualidad, hay otros conjuntos de danza contemporánea y española. Laura Alonzo, hija de Fernando y Alicia fundó y dirige actualmente el Cuballet y tienen otra escuela en la capital. Además hay otras escuelas para empezar a formar bailarines en el resto de las ciudades.

Dado a las condiciones políticas del país, el ballet es una profesión con mucha fuerza y es una gran oportunidad para muchos, pues se estimula el talento gratuitamente (Fernandez S, 2014).

A pesar de esto, los bailarines se ven atrapados y por este motivo se van buscando oportunidades en otros lugares y son exiliados del país. (Cascante, 2013)

Cuba

Ballet como forma de arte apreciado, con gran apoyo y evolución, atrapado en el país

El ballet es una forma de arte apropiado y sumergido en la cultura del país. Se creó una afición muy grande por el ballet y en consecuencia tiene un público local conocedor y educado en el tema. Esto brinda un fuerte apoyo. Su sistema político lo ha explotado académicamente y por eso ha alcanzado un buen nivel técnico y artístico.

De igual forma su sistema político es causante que haya deserción de bailarines pues es más fácil ejercer fuera del país ya que hay más oportunidades.

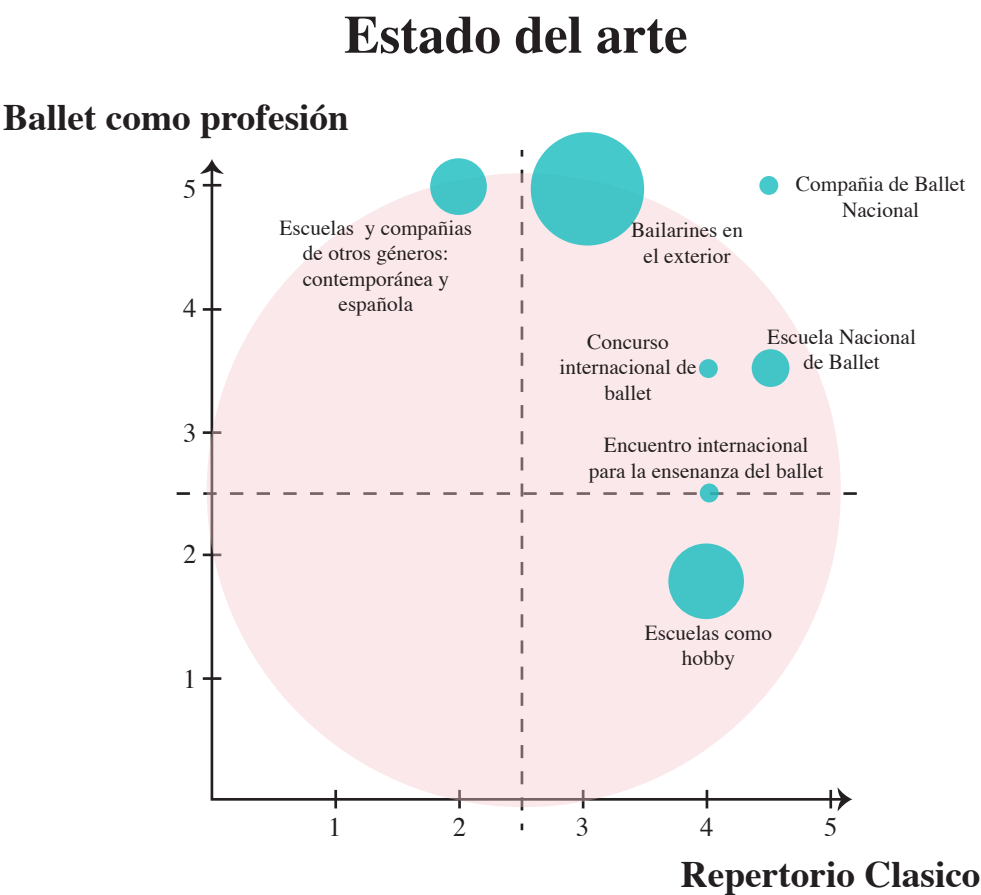

Izquierda: Clases en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba - La Habana

Derecha: Estudiantes extranjeras en el Encuentro Internacional de Academias de Ballet - La Habana

La estrategia en cuba en relación a su escenario es mantener la práctica y la técnica del ballet de una manera muy estricta para así formar bailarines y maestros con un nivel superior y competitivo a nivel mundial. (Habano0494, 2014)

Otra forma de mantener vigente el ballet en su ámbito educativo es haciendo el Encuentro Internacional de Academias de Ballet. Es un evento anual y concurso internacional que se lleva a cabo y tiene como sede La Habana. (Borges Bartutis, 2014)

Gráfica 6: Estado del arte Cuba
Fuentes: bibliografía sobre Cuba.

Estados Unidos

Las compañías y bailarines rusos se vuelven muy reconocidos mundialmente. El ballet clásico se esparce a nivel mundial. En 1933 Lincoln Kirstein, un conocedor y admirador del ballet, tiene el sueño de montar una escuela de ballet clásico y una compañía igual de competitiva a las europeas y rusas. Lincoln K conoce a George Balanchine, maestro de ballet ruso, lo invita a trabajar a los Estados Unidos y juntos con financiación privada fundan el School of American Ballet en 1934. (NYCB, n.d.)

Balanchine crea un estilo neoclásico, un estilo actualizado respondido al contexto del país en esa época. Los ballets pasan de contar historias a estar enfocados en los movimientos. Este nuevo estilo, que es el puente entre el ballet clásico y moderno, y captura la atención del público americano rápidamente.

Varios pioneros fundan las compañías más importantes actualmente, con el fin de llevar el ballet americano a las audiencias americanas.

1939 American Ballet Theater
1949 New York City Ballet (principal compañía de Balanchine)
1956 Joffrey Ballet Company.

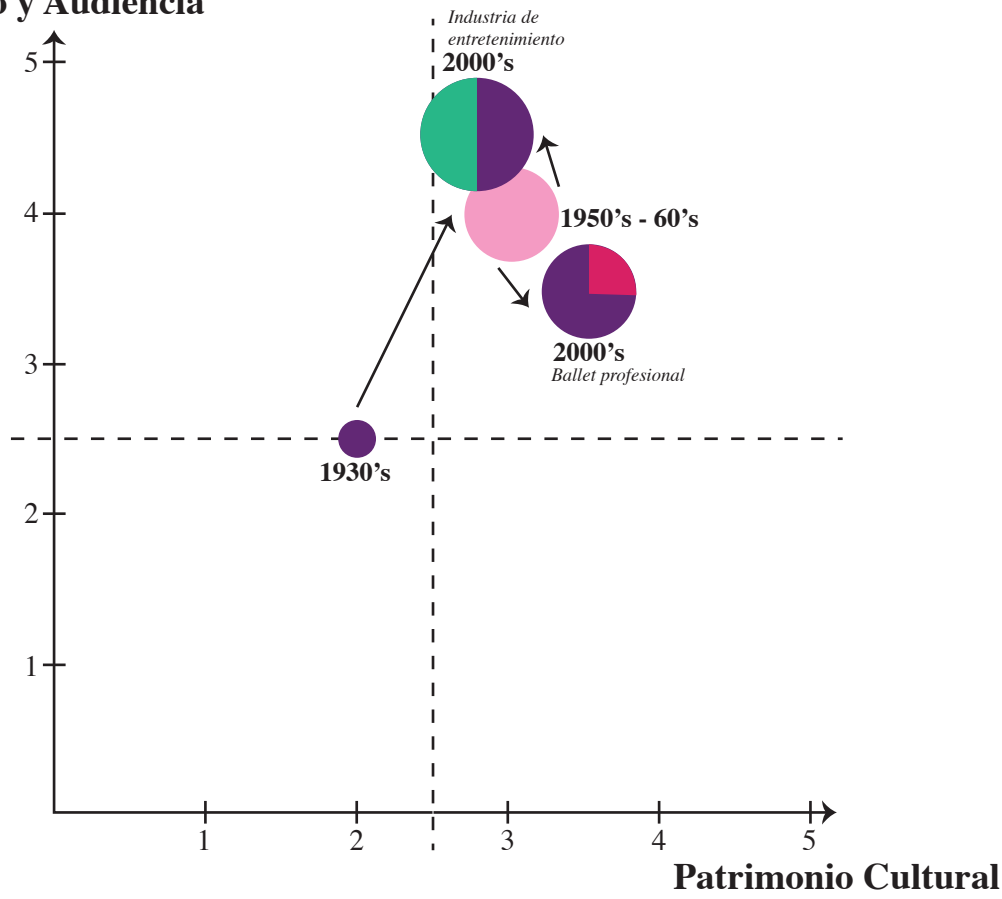
Estas compañías actualmente guardan el repertorio clásico y neoclásico y crean obras nuevas. Se dice que todas ellas dieron un toque americano al ballet. En especial el Joffrey Ballet. (Schindler, n.d.; ABT, n.d.; Hercules, 2012)

El estilo y la técnica de Balanchine toman una identidad del país, pues aunque los pioneros del ballet en Los Estados Unidos fueron rusos, se crean muchas obras pertenecientes al país y con un toque propio. Joffrey cambia la percepción del ballet a una más revolucionaria, también dándole más acogida.

Hoy en día hay compañías de ballet profesional en casi todos los estados y concursos que fomentan el ballet como profesión, y otorgan becas y puestos en las compañías a jóvenes bailarines.

Trayectoria

Apoyo y Audiencia

Gráfica 7: Trayectoria Estados Unidos

Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Estados Unidos y bibliografía sobre Estados Unidos.

El concurso internacional más grande es el Youth American Grand Prix, donde bailarines de varios lugares del mundo se preparan durante muchos años para entrar a concursar. (Kargman & Caiola, 2011) Los estudios de danza y ballet son una industria que está en crecimiento económico, y se han popularizado por los temas de ballet en los medios masivos. (IBISWorld, 2013)

El National Endowment for the Arts es una agencia federal independiente que financia las artes y tiene un presupuesto anual para tal fin. Esta financiación funciona por medio de convocatorias. Se otorgan entre 10,000 y 70,000 dólares por proyecto aproximadamente. (NEA, 2014)

Estados Unidos

Ballet como forma de arte capitalista

El ballet es una forma de arte que fue apropiada a la cultura del país y se ha desarrollado en respuesta a esta. El ballet, a parte de ser una forma de arte, se ve como un deporte, parte de la industria del entretenimiento de masas y hobby. El utilizar un sistema económico capitalista y ser un país potencia mundial ha llevado a buscar rentabilidad en las artes.

Existe un fuerte sector privado que busca ser competitivo y distinguirse a nivel mundial, también se involucra en actividades sociales y artísticas que les reduce los impuestos y hace del arte una actividad más rentable, mientras es promocionada. La infraestructura es adecuada para la práctica y los espectáculos de escuelas y compañías. El ballet recibe apoyo y tiene un público tanto local (sólo ciertos nichos) como extranjero.

Izquierda arriba: Tweets del Diablo Ballet para el Web Ballet - 2013

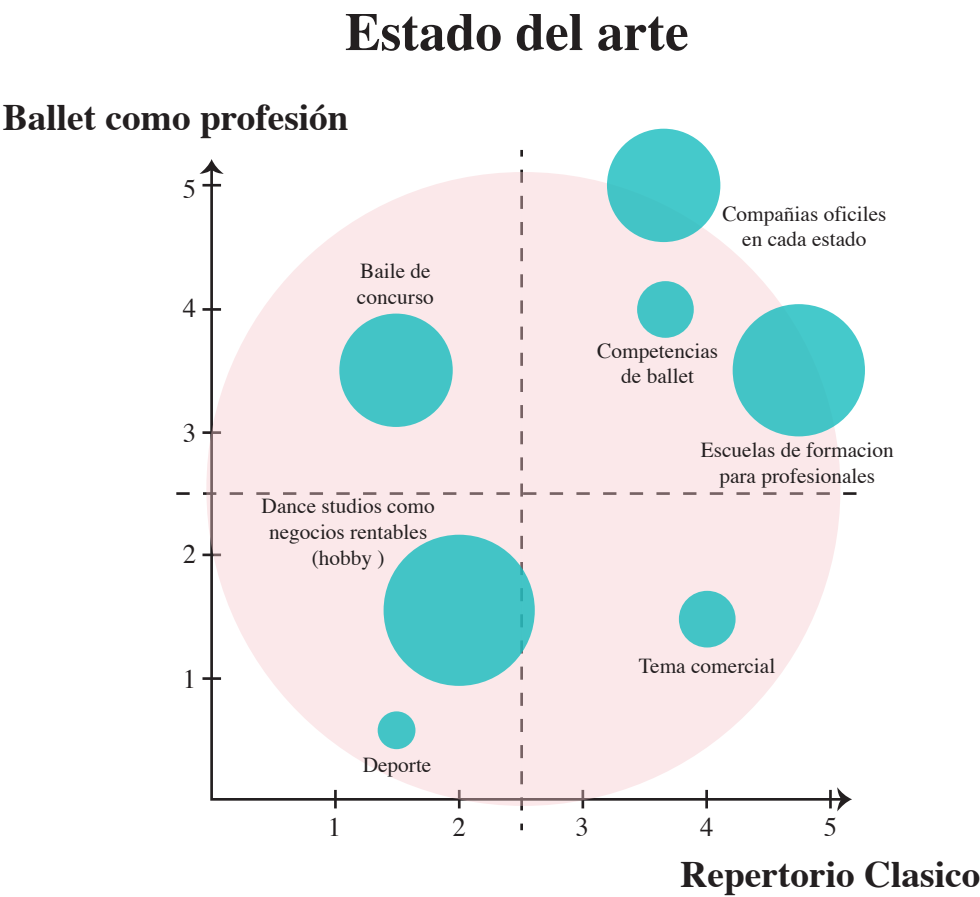
Izquierda abajo: Serie Bunheads - ABC Family 2012/13

Derecha arriba: Publicidad Under Armour con bailarina de ABT Misty Copeland - 2014

Derecha abajo: Fotografía Youth American Grand Prix con logo del concurso

El escenario planteado ha facilitado que las estrategias actuales en Estados Unidos sean diversas. En cuanto al ballet como hobby se han hecho campañas para promover la bailarina como una imagen atlética y aspiracional. También se ha involucrado el ballet al main stream con realities, películas, documentales y series. Además se hizo un proyecto donde la gente participó en redes sociales para crear una obra de ballet. Este se titula Web Ballet del Diablo Ballet (Mc Alpine, 2013; Thomas, 2013; Dockterman, 2014; Modenessi, 2013)

La estrategia más “simple” ha sido apoyar el ballet como una profesión de competitividad mundial fomentando escuelas de formación profesional, compañías y concursos internacionales. Mostrar el talento local con estilo local. (Teen Vogue, 2014)

Gráfica 8: Estado del arte Estados Unidos
Fuentes: Dance Europe, 2014; Cavallari, & Di Lieto, 2008 y bibliografía sobre Estados Unidos.

China

China es un país en donde las tradiciones relacionadas a la danza y la danza clásica existen desde hace más de 500 años, como las artes marciales y la acrobacia.

Los maestros rusos introducen la práctica de ballet clásico en este país hacia 1930. (N.D, & Chen, 2006)

La introducción real del ballet fue en 1954 cuando se crea la primera escuela: Beijing Dance School. La escuela también fue creada por maestros rusos. En esta escuela se entrenan bailarines chinos y maestros originarios del país. Fue la primera escuela en dar formación profesional en ballet.

Un evento importante que marcó la historia del ballet en este país, fue el debut de “El Lago de los Cisnes” interpretado por bailarines locales. El Lago de los Cisnes es la obra de repertorio clásico más popular en China. A partir de ahí se genera una apreciación al ballet occidental como el ballet clásico original, real. (N.D, & Chen, 2006) También se presenta la obra titulada “The Fish Beauty”, primera obra de ballet chino.

El ballet en China es bien apreciado y por ende se crea una audiencia significativa y apoyo al arte por parte del gobierno.

En 1959 se funda el Ballet Nacional de China donde se aprendieron técnicas ortodoxas de ballet y en un principio se presentaron clásicos del repertorio occidental. Después crea una obra que hoy perdura como un clásico del ballet chino: “The Red Detachment of Women”. (N.D, & Chen, 2006)

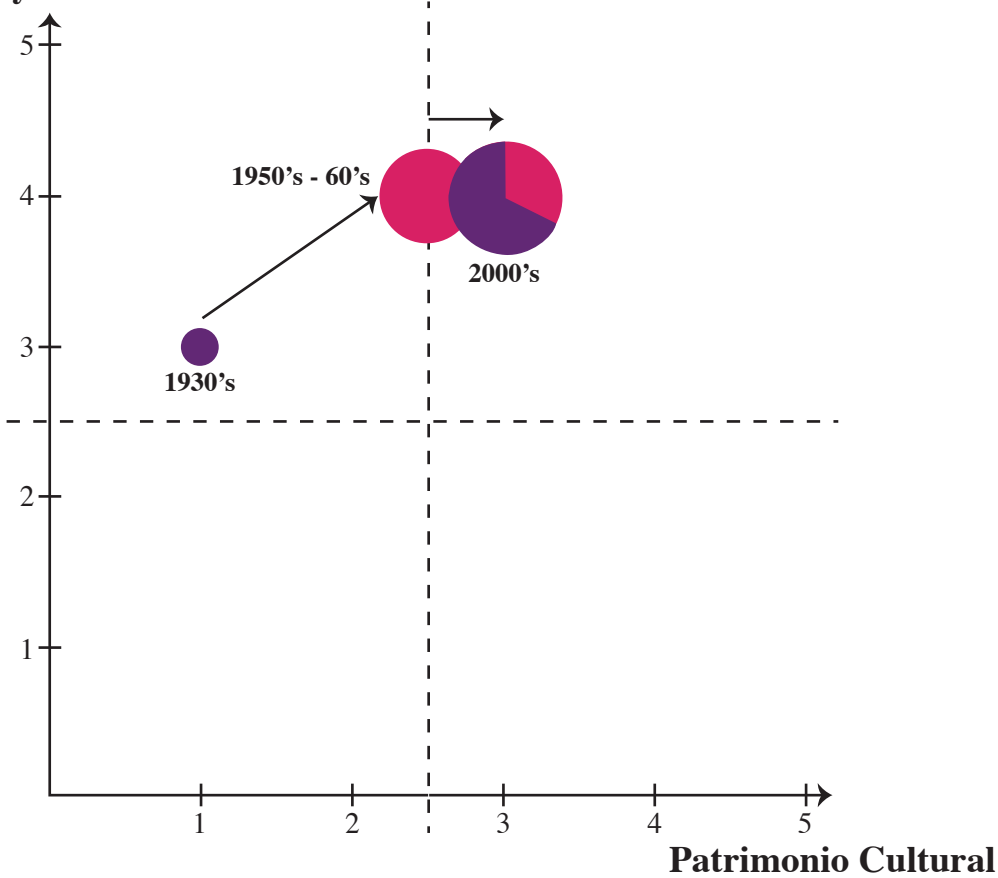
Esta obra fue muy importante durante la revolución cultural en China organizada por Mao Zedong, líder el Partido Comunista de China en 1966. (Autor desconocido, n.d)

El ballet utilizado como propaganda política hizo que llegara a las masas y esto pudo ayudar a su popularización. Además, recibe apoyo del gobierno más adelante.

Desde los 80's hubo un gran auge de bailarines y coreógrafos jóvenes que crearon un gran repertorio de ballet chino. La danza moderna también fue popularizada y se crearon concursos de baile para éste género.

Trayectoria

Apoyo y Audiencia

Gráfica 9: Trayectoria China

Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/China y bibliografía sobre China.

En 2008 se creó el Beijing Dance Festival que hoy en día perdura como un evento de dos semanas.

Hoy en día en China hay 5 compañías de ballet clásico profesional y otras en 3 Hong Kong, varias escuelas de danza china y ballet infantil para ocupar el tiempo libre.

Hay audiencia para el ballet en China y se está incrementando, (N.D, & Chen, 2006) pero consiste principalmente en personas que han estudiado y viajado.(Sulcas, 2013) El ballet ha tenido aplicaciones en circo. (Autor desconocido, 2008)

China

Ballet como forma de arte ajeno convertido en propaganda

El ballet es una forma de arte extraña a la cultura al ser occidental. Es un país que cuenta con apoyo del gobierno hacia las manifestaciones culturales. Además, tiene un fuerte desarrollo económico y están buscando ser potencia y ser competitivos mundialmente.

A partir de lo anterior, trata de mostrarse cercano a países occidentales acogiendo sus formas de arte. Tiene un público local de un nicho muy específico pero está en crecimiento.

Izquierda arriba: Ballet The Red Detachment of Women (1970) reproducida en cine en su aniversario - 2012

Izquierda abajo: Obra Firecracker basada en el Cascanueces - The Hong Kong Ballet 2011

Derecha: Obra Lago de los Cisnes - Tropa acrobática de Guangdong 2011

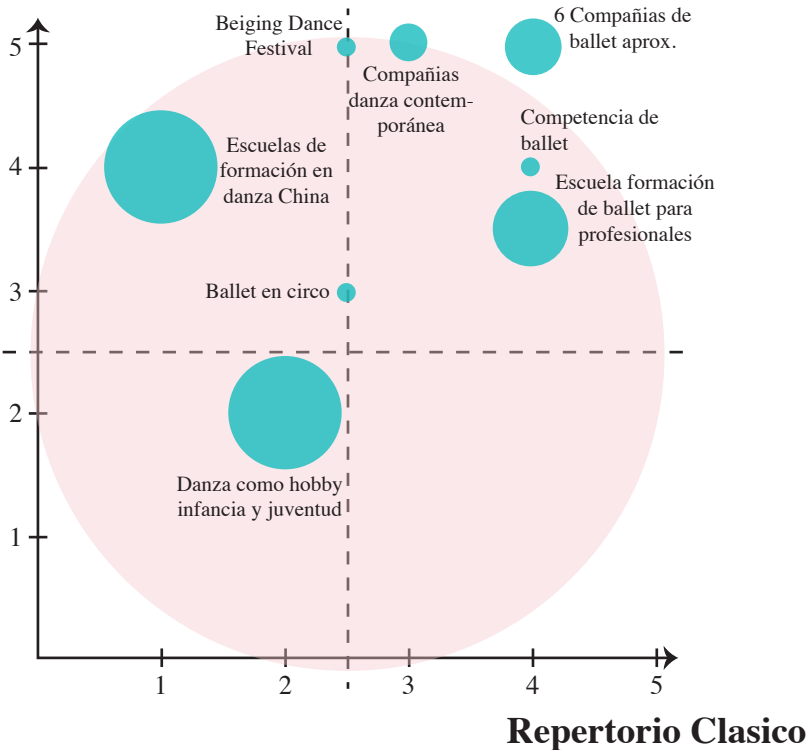
La estrategia actual en China para mantener el ballet clásico en respuesta al escenario en que se manifiesta es utilizarlo para contar historias locales; además se están rescatando e incorporando danzas tradicionales. (N.D, & Chen, 2006; Efe, 2009)

El Hong Kong Ballet también ha hecho exposiciones de vestuario en centros comerciales. (The Hong Kong Ballet, 2013) La directora del Ballet de Hong Kong, Madeleine Onne dice que para esto trabaja con coreógrafos locales que están entrenados en danza China. También trata de integrar las tres compañías principales el país para incrementar la conciencia del ballet. (Sulcas, 2013; The Hong kong Ballet, n.d, & 2013)

Otro ejemplo de estrategia para impulsar el ballet es en Shanghai, donde se están subsidiando entradas a los espectáculos artísticos incluyendo ballet, para dar acceso a personas que no las tenían. (Autor desconocido, 2013) El gobierno en Hong Kong invierte en iniciativas de arte. (Sulcas, 2013; Kalenyuk, 2013; Chian, 2010)

Estado del arte

Ballet como profesión

Gráfica 10: Estado del arte China
Fuentes: Dance Europe, 2014 y bilbiografía sobre China.

Colombia

La historia del ballet clásico en Colombia y en Bogotá no se encuentra completamente escrita, por este motivo, se realizó una recopilación de información de diversas fuentes, para entender a grandes rasgos el proceso de desarrollo por el cual ha pasado.

Una primera aproximación, es en 1932 cuando Antonio María Valencia fundó el conservatorio de música en Cali con el fin de darle un solo eje cultural y organizar las escuelas de artes. Esto dio paso para que se desarrollara el ballet de manera sistémica y para que se formara el Instituto Departamental de Bellas Artes.

