

Creadores de una corriente innovadora, que en los últimos años "prendió" de una manera extraordinaria, sobre todo en la juventud, Koky y Pajarín Saavedra representan, como pocos, el arte nativo en nuestro país.

Sencillez claridad de concepto, un objetivo definido, son algunos de los apelativos que se podrían usar para definir a estos jóvenes bailarines, que quizás incluso sin saberlo a ciencia cierta, modificaron el rígido esquema que rige en la mayoría de los ballets folklóricos o de música popular que existen el país.

¿Que es el nuevo arte nativo?

El Nuevo Arte nativo no es otra cosa, que un profundo y sentido homenaje a los grandes maestros: Atahualpa Yupanqui, Andrés Chazarreta y otros artistas de los años 20, los pioneros. Ellos no utilizaban la palabra folklore sino nativo.

Nativo en realidad, es cada nación , de cada sitio. Aquí se utilizaba Arte Nativo. Chazarreta tenía "La compañía de arte nativo", la que fue uno de los orígenes del folklore actual. Después aparecieron Don Atahualpa, el Chucaro.

Al haber estado afuera sobre todo, al volver a Santiago, fue como volver a recoger nuestros orígenes, sin haberlo perdido. En los primeros tiempos, hubo un intento que llamamos "La nueva compañía de Arte Nativo", con nuestro padre Carlos Saavedra y nuestro hermano Juan. Después, al instalarnos en Bs As, fundamos el nuevo grupo, y le pusimos "Nuevo arte nativo". Fue un poco como arriesgar, porque si bien es cierto como dicen muchos no existe nada nuevo, tampoco podemos ponerle "antiguo arte nativo". Entonces la idea no es decir que lo nuestro es nuevo creado por nosotros, sino que tenemos una propuesta actual, propia, pero con profundas raíces..

¿En que consiste la propuesta?

Es amplia. Es pretenciosa como idea nos exige asumir una compromiso. Hay muchas maneras de explicarla. Tenemos una gran experiencia en el exterior, donde a diferencia de lo que sucede aquí, hemos tenido la posibilidad de aprender, de compartir e intercambiar experiencias con muchos artistas del mismo género, pertenecientes a otros países. Afuera tuvimos la posibilidad de poder estudiar la danza, de perfeccionarnos. Incorporamos diferentes técnicas, lo que nos enriqueció y brindó otro elemento de formación. La propuesta en base a esa experiencia, es artística. A través de la danza lo que queremos, es "preparar al cuerpo", "colocarlo". No es solo j...que mirá lindo que bailan!, sino ponerlo al bailarín a punto, "afinado", como en la música. De todos modos mas allá de todas las experiencias que nos enriquecieron mencionadas anteriormente, nuestra danza, nuestra propuesta, es netamente argentina, de nuestra tierra.

¿Cómo se concilia lo tradicional con las nuevas propuestas?

A nosotros no nos hace problema, no tenemos fronteras ni prejuicios. Hay tradicionalistas que no aceptan nuestra propuesta. Nosotros no estamos en contra de lo tradicional. Mas bien, respetamos lo que conmueve a cada uno. No importa si está concebido con ropa o técnica, tradicional o no.

¿La actualidad de Ud. A partir de su regreso?

Bueno el regreso nos trajo la posibilidad de reencontrarnos con amigos de la infancia que hoy son grandes artistas, tal el caso de Peteco Carabajal. La amistad que tenían nuestros padres, Carlos Saavedra y Carlos Carabajal, nos dio la posibilidad de vivir juntos, de jugar. Cuando volvimos nos reencontramos otra vez y sobre todo comenzamos a compartir nuestro arte, de una forma totalmente natural, como si el tiempo no hubiera pasado. De todos modos más allá de la amistad, nos juntamos porque hay música y artistas que nos emocionan, esos es lo principal que nos llegue al corazón, que nos gane. Y Peteco es un de ellos.

También compartimos actuaciones, con muchísimos músicos más, lo que nos nutrió enormemente, y nos brindó la suerte de poder tener una apertura que nos enriqueció.

Cada vez que bailamos con un cantante o grupo existe algo así como una "comunidad", una cierta complicidad. Lo que sucede arriba de un escenario, la relación música danza, es un momento sublime, único, que no se da todos los días, y eso nos hace muy feliz. La técnica está mecanizada, el sentimiento no. No hay dos actuaciones iguales. La misma canción en distintos días se resuelve de distinta manera. De todas maneras la técnica es primordial, porque en el ámbito de la música y la danza popular juegan muchos los sentimientos, y eso es un arma de doble filo que a veces puede jugar una mala pasada. Es en ese momento dónde la técnica equilibra la situación: la cabeza y el corazón mancomunados, diríamos.

