

DUVÁN ARIZALA: ATRAVESANDO FRONTERAS INVISIBLES CON LA DANZA

Por: David Esteban Pineda
Periodista IDEP, prensa@idep.edu.co

Sin darse cuenta y casi sin desearlo, Duván Arizala, más conocido como Reymon, el protagonista de la película *Somos Calentura*, se ha convertido en un referente para la niñez y la juventud del Distrito de Aguablanca, al oriente de la ciudad de Cali, Colombia.

¿La razón? Su amor por la danza. A punta de baile, la pasión que ha mostrado en las calles de su barrio, así como en grandes festivales internacionales y producciones cinematográficas, trabaja a diario como un pedagogo innato que atraviesa las fronteras invisibles tejidas por la violencia y las pandillas, contagiando a jóvenes aquí y allá con el sabor, la alegría y el ritmo.

Considerado como uno de los mejores bailarines de música urbana del país y fundador de Arte&Distrito, un colectivo que promueve la danza en el Valle del Cauca, Arizala nos habló sobre el poder transformador del arte, la importancia de la educación artística en los colegios, la necesidad de enfocarse en el ser humano y sus sueños, y de la disciplina como vía para el cambio.

Tu vida de niño, en un territorio con muchas dificultades, fue la base para ser quien eres hoy. ¿Por qué?

Lo curioso de vivir en el contexto en el que yo crecí es que había una diversidad cultural muy grande. Crecer en asentamientos a los que están constantemente llegando personas de diferentes partes, lastimosamente muchos por la violencia, trae mucha riqueza de la cual uno puede aprender.

Hay otras cosas de las cuales uno no se da cuenta, porque uno es muy pequeño y no alcanza a dimensionar el entorno en el que uno vive. Tristemente, la falta de oportunidades, de ingresos, se convierten en la justificación de la violencia, del porqué del robo. A veces no me daba cuenta de todo ese

universo, pero cuando vas creciendo te vas haciendo más consciente. Por suerte logré encontrar la danza, que fue la que me permitió conocer este entorno, a comprenderlo de una forma diferente.

“No es el lugar sino la forma como te tomes las cosas. Lo mucho que puedo hacer con lo poco que tengo”

¿Cómo fue que comenzaste a bailar?

Llegué a la danza una tarde que estábamos con unos amigos en una esquina. Con mucho por hacer y a la vez nada. Uno de ellos dijo: “por ahí hay una Fundación donde se baila y hay un grupo de baile” y nos fuimos para allá. Yo llegué buscando salsa pero encontré danza urbana. Me presentaron a Jerson Nicolás, un primo que bailaba una chimba y dije: “quiero bailar como él”.

La danza me permitió conocer otros contextos sociales, otras personas con pensamientos totalmente distintos a los míos. De los que yo podía aprender y copiarme. Cambió mi forma de vestirme, de hablar, y sin embargo la esencia de lo que yo era siempre se mantuvo. La danza me permitió esos acercamientos y comprender la vida desde otro lugar.

¿Y luego de empezar a bailar te fuiste de Aguablanca?

No. No he salido del barrio, aún vivo aquí. Creo que estar aquí me pone en la posición de brindarles posibilidades directas o indirectas a los muchachos. Que digan: “si este man pudo salir del país, pues yo también lo puedo hacer”. Y que vean que no es el lugar sino la forma como te tomes las cosas. Lo mucho que puedo hacer con lo poco que tengo.

Recordemos tu etapa escolar ¿Qué es lo que más te marcó de esa época?

Estuve en muchos colegios porque mis raíces son de Barbacoas, Nariño y de Tumaco; entonces estaba entre la ciudad y el campo, fue complejo. A los 11 años yo estaba en tercero de primaria, pero era muy pilo, entonces cogía las cosas muy rápido y fui escalando de grado hasta que me lograron nivelar.