En los 60's en Bogotá se habían fundado dos academias: Anna Pavlova en 1961 y la Academia Myriam Guerrero en 1962. La primera perdura y se enfoca en ballet clásico para no profesionales, y adicionalmente, formó un grupo de danza experimental para bailarines ya formados pero no es una carrera académica per se. Más adelante se funda la Academia de Ballet Tosin en 1977. (Jaime, & Martinez, 2005, pgs. 20 -21)

En la década de los 70, el ballet era visto como una práctica para señoritas de clase alta para adquirir buenas maneras y bonita figura, mientras se desconocía su práctica profesional.

A raíz de esto, la maestra Gloria Castro crea el Instituto Colombiano de Ballet Clásico (Incolballet) que fue aprobado en 1978 como la primera escuela de formación de ballet profesional en Colombia. Esta fue subsidiada por el gobierno y el ballet adquirió un fuerte significado social, pues se realizó una campaña en los barrios populares para involucrar a los jóvenes y niños en este arte y presentárselo como otra alternativa de vida. (Incolballet, n.d.; Autor Desconocido, 2011)

Luego, en Medellín, hacia 1988 se crea el Ballet Metropolitano de Medellín a partir de la unión de los diferentes grupos de danza de la ciudad, con el fin de unir sus proyecciones individuales en una sola iniciativa. (Telemedellín, 2011)

El ballet en Colombia no es percibido como una profesión fuerte desde el principio y a pesar de los esfuerzos que han hecho los maestros como Gloria Castro, muy pocas personas se dedican a la danza y es por esto que es un arte que carece de reconocimiento general. Los resultados más fuertes se han visto cuando hay apoyo por parte del gobierno o unión de los interesados.

En 1995, se realizó El Concurso Nacional de Danza de Bogotá donde participaron ochenta y cuatro grupos, de los cuales solo dos eran de ballet clásico.

Para 1996 se registraban 97 grupos de danza en Bogotá de las cuales solo el 5,5 % eran agrupaciones de ballet clásico. La circulación del ballet era muy baja en esta época, teniendo en cuenta que solo habían cinco agrupaciones y solo una con más de 30 años de existencia. (Beltrán, & Salcedo, 2006, pgs. 54 - 56)

En 1999 se crea el Festival de Ballet al Parque en Bogotá con el fin de llevar el ballet clásico a nuevas audiencias. Antes del 2000, las academias no pensaban en formar compañías, pero este festival fue un gran paso para que hubiera avances en la técnica de las academias y que éstas se vieran orientadas a un nivel superior. (Jaime, & Martínez, 2005, pgs. 17 - 20).

Ballet al parque fue discontinuado, pero se han hecho otros esfuerzos por mantener el ballet dentro de la esfera de los espectáculos públicos. Hace tres años, en el 2011, se creó el encuentro de academias de ballet, un espectáculo en compañía del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo que brinda un espacio para que las academias con nivel semi-profesional y grupos independientes tengan la oportunidad de presentarse. Esta gala tuvo venta de boletas con el fin de mostrar que el trabajo de quienes se presentan tiene un valor.

Desde 1995 hasta el 2004 se vio un crecimiento en el número de agrupaciones de danza y en la circulación de diferentes géneros. (Beltrán, & Salcedo, 2006) Los eventos como ballet al parque, han ayudado a incrementar la audiencia

y la circulación del ballet, pues se llevó el espectáculo al alcance de nuevas audiencias sin conocimiento previo sobre este arte. Es difícil presentar a públicos que no conocen de ballet porque ante la modernidad de varios espectáculos de danza, muchas veces el repertorio clásico les puede parecer aburrido, lento y rígido. (Jaime, & Martínez, 2005)

Hoy en día existen varias academias de ballet en Colombia en las principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. (Gaviria, 2014) En Bogotá hay aproximadamente 19 agrupaciones de ballet clásico (dato del 2004 - 2005). Aunque la mayoría se dedica a la enseñanza del ballet recreativo y no como profesión, hay algunas que alcanzan un nivel semi-profesional y otras que forman buenos bailarines. Los bailarines profesionales suelen irse del país en busca de formación más estricta. (Gaviria, 2014; Morales, 2014)

La única compañía y escuela profesional es el Incolballet de Cali pero en este momento está pasando por una crisis financiera pues se ha recortado el presupuesto destinado por parte de la Gobernación del Valle (Autor Desconocido, 2014; Morales, 2014). El Incolballet de todas maneras recibe financiación por parte del Ministerio de Cultura, en el 2014 se le aprobaron 118,000,000 pesos COP para mantener la ejecución de sus programas y proyectos. (Beltrán, 2014)

Otra escuela importante en el país, es el Ballet Metropolitano de Medellín. Esta escuela pretende formar bailarines de ballet de alto nivel y formar bailarines que busquen enfatizar y dedicarse a otro tipo de danzas también. (Bmm, n.d.)

También, existe la Fundación Festival Art, una organización sin ánimo de lucro que brinda educación en ballet a niños de escasos recursos que han crecido en entornos sociales peligrosos. La financiación de esta fundación es principalmente por medio de donaciones privadas. Algunos estudiantes de Festival Art han logrado acceder a academias de ballet en diferentes países para completar su formación como bailarines profesionales. (Festival Art, n.d.)

Profundizando sobre el estado del arte en Bogotá en el área de danza, se han hecho reportes que muestran que la danza en general, no cuenta con espacios o programas de educación continuada que fortalezca la formación profesional. Otro aspecto interesante, es que el principal semillero para la formación de bailarines lo constituyen grupos universitarios, pero principalmente en danza folclórica, danza contemporánea, tango y salsa. Es una educación de carácter informal.

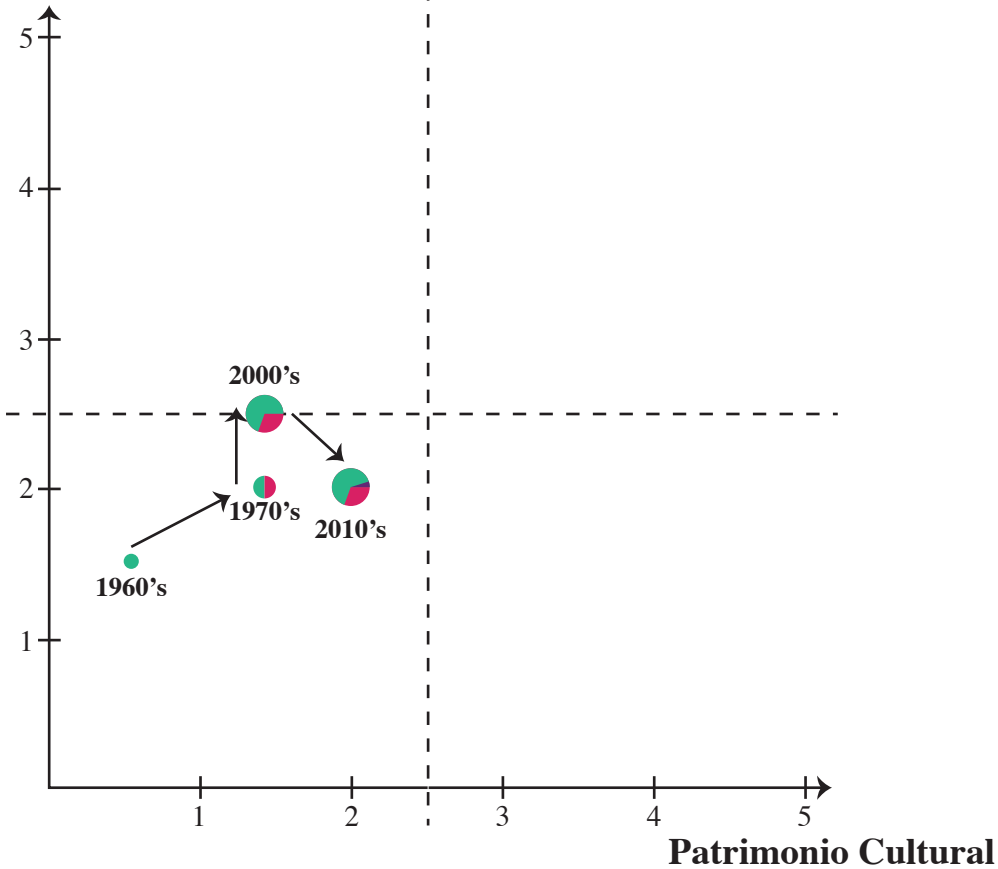
Entre los procesos de formación profesional en Bogotá se encuentran tres instituciones: la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB), La Universidad Antonio Nariño y la corporación universitaria CENDA, las tres se enfocan principalmente en artes escénicas y danza contemporánea. (Beltrán, & Salcedo, 2006, pgs. 72).

Ballet Metropolitano de Medellín - Programa de becas para niños de escuelas públicas.

Trayectoria

Apoyo y Audiencia

Gráfica 11: Trayectoria Colombia

Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Colombia y bibliografía sobre Colombia.

El ballet clásico no es el género más popular en la cultura colombiana. Los géneros más populares son: danza urbana, folclor y danza contemporánea. Existe la enseñanza del ballet pero no ha surgido como institución por diversas variables culturales, empezando por la percepción generalizada de que es una práctica únicamente para las clases altas.

Los recursos económicos del estado, no son suficientes para garantizar la sostenibilidad de instituciones de formación profesional, ni el mantenimiento de una compañía de ballet. Por lo anterior, la mayoría de escuelas no profesionales son auto sostenidas (auto financiadas) y tienen muy poco apoyo de la empresa privada y el Estado. (Morales, 2014) Idartes apoya la danza, pero apoyar el ballet les es difícil porque es sector está dividido. (Ibarguen, 2014)

Colombia

Ballet como forma de arte ajeno tradando de surgir

El ballet es una forma de arte que no es autóctona del país, por el contrario, otros géneros de danza han tenido un mayor desarrollo en comparación a la danza clásica. Colombia es denominado como un país de danza, pero la cultura colombiana es muy arraigada a su folclor y a las cosas propias. Hay poca inversión en el fomento de las artes, pero se está empezado a priorizar un poco ya que el país ha tenido crecimiento económico en los últimos años.

El ballet es principalmente acogido en las grandes ciudades, sobretodo en la capital. Sin embargo tiene poco público conocedor del tema y éste es principalmente un público inmediato, es decir, que está relacionado directamente con el bailarín, el coreógrafo, el maestro o alguien en la compañía.

Izquierda: Afiche Festival Danza en la Ciudad - Bogotá 2014

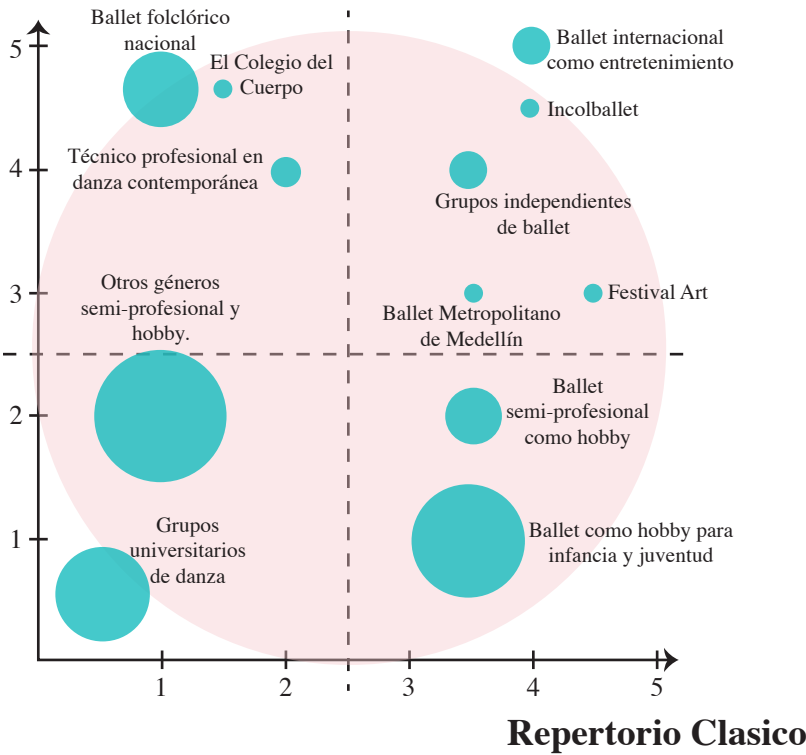
Derecha: Tercer Encuentro de Ballet de Bogotá - Teatro Julio Mario Santo Domingo 2014

En respuesta a este escenario los maestros y coreógrafos se han enfocado en conseguir audiencias y obtener buenas respuestas de estas. La principal estrategia que se ha visto en Colombia en relación a la creación de audiencias es crear festivales tales como El Festival Universitario de Danza, El Festival de Danza en la Ciudad, Ballet al Parque, entre otros. Una estrategia aplicada en ballet al parque fue coger las obras clásicas más alegres y menos “monótonas”, y también presentar coreografías propias que se adaptaran a los gustos de los espectadores. Otra estrategia que se ha tratado de implementar es presentar en lugares no convencionales como parques y plazas. (Jaime, & Martinez, 2005)

Finalmente una estrategia del Ballet Metropolitano de Medellín para ayudar a la formación de públicos es presenta continuamente en la ciudad obras de pequeño y gran formato dependiendo del escenario donde se presentará. Contribuye además con foros didácticos en escuelas y colegios capacitando a niños y jóvenes en el arte de la danza clásica. (Bmm, n.d.)

Estado del arte

Ballet como profesión

Gráfica 12: Estado del arte Colombia
Fuentes: bibliografía sobre Colombia.

Ballet como forma de entretenimiento exclusiva

En Colombia el ballet extranjero es una forma de entretenimiento principalmente para estratos altos y nichos específicos pertenecientes a estos. Las compañías, se presentan en los principales teatros de las ciudades y el precio de las boletas no es accesible para todo el mundo.

Izquierda arriba: Sala del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Izquierda abajo: Fachada cine bar Cine Manía - en estas salas se transmite ballet en vivo.
Derecha: Duo de compañía extranjera presentándose en el Julio Mario Sto. Domingo

Ballet como medio de empoderamiento social

El ballet ha sido un medio para contrarrestar los efectos negativos de la violencia y los entornos sociales desfavorecidos en la infancia y juventud. El ballet se ha presentado como una alternativa de vida diferente para personas de escasos recursos que no tienen acceso a la educación primaria.

Izquierda: Clases infantiles en la Fundación Festival Art - Bogotá

Derecha: Presentación del Incolballet de Cali. Arriba: compañía y Gloria Castro. Abajo: grupo infantil - Cali

Ballet como ocupación del tiempo libre

Los niños y jóvenes normalmente complementan sus estudios de primaria con actividades extra curriculares. El ballet es una actividad popular, principalmente en el género femenino, para ocupar el tiempo libre, hacer ejercicio y formar una figura femenina y delicada. Las niñas se sienten atraídas al ballet por los medios de comunicación y mas imágenes comerciales de princesas y bailarinas.

Izquierda: Niñas en noche de presentación de ballet.
Derecha: Jovenes en su clase de ballet en ambiente informal.

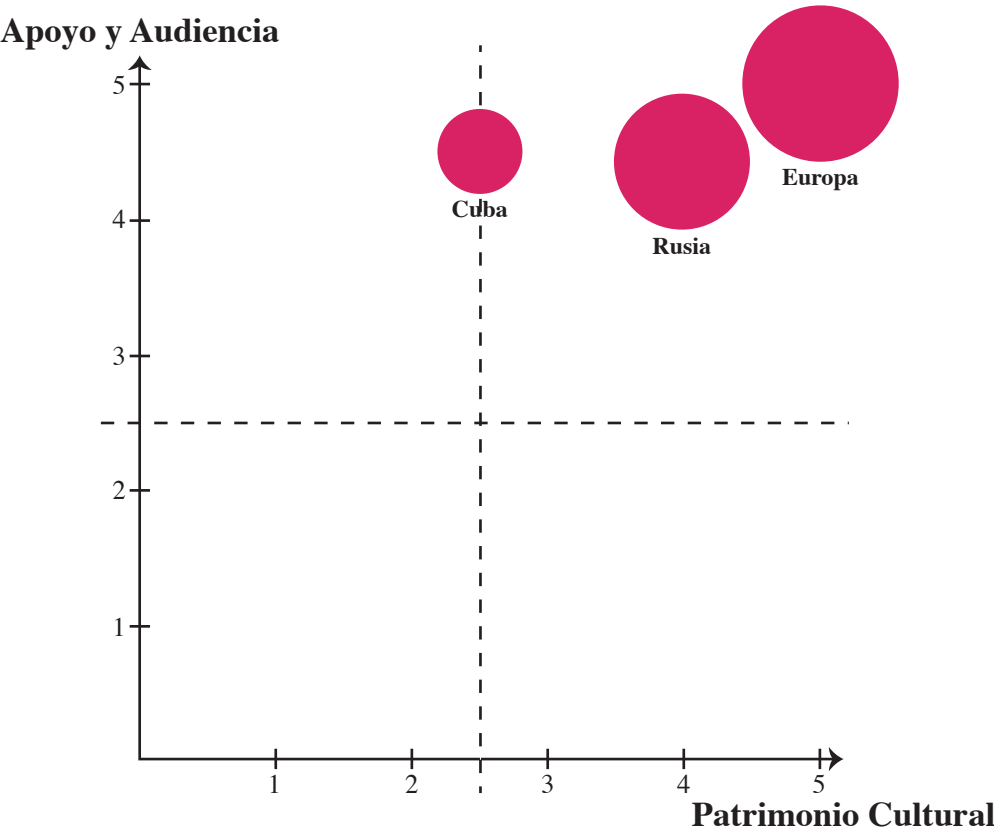

Ballet en el Mundo

Conclusiones

A manera de conclusión, se realizaron cuatro gráficas donde se compara el desarrollo del ballet en los diferentes países. Se seleccionaron los periodos en los decenios que se pudieran comparar entre sí; por esta razón el período de tiempo escogido en las gráficas es amplio. Los periodos donde se pueden agrupar los países para compararlos son los siguientes: desde finales del siglo XIX hasta 1920's, luego desde 1930 hasta la década de los 40's; después, una gráfica que ilustra el periodo comprendido entre 1950 hasta 1970's, y finalmente, se compara desde el año 2000 hasta la actualidad.

Finales s.XIX - 1920's

Gráfica 13: Ballet en el mundo - Finales del siglo XIX - 1920's

Observaciones

La primera observación que se puede hacer después de estudiar los países escogidos es que la naturaleza de los mismos conllevó a que el ballet haya surgido y se haya desarrollado de esa manera. Empecemos con el caso de los países europeos: Italia, Francia e Inglaterra, son países que gracias a que diferentes monarquías fomentaron el ballet clásico y su práctica se volvió una tradición cultural, hoy en día recibe el apoyo por parte de los gobiernos, pues lleva una trayectoria importante y continúan prestándole la debida atención. El caso de Rusia es similar con los zares quienes fomentaron la práctica el ballet clásico en ese país.

Durante la conquista de las islas del Caribe hubo mucha influencia europea; el ballet es una expresión artística

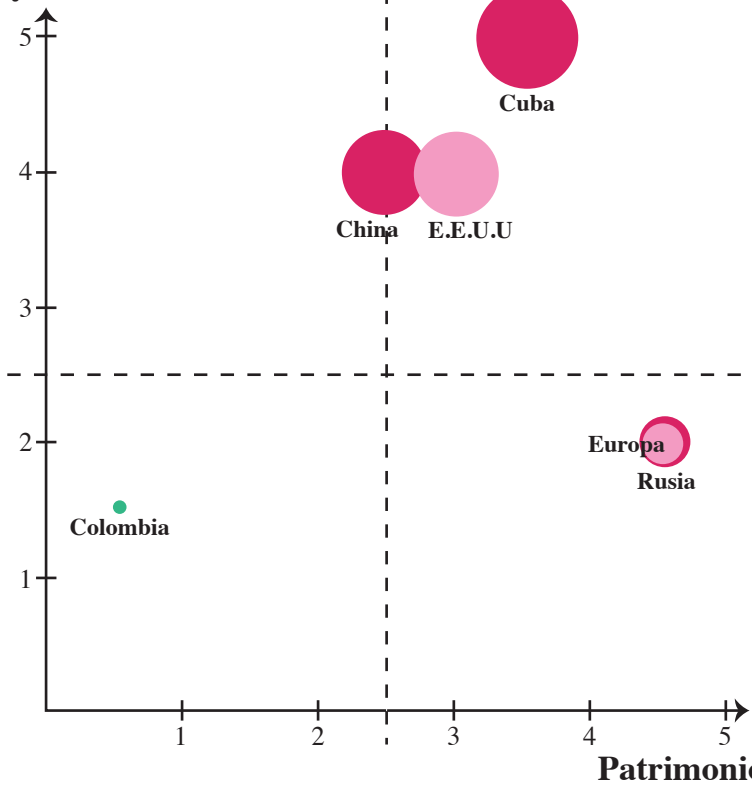
antigua en Cuba y por esa razón ha tenido más acogida y desarrollo. Adicionalmente la historia política del país he creado condiciones para que su práctica sea explotada académicamente y cuente con decidido apoyo gubernamental.

En la investigación no se analizaron en detalle más países latinoamericanos, excepto Cuba. De todas maneras se realizó una breve investigación con el propósito de entender otros casos donde el ballet en Latinoamérica se ha desarrollado y ha tenido un importante reconocimiento.

Un factor relevante que se puede visualizar en las gráficas es la antigüedad y la trayectoria del ballet en cada país:

1950's -1970's

Apoyo y Audiencia

Gráfica 15: Ballet en el mundo - 1950's - 1970's

esto ha permitido que hayan tenido una evolución más minuciosa o preocupada por los detalles, y el hecho de ser parte de la cultura desde muchos años atrás hace que esté más cerca de considerarse patrimonio cultural.

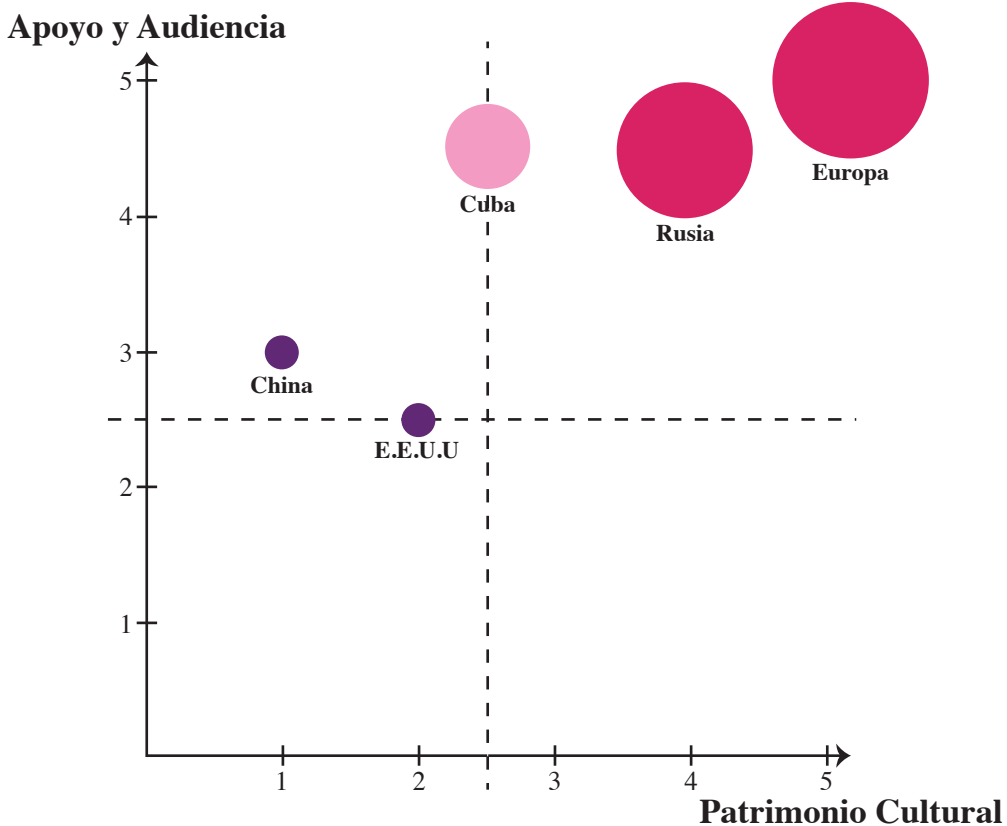
Argentina es ejemplo de un país latinoamericano que tiene un trayecto mucho más largo que el de Colombia. En Argentina se presentaban ballets italianos desde mediados del siglo XIX y luego empezó a incursionar como práctica a principios del siglo XX. Adicionalmente, tienen influencia del Ballet Ruso de Diaghilev y por este motivo fue aceptado en la sociedad y se convirtió en una práctica profesional desde su llegada. Luego se empiezan a formar compañías propias en los teatros tales como el Teatro Colón y el Teatro Argentino de La Plata.