¿Cómo sigue esta historia del folklore después de este presente que aparece como auspicioso?

Nos parece que hay que abrir esto y profesionalizarnos. Creemos que la respuesta está en el estudio, en el perfeccionamiento de nuestra técnica. En los cantores, en el estudio de canto, etc. El bailarín si es posible que toque un instrumento, que lo conozca, que lo 'sienta", para que también le sirva como un elemento más para sumar en su interpretación, en los matices.

Según la experiencia vivida en otros países ¿Qué función debe tener el estado en esta formación? ¿Cómo se trata a la cultura en Francia, Lugar dónde Uds. Residieron?

En este tiempo debe ser una mezcla. El estado de por sí debe ir detrás de las propuestas. En la Argentina estamos bastante atrasados en la materia. En Francia el presupuesto nacional para cultura está en el tercer lugar. Se realizan

importantes obras en los museos, se mantienen las obras de artes, hay apoyos a la danza enormes; Realizan Foros, encuentros, giras.

Incluso a los artistas de otros países. El caso de nosotros claro ejemplo. Durante un tiempo integramos un grupo de artistas que realizábamos giras por muchos lugares auspiciados por el gobierno de Francia.

Más allá de que sea un país con un enorme desarrollo, hablar de un tercer puesto en el presupuesto para cultura, es hablar de una conciencia muy importante que tienen ellos sobre las ventajas del desarrollo cultural para la gente.

Aquí por ejemplo creemos que hay mucho camino por recorrer. Todavía los partidos políticosG no hablan en sus plataformas de Cultura, más allá de la educación que es un tema aparte.

¿Es deliberado esto de no incluir la cultura en los planes de Gobierno?

Y, eso es muy difícil de determinar. En Francia por ejemplo, un partido que deje de lado la cultura, directamente no llega a ningún lado. Por supuesto que hay urgencias para satisfacer, pero esto es muy complejo, pero si bien las inundaciones son una triste realidad que hay que atender, el estado se debería ocupar desde antes, prevenir. Evidentemente se deberían ocupar de la cultura darle prioridad. En el caso de los artistas, nosotros tenemos que buscar formas innovadoras de transmitir nuestro propio mensaje.

¿Se puede conciliar lo comercial con el hecho artístico?

Sí se puede. Es difícil pero se puede. De todos modos, nosotros no solamente actuamos sino también estamos en la parte docente. Dictamos, cursos, seminarios, Eso nos da la posibilidad de observar que en el interior existen muchísimos bailarines, y eso nos da esperanza para el futuro. Más allá de las edades la gente se está acercando a la danza, a las cosas nuestras. El pueblo Argentino siempre fue un pueblo de bailarines. En determinado momento prevaleció una estética rígida, cosa que influyó para que muchos no se animaran, pero hoy en día se normalizó, y se está volviendo a las fuentes.

Nosotros concebimos a la danza como un arte, no solo como una danza o el bailar nada más.

¿Algunos referentes que los movieron a ingresar al mundo de la cultura?

Carlos Saavedra el primero, el maestro eterno, el que siempre nos sigue enseñado. Juan Saavedra, con el que compartimos experiencias hermosas, hemos aprendido juntos. Juanchi Figueroa, ya fallecido, un innovador sobre todo en el zapateo. También a nivel de coreografía, Maurice Bejar.

El hecho de viajar al exterior nos "abrió" la cabeza, somos de la generación de los Beatles, Pink Floy. Eso influyó en nuestra propuesta de una manera determinante. Los Europeos trabajan sobre todo en la organización y la

disciplina, elementos que son importantes de adquirir. Tal vez los Europeos son más escepticistas ante la vida, y nosotros todavía, a pesar de tanto sufrimiento y desencantos, ¡somos muy optimistas...!

Ese optimismo los mueve a recorrer el país con sus sueños auestas. En estos tiempos participaron en espectáculos muy importantes y con grandes artistas: con Mercedes Sosa en el Luna Park, con los Carabajal también en Bs As. En fin, todavía queda mucha tarea por realizar por estos jóvenes y coherentes artistas, que poseen una energía tremenda que seguramente nos dará grandes alegrías a todos los que amamos el arte popular. Seguramente avizoran que la cultura es una de las tablas de salvación que tenemos los Argentinos.