Recuerdo que estudié en una caseta acá en la invasión, donde traían a un profesor para que le enseñara a los peladitos de por acá... creo que son los recuerdos más bonitos que tengo. Ese señor se llamaba Armando Rodrigo y tenía una forma muy bacana de enseñar. Enseñaba con base en el ejemplo y sus experiencias de vida.

Era una persona muy paciente, muy sensible. No nos trataba como a peladitos de barrio, de la invasión, sino como a personas.

“Cuando enseñas a una persona tienes que enseñarle con amor a la profesión, porque eres el encargado de brindarle las herramientas necesarias para que pueda comprender el mundo”

¿Crees que esa es la clave más allá de enseñar conocimiento?

Cuando enseñas a una persona tienes que enseñarle con amor a la profesión, porque eres el encargado de brindarle las herramientas necesarias para que pueda comprender el mundo, para que esta persona pueda comprender las cosas.

También debe comprender las necesidades de tu vida. Créeme que un estudiante no va a aprender si es un maestro que enseña a las patadas o que enseña como si fuera un libro. Tiene que haber algo más allá de eso.

¿Por qué crees que la calle, las pandillas, le roban tantos estudiantes a los colegios?

Esa pregunta es muy compleja porque a veces siento que no sólo es el contexto sino también quienes nos gobiernan. Hay un sistema que de una u otra forma nos ha enseñado que tenemos que ser así.

Si yo nací en este contexto y veo a mi primo que se convierte en bandolero, el contexto me dice que yo tengo que seguir ese ejemplo. Veo a un amigo que tiene las mejores hembras, las mejores armas, y entonces pienso que tengo que ser como ese amigo.

No hay un apoyo de parte de los entes gubernamentales para entrar a romper ese círculo, no nos dan las herramientas educativas necesarias para tener la inteligencia de saber qué debo estudiar, entender que mi vida es más importante que una pelea de miradas.

Porque a veces te matan sólo con la mirada...la otra persona piensa que la estás mirando mal y te quiere matar. Es algo demasiado grande que no es solamente el contexto, es algo que viene directamente de nuestros gobernantes.

Has usado el arte como vía para expresar una realidad, para reivindicarla ¿qué tanta conexión crees que hay entre la realidad y lo que se enseña en el colegio?

Creo que hoy las escuelas tienen un papel muy importante en la formación de la vida de las personas. Obviamente un maestro no se debe convertir en el papá de un estudiante, pero por respeto a la carrera que escogió debe brindar herramientas para la vida.

Siento que las instituciones educativas deben generar estas herramientas, no sólo las convencionales sino también las de la parte artística, porque los artistas, de una u otra forma, tenemos nuestra forma de ver el mundo.

Creo que las instituciones deben replantearse incluir dentro de sus programas el tema artístico porque es muy importante. Sin arte, sin danza, sin música yo no puedo vivir. Me ayuda a liberar muchísimas cosas, a liberarme del estrés.

¿Qué te ha enseñado la danza?

Que las cosas que yo me proponga las puedo lograr por medio de la disciplina. La disciplina está en la parte corporal, en el conocimiento procedimental. Y por medio de ese conocimiento te vas dando cuenta, con la práctica, de las diferentes capacidades que puedes adquirir. Eso no está muy alejado de las matemáticas o de las ciencias, pero lastimosamente no todo el mundo lo ve así.

La disciplina mata el talento. Por muy inteligente que uno sea, por ejemplo en matemáticas, si no te esfuerzas, no puedes aprender.

Además de tu faceta de bailarín también eres coreógrafo, que es como ser un maestro. ¿Cuál es tu método para enseñar?

La palabra 'coreo' quiere decir escritura y 'fia' quiere decir danza. Coreografía básicamente traduce escritura de la danza y yo como coreógrafo busco comprender las necesidades de la obra.

Hablo de la composición, de lo que se esté realizando, de quiénes son los participantes y los actores de esa obra, los bailarines. Busco comprender a los bailarines y las herramientas que me dan para construir la obra. Cuando veo sus herramientas, hago una devolución.

tengo que saber cuáles son las necesidades de esa persona y ver de qué forma la puedo ayudar"

¿Qué les das, cómo los motivas?