En la actualidad estos teatros tienen sus compañías y presentan obras del repertorio clásico. (Osorio, n.d.)

El ballet en los países Europeos y Rusia decayó durante las guerras. Varios teatros fueron cerrados o derrumbados y los bailarines huyeron a otros países. Por este motivo, el auge del ballet en países como Estados Unidos y China fue al rededor de la década de los cincuenta y los sesentas.

Brasil también recibió un número de bailarines rusos, que salieron de su país ahuyentados por la guerra. Una de estas bailarinas fue Maria Oleneva quien fundó en 1927 la primera escuela de danza en el teatro municipal de Río, que más tarde se convirtió en el Ballet Municipal de Río de Janeiro que hoy en día sigue vigente presentando

1930's - 1940's

Gráfica 14: Ballet en el mundo - 1930's - 1940's

obras de ballet clásico. Brasil actualmente forma bailarines reconocidos a nivel mundial.

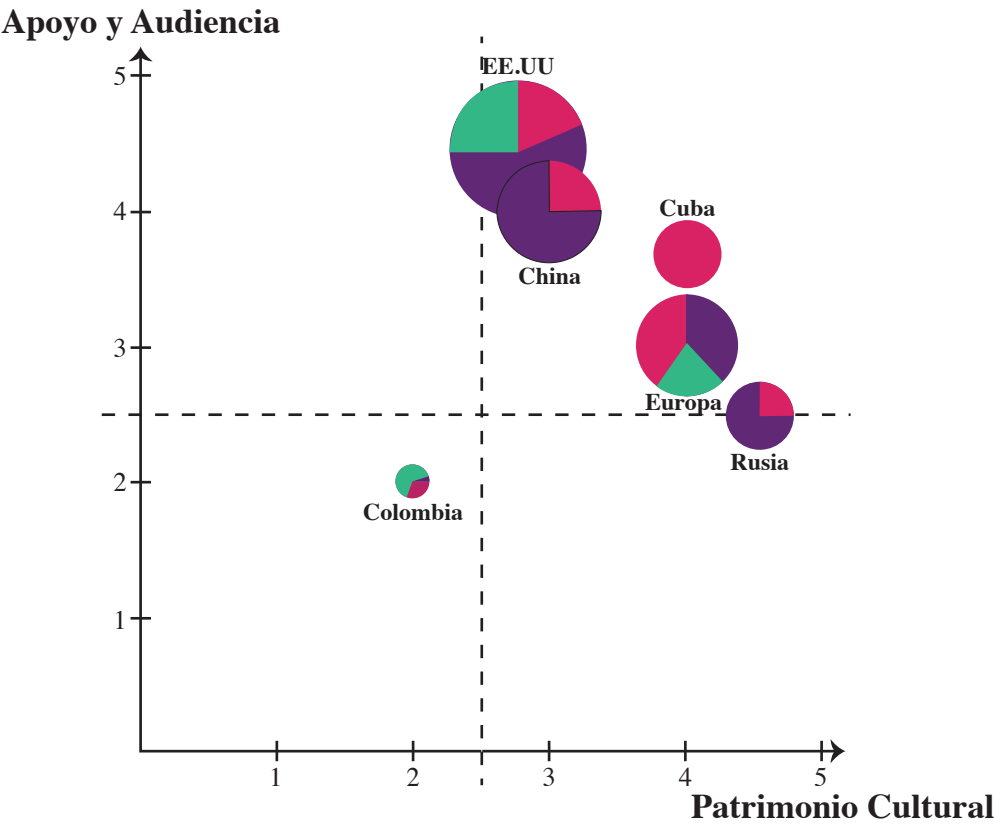
El ballet en Brasil tienen una larga trayectoria pues fue introducido por las cortes europeas en época de la conquista. Otro país en latinoamérica que empezó a desarrollar el ballet durante la conquista fue México; en estos dos países existen compañías nacionales de ballet hoy en día y son bien competitivas a nivel mundial. (Galván, 2012; Pliego, 2012 & Autor desconocido, 2013)

Otro aspecto importante es la incorporación de la danza y el ballet a la educación escolarizada. Los países estudiados en este análisis, lograron que el ballet obtuviera reconocimiento académico por parte de entidades del

estado y que fuera formalizado como una profesión. En Colombia el único caso donde esto ha ocurrido es Incolballet.

Continuando con países como Estados Unidos y China se puede decir que el desarrollo del ballet aparte de su trayectoria e influencia de ballets rusos y europeos que viajaron por el mundo durante la guerra, reciben gran influencia de las condiciones económicas del país. Estados Unidos al ser potencia mundial tiene la capacidad de invertir en deporte y cultura, el gobierno tiene recursos económicos que puede destinar para el desarrollo de las artes con el fin de ser competitivos internacionalmente. China por otro lado es un país con un crecimiento acelerado que busca convertirse en potencia;

2000's - Actualidad

Gráfica 16: Ballet en el mundo - 2000's - Actualidad

para esto invierte importantes sumas de dinero en manifestaciones artísticas y retoma artes occidentales para mostrarse competitivamente ante el mundo. Además, como en el caso de Cuba, el país tiene un trasfondo político que conlleva a crear un apoyo hacia el ballet; en este caso no es explotado con el sistema educativo, sino como parte de la propaganda política y el mejoramiento de la imagen del país.

Por último, en países en vías de desarrollo como Colombia, el gobierno invierte principalmente en necesidades básicas: salud, educación, vivienda y empleo. También invierte en defensa y seguridad ciudadana, otorgándole menos prioridad al desarrollo de las artes.

Planteamiento del Proyecto

Desarrollo de la propuesta y prototipos

El proyecto Plié Grand Jeté surge a raíz de la investigación y el análisis desarrollado previamente. El punto de partida fue la conclusión del escenario colombiano: ballet como una manifestación de arte ajeno tratando de surgir. Independientemente de que en Colombia otros estilos de baile, como el urbano y la danza contemporánea, han surgido con más fuerza, y a pesar las percepciones negativas que tiene este estilo de danza: clasista, exclusivo y afeminado, se han llevado a cabo iniciativas para incentivarlo y hay un interés minoritario por mantenerlo vivo, hay personas interesadas en la enseñanza y el desarrollo de esta forma de arte.

La propuesta es una metodología y una serie de herramientas que faciliten la búsqueda de estrategias y la creación de proyectos a personas interesadas en la evolución y conservación del ballet clásico en el país. En este equipo de trabajo se encuentran, entre otros, maestros de ballet, empresarios, coreógrafos, bailarines, gestores culturales, academias, grupos independientes, público especializado y críticos de danza.

El propósito de las herramientas diseñadas es utilizarlas en una sesión de co-creación en la cual personas pertenecientes a los grupos antes mencionados, trabajen en equipo con el fin de generar uno o varios proyectos a partir de la discusión y el conocimiento de los participantes. El objetivo de la sesión es poder visualizar logros y metas para el futuro del ballet, después de que ellos analicen el estado del arte en Colombia en comparación a otros países y puedan entender sus proyectos de vida relacionados con la danza y el valor que perciben en esta forma de arte.

Primera Propuesta

Sesión de co-creación y herramientas para facilitar la búsqueda de estrategias para el desarrollo del ballet.

La primera sesión que se diseñó consistía de cuatro partes. A manera de introducción, una presentación donde se expone el proyecto, se establece el objetivo y se explica el proceso de investigación y análisis con sus conclusiones; finalmente, se plantea el escenario del ballet en Colombia. Luego, sigue una actividad donde se discute en grupo el escenario y se identifican los proyectos que han surgido a raíz de éste. En esta parte se utiliza la herramienta de Mapa de proyectos colombianos que será explicada en detalle más adelante; al completar el mapa de proyectos se realiza una actividad donde se hace un sorteo de tarjetas de fortalezas, debilidades y obstáculos del ballet en el país. Después, cada persona llena un formato donde establece cuál sería su escenario ideal para el ballet en Colombia partiendo de sus objetivos personales, proyectos y metas. Esto se socializa y a manera de conclusión el grupo plantea los escenarios a los que se quiere llegar. Finalmente, se genera un proceso creativo para encontrar un proyecto que lleve a cumplir las metas y escenarios planteados por el grupo. Esto se hará por medio del Cuadro de estrategias para artistas.

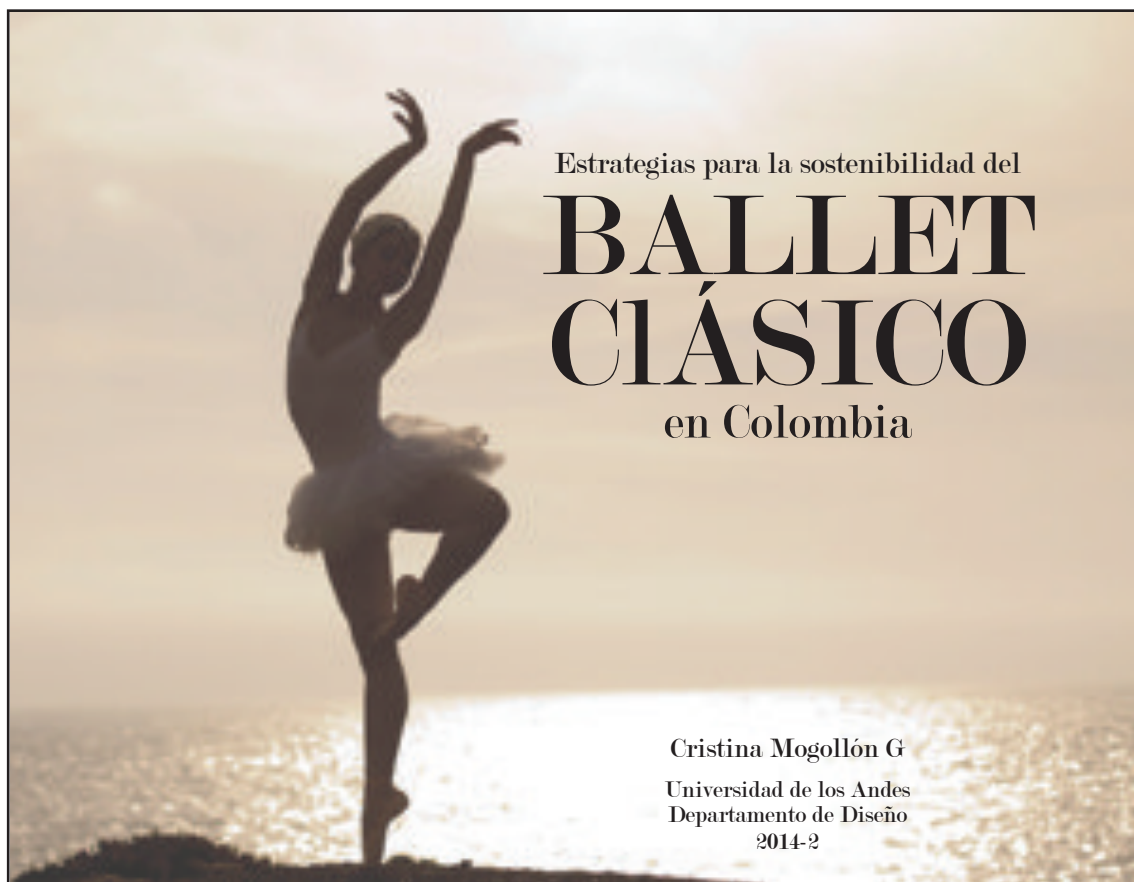
A continuación se mostrarán y explicarán las herramientas y cada parte de la sesión con más detalle. Se llevó a cabo un prototipo de esta sesión y después se hizo el análisis de la misma para establecer los cambios pertinentes que debían hacerse para desarrollar la propuesta final. En cada parte se mostrará cómo es la herramienta, en qué consiste la actividad, cuál fue el resultado del prototipo en términos de la fortaleza que tiene la herramienta, qué es necesario replantear y qué no sirvió.

Condiciones del prototipo

La primera prueba que se realizó de la sesión de co-creación se llevó a cabo con un grupo de tres jóvenes estudiantes entre 22 y 25 años que practican ballet como hobby desde los 5 años. Fue una reunión informal en la sala de una casa y se trabajó a manera de mesa redonda. Hubo un material digital (presentación), otro impreso en tamaño carta para que cada persona pudiera manejarlo personalmente (Hoja pensar el escenario ideal y Cuadro de estrategias) y otro (Mapa de proyectos) impreso en un formato más grande para que todas interactuaran escribiendo sobre éste. La sesión no tuvo manejo de tiempo por el ambiente de confianza en el que se desarrolló.

Las herramientas

Presentación de introducción

 5 minutos

Esta herramienta es una presentación virtual del proyecto, se utiliza con el fin de contextualizar a las personas involucradas en la sesión y explicarles en que consiste y cuál es el objetivo. También sirve para mostrar las conclusiones sobre el análisis de la información.

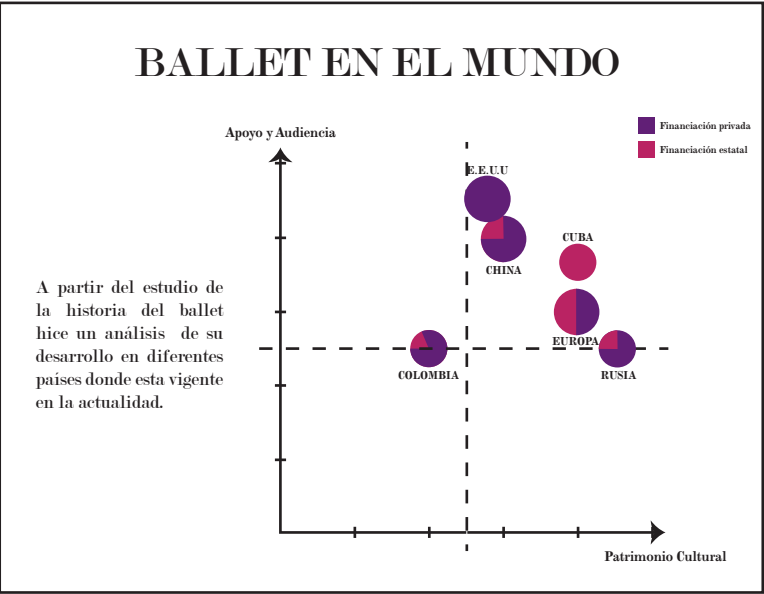
La primera diapositiva contiene el título del proyecto, nombre, universidad, departamento de diseño y año de realización. El título tiene que ser algo sugestivo para que de entrada se entienda lo que se va a realizar.

OBJETIVO

Encontrar estrategias para que el ballet sea sustentable y buscar nuevas alternativas para la gestión y desarrollo de esta forma de arte en Colombia por medio del trabajo en equipo y toma de decisiones conjuntas.

La segunda diapositiva establece el objetivo de hacer la sesión. El objetivo se entendió, aunque es necesario aclarar que la sostenibilidad del ballet no solo se refiere al aspecto económico, sino también al alcance que tiene esta forma de arte en cuanto a audiencias, aplicaciones y posibilidades de desarrollo. Esto debido a que en el prototipo solo decir sostenibilidad conllevó a que se hiciera una asociación con el aspecto económico específicamente.

La tercera diapositiva muestra la gráfica de desarrollo del ballet de cada país estudiado y compara la situación actual de cada uno con respecto al apoyo y audiencia y si es o no patrimonio cultural y qué tipo de financiación existe. En esta parte es pertinente explicar cómo funcionan los ejes de las gráficas y hacerlo por separado, antes de que se muestren los círculos para dar una mayor claridad al respecto. En general se entendió lo que la gráfica ilustra.

BALLET EN EL MUNDO

El estado del arte en cada país me permitió establecer cual es el escenario de acción del ballet en cada uno. De cada escenario se han desprendido diferentes estrategias para su desarrollo según el caso.

Europa: ballet como patrimonio cultural desprotegido

Rusia: potencia de ballet en decadencia local

Cuba: ballet como forma de arte apreciado con gran apoyo y evolución

Estados Unidos: ballet como forma de arte capitalista

China: ballet como forma de arte ajeno explotado

La cuarta diapositiva muestra los escenarios de cada país en los cuales se manifiesta el ballet. La información con solo texto se queda corta y por eso fue necesario extenderse mucho en la explicación y más adelante las personas no la tenían fresca en la mente. Es necesario facilitar la descripción de los escenarios: esto se puede hacer por medio de fotografías y poniendo palabras clave. También presentar cada país por separado para que se centre la atención en uno solo a la vez. Además sería de gran ayuda poner el ejemplo de una estrategia o proyecto que se haya desarrollado para dar mayor claridad al propósito de haber encontrado los escenarios.

“Es un poco raro el ballet Chino, tiene metido acrobacia y eso”

“Los videos de Teen Vogue son una estrategia en Estados Unidos”

COLOMBIA

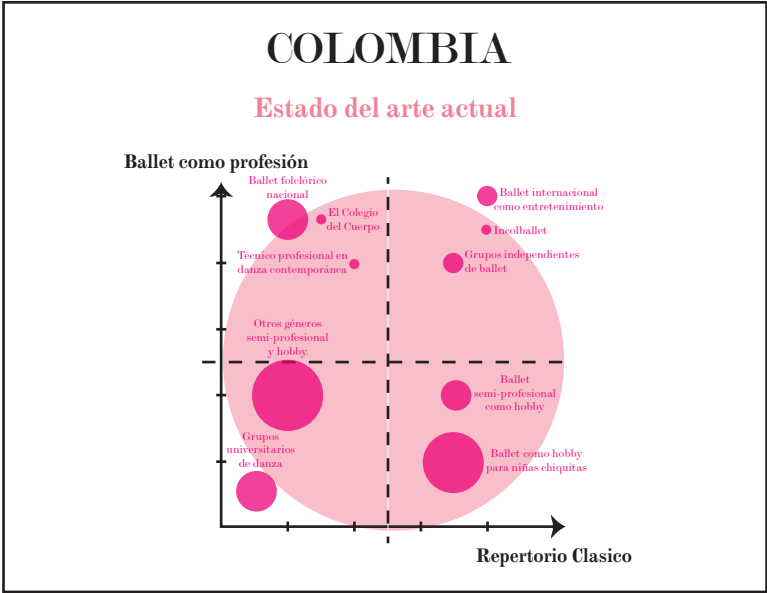
¿El posible escenario en Colombia podría ser...

MANIFESTACIÓN DE ARTE AJENO TRATANDO DE SURGIR ?

Ballet como algo ajeno a la cultura, alejado y distinto a los gustos locales.
Poca inversión del gobierno en las artes pero es un tema en progreso.
Hay crecimiento económico en el país.

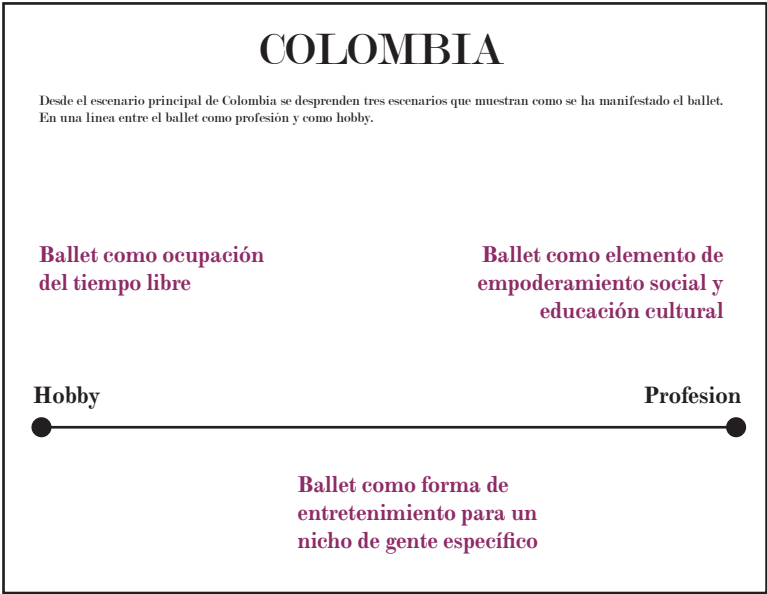
La quinta diapositiva plantea el escenario de Colombia para que se genere discusión en torno a éste y se empiece a hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el país. Lo más valioso de esta diapositiva fue el hecho de poner la foto de Joan Sebastián Zamora, pues da claridad sobre lo que se está diciendo.

La sexta diapositiva muestra la gráfica del estado del ballet y otros bailes en Colombia. Un vez más es necesario explicar los ejes por separado porque las personas se dedican a leer todo al mismo tiempo y esto genera confusión. De todas maneras, se entiende lo que la gráfica ilustra.

“Somos más folclóricos!”

“Totalmente de acuerdo, el ballet si es excluyente y es así por su naturaleza y desde su nacimiento”

La última diapositiva muestra por escrito los tres sub escenarios que se plantearon para el caso de Colombia. Cada sub escenario se ubicó en una línea que representa si el ballet es visto como hobby o como profesión dentro de estos. Esta línea se utilizó para la segunda actividad; el primer error observado fue que la línea de la presentación y la impresa no eran iguales, lo cual generó confusión. También se observó que es necesario explicar la línea por partes al igual que las gráficas. La solución más conveniente es cambiar la herramienta debido a que no cumplió la función que se esperaba.

✓ Aspectos positivos

Los aspectos positivos de la presentación fueron: primero que todo, se generó una discusión en torno al tema del ballet en Colombia y los diferentes escenarios; el aporte del conocimiento de cada una de las participantes fue importante para el desarrollo de las actividades de la sesión.

El hecho de estar en un ambiente informal y con personas de confianza facilitó la comunicación para el desarrollo de la sesión, pero hay que tener en cuenta que al ambiente en la sesión con otras personas debe ser más formal y más técnico en cuanto al lenguaje y la dinámica de trabajo.

✗ Aspectos por mejorar

A pesar de que lo fácil de trabajar en un ambiente de confianza, el inconveniente fue el manejo del tiempo pues debido a que por momentos las conversaciones de desviaban del tema central, y esto hizo que se pierda la coherencia y el ritmo de la sesión, que son aspectos muy importantes para ser tenidos en cuenta

Otro aspecto por corregir es el lenguaje utilizado en las diapositivas, puesto que es muy vago. Debe ser más preciso y se sugiere subrayar palabras clave para que queden registradas en la mente de los espectadores.

“Claro porque mucha gente lo que dice es que el ballet aquí no te va a dar de comer, entonces lo que terminan haciendo es: listo yo me quiero volver profesional pero si me quedo viviendo acá no voy a alcanzar el estatus de vida al cual estoy acostumbrado, o sea no voy a poder gastar más plata ni vivir bien, porque mis ingresos no me compensan.”

¿CÓMO SE HA HECHO? FINANCIACIÓN MEDIOS DIFUSIÓN LUGARES ACTORES	Maestros y exbailarines dictan clases de ballet. Autofinanciación para espectáculos de fin de año. Principalmente niñas entre 5 y 10 años motivadas por imágenes comerciales de la bailarina, mamá motivadas por la fama del ballet y los beneficios.	Maestros motivan a niñas con talento para que no abandonen la práctica del ballet en cierta edad por motivo de colegio o universidad. Algunas dan becas de estudio para que continúen en la academia y hagan parte de la compañía. El gobierno ha dado subsidios para promover espectáculos y festivales gratuitos al público general. IDARTES	Se forman grupos en las academias de coreógrafos y bailarines que deciden dedicarse al ballet como profesión. Hacen presentaciones independientes autofinanciadas y con venta de boletas. Algunos grupos se integran a las iniciativas del gobierno donde se presentan los grupos académicos que tienen apoyo de IDARTES	Escuela de ballet donde se "reclutan" jóvenes con talento para formarlos como bailarines profesionales. Funcionan como escuela y compañía de danza nacional. En el Festival Internacional se invitan compañías de otros países para mostrar lo que se está haciendo por fuera y encontrar conexiones.
ESTRATEGIAS	Promover el ballet como deporte y actividad para desarrollo personal y motivar.	Motivar la continuación de la práctica de ballet como hobby. Buscar espacios no convencionales para presentarse y ampliar la audiencia del género.	Formar grupos alto nivel y presentarse en teatros de la ciudad.	Formar bailarines profesionales. Festival Internacional de Ballet-Incolballet Giras nacionales.
¿QUIÉN?	Academias de ballet	Compañías de ballet semi- profesional	Grupos profesionales	Incolballet
HOBBY				PROFESIÓN

Primera versión Mapa de proyectos colombianos.

