BAILAR DE FORMA ORIGINAL

VANESSA SANCHEZ Y LA MEZCLA

ENTREVISTA POR PAULETTE BEETE

Desde los ritmos son jarocho de la región mexicana de Veracruz de la que proviene su familia hasta los estilos de percusión de Cuba, Puerto Rico y Brasil hasta el ritmo muy estadounidense del claqué, el trabajo de Vanessa Sanchezcomo bailarina, coreógrafa y directora artística fundadora del grupo de danza La Mezcla, nace de un profundo compromiso con las tradiciones de música y danza de la diáspora latina y afrolatina. Como explicó Sanchez, quien tomó su primera clase de baile cuando era muy pequeña, "fue a través del aprendizaje de todas estas diferentes formas culturales de música y danza, no solo la técnica, sino también lo que esta forma de danza significa dentro de la comunidad de la que proviene, lo que esta música representa en el lugar donde se originó, que vi lo que podía crear". Ya sea el papel de las mujeres en el movimiento Zoot Suit de la década de 1940 o la

▲ **Bailarina y coreógrafa Vanessa Sanchez. Foto cortesía de Vanessa Sanchez y La Mezcla**

complejidad de cómo se sienten los trabajadores agrícolas migrantes sobre su trabajo, Sanchez está interesada en contar historias pasadas por alto de la comunidad hispana / latina. Ella quiere que la comunidad no solo se sienta bienvenida, sino que se reconozca en las actuaciones de danza multidisciplinarias de La Mezcla, ya sea que la compañía esté actuando en un centro de artes o en un sitio agrícola. En sus propias palabras, aquí está Sanchez sobre el camino en el que su herencia informa todo lo que hace, la fundación de La Mezcla y los desafíos y oportunidades de ser una compañía de danza culturalmente específica.

SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA HISPANA Y LATINA EN SU TRABAJO

Mi herencia impulsa todo lo que hago a través de la danza, todo lo que hago con la compañía, todo lo que hago en mi vida diaria. Uso mucho "nosotros" durante las entrevistas y las solicitudes de subvenciones porque realmente siento que esto es mucho más grande que yo. Estoy aquí por mis antepasados. No estaría haciendo lo que estoy haciendo si no fuera por mi abuelo que cruzó la frontera en la década de 1940, si no fuera por mi abuela que fue trabajadora agrícola migrante toda su infancia. No podría hacer nada de esto si no fuera por los cientos y cientos de personas que, a pesar de la colonización, la tierra robada, el trauma generacional de la esclavitud, continuaron luchando por un futuro mejor para las generaciones, cinco generaciones más adelante, diez generaciones más adelante.

SOBRE LA FUNDACIÓN DE LA MEZCLA

Cuando vivía en México, comencé a experimentar con la creación de claqué y zapateado. Cuando regresé a los Estados Unidos, solicité poner un trabajo en un festival de danza, y una de las preguntas en la solicitud era el nombre de la compañía. Yo estaba como,

▼► Actuaciones de la pieza de danza *Ghostly Labor* de Vanessa Sanchez que tiene sus raíces en la historia y el legado del trabajo en las tierras fronterizas entre los Estados Unidos y México. Foto cortesía de Vanessa Sanchez y La Mezcla

"No somos realmente una compañía; Solo soy una coreógrafa". [Respondieron,] "Si quieres comenzar a hacer esto, tienes que tener un nombre de compañía". Así que ahí es donde comenzó. Es una gran curva de aprendizaje que va de coreógrafo a esencialmente propietario de un negocio. Ese es un gran proceso, aprender a escribir subvenciones, aprender a hacer un presupuesto. A medida que la compañía continuó creciendo, comenzamos a ser contactados por diferentes jóvenes de la comunidad que se inspiraron en el trabajo que estábamos haciendo, que querían ser parte de él de alguna manera. Hemos comenzado un programa de pasantías. Hemos comenzado a hacer divulgación para hacer algo de capacitación en el proceso de redacción de subvenciones, trayendo a la comunidad para aprender de todo lo que aprendimos al crear la compañía.

La Mezcla en español significa "la mezcla". Creo que esa fue una forma de ver las diferentes formas de danza, las diferentes tradiciones musicales que íbamos a traer para crear estas obras polirritmias y multidisciplinarias. También quería alejarme de ser etiquetada como un cierto estilo; ya sabes, esta compañía de grifos, esta compañía política, se pone en una categoría. Porque creo que eso sucede mucho con las compañías, y luego te ponen en esta pequeña caja y solo puedes ser presentado de ciertas maneras.

Al crear La Mezcla, fue realmente importante para mí representar las voces de las mujeres y las personas no binarias de género en un espacio donde realmente podemos contar nuestras historias. Somos personas reales. Tenemos historias reales. [Cuando bailamos,] hacemos ruido. Somos rudos; estamos crudos. Estamos tratando de romper ese mito de la delicadeza en todas las personas que representan a las mujere.