Primero que todo hay que escuchar sus necesidades y cómo los puedo ayudar; es muy importante. Veo sus habilidades, qué facilidades tienen para comunicarse con el otro, cuál es su liderazgo, y teniendo en cuenta eso, les voy comunicando, les voy dando las herramientas para que puedan trabajar grupal o individualmente.

Para motivar a una persona tengo que saber cuáles son las necesidades de esa persona y ver de qué forma la puedo ayudar.

Cuéntanos qué es Arte&Distrito ¿Cómo surgió esta iniciativa?

Es un proyecto que tiene como propósito visibilizar la mayoría de las agrupaciones del Distrito de Aguablanca y a su vez, a los bailarines del Distrito.

Hace unos meses realicé un video que se llamaba Ser negro es hermoso, la canción de Roberto Álvarez, un cubano que hablaba mucho del empoderamiento afro, de la resiliencia, de reconocerse uno como afro. Logré grabar el video con colaboración de algunos compañeros y a la gente le gustó mucho. Viendo toda la repercusión que tuvo ese video, y la aceptación, dije: "por qué no hacemos algo más grande e incluimos a más personas dentro del Distrito".

Mucha gente que hace música aquí en Cali comenzó a escribirme y dije bueno: “por qué no hacer algo parecido a lo que ya hicimos, pero incluyendo a más gente: agrupaciones, compositores musicales...”.

De esa forma nació Arte&Distrito. Logramos hacer un video, ahorré los recursos porque gracias a Dios no tuve que pedirle a nadie para mandar a hacerlo. En la casa donde vivo, le dije al señor que me prestara el segundo piso. Y esta casa estaba llena de gente, era como si más de 100 personas vivieran ahí. Una gente impresionante, y todos aquí metidos en mi casa.

Ese día nos llovió. Por poco pensé que no íbamos a lograr hacer el vídeo, pero lo logramos y ese video fue el piloto precisamente para lograr recursos, para poder ayudar a las diferentes agrupaciones que participaron del proyecto. Agrupaciones del distrito como Raza Urbana, Freestyle Dance, No Limit Urban Boys, Star Fusión; más o menos como 11 agrupaciones, y así es que nace esa necesidad de visibilizar a través de este colectivo para llegar a otros espacios.

¿Cuál es el impacto de Arte&Distrito en los jóvenes?

Aquí en mi barrio cada vez me preguntan más que cuando voy a volver a hacer algo así, que tan bacano ese poco de gente, que todos de negro, y bueno, cada vez más personas se quieren sumar a ese tipo de expresiones.

Entonces es muy chévere saber que las personas están teniendo mucho más acercamiento al arte, y que están comprendiendo todo de una forma totalmente diferente; ya no lo ven como el que se pone a bailar por ahí.

A veces salgo al frente con mi bafle, a entrenar; hace muchos años cuando hacía lo mismo, muchos me decían: “Ay ya vas a salir a payasear”.

Entonces con las cosas que han acontecido, ya no lo ven de la misma forma y chévere porque muchos papás, muchas mamás, cuando ven a sus hijos haciendo ese tipo de cosas, ya no lo ven de la misma forma, entonces dicen: “chévere porque mi hijo ya está haciendo algo bueno, mi hijo le está apostando a algo”. Entonces bacano, incluso me los recomiendan y todo.

¿Y crees que eso está contrarrestando de alguna manera la situación que se vive allá?

Sí claro, si ha tenido un impacto y lo bueno en este caso es que de una u otra forma el arte rompe fronteras. Nosotros como bailarines, sobre todo en este sector, tenemos la posibilidad que muchas personas no tienen, entonces a nosotros nos respetan, difícilmente se meten con nosotros. Yo tengo un iPhone 12 Pro, lo último en guarachas; con decirte que ando aquí en mi barrio con mi celular.