Primer prototipo: participantes discutiendo el Cuadro de estratedias para artistas y la reflexión personal.

Mapa de proyectos colombianos

10 minutos

Esta herramienta consiste en mostrar las estrategias o proyectos que se han hecho en Colombia dentro de cada uno de los sub escenarios ubicados en la línea de hobby y profesión que se mostró en la presentación. El mapa se divide en tres: ¿quién?, estrategia y ¿cómo se ha hecho?

El propósito de la herramienta era completar el mapa con la participación de todos los miembros de la sesión y que cada uno los fuera escribiendo sobre el formato basados en su conocimiento.

“Voy a poner uno que no está en Colombia, Joan Sebastian Zamora y Fernando Montaña, son colombianos pero caben en el ejemplo de que se tienen que ir del país para salir adelante como bailarines”

“También está lo de las boletas de bajo costo del Colón para mayor accesibilidad al público”

✓ Aspectos positivos

Esta herramienta facilitó la discusión y surgieron otros proyectos que no se habían puesto antes en el mapa. La información que las participantes suministraron es valiosa para el proyecto pues son personas que tienen interés por el ballet y la danza, y han estado involucradas en estas actividades desde una temprana edad.

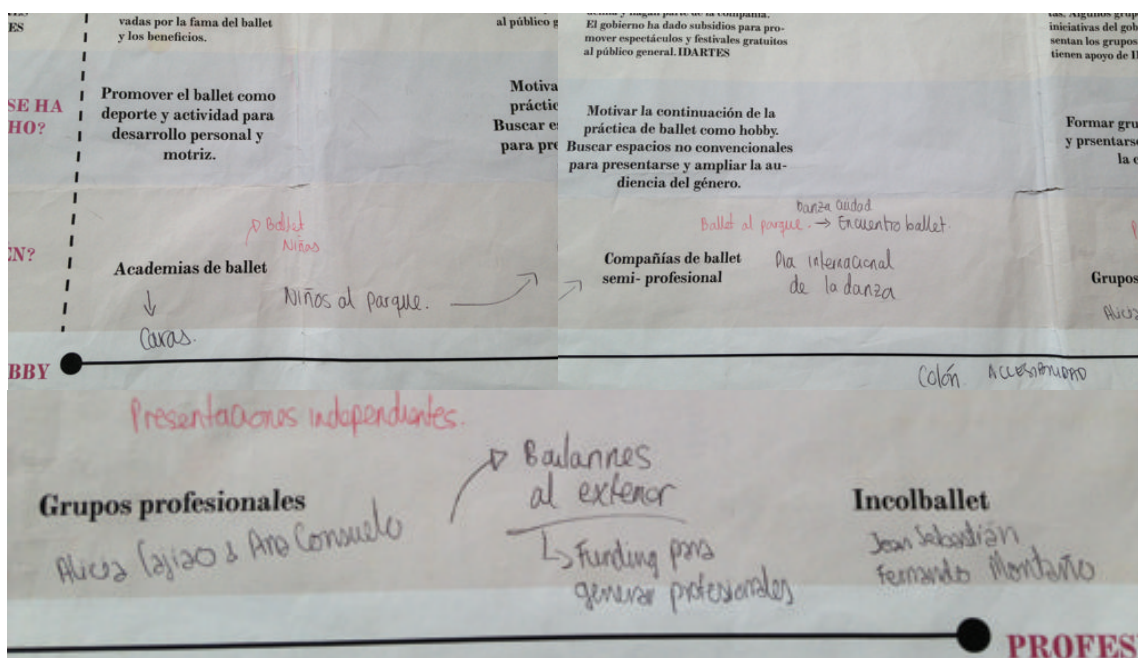
Al ser un prototipo y teniendo en cuenta el nivel de involucramiento que tiene cada una de ellas con el ballet, se puede prever y es posible que la gente más especializada tenga otra cantidad de información valiosa. Esto sería un punto positivo.

✗ Aspectos por mejorar

Es preciso modificar esta herramienta completamente pues se perdió el propósito de replantear o encontrar otros sub-escenarios aparte de los tres que ya están establecidos. La idea es encontrar mejor la relación entre los sub-escenarios y los posibles proyectos que surgen a partir de éstos.

Solo se utilizó la parte de abajo de la gráfica, lo cual muestra que dividirla en esas tres partes no es pertinente para esta actividad.

El hecho de poner hobby y profesión hizo que el resto de la sesión estuviera un poco cerrada a pensar cómo convertir el ballet en una profesión viable; el propósito es encontrar diversas alternativas de proyectos y por ello es necesario replantear las palabras de la línea para crear un espectro más amplio.

Primer prototipo: Mapa de proyectos colombianos intervenido por las participantes.

FORTALEZAS	DEBILIDADES	OBSTÁCULOS

Cuadro para clasificar post-its de fortalezas, debilidades y obstáculos.

“Por ejemplo, hay un bailarín de danza afro, que dicta clases en la candelaria que se fue a dar una gira para dictar clases en otros países latinoamericanos y le ofrecieron casa, carro, muy buen sueldo y otras cosas en Chile, Argentina y México para que se quedara. En Colombia no se hace nada para que estas personas se queden acá.” ”

Fortalezas, debilidades y obstáculos

 5 minutos

El propósito de esta herramienta es encontrar el mayor número de fortalezas, debilidades y obstáculos que tiene el ballet en Colombia. A raíz de lo encontrado se puedan proponer metas y encontrar oportunidades de proyectos. La metodología se desarrolló poniendo post-its de tres colores diferentes: el morado para las fortalezas, el azul para debilidades y el verde para obstáculos.

Las participantes tenían 5 minutos para hacer esto de manera individual, después se agruparon y se discutieron las tarjetas para ver cuáles eran las que más se repetían y descubrir aspectos que no se habían visto antes. Las oportunidades encontradas se pueden convertir en futuros proyectos.

✓ Aspectos positivos

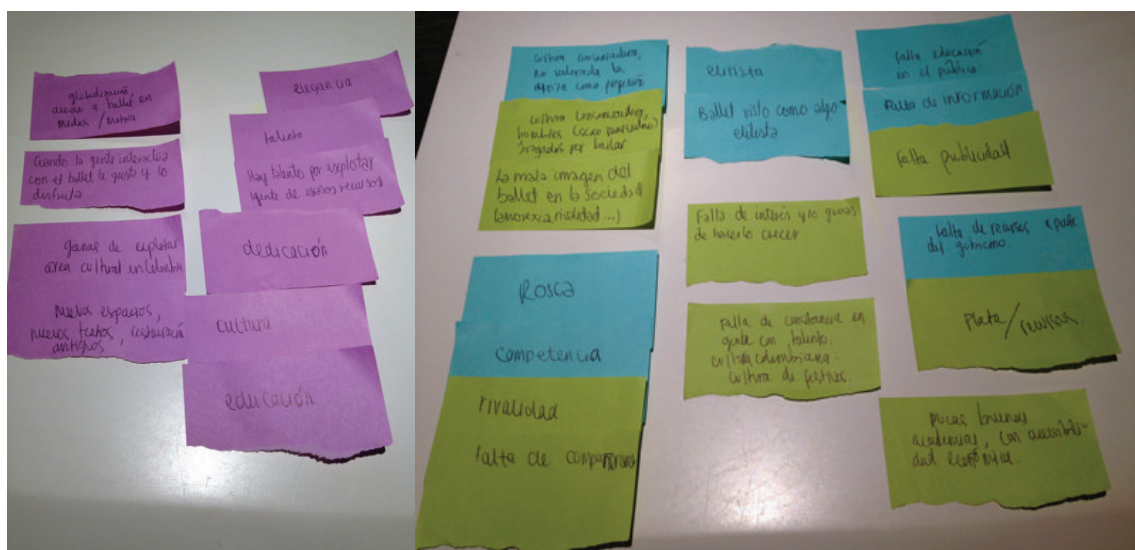
La herramienta funcionó en la medida que se genera bastante información de lo que se percibe sobre el ballet. Hay debilidades y obstáculos que se repiten pero pueden ser indagados para buscarles una solución.

✗ Aspectos por mejorar

Hubo confusión con la división entre debilidades y obstáculos, entonces se juntaron cuando se realizó la actividad y se hizo solo una categoría de debilidades.

Las tres pidieron que no les pusieran límite de tiempo para generar más ideas, aunque la sesión si debería limitarse para que no se extienda demasiado y pueda realizarse completamente.

Faltó conectar mejor esta actividad con la siguiente, tal vez se dejó de lado por la forma como se hizo, simplemente se escribieron en post-its y después se socializaron pero no se dejaron en un lugar visible para tenerlas presentes.

Primer prototipo: post-its con fortalezas (morado) y debilidades (azul y verde) propuestas por las participantes ordenados en grupos por semejanza.

[illegible]

Formato para escribir el escenario ideal.

Pensar el escenario ideal

 5 minutos

La siguiente parte de la sesión brinda una herramienta para que cada persona imagine y escriba el escenario ideal en el cual quisiera que se desarrollara el ballet en Colombia. La herramienta consiste en una hoja tamaño carta. La parte delantera de la hoja cuenta con un espacio para escribir en prosa y pone como guía las palabras: objetivos personales, sueños y deseos.

La parte trasera cuenta con cuatro espacios en blanco para escribir, dibujar o hacer diagramas. Los títulos para cada espacio son: imagen o diagrama, ¿qué se necesitaría?, valor que tendría el ballet, ¿quién estaría involucrado?

“Esto es mejor hacerlo individual, pues cada persona tiene su perspectiva y se siente diferente frente al tema”

“¿Qué pasa si yo ya estoy en mi escenario ideal de ballet?”

✓ Aspectos positivos

Lo positivo de esta herramienta fue que las tres personas estuvieron dispuestas a hacerlo individualmente pues reconocieron el valor de la reflexión individual.

También surgió un escenario interesante desde un punto de vista muy personal. El hecho de tener preguntas clave ayudó a que cada persona organizara mejor sus ideas.

El ESCENARIO IDEAL

Objetivos personales	Sueños	Deseos
Desde los cuatro años quise ser bailarina, mi sueño se dañó con el tiempo al ver la realidad, no solo del ballet y su situación con el aspecto físico, sino de un país conservador donde la profesión de la danza es subvalorada. ~~Debido a eso~~ Bajo esa realidad decidí (o fui obligada a decidir) tomar el ballet como un hobby. ~~Así~~ Así, tomándolo como un hobby también encontré en él un medio para escapar a problemas o inquietudes personales. ~~Hay~~ Hay un día veo en el ballet mi escenario ideal aunque soy consciente que no lo es para un país en crecimiento cultural y económico, desde un punto de vista estricto ~~para~~ para mí es una terapia psicológica.		

✗ Aspectos por mejorar

El problema que se presentó aquí fue que la sesión estaba muy ligada al tema sobre la profesionalización del ballet, entonces dos de los escenarios planteados apuntaban a esto.

También, es necesario cambiar la palabra “escenario ideal” por reflexión personal y enfocarlo al proyecto de vida y metas de cada persona involucrada y su rol como bailarín, maestro, coreógrafo u otro involucrado con la danza y el ballet, porque el propósito es encontrar unos elementos más íntimos que puedan volverse parte esencial del proyecto. No se puede olvidar el aspecto individual de la reflexión.

Los espacios de ¿que se necesitaría? y ¿quiénes estarían involucrados? aparecen más adelante en el cuadro de estrategias para artistas, por esto se pueden quitar.

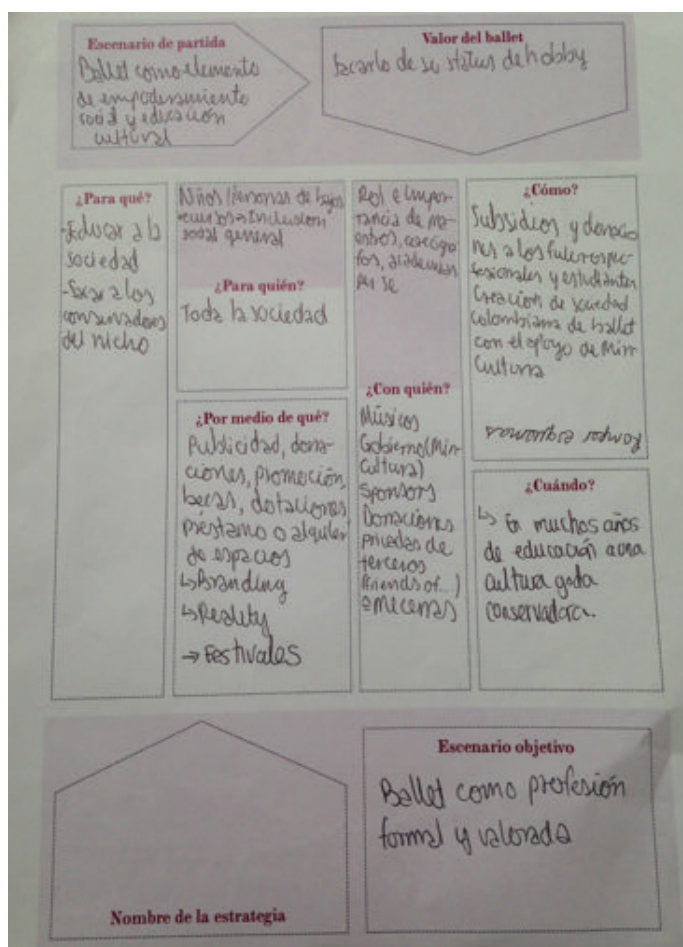
El ESCENARIO IDEAL

Imagen o diagrama	¿Que se necesitaría?
Imagino un espacio donde se pueda practicar el ballet, con un profesor que enseñe y un público que pueda ver y apoyar.	Más apoyo por parte del gobierno y de la misma academia. Estimulación y explotación del talento de cada alumna según sus capacidades. Mayor alcance del ballet en la sociedad, más información que genere interés. Competencia sana más no rivalidad que permita la mejora y crecimiento.
Valor que tendría el ballet	¿Quien estaría involucrado?
Estimula intelectual y físico que permite ~~conocer~~ tanto personal como profesionalmente a uno mismo como a la profesión.	Las alumnas, la academia, el gobierno y la familia.
Valor que tendría el ballet	¿Quien estaría involucrado?
Elemento nuevo dentro del escenario cultural del país. - Dejaría de ser tema tabú para integrar de manera más directa la cultura del país, a pesar de no ser algo autóctono. - Actividad alternativa para niños y/o personas interesadas en practicar un deporte / un arte. - Incentivo para un posible desarrollo personal (casos de personas que encuentran su autoestima a través del ballet).	Niños pequeños que tengan el sueño de ser bailarinas, academias dispuestas a trabajar en el ballet tanto como hobby como profesión. - Indirectamente el gobierno y patrocinadores (no necesariamente tienen que estar relacionados).

Primer prototipo: formatos del escenario idea intervenidos por las participantes.

Escenario de partida		Valor del ballet	
¿Para qué?	¿Para quién?	¿Con quién?	¿Cómo?
	¿Por medio de qué?		¿Cuándo?
	Nombre de la estrategia		Escenario objetivo

Cuadro de estrategias para artistas.

Primer prototipo: Cuadro de estrategias para artistas intervenido por las participantes.

Cuadro de estrategias para artistas

 20 minutos

La última parte de la propuesta es una herramienta que se tituló “Cuadro de estrategias para artistas”. Se basa en la herramienta “business model canvas” comúnmente utilizada para creación de empresas y sirve para organizar las estrategias administrativas, utilizando un método de diseño y herramientas de creatividad.

A partir de la investigación realizada sobre proyectos para el sustento del ballet en diferentes partes del mundo, surgió la idea de organizar estos proyectos de manera estratégica para entender

sus componentes y saber qué funciona y qué no a la hora de desarrollarlos.

El primer componente que hay que establecer es cuál es el escenario actual y sus condiciones, luego plantear como objetivo un escenario realista que sea posible de alcanzar (que se haya discutido previamente). Después del objetivo, la idea es que en grupo se completen los demás componentes de forma creativa, primero dando todas las ideas posibles (así parezcan absurdas) para luego conectar las más coherentes entre sí hasta formar un proyecto.

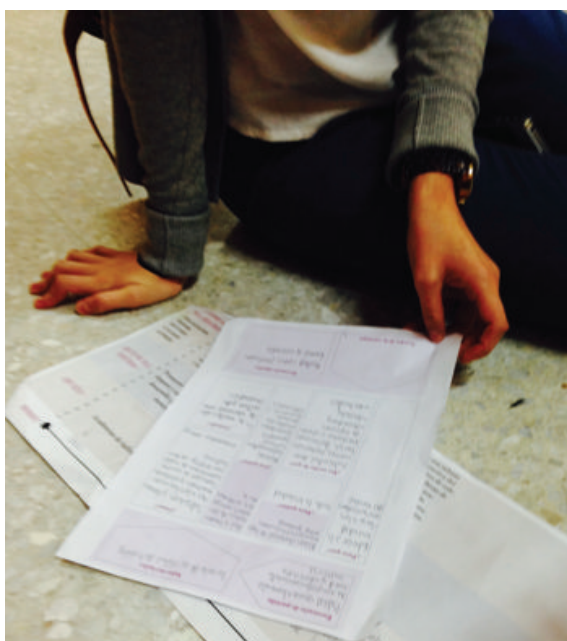
✓ Aspectos positivos

La herramienta fue clara y fácil de utilizar; ayudó a que las participantes organizaran la forma como se puede desarrollar una estrategia y se hagan una idea de lo que necesitarían para ponerla en práctica.

✗ Aspectos por mejorar

Una vez más hubo deficiencias con la forma como se guió hasta el punto de plantear la estrategia de profesionalización del ballet. Lo ideal sería que conectando todo lo anterior se puedan plantear ideas más creativas. Quizás el método de llenarlo no es partiendo de una idea y desarrollarla en el cuadro, sino que se planteen muchas ideas aunque puedan parecer absurdas al principio pero que luego se puedan articular hasta crear una estrategia innovadora.

Algunos de los componentes se pueden re nombrar y ponerles algún sub título para que sean más explícitos. Por ejemplo, el espacio: ¿para quién? y ¿con quién? que tienen un área resaltada en rosado para el rol de las personas directamente involucradas con el ballet, se podría explicar mejor marcando el espacio con un nombre diferente.

Esta última parte tuvo una falla, pues como no se manejó el tiempo completo de la sesión, al final se limitó lo que quedaba de tiempo y esta actividad se realizó muy rápido. El resultado fue que no se explotaron las ideas lo máximo posible.

Primer prototipo: participante realizando la actividad del Cuadro de estrategias para artistas.

Conclusiones

El ballet en Colombia tiene fortalezas que no son aprovechadas para su desarrollo, la gente las percibe pero no las ve como una oportunidad para explotar.

Las fortalezas encontradas son:

La globalización ha permitido el acceso del ballet a los medios de comunicación y en Colombia hay acceso a estos medios.

Hay talento que se puede explotar mucho más.

Existen esfuerzos para mejorar el área cultural en el país, se deben analizar y aprovechar las oportunidades entre las que se encuentran nuevos espacios, nuevos teatros y se plantean restauración de teatros antiguos como el Colón.

También hay esfuerzos para mejorar la educación cultural y la gente interesada en este tema es muy dedicada. El público disfruta el ballet, contrario de lo que se cree.

Desafortunadamente, también hay debilidades en el ballet y estas, más que las fortalezas, son oportunidades para encontrar estrategias y proyectos con el fin de superarlas.

Las principales debilidades encontradas y las que he considerado más pertinentes son:

La cultura en Colombia es muy conservadora y no valora la danza como profesión, además los hombres que bailan ballet usualmente son juzgados negativamente y la imagen de la bailarina de ballet es cuestionada y estereotipada fuertemente.

¿Cómo romper está imagen negativa del ballet?

El nicho del ballet clásico tiene mucha rivalidad innecesaria, no existe una competencia tan sana. Además, está la percepción de que se le dificulta el acceso a muchos, en beneficio de unos pocos seleccionados de manera intencional, una práctica que se denomina cotidianamente como “rosca”.

¿Cómo fortalecer y crear unión en el nicho del ballet clásico para acabar con la rivalidad y crear competencia sana?

Las causas de la falta de público para el ballet clásico son: el bajo nivel de educación, la falta de información y publicidad.

Si hay esfuerzos por mejorar la educación, ¿Cómo se puede involucrar el ballet? ¿Cómo se puede transmitir mejor la información y la publicidad de los eventos?

Completando el mapa de proyectos colombianos se mencionó un proyecto del cual las participantes no tenían mucho conocimiento pero, lo plantearon como una oportunidad de proyecto para seguir trabajando y que podría ser un puente para el progreso del ballet.

Este proyecto es Ballet de Niños al Parque, se concluyó que si este proyecto se impulsa se puede hacer que los bailarines más jóvenes tengan una formación más estricta y se pueda canalizar su talento desde temprana edad.

Otro tema que se discutió, que aunque no es un proyecto, son los bailarines que se van al exterior para poder ejercer.

Esto es una oportunidad para trabajar en la formación del ballet clásico en Colombia o en los medios para que más bailarines talentosos tengan la oportunidad de irse, si el problema de ejercer como bailarín siguen siendo un obstáculo para el ballet en el país.

Pensar el escenario ideal de cada una de las participantes también llevó a conclusiones interesantes sobre otras perspectivas acerca del ballet clásico y otras maneras de ver su sostenibilidad. Las personales al ser tan personales muestran que el escenario ideal no es necesariamente el ballet como una profesión.

El ballet es un gran ejercicio físico, se puede promover y vender más como un deporte. (esta es una de las estrategias de Estados Unidos, pag. 27. pero en ningún momento se les menciona a las participantes)

El ballet es un incentivo para el desarrollo personal, ayuda a recuperar el autoestima y es un gran estímulo intelectual y físico. La gente encuentra en la danza un medio para escapar de los problemas, se vuelve una forma de descubrirse y encontrarse a uno mismo. Esta percepción es muy bonita y muestra un lado muy personal de la experiencia de una bailarina.

¿Por qué no promover el ballet como terapia y forma de auto ayuda?

Propuesta Final

plié *Grand Jeté*

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Propuesta Final

La segunda propuesta y la sesión finalmente escogida, se dedujo de las modificaciones hechas a la primera idea y el primer prototipo que se llevó a cabo. Esta sesión consiste en cuatro partes; tiene una duración estimada entre 45 minutos y 1 hora, si los tiempos se manejan correctamente y se cuenta con la intervención adecuada de cada participante. De lo contrario, las discusiones y el número de personas pueden alterar de manera significativa el tiempo empleado en su realización. Al iniciar, cada participante de la sesión se presentó ante los demás luego de haber hecho una corta reflexión personal. Acto seguido, a manera de introducción, se dejó la presentación donde se expone el proyecto, se establece el objetivo y se explica el proceso de investigación y análisis con sus conclusiones.

El paso siguiente consistió en plantear los escenarios del ballet en Colombia para abrir el espacio de discusión pertinente. Después, se realizó una actividad utilizando el Mapa de proyectos colombianos; el objetivo de esta actividad es identificar los proyectos exitosos, los fallidos y los que están planeados y deberían realizarse en Colombia, para de esta manera, clasificarlos dentro de los tres sub-escenarios colombianos que se expusieron en la presentación. De esta actividad se obtuvo unas conclusiones que darán paso a la siguiente. Finalmente, se generó un proceso creativo para encontrar un proyecto que lleve a cumplir las metas que establezca el grupo a partir de las conclusiones de la primera y la segunda actividad.

Esto se hará por medio de un Cuadro de estrategias para artistas y unos naipes con información de apoyo sobre la información que podría ir en cada lugar.

A continuación se mostrarán y explicarán las herramientas y cada parte de la sesión. Para cada herramienta, se explicará por qué debe utilizarse y cómo se arregló a partir de la la primera propuesta, como se utiliza, los aspectos positivos de la herramienta y los aspectos por mejorar. Se realizaron dos sesiones a modo de prueba con personas involucradas directamente con ballet clásico y otros tipos de danza. La primera sesión fue individual y la segunda de ellas fue grupal. Después de llevar a cabo las dos sesiones, se hizo un análisis para entender como funcionó cada herramienta y sacar conclusiones pertinentes al tema de la danza y el ballet en Colombia desde el punto de vista de los participantes.

Condiciones de la sesión individual

Fecha: Miércoles 4 de noviembre 2014
Esta sesión se llevo a cabo entre Natalia Castro de 25 años, bailarina de ballet tratando de surgir profesionalmente, y yo que fui quien diseñó las herramientas. La sesión tuvo una dinámica similar a la de una entrevista pero haciendo uso de las herramientas. La reunión fue informal en un café de la ciudad y se trabajó en una mesa a manera de conversación. Hubo material digital (presentación), otro impreso en tamaño tabloide para trabajar sobre el mismo (Mapa de escenarios y proyectos colombianos y Cuadro de estrategias para artistas). La sesión duró aproximadamente 1 hora y media pero no se manejó el tiempo ya que las condiciones de la entrevista fomentaron largas discusiones entre las dos participantes.