CÓMO LUCE LA EQUIDAD PARA LA MEZCLA

Para ser consistentemente equitativo y accesible en todos los ámbitos se necesita mucho pensamiento, mucha planificación,

mucho proceso. De hecho, necesitamos estos tres años para desarrollar este trabajo, porque nuestro trabajo no es "Voy a leer un libro, y luego vamos a ir al estudio, y vamos a desarrollar el movimiento, y luego lo realizaremos". Tenemos que hacer el trabajo de campo. Necesitamos ver a la gente en su espacio. Este nuevo proyecto que estamos desarrollando, *Ghostly Labor*, tiene sus raíces en la historia y el legado del trabajo en las tierras fronterizas entre Estados Unidos y México. Eso no es algo sobre lo que puedas leer un libro de historia. Pasé un año como voluntaria con una organización de trabajadores agrícolas para ser invitada a la comunidad para comenzar a realizar entrevistas. Eso es ser equitativo. Quieres respetar los espacios de las personas. Quieres respetar su proceso, y lleva tiempo. Hubiera sido más fácil si hubiera ido a una granja y hubiera dicho: "Déjame pagarte para que me entrevistes" y hubiera terminado en dos semanas. Esa no es una relación real. Por supuesto, todavía le pagamos a la gente por su tiempo.

He notado que, a medida que surgen la equidad y diferentes palabras de moda, lo que eso significa para los financiadores es que, en lugar de tratar de entender [la equidad] desde una perspectiva holística, hay preguntas en la solicitud de subvención: ¿Cómo es equitativa su compañía? ¿Cómo se llega a la comunidad? Hemos estado haciendo ese trabajo, y ahora es como si tuviera que demostrarlo. Históricamente, las compañías financiadas son en su mayoría las compañías de danza eurocéntricas, las compañías de ballet y las compañías de base moderna. No se ven muchas compañías de danza arraigadas en las formas de danza cultural Black y Brown obteniendo fondos de la misma manera.

▲ Una actuación de *Pachuquísmo* de Vanessa Sanchez y su conjunto La Mezcla en Jacob's Pillow en agosto del 2022. Foto de Danica Paulos, cortesía de Jacob's Pillow

Entonces, ¿a qué bailarines se les paga por hora de ensayo? ¿A qué músicos se les paga por el ensayo y la actuación? Algo que también estamos trabajando para cambiar es compensar a todos de la misma manera que estas compañías de danza más grandes están compensando a las personas porque entonces podemos hacer el trabajo. La gente no tiene que trabajar ocho trabajos para bailar a un lado. Me encantaría ver el día en que mis maestras que me trajeron aquí, que me enseñaron todo lo que sé y han tenido compañías de danza durante décadas, se financien de la misma manera que las compañías de ballet. Me encantaría ver ese día en el que puedan crear su trabajo y ser valorados de la misma manera que otras compañías han sido valoradas durante décadas.

Cuando hablamos de culturas de la diáspora latina, tengo que decir que muchas de estas formas de danza también están arraigadas en la historia negra. Eso es algo realmente importante para realizar ya que estamos hablando de esto. Cuando miramos el campo de baile más grande, miramos las listas de giras, miramos a los presentadores, miramos a los financiadores, muchos de esos espacios ven las formas de baile que hacemos como folclóricas, no del ahora, lo cual no es cierto. Cuando el presentador en el teatro de tal y cual está creando su temporada, tiene un espacio para una compañía de percusión, un espacio para una compañía africana, un espacio para una compañía folklórica, y luego el resto de la temporada es un trabajo moderno o basado en el ballet. No hay sombra para el trabajo moderno o basado en el ballet, pero ¿por qué no estamos obteniendo esos mismos espacios? ¿Por qué no estamos recibiendo la misma cantidad de oportunidades? ¿Por qué nos pagan menos? Nuestro trabajo está infravalorado, y creo que eso se refleja en cómo vemos cuál es nuestro valor en esos espacios. Acabo de tener una reunión con este financiador que me decía: "Tienes que dejar de sorprenderte de que estás aquí". Creo que eso viene de este legado de supremacía blanca que nos dice que no pertenecemos. Cuando continuamos siendo colocados en estos espacios, con fondos insuficientes, subrepresentados en estos escenarios más grandes, comenzamos a sentirnos como: "Oh, ese espacio no es para nosotros. Entonces, ¿por qué debería intentarlo?" Es un proceso de destrozarlo todo y luego reconstruirlo.

Paulette Beetees la gerente de redes sociales en la Oficina de Asuntos Públicos del National Endowment for the Arts.