Tengo un alumno que es mi pupilo, Irma, vive en una parte bastante pesada, y te voy a comentar algo que me dijo, de que hace poco fue hacerle visita a una noviecita y les llegaron los fulanos. Entonces, bueno y : “¿tú de dónde eres?” esto y lo otro; y el tipo armado. Se lo iba a tirar, entonces dijo estoy dando uso de sumar de uno pero resulta que el hombre no había visto la ropa que tenía puesta.

El hecho es que cuando mi alumno se voltea, le mira la camisa, la camisa que él tenía es de esta agrupación Noble

y métete, la que te acabo de mencionar, que participó en Arte&Distrito. Entonces cuando le mira la camisa, le dice: "ahh tu eres bailarín, bailas con Nicolás, con mi primo, entonces bien, todo bien" o sea que imagínate.

Prácticamente eso le salvó la vida. Me ha pasado en lugares muy calientes, en los que la gente me dice: "Uy yo a este man lo he visto, este man baila al piso, baila bacano" (risas). Y uno se queda con un sentimiento bacano.

Hoy el arte está llevando lo que considerábamos folclor a otros niveles. Lo veíamos en Somos Calentura. ¿Cómo crees que ha evolucionado la danza hasta llegar a las expresiones actuales que incluyen, salsachoke, pasoeperra, baile exótico, break dance, entre otros? Y también ¿qué Djs o música nos recomiendas para conocer más de la cultura en el pacífico?

Yo creo que ha evolucionado tanto porque de alguna manera lo hemos ido adoptando y aceptando como parte de nuestra cultura; como que todo ese mestizaje dancístico ha permitido que la cosa vaya trascendiendo y que la vayan adoptando en diferentes expresiones.

Nosotros desde siempre hemos bailado; yo creo que los cavernícolas también bailaban, entonces la danza no ha sido ajena desde los orígenes de la humanidad, simplemente que ahora se ha ido a otros contextos sociales, y se ha ido profesionalizando. Algo que no había pasado aquí en Colombia.

Yo me imagino que muchas personas en tu barrio pudieron ver la película Somos calentura. ¿Cómo fue la reacción en tu barrio cuando te vieron en la pantalla gigante?

Pensaron que yo estaba tapado en plata, pero si ellos supieran la verdad (risas). Es contradictorio, pero nunca me he creído un referente para nada ni para nadie, nunca me he querido ver como un referente.

Ahora, estar en esa posición donde te conviertes en un referente para tu comunidad, donde todos los peladitos tienen televisión, donde los peladitos de cierta forma quieren vivir las experiencias que uno ha vivido; cuando los peladitos saben que vos estuviste en Estados Unidos, en Francia, en Estados Unidos, en Suiza, en otros países, representando tu bandera por medio de lo que haces, ya te pone en otra posición.

Entonces, los peladitos saben eso. Además, la relación con la gente, con los vecinos, que te digan: "me siento orgulloso de vos", que tu papá te diga que se siente orgulloso. Y que tu entorno familiar también comience a ver con otros ojos lo que vos hacés y cómo lo hacés.

Que las personas, como te decía ahorita, empiecen a ver el arte de otra forma es demasiado grato, la reacción de la gente acá fue bastante positiva. Muchos me decían: "oiga yo cómo hago para actuar", "cómo hago para salir en televisión, quiero salir allá". Qué cómo actúa, que sí cuando yo me lancé a la lancha, que sí me había dolido, que si será verdad, que sí la que tenía era mía (risas).

La gente cuando ve televisión muchas veces piensa que es verdad, pero no alcanzan a dimensionar qué es una película y que no hace parte de mi realidad, y creo que la televisión no es totalmente real. Ahí es cuando voy al tema de los medios de comunicación, ya que hay una dicotomía muy rara, que de cierta forma es bacana y también es bastante triste.

Hay una triada muy importante entre producción musical, producción audiovisual y danza en el pacífico; casi que es una industria que se mueve más rápido que en otras regiones ¿por qué son tan fuertes estas redes en el pacífico?