Condiciones de la sesión grupal

Fecha: Viernes 6 de noviembre 2014
La sesión grupal de co-creación se llevó a cabo en la Corporación Universitaria CENDA en Bogotá. El grupo constaba de 5 participantes y yo. Los participantes fueron: Angélica Rodríguez, Daniela Pinzón, Fernando Martín, Daniel Garzón y Neslian Vermaas. La sesión se realizó en un salón donde se formó un círculo de discusión. Las condiciones en esta sesión fueron muy buenas porque el lugar era silencioso y los participantes estaban concentrados en lo que se estaba llevando a cabo. El material que se manejó fue: la presentación digital, el Mapa de escenarios y proyectos colombianos impreso en tamaño tabloide y el Cuadro de estrategias para artistas impreso en medio pliego.

REFLEXIÓN SOBRE DANZA//BALLET

¿Cuál es su rol en la danza?
(¿qué hace en relación a la danza?)

¿Por qué se dedica a la danza?
¿Qué es lo que más le gusta de la danza?

Metas personales y proyectos que quisiera desarrollar

Motivaciones

REFLEXIÓN SOBRE DANZA//BALLET

¿Qué FORTALEZAS tiene el ballet o la danza en el país?

¿Qué DEBILIDADES tiene el ballet o la danza en el país?

¿Qué se imagina que se puede hacer con la danza?
(¿a parte de espectáculos y clases ¿para qué sirve? ¿en qué otros lugares o espacios le gustaría que estuviera? ¿qué otras aplicaciones podrá tener?)

Formato de reflexión individual.

Reflexión y presentación individual

 5 minutos

¿Por qué esta herramienta?

La reflexión personal surgió de la herramienta “Pensar el escenario ideal” (pagina 58). Esta herramienta es importante porque cada persona tiene sus propios sentimientos y percepciones sobre la danza. La parte sentimental es importante ya que establecen unas metas personales y esto crea motivación en las personas para hacer proyectos, además, la persona se siente involucrada cuando se tiene en cuenta su opinión, crea una identidad, toma una posición acerca del tema, conectando así, sus sentimientos y expectativas con las de los demás.

¿Cómo funciona?

El formato de Reflexión personal se le entrega a cada persona, no es necesario que lo llenen, es una guía de preguntas para pensar y poder tenerlas en cuenta para el resto de la actividad. Luego, cada persona se presenta ante el grupo y brevemente le explica a los demás cuál es su rol en la danza, que metas personales o proyectos de vida tiene en mente, su motivación para bailar y una percepción personal del ballet en Colombia. Esto con el fin de romper el hielo e involucrar a todos los actores en la actividad.

✓ Aspectos positivos

Sesión individual

Como la sesión fue personal esta introducción no fue necesaria pues a lo largo de la sesión Natalia iba narrando su trayectoria, sus metas y su proyecto de vida actual. No fue necesario preguntarle porque las circunstancias en que se desarrolló se prestaron para generar una conversación con más confianza y todos los elementos que hacían parte de esta reflexión se mencionaron sin ser preguntados. Adicionalmente, el hecho de que ella quisiera contar su historia nos dio mucha información para el Cuadro de estrategias para artistas.

Sesión grupal

Esta manera de empezar fue valiosa pues los participantes se empiezan a sentir involucrados desde el principio. Generó participación y cada uno expuso su punto de vista que más adelante fue un apoyo para las otras etapas de la sesión. Los del grupo se conocían entre ellos pero fueron muy amables en presentarse y exponer sus puntos de vista, colaborando a la dinámica de la sesión. Otro aspecto valioso, es que cada uno tiene un punto de vista desde su área de especialidad pero empiezan a complementarse y apoyar los puntos de vista de los demás.

Esta forma de romper el hielo demuestra que las personas tienen cosas que decir y quieren compartir estos sentimientos con los demás. Se genera una solidaridad entre las personas que están participando y todos están atentos a escuchar.

✗ Aspectos por mejorar

Un aspecto que es necesario tener en cuenta sobre esta forma de introducir el proyecto, es que depende del tiempo que los participantes estén dispuestos a trabajar. Aunque las personas fueron muy participativas, esto conlleva a que el tiempo se extienda y si el espacio de tiempo que se pudo facilitar no es más largo no se alcanzan a completar todas las actividades.

“El ballet debería ser el jardín de todos los bailarines, enseñar primero bases y luego la otra línea de danza”

Presentación de introducción

 10 minutos

¿Por qué esta herramienta?

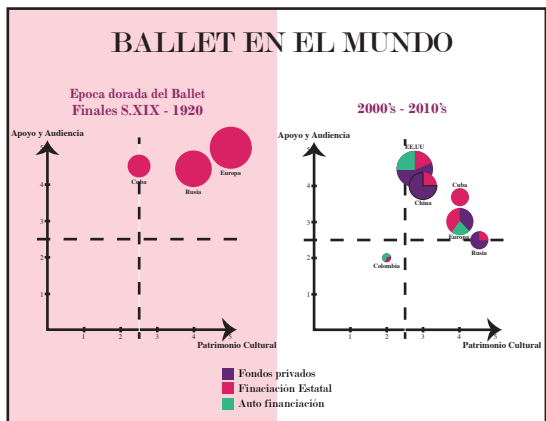
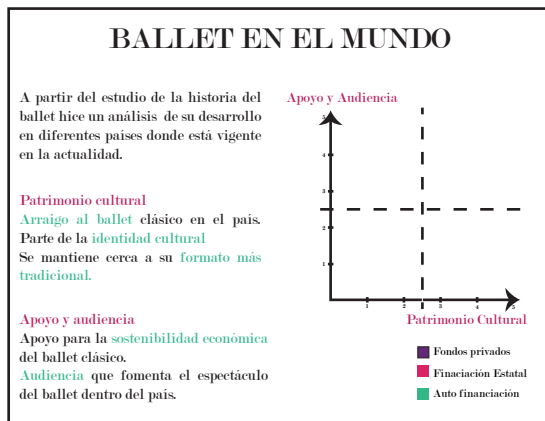
La presentación como introducción fue pensada desde el principio como una herramienta para contextualizar a los miembros participantes en la sesión, generar discusión sobre los temas presentados y complementar la investigación desarrollada para la realización de este proyecto. La versión final, es fruto del marco teórico, de correcciones y retroalimentaciones brindadas por diferentes personas. Este fue un proceso de prueba y error hasta que estuvo lo más completa y clara posible.

¿Cómo funciona?

La presentación la realiza el coordinador de la sesión. Consiste en una serie de diapositivas que contienen imágenes e información relevante para generar discusión y reflexionar sobre el estado del ballet clásico en Colombia comparado con el estado en otros países. En términos generales la presentación se divide en tres partes: la primera es sobre el estado del arte del ballet en el mundo, la segunda es sobre el estado del arte en Colombia, y la tercera parte es la explicación de las actividades que siguen después de la presentación.

Las primeras dos diapositivas se utilizan como introducción. Se muestra el título del proyecto, autor, universidad y año. El título del proyecto es una combinación de dos nombres de pasos de ballet: plié que quiere decir doblado traducido literalmente al español, los pliés son los primeros pasos que se aprenden ya que son la base de todos los movimientos de danza. Grand Jeté, por otro lado, es un gran salto que se desplaza hacia adelante con un split en el aire. Se quiere representar que este es un proyecto para dar un salto para el desarrollo y la sostenibilidad del ballet en Colombia. Luego, se presenta el objetivo de la sesión de co-creación. Las imágenes que se utilizan son más decorativas para llamar la atención de quienes lo están viendo.

Las siguientes diapositivas muestran dos de las gráficas del marco teórico exhibiendo el estado del arte en el mundo en comparación con el siglo XIX, época romántica del ballet.

“La evolución del pensamiento de la danza hace que la necesidad artística del público vaya cambiando también”

BALLET EN EL MUNDO

El estado del arte en cada país me permitió establecer cual es el **escenario de acción del ballet** en cada uno. De cada escenario se han desprendido **diferentes proyectos** para su desarrollo según el caso.

EUROPA

Italia, Francia, Inglaterra

BALLET COMO PATRIMONIO CULTURAL DESPROTEGIDO

El ballet es originario en las **cortes europeas**.
Hay **intervención y apoyo del estado** pero hoy en día se encuentra en decadencia y el ballet recibe **menos financiación del estado**.
Existe **infraestructura adecuada** para la práctica y los espectáculos de ballet.
Hay un **público local y público extranjero** de nichos específicos.

300 años del Ballet de la Ópera de París

"El Arte Invierte en el Futuro"

RUSIA

POTENCIA DE BALLET EN DECADENCIA LOCAL

El ballet fue **apropiado** pues no es originario en el país y fue **potencializado** hasta alcanzar un alto nivel técnico y artístico.
Hay **angos y conflictos políticos** que conllevan a **disminuir la atención y la importancia** de las artes.
Hubo **deserción de bailarines** por la situación política del país.
Existe **infraestructura adecuada** para la práctica y los espectáculos de ballet.
Tiene un **público principalmente extranjero**.

Mariinsky Ballet - Lago de los Cisnes

Crisis política con Ucrania y Crimea

CUBA

BALLET COMO FORMA DE ARTE APRECIADO CON GRAN APOYO Y EVOLUCION

El ballet fue **apropiado** de otra cultura y **sumergido** en la cultura del país.
Su sistema político lo **explota académicamente** y por eso ha alcanzado un buen nivel técnico.
Hay **deserción de bailarines** pues es más fácil ejercer fuera del país.
Tiene **público y fuerte apoyo local**.

Escuela Nacional de Ballet de Cuba

Embargo de Estados Unidos a Cuba

E. E. U. U.

BALLET COMO FORMA DE ARTE CAPITALISTA

El ballet fue **apropiado** a la cultura del país.
Al utilizar un sistema económico **capitalista** y ser un país **potencia mundial**, busca **rentabilidad en las artes**.
Existe un **fuerte sector privado** que busca ser competitivo y distinguirse a nivel mundial por eso se **involucra en actividades sociales y artísticas**.
Existe **infraestructura adecuada** para la práctica y los espectáculos de ballet.
Hay **público y apoyo local**.

Lincoln Center NY - Inauguración de temporada ABT

Película, Black Swan 2010

CHINA

BALLET COMO FORMA DE ARTE AJENO CONVERTIDO EN PROPAGANDA

El ballet es **extraño a su cultura** pues es una forma de arte occidental.
El **gobierno apoya** las manifestaciones culturales.
Es un país con **fuerte desarrollo económico** y que está **buscando ser potencia mundial**.
Busca **competitividad en el mundo occidental**.
Tiene un **público local de un nicho muy específico** para el ballet y está en **crecimiento**.

Red Detachment of Women ballet - Beijing 2012

Guangdong Acrobatic Troupe of China

“Ah si en China hacen esa obra! Yo no la vi pero la que me contó fue mi profesora Shirly que ella fue a China y solo podían bailar repertorio que hablaba de comunismo”

Las siguientes 6 diapositivas muestran el escenario en cada país representado en la gráfica. Estas diapositivas, tienen el escenario escrito en una frase resaltada de otro color y unas frases cortas que explican el escenario con las palabras clave resaltadas en otro color. Además, cada escenario se ilustra con dos imágenes que contrastan la situación del ballet con el contexto en el que se desenvuelve el ballet. Estos contrastes tienen la finalidad de impactar y generar una discusión a partir de las imágenes, para lograr que cada participante interiorice la información suministrada.

COLOMBIA

¿El posible escenario en Colombia podría ser...

MANIFESTACIÓN DE ARTE AJENO TRATANDO DE SURGIR?

El ballet no es autóctono de la cultura colombiana, es más apreciado el folclor local. Hay poca inversión del gobierno en el fomento de las artes, pero se está empezando a priorizar. Colombia ha tenido un crecimiento económico en los últimos años.

Fernando Montaño

El man es Germán coreografía

COLOMBIA

BALLET COMO FORMA DE ENTRETENIMIENTO EXCLUSIVA

Teatros y Sales de cine

Eventos entrada libre: Rock al Parque

COLOMBIA

BALLET COMO MEDIO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL

Incolballet de Cali

Educación privada

COLOMBIA

BALLET COMO OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

Actividad extracurricular

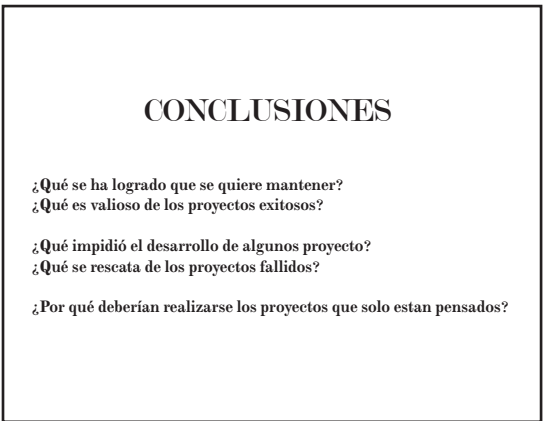
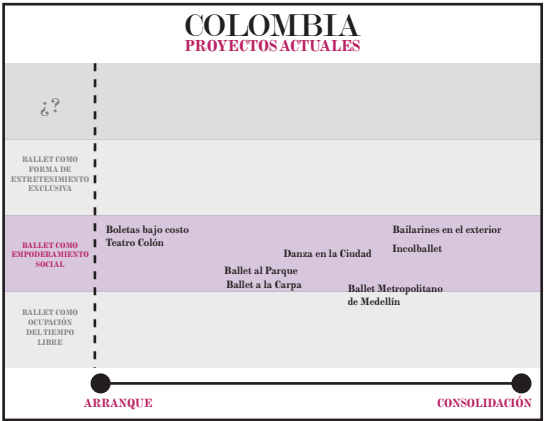
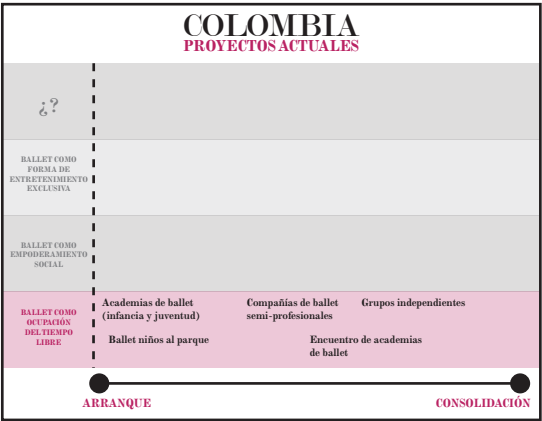
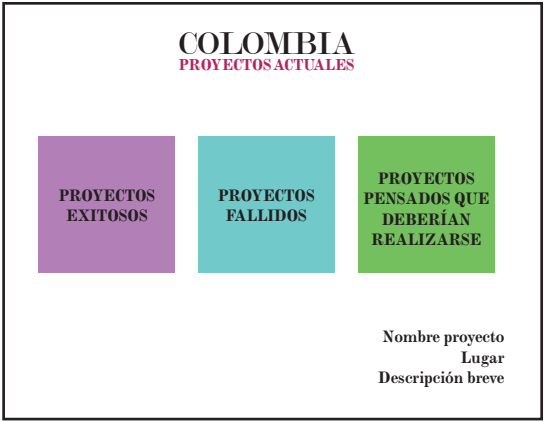
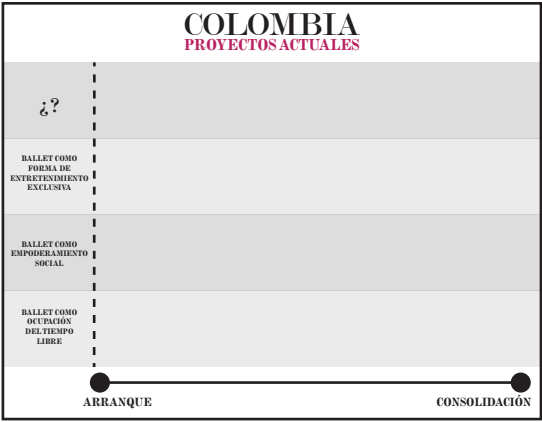
Importancia que se da al bachillerato y la universidad

Las siguientes cuatro diapositivas muestran el escenario y los sub-escenarios en Colombia del mismo modo que los escenarios de los demás países. Las imágenes que se seleccionaron, no son de academias específicas en Colombia con excepción a la del Incolballet para que los participantes sientan imparcialidad en la información.

“En Latinoamérica en general también es difícil ejercer, hay pocas compañías para aplicar y mucha competencia de bailarines cubanos, brasileños y argentinos”

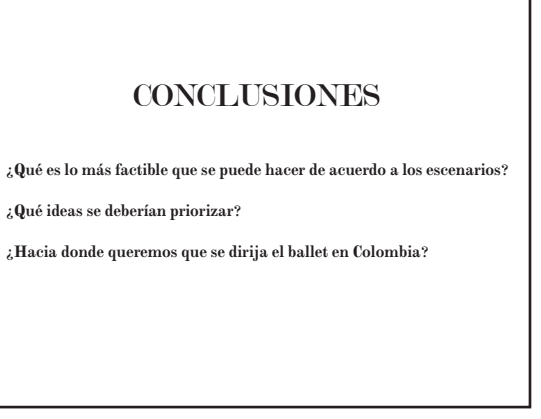
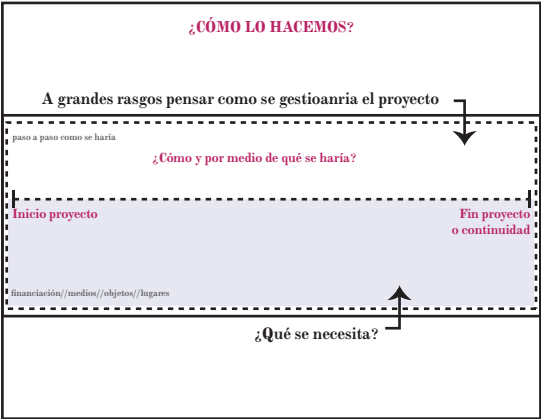
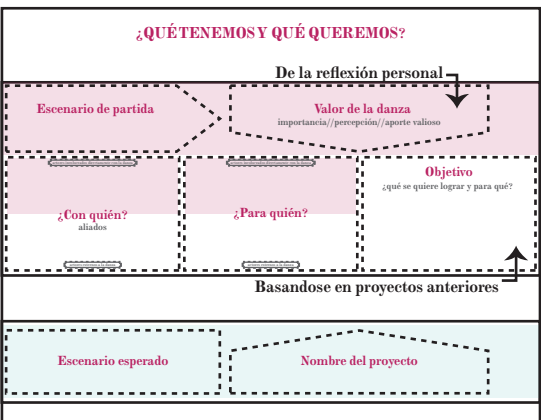
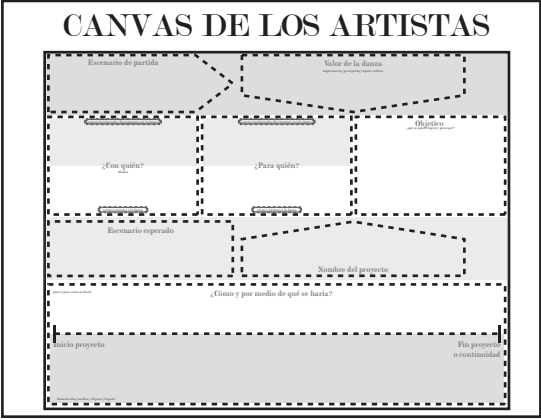
“Los bailarines en Colombia normalmente solo saben la parte empírica pero no se fundamentan ni aprenden nada teórico, nada histórico. El bailarín debería entender de donde proviene cada cosa. En ballet ya hay unos códigos formados y hay que tenerlos en cuenta”

“Mira que ese trabajo que mostraron los coreanos acá es moderno, pero son bailarines formados con técnica clásica y se les nota”

“Yo alcance a estar como 4 años en ballet al parque y pagaban súper bien, no sé porque se terminó, pero era muy chévere porque era una semana y todos los días teníamos función. Eso es mejor porque todo el ensayo que toca hacer y solo una función no se justifica”

Las seis diapositivas que prosiguen, son para la explicación de la siguiente actividad, Mapa de escenarios y proyectos colombianos. El propósito de las diapositivas es para tener un apoyo visual en la actividad pues el Mapa está impreso para que los participantes trabajen sobre este. El mapa es explicado por partes para que sea más fácil de entender.

“También estoy estudiando, pero esto es lo que me apasiona. Quiero hacer mi propia compañía”

“Hay que crear entre nosotros ese gremio con las condiciones que consideremos necesarias para lograr que el trabajo tenga un poco más de aceptación y receptividad, para que los los procesos sean tomados en cuenta como procesos serios”

Las últimas cuatro, tienen el mismo propósito que las anteriores pero con el Cuadro de estrategias para artistas. El Cuadro se muestra en cuatro partes y se señala de donde proviene la información para llenarlo.

“La necesidad de ampliar el público que ve nuestras obras ha hecho que los bailarines contemporáneos busquemos otras alternativas, por ejemplo trabajo interdisciplinario como las puestas en escena con vídeos, performance ... como un dibujantes escena”

Tercer prototipo: Participantes de la sesión discutiendo los escenarios del ballet en Colombia.

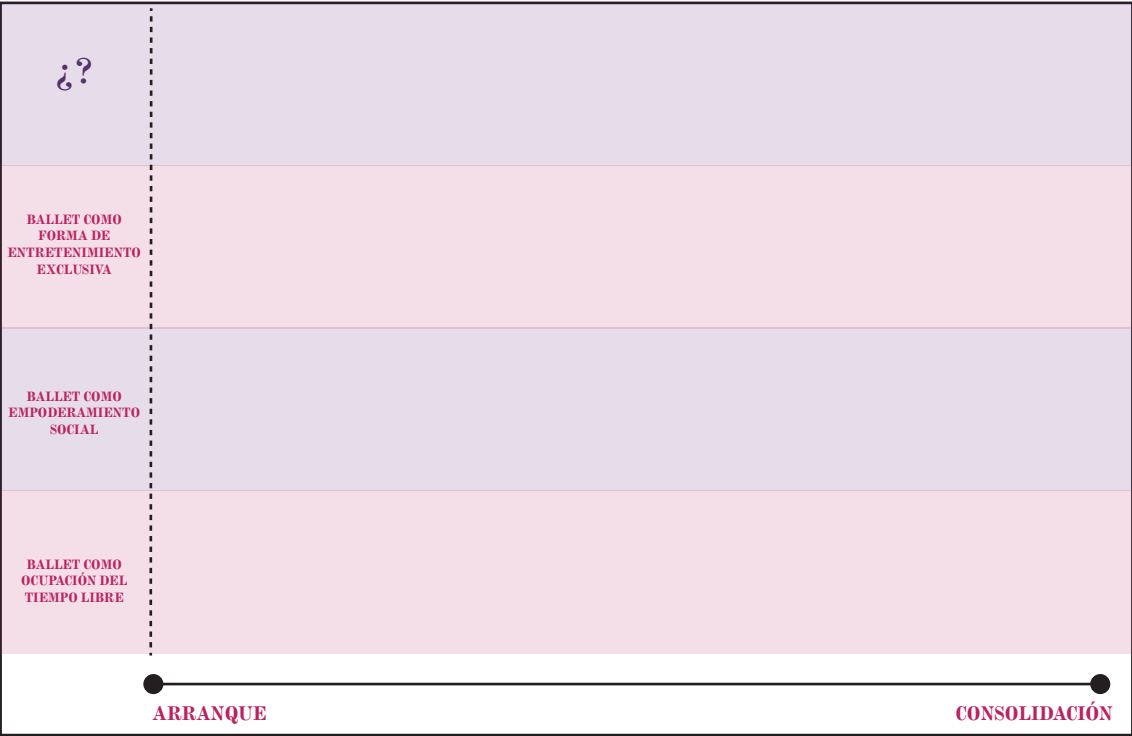
✓ Aspectos positivos

La presentación fue clara en transmitir el propósito de la reflexión. Genera participación y discusión pues hay información que es muy ambigua pero se complementa con diferentes puntos de vista y experiencias de las personas participantes, los participantes aportan información desde su conocimiento. La presentación causa interés y es un buen apoyo que genera confianza en los participantes al ver que hay un marco teórico, esfuerzo e interés detrás del proyecto, no sienten que están trabajando sin propósito alguno y comprenden la relevancia de realizar la sesión. La gráfica de la situación en diferentes países es un apoyo claro que genera inquietud para discutir. Mostrar el estado del arte en diferentes países es útil pues los participantes van haciendo apuntes sobre lo que ellos conocen, han vivido, visto u oído. Esto es muy valioso pues considero que lleva a reflexionar y entender lo que estamos viviendo.

✗ Aspectos por mejorar

La falla principal de la presentación es su extensión en atención que la sesión es de 1 hora. Sumando a lo anterior, la discusión que se desprende a partir de las diferentes diapositivas toma aún más tiempo. Se podría hacer una presentación más concreta. Alargar el tiempo de la sesión o hacerla en 2 reuniones. Dejando un ejercicio para ir reflexionando entre las reuniones.

“Ay me mandas esto? Me gusta la gráfica y esta bien explicado, yo estudio administración y he usado en business model canvas”

Mapa de escenarios y proyectos colombianos - versión final.

Mapa de escenarios y proyectos colombianos

 13 minutos

5 escribir 5 compartir y discutir 3 conclusiones

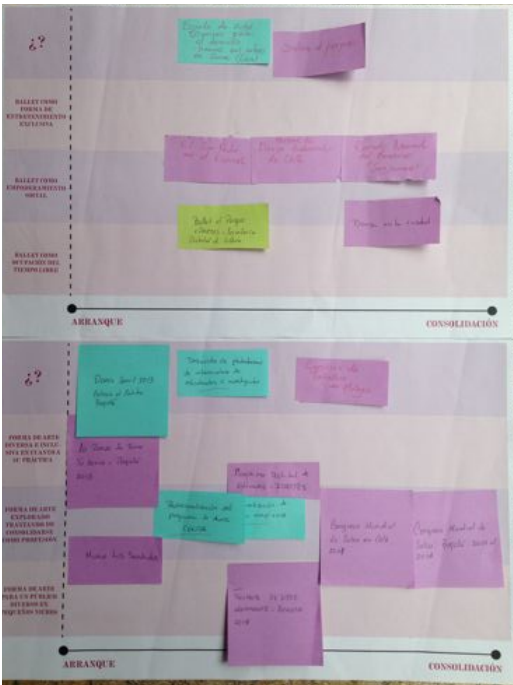
¿Por qué esta herramienta?

Esta herramienta fue diseñada a partir del primer “Mapa de proyectos colombianos” (pagina 54) y se juntó con la parte de encontrar fortalezas, debilidades y obstáculos (pagina 56), para crear una herramienta completamente nueva. La herramienta sirve para hacer un panorama de los proyectos que se han realizado en Colombia y entender por qué algunos han sido exitosos y otros han fallado. Esta herramienta pretende que los participantes puedan generar objetivos para realizar un futuro proyecto, teniendo en cuenta los factores que generaron éxito en el pasado y cuestionando qué es lo que se puede mejorar.

¿Cómo funciona?

El Mapa de escenarios y proyecto colombianos se completa de la siguiente manera: en primer lugar se le entrega a los participantes post-its de tres colores diferentes. Luego, en cinco minutos deben escribir los proyectos realizados en Colombia que hayan sido exitosos, los fallidos y los que se han pensado y deberían realizarse, cada una de las clasificaciones de proyectos identificado con un color diferente. Después, en 5 minutos cada persona comparte los proyectos que encontró y entre todos deciden a cual escenario, de los 3 explicados en la presentación, pertenece o si debería existir otro escenario para los que no pertenecen a ninguno de estos.

Para ubicarlos en el mapa cada escenario está dividido con una franja de diferente color. En la parte inferior hay una línea que en el extremo izquierdo dice arranque y en el extremo derecho dice consolidación, la idea es poner el proyecto hacia el lado que más se acerque dependiendo si es un proyecto que ya está bien consolidado o si es un proyecto que apenas está empezando. Por último, se hacen unas conclusiones que respondan qué se puede mejorar, qué es exitoso y por qué, y que es fallido y por qué. Las conclusiones se escriben en un lugar que sean visibles para la siguiente actividad.

Tercer prototipo: Mapa de escenarios y proyectos colombianos intervenido por estudiantes de CENDA.

✓ Aspectos positivos

Los participantes hacen esta actividad con facilidad, en ambas sesiones se mencionaron proyectos que no estaban antes en la investigación. En el caso de la sesión individual es un proceso que tarda más tiempo pues es una sola persona generando ideas. En el caso de la sesión grupal los participantes se ayudaron entre ellos. Luego, en el momento de poner los proyectos sobre el mapa se genera discusión en torno a los escenarios. Se propusieron nuevos escenarios cuando no encontraban donde pertenecía un proyecto.

Las conclusiones llevan a entender el estado del arte en Colombia y aunque no se sabían las causas exactas de los proyectos fallidos se hizo una percepción general del tipo de proyectos que han tenido éxito y los que no.

Lo más valioso de esta herramienta fue que al escribir los proyectos que deberían realizarse, se plantearon proyectos nuevos que luego se podrían desarrollar en la siguiente actividad.

✗ Aspectos por mejorar

Esta herramienta aportó mucho a la sesión, una vez más hay un problema con el tiempo establecido, 13 minutos, los participantes piden más tiempo para terminar de escribir proyectos pues sintieron que en cinco minutos no alcanzaban. El problema de no manejar el tiempo es que no se alcanza a hacer toda la sesión en el caso que solo haya una hora para tal fin.

En la sesión individual las conclusiones estuvieron más conectadas con el siguiente proyecto, en la sesión grupal como quedaba poco tiempo no se discutieron las conclusiones concretamente sino que se saltó de una a la siguiente actividad.

Escenario de partida		Valor de la danza importancia/percepción/aporte valioso
¿Con quién? aliados	¿Para quién?	Objetivo ¿qué se quiere lograr y para qué?
actores involucrados directamente con la danza	actores involucrados directamente con la danza	
Escenario esperado	Nombre del proyecto	
¿Cómo y por medio de qué se haría?		
Inicio proyecto		
Fin proyecto o continuidad		
¿límites económicos/medios/referentes de inspiración/lugares?		

Cuadro de estrategias para artistas - versión final.

Cuadro de estrategias para artistas

 15 minutos

¿Por qué esta herramienta?

El cuadro de estrategias para artistas se conservó de la primera propuesta (pagina 61) pero se realizaron algunos cambios para facilitar la forma como se utiliza. Las partes de cómo y por medio de que, se juntaron para hacer una sola línea donde se explica paso a paso como se realizaría el proyecto. El resto de los componentes del cuadro no se modificaron, pero si se cambió la disposición y la forma para que sea más fácil de leer.

Esta herramienta es importante ya que es el primer paso para crear proyectos y tratar de aterrizarlos a la realidad después de haber reflexionado y entendido el contexto colombiano y el estado del arte del ballet. Es un paso para consignar las ideas que rondan en la mente de los artistas y que no saben como comunicar para poder hacerlas realidad.

¿Cómo funciona?

El método para usar el Cuadro de estrategias para artistas es el siguiente: El primer paso es entender que es lo que ya existe en Colombia (sección rosada superior), esto se divide en dos: el escenario de partida y el valor de la danza. En el escenario de partida la finalidad es retomar uno de los escenarios que se estudiaron en el Mapa de escenarios y proyectos colombianos, y entender una vez más como son las condiciones del contexto para el ballet. El valor de la danza viene de la reflexión personal que se realiza al principio de la sesión, en esta parte el objetivo es entender este valor para poderlo transmitir a través del proyecto. Este valor le da peso sentimental a las propuestas y esto puede favorecer los resultados del proyecto y le da importancia.

El segundo paso para llenar el cuadro es definir un objetivo, decidir a quién se le quiere dirigir el proyecto y con quién se puede trabajar para llevarlo a cabo, es decir, un aliado para facilitar su realización. En la parte de los actores los cuadros tienen una sección resaltada en rosado, en esta parte se ponen los actores que están directamente involucrados con la danza. Esta división se hace para que las personas identifiquen su rol personal dentro del Cuadro de estrategias. Tener un rol personal hace que se generen metas personales y un interés más profundo por llevar a cabo el proyecto.

El tercer paso del Cuadro es imaginar lo que se hará (sección azul clara). En una parte se escribe el escenario que se espera después de realizar el proyecto y en la otra parte ya se visualiza el proyecto más completo dándole un nombre.

La cuarta y última parte, es una línea del tiempo que se divide en dos. La parte superior, en blanco, es para escribir un paso a paso general de cómo se va a ejecutar el proyecto. La parte inferior, en morado, es para poner los elementos que se necesitan en cada uno de los pasos de ejecución, dentro de los elementos se encuentran: fondos económicos, medios, referentes de inspiración o lugares.

Esta herramienta cuenta con unos naipes de apoyo que tienen imágenes de los elementos que pueden ir en cada espacio. Actores involucrados con la danza, actores externos a la danza, fondos económicos, medios, lugares, inspiraciones y referentes, y por último proyectos desarrollados en el mundo para entender los alcances que ha tenido el ballet en diferentes lugares y escenarios. Estos últimos solo se utilizan en caso de que las personas se sientan bloqueadas para generar ideas. Los naipes se pueden ir ubicando en el cuadro donde los participantes lo consideren útil. También, hay unos naipes en blanco por si tienen opciones que no están en ellos.

Valor en el mundo
Ballet tomado como una profesión digna
Pero es extremadamente un hobby

la vida de alguien / lo que se hace
En plenitud. Hasta sentir completa

¿Con quién?
Bailarines (combinados que están disfrutando)
Maestros de ballet

¿Para quién?

Objetivo
¿qué se quiere lograr y para qué?
Bailar en muchos escenarios
Vivir de bailar. No sólo de enseñar
Tareas temporales
Formar bailarines / + educación de puente

Escenario esperado
Que se comprenda que es una profesión digna
Analizar otros

Nombre del proyecto
- Ballet Bco (compañía) México (bco)
- Ballet de Secano (verano Ballet Bco)

¿Cómo y por medio de qué se haría?

Consejería abierta para la audiencia

→ espacio para dudas
preguntas
información
asumiendo

Inicio proyecto
Cada Bco

Fin proyecto o continuidad
1 año de clases intensivas
- técnica
- teoría
- teatro

Segundo prototipo: Cuadro de estrategias para artistas intervenido por Natalia Castro y Cristina Mogollón.

✓ Aspectos positivos

El Cuadro de estrategias para artistas llamó mucho la atención en ambas sesiones. Los participantes solicitaron amablemente que se les enviara el material para seguir trabajándolo en su tiempo libre. Les gustó la gráfica y lo entendieron rápidamente con la explicación.

En la sesión individual se alcanzó a ligar este cuadro con los discutido en las actividades anteriores, se establecieron varios objetivos, y dos proyectos como propuesta para cumplirlos. En esta sesión no se utilizaron los naipes pues como era entre dos personas la discusión era más fácil, de toda maneras estaban como apoyo en formato digital.

Se obtuvieron propuestas interesantes que toca elaborar con más detalle pero son un buen punto de partida.

Los naipes son un buen apoyo porque facilita el proceso de escritura.

✗ Aspectos por mejorar

El inconveniente más evidente en la realización del Cuadro fue el tiempo. En ambas sesiones, el tiempo fue insuficiente y no se alcanzó a realizar completo aunque quedaron buenas ideas establecidas. En el caso de la sesión grupal, solo se establecieron los objetivos y el valor del ballet pero una participante se encargo de terminarlo y enviarlo después.

Hay que tener en cuenta que para esta actividad es necesario un espacio donde los participantes puedan moverse alrededor del Cuadro de estrategias y tengan suficiente espacio para mover los naipes. También, se podría considerar hacer esta actividad en una sesión aparte, un caso donde esto podría ocurrir es si ya hay un proyecto pensado y necesita planeación.

Conclusiones

¿Qué se puede hacer? - Conclusiones sobre el ballet
basadas en las dos sesiones de la propuesta final

Luego de analizar la información de las dos sesiones de co-creación realizadas a manera de prueba para la propuesta final, se encontraron algunas conclusiones pertinentes, objetivos hacia los cuales se puede dirigir el ballet en Colombia, propuestas de proyectos y por último, los escenarios como podría proyectarse a futuro el ballet en Colombia.

Observaciones generales

La percepción de las artes en Colombia es que son muy descuidadas, en especial la danza. A pesar de lo anterior, hay personas que están tratando de salir adelante y tienen iniciativas para su desarrollo, El ministerio de cultura y el Distrito están dando más incentivos para la danza. Hay bailarines despertando con iniciativas propias.

“Yo creo que ni siquiera estamos arraigados al folclor”

La percepción del ballet clásico es muy cerrada tanto en la sociedad, como en los bailarines. Los bailarines están muy cerrados al mundo y no se dan cuenta de las oportunidades. No hay mucha información de lo que está pasando internamente tampoco. No hay visibilidad del ballet local sino únicamente del extranjero. Tampoco, hay una relación fuerte entre público y artes en general, hay un sentimiento de que la gente no ocupa casi su tiempo libre en este tipo de actividades, como ir a ver ballet o teatro. La cultura colombiana es una cultura donde la vida gira mucho en torno al trabajo y al estudio.

“Acá somos como dormidos, los bailarines estamos muy cegados, en especial los de ballet somos súper ciegos... Muchas veces uno se niega la oportunidad de ir más allá por hacer lo que el maestro dice”

El gremio de ballet clásico no es fuerte y hay un ambiente de prevención y visiones muy individualistas. Es un gremio que esta tratando de hacer algo por el ballet pero hay muchos intereses personales de por medio que fortalecen rivalidades.

“Efectivamente falta unión en el gremio de ballet y falta quitarse la prevención...En realidad no siento que se esté luchando por el ballet en Colombia sino por intereses personales pero que haya lucha conjunta por el ballet, no la hay todavía, eso creo yo”

El ballet se siente atrasado en relación a otros países. Las clases y la técnica es la misma en todas partes, pero no hay tanta formación de maestros, hay falta de información y formación de los bailarines en la parte teórica. Adicionalmente, falta fortalecer el uso de la técnica en el escenario, no hay creación ni tanto interés por parte de los maestros de ballet por crear.

“Acá se siente el atraso en ballet, por ejemplo no se que tanto se actualizan los profesores. El ballet, como todo, siempre se está actualizando”

Los bailarines de ballet no asumen su profesión si no es pagada y por eso no hay compañías de ballet. La profesión de ballet no es un sueño que se construye desde la infancia, por ende, no hay casi bailarines profesionales ni público para fortalecer el ballet localmente.

“El ballet y la danza contemporánea son mundos diferentes acá. Muy pocos vivimos de la danza contemporánea pero nos consideramos profesionales, en ballet no pasa eso, no lo asumen como profesión si no les pagan”

Sobre proyectos

Se puede observar que la mayoría de proyectos exitosos están relacionados a otros géneros de danza y no son exclusivamente de ballet. Son los que han logrado movilizar más público evidentemente.

La falta de participación de bailarines y de público es una causa para que no funcionen los proyectos. Esta falta de participación puede estar relacionada a la falta de información, existen los medios pero no hay la divulgación esperada.

La falta de organización y la falta de recursos es otra causa para que los proyectos no sean exitosos, esto conlleva a que no haya continuidad entonces el proyecto no logra alcanzar un estatus prudente antes de fracasar.

Escenarios

Los escenarios planteados al principio de la información fueron validados por los bailarines participantes. Los proyectos se lograron identificar dentro de estos escenarios. Sin embargo, se propusieron dos escenarios para el ballet en Colombia actualmente. Estos escenarios no se habían considerado antes y llevan a establecer metas nuevas a la hora de trabajar en el Cuadro de estrategias para artistas.

El ballet como una profesión no comprendida por la cultura y la sociedad colombiana.

Ballet como una forma de arte empírica para bailarines que llevan desempeñándose durante un tiempo considerable.

La información obtenida en las sesiones también permitió establecer unos escenarios en los que los bailarines ven proyectado el ballet en Colombia en un futuro. Cada escenario es seguido por unas metas que se quisieran lograr.

El ballet como una profesión digna comprendida, tanto por el bailarín, como por la cultura y la sociedad.

El ballet retomado como la disciplina madre de todas las danzas.

Ballet como una forma de entretenimiento para un público más diverso y educado en el tema.

Objetivos

Los objetivos para lograr estos escenarios son:

Lograr la unión del gremio para buscar la legitimación del ballet.

Fortalecer el nicho del ballet y hacer trabajo multidisciplinario.

Salirse del formato de academia para ver nuevos caminos.

Buscar maneras de explotar el talento y guiar a los bailarines más jóvenes en su formación. Formar maestros con más visión.

Trabajar con técnica de ballet clásico para aplicarla a otras danzas y otro tipo de cuerpos.

Fortalecer la educación teórica de los bailarines para entender mejor el ballet.

Mejorar la relación entre el arte y el público: entender sus necesidades, buscar nuevas maneras de divulgación y ganar notoriedad.

Construir sueños en generaciones infantiles.

Vender el ballet con la misma pasión como se habla de este y no olvidar el valor que se percibe en esta forma de arte.

El ballet tiene que independizarse y dejar de depender del estado.

Aprovechar que la cultura colombiana es folclórica y verlo como una oportunidad.

Proyectos en mente

De las sesiones de co-creación salieron los siguientes posibles proyectos para realizarse:

Hacer cursos de verano de ballet en Bogotá. Este proyecto se presta para varias alternativas. La primera puede ser clases de ballet y otros géneros para la formación de bailarines. La segunda opción puede ser a manera de seminarios como para formación de maestros, charlas informativas de experiencias de maestros, coreógrafos y gestores extranjeros que han tenido éxito, charlas sobre administración y gestión de las artes, entre otras. La tercera, como talleres de creación coreográfica para fomentar la creación en ballet.

Crear una red de intercambio entre bailarines. Esta red puede tener dos caminos, el primero servir como plataforma para que jóvenes talentos encuentren pasantías, cursos y oportunidades fuera del país. El segundo camino, podría ser una red de conexión local para que los bailarines y maestros independientes puedan hacer trabajos conjuntos, enterarse lo que hacen los demás, mostrar las oportunidades y convocatorias en el país. Esto podría servir para fortalecer el grémio y empezar a trabajar realmente en conjunto para encontrar nuevas alternativas para el ballet clásico.

Evaluación

La exploración de este tema surgió de la pregunta ¿Qué se puede hacer para que el ballet clásico no muera en Colombia? Nació de un sentimiento muy personal ya que practico ballet clásico desde pequeña y siento que podría llegar a tener un reconocimiento más importante del que tiene actualmente en el país. La búsqueda de información fue compleja pues la bibliografía sobre el ballet en Colombia es muy limitada, la mejor forma de recolectar información fue acudir a diferentes personas que conocen sobre el tema y han trabajado sobre este previamente. La retroalimentación brindada fue principalmente para completar y rectificar el marco teórico, esto facilitó el diseño de las herramientas.

Las personas que me brindaron retroalimentación fueron:

Vannia Ibarguen y Araceli Morales (La Chica Morales), ellas dieron su perspectiva sobre los diferentes escenarios planteados en mi investigación y otros aportes para las conclusiones del marco teórico; Angela Beltran y Lina Gaviria, me brindaron información sobre proyectos realizados en Bogotá y Colombia, y sobre los presupuestos destinados en el área de danza por parte del Ministerio de Cultura e Idartes; Alexander Rudolph Gumbel, me brindó una retroalimentación final sobre las herramientas y la información obtenida en las sesiones de co-creación. Además, asistí a una mesa sectorial de ballet donde adquirí más información sobre uno de los proyectos que se está llevando a cabo en Bogotá, el Encuentro de Academias de Ballet en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Adicionalmente, para hacer la sesión con el grupo de bailarines de CENDA, realicé una investigación sobre danza contemporánea en Colombia. La investigación se hizo con el fin de entender la diferencia entre el escenario del ballet clásico y el escenario de la danza contemporánea en el país, para que los bailarines de CENDA, quienes están más familiarizados con este género, pudieran generar una discusión en torno a este tema y hacer aportes desde su perspectiva para el ballet clásico. Se plantearon tres escenarios para danza contemporánea y se utilizaron en la sesión utilizando el Mapa de escenarios y proyectos colombianos, de la misma forma que se llevo a cabo con los subescenarios de ballet clásico. Esta información fue corroborada antes de realizar el prototipo final en una entrevista vía skype con Luisa Fernanda Hoyos, bailarina de danza contemporánea; y con Alexander Gumbel, también bailarín de danza contemporánea.

El éxito en este proyecto fue el hecho de poder socializar la información con varias personas, esto enriqueció mucho el desarrollo de las herramientas y la sesión de co-creación.

La principal falla del proyecto fue que realizar la sesión con el grupo que se tenía en mente fue imposible, esto debido a que las personas no tenían la disposición o el tiempo para realizar esta actividad. Además, coordinar los horarios de todas estas personas en esta época del año, época de montajes, presentaciones de fin de año y festivales, fue muy difícil. Los resultados del proyecto pudieron haber sido diferentes si se hubiese realizado la sesión con un grupo más grande y de personas directamente involucradas con ballet.

Este proyecto tiene lugar en varias partes. Por ejemplo, al ir a la mesa sectorial, descubrí que las coordinadoras de la misma implementaron una herramienta para poder evaluar el resultado del Encuentro de Academias de Bogotá. Las herramientas diseñadas en este proyecto, podrían utilizarse en una de estas reuniones con el fin de organizar los proyectos en mente, mejorarlos y buscar nuevas alternativas con la participación de todos. El mayor problema que puedo identificar, es que se generan muchas discusiones innecesarias y hasta peleas, lo cual hace que en un entorno así la herramienta no tenga la utilidad que se pretende. También, es importante mencionar que esta actividad tendría que ser gestionada por una entidad o una persona neutral, es decir si es realizada directamente por el Ministerio de Cultura o por Idartes, los participantes pueden sentir que deben luchar por sus intereses personales para obtener los recursos que necesitan. La idea es que se haga un trabajo y una discusión en equipo y enfocada en intereses comunes.

Si siguiera trabajando en este proyecto, empezaría a desarrollar en detalle, algunos de los proyectos planteados o desarrollaría algún proyecto propio en respuesta a los objetivos establecidos y apuntando a los escenarios proyectados. Este proyecto no soluciona los problemas encontrados pero es un primer paso para la reflexión y para acercarse a las necesidades y aspiraciones del gremio del ballet clásico.

Glosario

Técnica de ballet

La técnica del ballet está conformada por una serie de movimientos estilizados y posiciones que han sido elaboradas y codificadas a través de los años, hasta convertirse en un sistema bien definido, aunque flexible, denominado ballet académico. Es la forma como se enseña y se ejecutan los movimientos.

Repertorio clásico

Colección de las obras de ballet más antiguas que se han reproducido al redor de todo el mundo y actualmente hacen parte de los montajes de las compañías. Dentro de las principales obras consideradas repertorio clásico están: El Lago de los Cisnes, El Cascanueces, Romeo y Julieta, El Corsario, Las Sílides, entre otras.

Compañía de ballet

Grupo de bailarines, coreógrafo y director que interpretan obras de ballet. Una compañía estable se refiere a un grupo que trabaja para un teatro específico, se presenta en el mismo y lleva el nombre del teatro. Las compañías nacionales son las compañías estables de un país.

Sostenibilidad

La sostenibilidad significa la existencia de condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas que permitan el funcionamiento de un organismo de forma armónica a lo largo del tiempo y del espacio. Un sistema sostenible es el que se mantiene diverso y productivo con el transcurso del tiempo. En el proyecto se refiere a que la práctica del ballet se mantenga productiva, no dependa tanto de otros actores para sobrevivir y tenga un desarrollo constante.

Desarrollo

Es un proceso continuo, ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se construye con la acción del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente.

Escenario

Condiciones sociales, económicas y políticas que crean un contexto dentro del cual el ballet se manifiesta de diferentes maneras y a partir del cual se generan unas estrategias o proyectos.

Estrategia o proyecto

Iniciativa que toma una persona o un grupo de personas en respuesta a un escenario para guiar el desarrollo, adaptación y conservación del ballet. El proyecto es una estrategia consolidada y puesta en práctica.

Co-creación

Generación de actividades e ideas conjuntas entre personas de diferentes disciplinas interesadas en un mismo asunto por resolver. Trabajo multidisciplinario que tiene en cuenta diferentes puntos de vista.