Creería que tiene que ver mucho con lo que pasa desde hace muchos años; hoy todo el mundo tiene su celular con internet, pero hace muchísimos años eso no pasaba. Básicamente la música del casete entraba por los puertos, entonces el acceso tenía que pasar por ahí.

Esto tiene mucho que ver con lo que pasa en la actualidad; es que están más adelantados, o mejor, en el pacífico comprenden corporalmente la música. Ahí es cuando dicen que ustedes los negros, los afrodescendientes, que bailan salsa y todo eso; posiblemente tiene que ver con un adelanto de hace mucho tiempo, pues ahorita de una u otra forma se pueden manifestar mejor, corporalmente hablando.

“Crean en las posibilidades, crean en todo lo que pueden hacer, todo lo que se propongan, tengan en cuenta que la disciplina mata el talento, una de mis frases”

¿Cuál es tu opinión de los movimientos de danza urbana en Colombia?, ¿cómo ves a las otras ciudades y sus procesos?, ¿tienes algunos otros bailes o proyectos que puedas recomendar?

Es muy chévere lo que está pasando en Colombia porque de una u otra forma la danza se está convirtiendo en industria. Ya vemos que el tema musical ha influenciado bastante, que el tema, cuando habló del tema musical, hablo de la importancia que tiene la industria musical en esto.

También voy a ser muy puntual y escoger el reggaetón; por ejemplo, anteriormente pasaba que muchos bailarines se fijaban en la forma de bailar de los americanos, cómo bailaban, la música que escuchaban. Entonces decían: “vamos a bailar como ellos”.

Ahora pasa completamente lo contrario. Sigamos con el género de reggaetón, donde incluso los americanos comienzan a vender nuestra música, a imitar nuestra forma de bailar y Colombia es referente de eso. Yo no soy fan de los que voy a mencionar: Nicky Jam, J Balvin y Maluma ni nada de eso, pero de forma industrial, Medellín es una ciudad

dancísticamente muy fuerte, y ahora musical y también dancísticamente Bogotá. Es algo que les admiro a los roles, y es que son muy disciplinados en su danza urbana.

Cali también se ha convertido en una ciudad muy fuerte dancísticamente, se están generando movimientos a lo largo del país. Es muy interesante ver esos diferentes colectivos, cómo se han ido organizando de tal forma al posicionar la danza local en el mundo.

Buenaventura, siempre a mi lado, es una cosa loca, Quibdó, Chocó, también son muy fuertes. En Cartagena, Barranquilla, Popayán, también se están gestando cosas muy chéveres, y bueno una que otra ciudad que se me escapa por ahí.

A nivel nacional, la danza urbana está cogiendo muchísima fuerza, y lo más interesante es que está pasando a otra etapa, está pasando a otro momento, donde ya deja de ser algo que se hace en las “calles” de manera informal, y se está formalizando; ya nacen academias que se preocupan por la formación del estudiante.

Para mí, Vida y Danza en Cali es una de las mejores academias de Colombia en la parte urbana, aunque en la parte clásica, contemporánea y demás también son muy buenos.

Mejor dicho, muy chévere todo esto que está pasando ahorita en Colombia.

Un mensaje para los jóvenes colombianos

Qué crean en las posibilidades, que crean en todo lo que pueden hacer, todo lo que se propongan, pero que tengan en cuenta que la disciplina mata el talento, una de mis frases.

El esfuerzo debe ser tan duro que la batalla sea un descanso. Pongan en práctica eso en sus vidas, que créanme, en cualquier área que lo apliquen, va a ser muy importante, porque como van a saber qué es el fracaso si ni siquiera lo han intentado.

A veces toca caerse, es duro caerse, a mí personalmente no me gusta perder, pero también es lo que nos permite de cierta forma ganar. Entonces muchachos, enfocados en tener metas claras, en creer en el amor, en creer en el otro, y con toda para adelante. **Al**