Anexos financiación

Europa: Italia, Francia e Inglaterra

En Inglaterra el Royal Opera House, English National Ballet, Birmingham Royal Ballet y el New English Ballet Theatre, son financiados por el Arts Council de Inglaterra, pero se puede ver que también reciben fondos privados de diferentes tipos como membresías, donaciones, patrocinadores corporativos y fundaciones

© 2014
Royal Opera House
Bow Street
Covent Garden
London
WC2E 9DD

Box Office
+44 (0)20 7304 4000
(Mon-Sat, 10am-8pm)

Switchboard
+44 (0)20 7240 1200

Royal Opera House Covent Garden Foundation, a charitable company limited by guarantee incorporated in England and Wales (Company number 480523) Charity Registered (Number 211775)

LOTTERY FUNDED **ARTS COUNCIL ENGLAND**
Supported using public funding by

English National Ballet

Home | What's On | Productions | Blog | Classes | Learning | **Support Us** | The Company

Home > Support Us

Support Us

Our vision is to be the UK's most creative and most loved ballet company. Our partnerships with individuals, funders, brands and trusts and foundations are key to achieving this, whilst helping to enrich the UK's cultural life.

We stand for artistic excellence, bold creativity whilst honouring and building upon tradition. Our partners recognise this and benefit from association with one of the world's finest ballet companies.

If you or your company would like to discuss how you could enjoy a collaboration with us talk to Development on 020 7590 2950.

Support Us

- Individuals
- Corporate
- Sponsorship
- Partnership
- Hospitality & Entertaining
- Trusts and Foundations
- Special Events
- Thank you

Support Us

- Individuals
- Memberships
- Pointe Shoe Appeal

14.6k Followers 434 Images 143 Videos

Press & Media

Terms & Conditions Privacy Statement Cookies Policy

© 2013 English National Ballet.
All rights reserved. Registered in England and Wales. No. 735040. Charity. no. 214005
Registered office: 39 Jay Mews, London, SW7 2ES

LOTTERY FUNDED **ARTS COUNCIL ENGLAND**
Supported using public funding by

How to support us

Membership
We are so lucky to have such passionate Friends and Patrons; in return for their generous support we offer several levels of advance information, priority booking and added benefits.

Donations
Whenever you choose to make a donation when you buy a ticket, become involved through one of our circles of support or decide to leave a legacy, your philanthropy underpins everything that we do and enables us to be ambitious for the future.

Corporate Involvement
We thrive on creating ambitious, mutually beneficial partnerships that deliver significant and measurable benefits for our corporate partners. Discover our Corporate Patron membership or explore sponsorship opportunities.

Trusts and Foundations
Through grants in support of commissioning, restoration, learning and engagement initiatives, capital projects and numerous other aspects of our work, trusts and foundations play a crucial role in enabling us to enrich people's lives through opera and ballet.

Birmingham Royal Ballet is funded by

LOTTERY FUNDED **ARTS COUNCIL ENGLAND**
Supported using public funding by

Birmingham City Council

NEBT
NEW ENGLISH BALLET THEATRE

Home | About | **Trustees, Patrons & Sponsors** | The Company | Performances & Events | How to Audition | **Sponsor a dancer**

LOTTERY FUNDED **ARTS COUNCIL ENGLAND**
Supported using public funding by

SUPPORT THE OPERA

HOME ▼ THE PARIS OPERA ▼ SUPPORT THE OPERA

AN INSTITUTION RICH IN PROJECTS

The Paris Opera accords decisive importance to corporate sponsorship in the realization of its projects and the accomplishment of its missions. Without the commitment and generosity of firms, numerous initiatives could not be led to completion. Sponsorship of opera and ballet allows us to increase the number of new productions, original dance works and commissions from composers: it guarantees the artistic vitality of the Paris Opera.

[FIND OUT MORE](#)

SPONSORS AND PARTNERS OF THE OPERA

The Opera wishes to thank its partners and sponsors for the 2013-2014 season

[FIND OUT MORE](#)

SUPPORT THE OPERA

SPONSORS AND PARTNERS OF THE OPERA

The Opera wishes to thank its partners and sponsors for the 2014-2015 season:

MAIN SPONSORS

EY Building a better working world
MEMBER OF THE EY GROUP OF COMPANIES

PARÉTO
MEMBER OF THE PARETO GROUP OF COMPANIES

OFFICIAL PARTNER

ROLEX
MONTEUR DE L'OPERA

ASSOCIATIONS AND FOUNDATIONS

GROW ANNEBERG

Les amis de l'Opéra

FONDATION BETTENCOURT-SCHULLER

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'OPÉRA NATIONAL DE PARIS

FLORENCE GOULD FOUNDATION

El Ballet de la Opera de Paris vemos que no tienen en su pagina ninguna entidad del estado mencionada en financiación. Podemos deducir que su fuentes de financiación son principalmente provadas de patrocinadores, asociaciones, fundaciones y donaciones.

SPONSORS AND PARTNERS

CHARLES HEIDSIECK

EIFFAGE

FONDATION ORANGE

TOTAL

PSA

PRICELESS PARIS

SAINT-GOBAIN

SIEMENS

VACHERON CONSTANTIN

VIVENDI

MAJOR DONORS

Mr and Mrs Gregory Annenberg Weingarten
Mr Pierre Bergé
Madame Karolina Blaberg
Mr and Mrs Laurent Durr
Mr and Mrs Bernard Durr
Mr and Mrs Roman Durand-Milano
Mr and Mrs Bartlett N. Gale
Mr and Mrs Henry Hammond
Mr and Mrs Claude Janssen
Mr and Mrs Philippe Journo
Madame Yvette La Caze

TEATRO DELL'OPERA DI ROMA

ITA ENG

STAGIONE BIGLIETTERIA ABBONAMENTI 2014/2015 SOSTIENI NEWS

SOSTIENI

SCEGLI DI DIVENTARE SOCIO

SCEGLI DI DIVENTARE SPONSOR

ORGANIZZA UN EVENTO

I PARTNER DEL TEATRO

OPERA CARD

Un'istituzione protagonista nella storia dell'opera, portavoce dell'eccellenza della lirica italiana a Roma e nel mondo. Raccoglie in sé l'esclusività e la grandiosità del patrimonio artistico del passato, ma anche i talenti più innovativi della cultura contemporanea.

- 22.000 Abbonati
- 200.000 presenze
- oltre 4 milioni di visitatori sul sito

Il Teatro dell'Opera offre diverse opportunità, sviluppando progetti ed iniziative ad hoc.

SCEGLI DI DIVENTARE SOCIO

SCEGLI DI DIVENTARE SPONSOR

ORGANIZZA UN EVENTO

I PARTNER DEL TEATRO

OPERA CARD

Supporting La Scala

"La Scala is the city's meeting place. 'See you at La Scala,' they say," wrote Stendhal in 1817. Even today, La Scala continues to be a favoured centre for social activity and exchange, within a celebrated cultural setting.

Supporting La Scala is the ideal way to associate your name with the world's most famous opera house and help promote and support the artistic and musical heritage of this prestigious institution.

La Scala offers a number of partnership opportunities. We invite companies to benefit from the development of tailor-made projects and initiatives and the use of our much-treasured spaces for the organisation of exclusive and high-profile events.

BECOMING A FOUNDING PARTNER

Play a leading role in the life and work of the opera house

[Find out how to become a Founder](#)

BECOMING A SPONSOR

Find out how you can partner with La Scala to create sustainable and lasting projects

[Find out how to become a sponsor](#)

HOSTING AN EVENT

A special evening in an exclusive setting at La Scala, the Theatre Museum or the Ansaldo Workshops

[Enter and discover more](#)

OUR PARTNERS

Testimonials from our partners

[Enter and find out who has already chosen us](#)

En italia oobservamos las paginas del Teatro Dell'Opera di Roma y Teatro La Scala de Milán. Vemos que no aparecen entidades gubernamentales y los fondos económicos provienen de donación, patrocinadores, eventos y aliados.

Rusia

En Rusia las páginas oficiales de las compañías como el Teatro Bolshoi se puede observar que los fondos económicos son principalmente privados de patrocinadores comerciales y donaciones.

General sponsor of the Bolshoi Theatre is
Credit Suisse bank

GENERAL SPONSOR OF THE BOLSHOI THEATRE

BOLSHOI BALLET OFFICIAL SPONSOR

OFFICIAL SPONSORS OF THE BOLSHOI THEATRE

OFFICIAL HOTEL OF THE BOLSHOI

SPONSORS OF THE SEASON

INFORMATION SPONSORS

[SPONSORS](#)[BOARD OF TRUSTEES](#)[THE BOLSHOI FOUNDATION](#)[SUPPORT US](#)

BANKING INFORMATION

USD Account
Non-profit organization
"THE BOLSHOI FOUNDATION"
125009, Moscow, Russia
Teatralnaya Sq., 1
Acc# 4703840800140010011
OAO Bank VTB,
103031, Moscow, Kuznetsky Most St., 16
SWIFT: VTBRUMM

94

FRIENDS CLUB

We invite you to become a member of the Friends Club and take part in the rich and varied life of the Mikhailovsky Theatre!

The Friends Club plays an important part in the theatre's development.

Members' contributions are used for specific purposes directly connected with the theatre's needs: the purchase of ballet points, the purchase and repair of musical instruments, the building of props and projects for children.

You can enjoy a number of privileges as a friend of the Theatre: prior reservation of tickets through a personal manager, discounts on ticket prices, access to rehearsals and invitations to special events open only to Friends of the Theatre. You will have the opportunity to chat to our artists, get to know the theatre «from the inside», stand in the wings and even on the stage.

En el Teatro Mikhailovsky tienen membresías y patrocinadores comerciales. Además tiene aliados clave. (1, 2, 3)

El Mariinsky Ballet solo presenta en su página patrocinadores comerciales y aliados.

En ninguna de estas páginas estan nombradas entidades del estado que les brinden apoyo.

2

GENERAL PARTNERS

SERGEY N. ADONYEV

The ICT Group is a General Partner of the Mikhailovsky Opera Company. The support of one of Russia's most influential and fastest-growing holding companies offers the Mikhailovsky Theatre additional opportunities to put its mission into action and continue its creative development.

The ICT Group is one of the largest privately owned investment and industrial companies in Russia. It manages assets in the financial, precious metal and mineral mining, transportation equipment, industrial engineering, and development industries. The Group's assets include such companies as PolyMetal, NORMS-BANK, Khanty-Mansi Bank, Baltic Leasing, and the Tikhvin Freight Car Building Plant.

For more information on The ICT Group – the Opera Company's general partner – please visit www.ict-group.ru.

In January 2014 Sergey N. Adonyev became General Partner of the Mikhailovsky Ballet Company.

3

SERGEY N. ADONYEV
General Partner of the Ballet Company

General Partner of the Opera Company

Deloitte.

SPONSORS AND PARTNERS

Principal Partners:

Sponsors:

Supported by:

Partner:

Estados Unidos

En Estados Unidos las compañías de ballet tienen mayor principalmente fonde privados de membresías, donaciones, y patrocinaadores comerciales, pero mencionan entidades estatales como el departamento de cultura: NYCulture, esto en el caso del American Ballet Theater. El Boston Ballet (4) también menciona en su página web el apoyo del gobierno y fondos privados.

Corporate & Leading Sponsors

ABT offers many sponsorship opportunities, including, but not limited to: Gate events, ABT tour city engagements, additional events in the New York metro area and around the country, as well as Principal Dancer and program sponsorships.

Additional sponsorship opportunities, including additional special events, educational programming, international touring, and national programs are available. Please contact Kyle Ridaught, Director of Development, at 212.477.3030 ext. 3240 or kridaught@abt.org for more information.

El New York City Ballet cuenta con membresías, patrocinadores comerciales, eventos y donacione. Es decir principanmente fondos privados (1)

El Miami City Ballet (2) igualmente, utiliza más que todo fondos privados. Estas páginas no mencionan entidades del estado.

El Joffrey Ballet utiliza también fondos privados de patrocinadores y aliados comerciales. (3)

1

NEW YORK CITY BALLET

Season & Tickets

Dancers

Explore

Casting

Support

Educate

About

Support

DONATE

MEMBERSHIP

Circle of Friends

Dancers' Circle

New Combinations Fund

Young Patrons Circle

Gala & Membership

Membership Rehearsal Request

Membership Orchestra Rehearsal Request

NYCB TURNOUT

SPECIAL EVENTS

Fall Gala

The Nutcracker Family Benefit

Annual Luncheon

Spring Gala

SPECIAL PROJECTS

Toe Shoe Fund

Costume Fund

Education Fund

PLANNED GIVING

Bequests

Charitable Gift Annuities

Charitable Lead Trusts

Charitable Remainder Trusts

CORPORATE PARTNERSHIPS

Sponsorship

Philanthropy

Corporate Partners Program

Corporate Entertainment

VOLUNTEER

OUR CONTRIBUTORS

16 NOV 2014

2

MEMBERSHIP FRIENDS

Friends

Become a Friend of MCB with your gift of \$100 or more to enjoy exclusive access and special benefits. Play a part in the art you love!

JOIN TODAY

MEMBERSHIP ARTIST'S CIRCLE

Artist's Circle

For gifts starting at \$3,000, become a member of the prestigious Artist's Circle and receive special access to the Company along with unique experiences - invitations to receptions, rehearsals, backstage tours and more.

JOIN TODAY

SUPPORT CORPORATE PARTNERS

Corporate Partners

In ballet, partners collaborate to accomplish together what neither can achieve alone. At MCB, we know that it takes more than great dancers to make a great ballet company. It takes community partners and collaborators committed to ensuring the future of the performing arts. Join us!

LEARN MORE

SUPPORT EDUCATION & OUTREACH

Education & Outreach

Building strong community relationships and welcoming broad audiences to the ballet experience is at the heart of MCB's outreach and education programs. Your support makes it happen!

LEARN MORE

2

SUPPORT

Individual Giving

Institutional Giving

Rudolf Nureyev Fund

Our Donor Family

Our Sponsors

Sponsor Spotlight

SUBSCRIBE

DONATE

SHOP

2014-2015 Season Sponsors and Partners

ITEMS PAGES

Abbott Fund

Abbott Fund

2014-2015 Season Sponsor

Alphawood Foundation Chicago

Alphawood Foundation Chicago

2014-2015 Season Sponsor

NIB Foundation

NIB Foundation

2014-2015 Season Sponsor

The Anne and Burt Kaplan Fund of the M Family Foundation

The Anne and Burt Kaplan Fund of the M Family Foundation

New Work Presenting Sponsor

Athletico

Athletico

Official Provider of Physical Therapy

United Airlines

United Airlines

Official Airline

JW Marriott

JW Marriott

Official Hotel

Allstate

Allstate

Season Partner

Chicago Athletic Clubs

Chicago Athletic Clubs

Season Partner

KRYOLAN

Kryolan

Official Cosmetic

3

PROGRAMS

MEMBERSHIP

CORPORATE PARTNERS

EDUCATION & OUTREACH

SPECIAL EVENTS

MCB GALA 2015

NUTCRACKER MAGIC

EVENT GALLERY

MATTERS

Every step we take depends on your generous support. Join the MCB Family today, and help us to soar.

MAKE A GIFT

4

Home > Support the Ballet > Foundation and Government Support

Foundation and Government Support

SUPPORT THE BALLET

Meet the Team

How to Give

Individual Giving

Young Partners

Corporate Support

Foundation and Government Support

Signature Events

DONATE NOW

Foundation & Government Institutional donors provide critical funds that advance Boston Ballet's mission to promote excellence through performance and to enrich the community through a full range of education and outreach activities.

The Company depends on the generosity of these contributors to support season productions, to sustain innovative programs like Citydance, Taking Steps, and Adaptive Dance, and to enhance capacity through special projects like the construction of this website.

We thank the major government agencies and the many local and national foundations whose contributions are integral to the presentation of our work on stage, in the studio, and in the community.

To request a copy of the Company's most recent Annual Report or for more information regarding Boston Ballet's operations and programs, please contact Rachel Yurman, Director of Foundation and Government Relations, at ryurman@bostonballet.org or 617.456.6224.

Roman Rykine in Afternoon of a Faun, photo by Rosalee O'Connor

Alonzo King LINES Ballet (Alonzo King LINES Ballet)			14-3300-7125
San Francisco CA 94103-1508			
To support the LINES Ballet Guest Choreography project. LINES Ballet will engage diverse choreographers to work with the pre-professional students of the LINES Ballet training programs.			
Fiscal Year:	2014	Congressional District:	12
Category:	Art Works	Discipline:	Dance
		Grant Amount:	\$50,000
		Grant Period:	07/2014 – 06/2015
American Dance Festival, Inc. (ADF)			14-3300-7008
Durham NC 27705-4833			
To support the commissioning of works and performances during American Dance Festival. The project will feature the creation and presentation of new and reconstructed works by established and emerging artists such as John Jasperse Company, Shen Wei Dance, Pliobolus, Ballet Hispanico, Kate Weare Company, Lar Lubovitch Dance Company, Tere O'Connor, Adele Myers and Dancers, Carl Flink, Netta Yerushalmy, and Anne Teresa De Keersmaeker. A mini-festival of Minnesota artists such as Chris Yon, Chris Schlichting, and Emily Johnson will be featured. International artists to be presented may include Lucy Guerin from Australia, Ultima Vez of Belgium, Emanuel Gat Dance from France, and Gregory Maqoma from South Africa.			
Fiscal Year:	2014	Congressional District:	1
Category:	Art Works	Discipline:	Dance
		Grant Amount:	\$60,000
		Grant Period:	01/2014 – 12/2014
Aspen Santa Fe Ballet			14-3300-7054
Aspen CO 81611-2516			
To support a national tour of dance performances. In addition to performances, activities will include master classes with local dance schools and universities, audience question-and-answer sessions, and open rehearsals.			
Fiscal Year:	2014	Congressional District:	3
Category:	Art Works	Discipline:	Dance
		Grant Amount:	\$20,000
		Grant Period:	01/2014 – 12/2014
Atlanta Ballet, Inc. (Atlanta Ballet)			14-3300-7046
Atlanta GA 30318-3644			
To support the presentation of "Secus," by Israeli choreographer Ohad Naharin. The work is being presented as part of the company's New Works Series, in which Atlanta Ballet seeks out non-traditional choreographers to create or re-stage work on the company. "Secus" will be the second work of a three-year commitment highlighting Ohad Naharin's work.			
Fiscal Year:	2014	Congressional District:	5
Category:	Art Works	Discipline:	Dance
		Grant Amount:	\$20,000
		Grant Period:	01/2014 – 05/2014
Ballet Arizona			14-3300-7119
Phoenix AZ 85034-1513			
To support Ballet Under the Stars, a free outdoor performance series in local parks throughout the Phoenix metropolitan area. The company will perform classical and contemporary ballet works at each performance. In addition, children from local elementary schools who have worked with Ballet Arizona dancers through the Class Act program will showcase a short dance piece.			
Fiscal Year:	2014	Congressional District:	7
Category:	Art Works	Discipline:	Dance
		Grant Amount:	\$30,000
		Grant Period:	07/2014 – 09/2014
Ballet Austin, Incorporated (Ballet Austin)			14-3300-7006
Austin TX 78701-3807			
To support the creation and presentation of a new full-length ballet by choreographer Stephen Mills. The project will be created in collaboration with 3M engineers, who will integrate graphic imagery into the scenic landscape, along with visual artist Michael Smith, and composer Graham Reynolds, who will create an original score. Community engagement programming will include a lecture with a national speaker, a panel that may interact with an audience via teleconference or streaming technology, a pre-performance lecture (Studio Spotlight), a free dress rehearsal to clients of local social service agencies (Night of Community), and a post-performance question-and-answer session (Encore).			
Fiscal Year:	2014	Congressional District:	21
Category:	Art Works	Discipline:	Dance
		Grant Amount:	\$10,000
		Grant Period:	01/2014 – 02/2015

PREMIERE SPONSOR

SUPPORTING SPONSORS

En Estados Unidos existe el National Endowment for the arts que destina un presupuesto anual para el fomento de las artes. Arriba hay seis ejemplos de inversiones que realizaron en el 2014.

Las compañías de ballet que han recibido patrocinio de esta entida lo ponen en sus paginas. A la izquierda esta una parte de la lista de patrocinadores que presenta la página del Diablo Ballet en California. Aparece el logo del National Endowment for the Arts

China

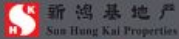
En China hay patrocinio provado y apoyo estatal para el ballet. El National Ballet of China (izquierda) muestra una entidad gubernamental en la pagina de sus patrocinadores: China Center for Urban Development. El Hong Kong Ballet anuncia en su página que es apoyado por el gobierno de Hong Kong y además tienen apoyo por donaciones. El Shanghai Ballet tiene principalmente fondos privados de membresías.

赞助商

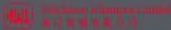
中央芭蕾舞团战略合作伙伴

中央芭蕾舞团战略合作伙伴

陈 婉 珍 女士 (香港)

合作支持

彩妆提供

媒体支持

Support Us

While making a strong commitment to artistic development, The Hong Kong Ballet has also taken the initiative to introduce a wide variety of educational and community outreach programmes. Your financial support in these areas will allow us to further enhance public awareness of ballet, develop young people's interest in classical dance, and continue to engage the community in the art form that we are so passionate about.

For donation and sponsorship enquiries, please contact the Development Department on (852) 2156 9754 or via email at development@hkballet.com.

Dancers' Sponsorship Fund

Annual Fund

Student Ticket Fund

Corporate Sponsorship

© The Hong Kong Ballet. All Rights Reserved.

The Hong Kong Ballet is financially supported by the Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The Hong Kong Ballet is a Venue Partner of the Hong Kong Cultural Centre

Home

About Us

News Center

Promotions

Repertoire

Education

Membership

Shop

Membership

Membership Activity

Rules & Regulations

Membership Application

Annual Fee

99

Anexos

Colombia

Apoyo del Ministerio de Cultura a Incolballet

Programa Nacional de Concertación

En los últimos 9 años, el Ministerio de Cultura a través de su Programa Nacional de Concertación ha entregado \$750.525.298 para el fortalecimiento de los procesos de formación de Incolballet en el Valle del Cauca.

A continuación se discriminan las cuantías por años:

APOYO ENTREGADOS DESDE EL PROGRAMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN				
AÑO	PROYECTO	ENTIDAD	LINEA	VALOR APROBADO
2006	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION EN INCOLBallet PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO COLOMBIANO DE Ballet CLASICO - INCOLBallet	L4 - Programas de formación artística y cultural	40.000.000
2007				46.000.000
2008				75.975.298
2009				90.550.000
2010				95.000.000
2011				95.000.000
2012				90.000.000
2013				100.000.000
2014				118.000.000

Vr. TOTAL DE RECURSOS ENTREGADOS DE 2006 A 2014	750.525.298
---	-------------

ANTIOQUIA	MEDELLIN	ESCUELA Ballet METROPOLITANO DE MEDELLIN	ASOCIACION CULTURAL Ballet METROPOLITANO DE MEDELLIN	L4 - Programas de formación artística y cultural	Danza	18.000.000
BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	TEMPORADA DE Ballet Y DANZA EXPERIMENTAL DE BOGOTÁ 2014	COMPANIA DE Ballet ANNA PAVLOVA	L2 Cerrado - Actividades artísticas y culturales de duración limitada	Danza	58.000.000
VALLE DEL CAUCA	CALI	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION EN INCOLBallet PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	INSTITUTO COLOMBIANO DE Ballet CLASICO INCOLBallet	L4 - Programas de formación artística y cultural	Danza	118.000.000
VALLE DEL CAUCA	CALI	GRUPO INFANTIL DE PROYECCION ARTISTICA EN DANZA CLASICA DE LA ACADEMIA DE DANZA DEL Ballet SANTIAGO DE CALI.	Ballet SANTIAGO DE CALI	L4 - Programas de formación artística y cultural	Danza	19.000.000

Aportes del Ministerio de Cultura para proyectos de Ballet en Colombia en el 2014 sobre un total de 4,821,800,000 COP destinados a proyectos en el área de danza. Casi todo lo que se financia es patrimonio cultural y el ballet no lo es.

El Ballet Metropolitano de Medellín, también cuenta con una asignación anual de 50,000, 000 COP.

Se otorgaron además, 49,000,000 COP al programa nacional de estímulos.

Adicionalmente Idartes tienen un presupuesto anual para el área de danza del cual 74,500,000 COP se destinan a ballet y 10,000,000 COP adicionales del Ministerio de Cultura. Esto para el Encuentro de Academias de Ballet.

Tabla 19. Programas

IASAB	Maestría en artes escénicas, énfasis en danza contemporánea
Antonio Riancho	Licenciatura en educación artística con énfasis en danza y teatro
CENCA	Técnico profesional en danza contemporánea

Gráfico 21. Graduados por modalidades

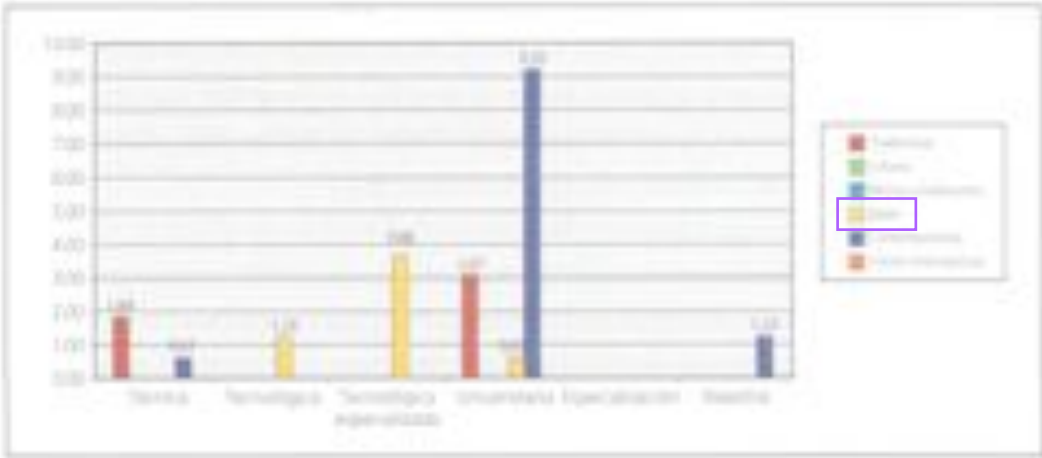

Tabla 15. Datos de los documentos

Documento	Danza tradicional colombiana	Ritmos y tradiciones del mundo	Danza urbana	Danza contemporánea	Ballet	Danza mayor	Danza infantil	Estudio
A-2 del Concurso Nacional de Danza, 1993	24	7		24	1		3	1
Los Danzantes, 1996	46	12		34	3			4
Directorio General de Danza, 2004	108	62	42	44	11	43	17	3

6. Directorio de academias de ballet

Grupo	Directores	Dirección	Teléfono	E-mail
Academia de Ballet Clásico Adriana de Tosin - Liana Tosin	Liana Tosin	Transversal 8 E No. 109-46	2142344 2142344 6216941	ballettosin@hotmail.com
Escuela de Ballet Myriam Guerrero	Myriam Guerrero	Cr. 14 A No. 83-67	2566461 2567946 2567946	balletguerrero@hotmail.com
Zolushka Ballet Estudio	Nadejda Podchikova	Cl. 102 No. 14-65	2565331 6162545	zolushkaballet@hotmail.com
Ballet Escuela de Ballet	Gral. Rosa Helena Santana Art. Mónica María Pacheco	Transversal 17 No. 122-26	2138963 2131856 6209540	mpacheco_santana@hotmail.com
Ballet Anna Pavlova	Ana Consuelo Gómez y Jaime Díaz	Av. 13 No. 84-12	2562227 6913274	anapav2002@hotmail.com
Escuela de Danza Artballet	María Teresa García	Cl. 80 No. 4-26	2174383 Cel. 315 3418304	artballet@hotmail.co
Escuela de Formación Artística E.F.A. Danza	Adriana Hoernaza	Cr. 18 No. 50-48	2493359 7273331	efarte5@hotmail.com
Escuela de Danza Flor Pachón	Flor Pachón	Cr. 12 B No. 18-86 sul	3660623	chen@hotmail.com

Grupo	Directores	Dirección	Teléfono	E-mail
Academia de Ballet Patricia Gómez Lugo	Patricia Gómez Lugo	Cl. 57 A No. 42-47 Bloq. 42 Int. 10	2222038	patriciaballet@hotmail.com
Academia de Ballet Clásico Cancuneros		Cr. 14 A No. 59-33 apto. 303	3477383	
Academia de Ballet Clásico Connie	Consuelo Salazar	Cr. 24 No. 51-42	2353606 6309819	
Academia de Ballet Irma Mejía de Rojas		Cl. 41 No. 77 B-80 L. 202	2953148	
Netpa Escuela de Danza		Diagonal 127 No. 9 A-10	6251629 4828999	
Escuela Distrital de Ballet	Plutarco Pardo Santamaría			
Escuela de Artes Escénicas María Quirós	Adriana Echavarría Quirós	Cl. 38 A No. 77 A-56	2630105 2842780	adriecha@yahoo.com.ar
Escuela de Ballet Sandra Arenas	Sandra Arenas	Cl. 41 No. 77 A-21 piso 3	2639525 2634904	

Gráficas y tablas que muestran el estado del arte de la Danza en Bogotá. Las tres primeras son datos del 2004 y el último directorio de academias de ballet del 2005. Los programas de la primera tabla siguen siendo los únicos en Bogotá. Las academias han cambiado hay nuevas y algunas ya no existen.

Gráfico 26. Obras por año y modalidad

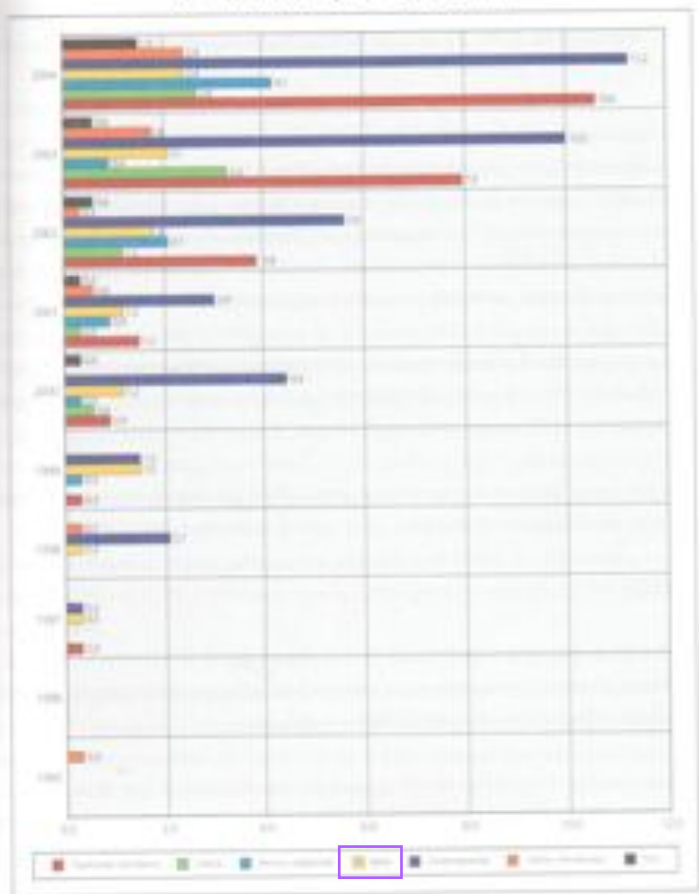
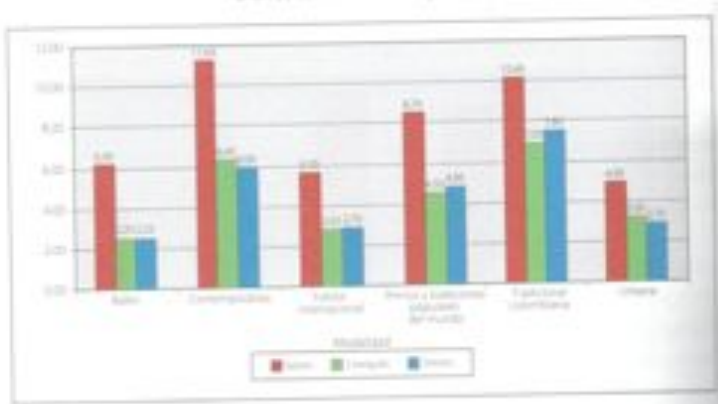

Gráfico 25. Perfil de ocupación

Los datos relacionados en la muestra indican que los creadores de la danza, como generalidad, desarrollan más de una modalidad y actividad en su práctica artística, así:

- **Bailarines:** ballet 6,80%, contemporánea 11,69%, folclore internacional 5,70%, ritmos y tradiciones populares del mundo 8,70%, tradicional colombiana 10,49%, danza urbana 4,95%.
- **Coreógrafos:** ballet 2,25%, contemporánea 6,43%, folclore internacional 2,55%, ritmos y tradiciones populares del mundo 4,50%, tradicional colombiana 7,80%, urbana 3%.
- **Directores:** ballet 2,25%, contemporánea 6,00%, folclore internacional 2,70%, ritmos y tradiciones populares del mundo 4,95%, tradicional colombiana 7,80%, urbana 2,70%.

Gráficas de estado del arte de la danza en Bogotá. Estudio realizado en el 2004. Comparación del ballet con otros géneros de danza que se manifiestan en la ciudad.

Bibliografía

Sobre Europa

ALLEN, B., & FREETH, T. (n.d.). Ballet throughout Europe Retrieved August, 2014, from http://www.discoveringballet.com/europehistory.html#italian_ballet

CAVALLARI, E., & DI LIETO, G. (2008). List of dance companies worldwide. Retrieved September, 2014, from <http://www.danceonline.co.uk/list-of-dance-companies.html>

ELSON, R. (2012, July 1). Europe Awaits. Retrieved November 16, 2014, from <http://pointemagazine.com/issues/junejuly-2012/europe-awaits>

JENNINGS, L. (2012, March 25). Will they make it to the Royal Ballet? Retrieved September, 2014, from <http://www.theguardian.com/stage/2012/mar/25/will-they-make-royal-ballet>

IBStage. (n.d.). Retrieved August, 2014, from <http://www.ibstage.com>

ROHTER, L. (2012, March 24). In Europe, Where Art Is Life, Ax Falls on Public Financing. Retrieved September, 2014, from http://www.nytimes.com/2012/03/25/world/europe/the-euro-crisis-is-hurting-cultural-groups.html?pagewanted=all&_r=1&

SANTINELLI, S. (2013, April 10). Contemporary Dance In Europe. Retrieved September, 2014, from <http://one-europe.info/contemporary-dance-in-europe>

STAINES, J. (2009, October 9). Performing arts policy and funding in Europe. Retrieved September, 2014, from <http://culture360.asef.org/publications/performing-arts-policy-and-funding-in-europe/>

Sobre Rusia

Apellido Desconocido, E., & Apellido Desconocido, L. (n.d.). Time Has Told Me: Reconstructing Ballet. Retrieved September, 2014, from <http://www.theballetbag.com/2010/08/27/reconstructing-ballets/>

Autor Desconocido. (n.d.), & U.S. Library of Congress. (n.d.). Russia Ballet. Retrieved August, 2014, from <http://countrystudies.us/russia/45.htm>

BEDINGHAUS, T. (n.d.). Russian Ballet - Classical Ballet in Russia. Retrieved August, 2014, from <http://dance.about.com/od/ballet2/qt/Russian-Ballet.htm>

BOLSHOI THEATRE. (n.d.). Le Corsaire - New Look at an Old Ballet. Retrieved September, 2014, from <http://www.bolshoi.ru/en/performances/198/details/>

GOLOB, B. (2014, April 27). Sponsorship of ballet brings Russian art to British audiences. Retrieved August, 2014, from <http://www.communicatemagazine.co.uk/news/5271-sponsorship-of-ballet-brings-russian-art-to-british-audiences>

KRYLOVA, M. (2013, February 14). Sacrificing childhood to ballet. Retrieved September, 2014, from http://rbth.com/society/2013/02/14/agonny_and_ecstasy_on_the_road_to_ballet_stardom_22869.html

NACHER BUENO, E. (2011, January 9). El Ballet Ruso. Retrieved September, 2014, from <http://arterusouv.blogspot.es/1294612560/>

SALA, C. (2009, September 20). El fin de la Unión Soviética acabó con la grandeza del ballet ruso. Retrieved September 1, 2014, from http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_174223/el-fin-de-la-union-sovietica-aca-bo-con-la-grandeza-del-ballet-ruso#.Ttt1HS2Ja2Pb11F

ZUBOV, A. (2011, August 30). The perception of Russian culture and its role in forming Russia's image abroad. Retrieved August, 2014, from <http://valdaicclub.com/culture/30720.html>

Sobre Cuba

Autor Desconocido. (n.d.). Alicia Alonso baila en nuestra televisión. Retrieved September, 2014, from <http://www.tvcubana.icrt.cu/seccion-historia/640-alicia-alonso-baila-en-nuestra-television>

BALLET NACIONAL DE CUBA. (n.d.). Retrieved September, 2014, from <http://www.balletcuba.cult.cu/ballet-nacional-de-cuba/>

BBC Mundo. (n.d.). Histórico viaje del Royal Ballet a Cuba. Retrieved August, 2014, from http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/07/090712_0814_cubaroyalballet_gtg.shtml

BORGES BARTUTIS, M. (2014, June 10). Talentos Jóvenes del Ballet en La Habana. Retrieved September 7, 2014, from http://www.balletindance.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=895&Itemid=1032

CASCANTE, M. (2013, April 4). Siete miembros del Ballet Nacional de Cuba desertan en una gira por México. Retrieved September 9, 2014, from <http://www.abc.es/internacional/20130404/abci-bailarines-cuba-desertan-201304040950.html>

FERNANDEZ SOFIA, R. (2014, June 20). El Ballet de Cuba en Puerto Rico: Una hazaña. Retrieved August, 2014, from <http://www.80grados.net/el-ballet-de-cuba-en-puerto-rico-una-hazana/>

HABANERO0494. (2014, March 20). Escuela Nacional de Ballet - Clases Parte 2. Retrieved September, 2014, from https://www.youtube.com/watch?v=PPJl_hBJHKE

VILLALÓN, C. (n.d.). Historia de la danza clásica en Cuba. Retrieved September, 2014, from <http://www.danzaballet.com/historia-de-la-danza-clasica-en-cuba/>

VILLALÓN, C. (n.d.). El Ballet en Cuba – I Parte. Retrieved September, 2014, from <http://www.danzaballet.com/el-ballet-en-cuba-i-parte/>

Sobre Estados Unidos

ABT. (n.d.). ABT: Inside ABT. Retrieved August, 2014, from <http://www.abt.org/insideabt/history.asp>

CAVALLARI, E., & DI LIETO, G. (2008). List of dance companies worldwide. Retrieved September, 2014, from <http://www.danceonline.co.uk/list-of-dance-companies.html>

DOCKTERMAN, E. (2014, August 5). Under Armour's Stunning Ballerina Ad Aims to Lure Women From Lululemon. Retrieved August, 2014, from <http://time.com/3083114/misty-copeland-under-armour-i-will-what-i-want/>

HERCULES, B. (director). (2012). Joffrey: Mavericks of American Dance [documentary]. United States: Docurama Films.

IBISWORLD. (2013, January 9). Dance Studios in the US Industry Market Research Report Now Available from IBISWorld. Retrieved August, 2014, from <http://www.prweb.com/releases/2013/1/prweb10305419.htm>

KARGMAN, B. (director), CAIOLA, R. (executive producer). (2011). First Position [documentary]. United States: MPI Media Group.

MC ALPINE, A. (2013, February 23). Ballet's integration into the mainstream and its cultural perception in the U.S. Retrieved August 1, 2014, from <http://2pointesocial.com/2013/02/23/ballets-integration-into-the-mainstream-and-its-cultural-perception-in-the-u-s/>

MODENESSI, J. (2013, February 28). 'Web ballet': Diablo Ballet dances to the tweet of a different user. Retrieved August, 2014, from http://www.mercurynews.com/ci_22681546/web-ballet-diablo-ballet-dances-tweet-different-user

NEA (NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS). (2012, November). How the United States funds the Arts. Retrieved October, 2014, from <http://arts.gov/sites/default/files/how-the-us-funds-the-arts.pdf>

NEA. (2013,). 2013 Annual Report. Retrieved October, 2014, from <http://arts.gov/sites/default/files/2013-NEA-Annual-Report.pdf>

NEA. (2014,). NEA Online Grant Search. Retrieved October, 2014, from <http://apps.nea.gov/GrantSearch/SearchResults.aspx>

NYCB. (n.d.). Pre-NYCB history. Retrieved August, 2014, from <http://www.nycballet.com/Explore/Our-History/NYCB-Chronology/pre-NYCB.aspx>

SCHINDLER, L. (n.d.). American Ballet History. Retrieved August, 2014, from <http://www.life123.com/sports/dance/ballet/ballet-history.shtml>

TEEN VOGUE. (2014, May 16). What It Takes to Be a Star - Episode 1 -- Teen Vogue's Strictly Ballet. Retrieved August, 2014, from <https://www.youtube.com/watch?v=IZCo-csnj5k>

THOMAS, C. (2013, March 5). The Miami HEAT courts The Miami City Ballet. Retrieved August, 2014, from http://www.danceinforma.com/USA_magazine/2013/03/05/the-miami-heat-courts-the-miami-city-ballet/

Sobre China

Autor Desconocido. (2013, January 29). People Shanghai ofrecerá entradas subsidiadas para 250 espectáculos artísticos. Retrieved September, 2014, from <http://spanish.peopledaily.com.cn/31614/8113207.html>

Autor Desconocido. (2008, June 13). Great Chinese State Circus - Swan Lake. Retrieved August, 2014, from <https://www.youtube.com/watch?v=4sMc-p19FIk>

Autor Desconocido. (n.d.). Ballet chino lleva 25 años con Rojo Mujeres. Retrieved September, 2014, from <http://www.tunesbaby.com/dm/?x=xbmbkz>

Autor Desconocido. (n.d.). Chinese Dance Over the Last 60 Years. Retrieved August, 2014, from <http://arts.cultural-china.com/en/28Arts6291.html>

CHIAN, L. (2010, November 2). Impact of Chinese Cultural Revolution on Ballet. Retrieved August, 2014, from <http://www.ukessays.com/essays/media/impact-of-chinese-cultural-revolution-on-ballet-media-essay.php>

EFE. (2009, December 26). Ballet Nacional chino recupera obras de propaganda comunista para celebrar aniversario. Retrieved September, 2014, from http://www.latercera.com/contenido/1453_212440_9.shtml

FROST, A. (2013, March 9). Get some culture, you bourgeois ingrates! (With some revolutionary Chinese communist ballet, 1971). Retrieved August, 2014, from http://dangerousminds.net/comments/get_some_culture_you_bourgeois_ingrates_with_some_revolutionary_chinese

KALENYUK, M. (2013, October 16). Is Chinese Ballet now the World's Best? Retrieved August, 2014, from <http://www.theworldofchinese.com/2013/10/is-chinese-ballet-now-the-worlds-best/>

N.D, H., & CHEN, E. (2006, January 20). Interview: Zhang Jian, Principal at the National Ballet of China. Retrieved August, 2014, from http://www.forum-dansomanie.net/pagesdanso/inter_zhang_jian_eng.htm

The Hong Kong Ballet. (2013, December 20). Christmas shoppers delighted by exquisite costumes from The Hong Kong Ballet's Swan Lake. Retrieved August, 2014, from <http://www.hkballet.com/web/press/?date=20131218&lang=2>

The Hong Kong Ballet. (2013). The Dream of the Red Chamber. Retrieved August 1, 2014, from <http://hkballet.com/web/productions/index.php?year=2013&show=6&lang=2>

The Hong Kong Ballet. (2013). A touch of glamour in aid of a good cause - The 2013 Hong Kong Ballet Ball, with Dior as Official Partner. Retrieved August 1, 2014, from <http://hkballet.com/web/index.php?column=11&page=4&lang=2>

The Hong Kong Ballet. (2012). 1960's New Year revival with The Hong Kong Ballet's Firecracker in Macau 2012. Retrieved August, 2014, from <http://www.hkballet.com/2010/press/?date=20111229&lang=2>

The Hong Kong Ballet. (n.d.). Firecracker. Retrieved August, 2014, from <http://hkballet.com/2010/productions/index.php?year=2011&show=1&lang=2>

Sobre Colombia

Autor Desconocido. (2014, August 4). La agonía de Incolballet, principal semillero de bailarines en Colombia. Retrieved August 5, 2014, from <http://www.kienyke.com/confidencias/agoniza-incolballet-principal-semillero-de-bailarines-en-colombia/>

Autor Desconocido. (2011, May 9). Le contamos la historia de Incolballet, acreditada con certificación de calidad. El País. Retrieved September, 2014, from <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/cali-baila-con-calidad-total>

A. BELTRÁN, comunicación personal y correo electrónico, 14 de noviembre de 2014

AR. GUMBEL, comunicación personal y correo electrónico, 13 de noviembre de 2014

A. MORALES, comunicación correo electrónico, 30 de octubre de 2014

(BMM) BALLET METROPOLITANO DE MEDELLÍN. (n.d.). Programas. Retrieved November 18, 2014, from <http://balletmetropolitano.org/programas/> & <http://balletmetropolitano.org/becas/>

BELTRÁN PINZÓN, A., & SALCEDO ORTIZ, J. (2006). Estado del arte del área de danza en Bogotá D.C. (1ra ed.). Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo y Alcaldía Mayor de Bogotá.

FESTIVAL ART. (n.d.). Ballet Festival Art Foundation. Retrieved November 18, 2014, from <http://www.festivalart.org>

Incolballet. (n.d.). Retrieved August, 2014, from <http://incolballet.com>

JAIME, M., & MARTINEZ, G. (2005). TOMO III - Danza Clásica y Tradicional Colombiana. Bogotá: Instituto Distrital de Cultura y Turismo y Alcaldía Mayor de Bogotá.

L. GAVIRIA, comunicación personal, 16 de octubre de 2014

TELEMEDELLÍN. (2011, December 1). "El Cascanueces" está listo para la navidad de Medellín. Retrieved Octubre, 2014, from <http://www.youtube.com/watch?v=VWHhrZxGYUw>

V. IBARGUEN, comunicación correo electrónico, 31 de octubre de 2014

Información de varios países

Paginas oficiales de las compañías de ballet, opera y teatros en los diferentes países.

BENA, R. (2014, April 12). Voices from the arts: Is there a future for classical ballet? Retrieved August, 2014, from <http://www.rgj.com/story/life/2014/04/13/voices-arts-future-classical-ballet/7617327/>

MANERO, C. (n.d.). Top 10 Ballet Companies. Retrieved August 16, 2014, from <http://www.life123.com/sports/dance/ballet/top-10-ballet-companies.shtml>

DANCE EUROPE. (2014). Dance Schools, Classes and Auditions for Schools/Courses. (2014,). Dance Europe. Retrieved August, 2014, from <http://www.danceeurope.net/content/dance-schools-and-open-classes>

DANCE EUROPE. (2014). Dance Companies A Directory of Ballet and Dance Companies around the World. (2014, January 1). Dance Europe. Retrieved August, 2014, from <http://www.danceeurope.net/directory>

JOFFREY BALLET. (n.d.). NTD Chinese Dance. Retrieved September, 2014, from <http://www.joffreyballetschool.com/partners-ntd-chinese-dance.html>

SULCAS, R. (2013, March 27). Taking Ballet to New Heights. Retrieved August, 2014, from http://www.nytimes.com/2013/03/28/arts/artsspecial/6-ballet-directors-discuss-current-evolution-of-form.html?pagewanted=all&_r=1&

WILLEY, D., ROHRER, F., & FRASER, C. (2010, October 20). How the arts are funded outside the UK. Retrieved August, 2014, from <http://www.bbc.co.uk/news/entertainment-arts-11569883>

Otras

Autor Desconocido. (2013, October 9). Ballet y danza moderna en Brasil. Retrieved November, 2014, from http://cultura.elpais.com/cultura/2013/10/09/actualidad/1381339182_990931.html

Autor Desconocido. (n.d.). História do Ballet Clássico. Retrieved October 1, 2014, from <http://www.ahistoria.com.br/ballet-classico/>

GALVÁN MEDINA, G. (2012, October 12). El ballet en México durante los siglos XIX y XX. Retrieved November, 2014, from <http://revistabicentenario.com.mx/index.php/archivos/el-ballet-en-mexico-durante-los-siglos-xix-y-xx/>

OSBORNE, W. (2004, March 11). Arts Funding: A comparison of American and European Models. Retrieved September 1, 2014, from http://www.osborne-conant.org/arts_funding.htm

OSORIO, M. (n.d.). La Historia del Ballet Argentino contado por sus primeras figuras. Retrieved October, 2014, from <http://www.oocities.org/ar/krimilda27/histballetargent.html>

PLIEGO BOBADILLA, A. (2012, May 1). La danza clásica en la Ciudad de México, En busca de una nueva perspectiva. Retrieved October 1, 2014, from https://docs.google.com/document/d/1eCIxsdZOYbtAx0J_ABBAodhme0WzzmFTI_pbVXi0IF8/edit?pli=1