

TRANS 27 (2023)
RESEÑAS / REVIEWS

Martínez del Fresno, Beatriz (ed.). *Tesis en danza*. Madrid: Sociedad Española de musicología, 2022. 294 pp. ISBN: 978-84-86878-96-2.

Contiene: figuras, fotografías y cuadros.

Raquel López Fernández (UNED)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0596-2658>

Cada tesis doctoral es un mundo, pero no hay duda de que cualquiera de ellas comporta dedicación y tenacidad. La etapa predoctoral, muchas veces, también viene marcada por la inseguridad y la vulnerabilidad. El doctorado es una fase de la vida académica particular y compleja. Las altas expectativas, la presión por los plazos, la soledad de la investigación, la competitividad promovida por el sistema académico o la falta de financiación en un número nada desdeñable de estudiantes también constituyen algunos de los principales elementos de presión e incluso de abandono predoctoral. Impera, no obstante, una narrativa triunfalista sobre la experiencia del doctorado incentivada, en parte, por su culminación en forma de defensa. La objetividad dictaminada por el formato científico, pese a las tendencias epistemológicas reparativas y ecológicas más en boga, también tiende a estrangular los espacios para la exposición y la exploración de subjetividades dentro del propio trabajo académico. En general, tampoco existe demasiada literatura dedicada al proceso en sí mismo.

Sin adscribirse de una forma explícita a la literatura especializada en métodos y procesos de investigación predoctoral, *Tesis en danza* se podría engarzar de algunas formas en esta tradición bibliográfica; especialmente si tenemos en cuenta aquella máxima propugnada en 1977 por uno de los pioneros en este campo bibliográfico, Umberto Eco, que sentenciaba el carácter experiencial de la tesis doctoral por encima del académico.

El volumen, publicado por la Sociedad Española de Musicología (SEdeM) con la colaboración de la Fundación AISGE, el Ministerio de Cultura y Deporte y el INAEM, nace de los tres encuentros con nombre homónimo que fueron celebrados en el Centro Danza Canal de la Comunidad de Madrid entre febrero de 2018 y diciembre de 2019. Se recogen así, en forma de texto, las contribuciones de

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en <http://creativecommons.org/choose/?lang=es>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International license. You can copy, distribute, and transmit the work, provided that you mention the author and the source of the material, either by adding the URL address of the article and/or a link to the web page: www.sibetrans.com/trans. It is not allowed to use the work for commercial purposes and you may not alter, transform, or build upon this work. You can check the complete license agreement in the following link: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

la mayoría de los ponentes de estas actividades que dieron a conocer sus tesis doctorales defendidas en España entre 2014 y 2018. El libro está constituido por once textos de carácter reflexivo en los que, como recoge su editora, la catedrática y pionera en estudios sobre danza en España Beatriz Martínez del Fresno, se enfatiza “el tipo de cuestiones que suelen ser suprimidas o simplificadas cuando una tesis doctoral se edita en forma de libro y sin embargo pueden ser muy ilustrativas para quienes se dispongan a iniciar una investigación en este campo” (p. 13). La publicación emprende así un particular “giro afectivo” a la divulgación de resultados de las tesis doctorales en danza defendidas en los últimos años en las universidades españolas, al incorporar y ahondar en los “retos, contradicciones, trances y lances” (p. 40) que envuelven esta etapa. En ese sentido, aunque no se puede considerar propiamente manual, tampoco es una monografía compilativa con la que “presentar un resumen de las tesis” (p. 13). Se exponen así mucho más que problemáticas de orden metodológico, estructural o teórico y se asiste a un elenco de trayectorias muy diversas. Esto incluye investigaciones amparadas por contratos predoctorales o realizadas sin financiación económica externa; acogidas a las temporalidades más canónicas, pero también a las más divergentes; plagadas de obstáculos laborales y personales. Una cartografía igual de compleja que la que disponen las instituciones que las ampararon: Universidad Complutense de Madrid (UCM), Universidad de Oviedo (UO), Universidad de Sevilla (US), Universidad de Salamanca (USAL), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Universidad de Granada (UGR) y Universidad Politécnica de Valencia (UPV).

Existe también en este libro una vocación que excede todos estos propósitos, la cual no es otra que reforzar, dinamizar y promover el estudio crítico de una disciplina que todavía se constituye como una asignatura pendiente en la universidad española: “no existe un área de conocimiento de danza [...] ni tampoco programas de doctorado específicamente dedicados a la investigación”, avisa en las primeras páginas Martínez del Fresno (p. 10). Un vacío que contrasta y, al mismo tiempo, explica la interdisciplinariedad que atraviesa todos los estudios presentes en el libro: antropología, arquitectura, etnomusicología, filosofía, historia o literatura son algunas de las disciplinas y departamentos en los que estos se enmarcaron las tesis que recoge.

Las once aportaciones siguen una progresión ascendente cronológica marcada por el objeto de estudio y no por la fecha de la defensa de la tesis. Su sucesión también señala un recorrido de investigaciones que van desde la perspectiva más teórica a la más empírica. Y aunque cada capítulo tiene su “propia personalidad” —o si se prefiere es el reflejo de la de quien lo escribe—, todos ellos siguen un esquema basado en los apartados propuestos por la editora: “Introducción, Enfoque del tema, Objetivos de la tesis doctoral, Hipótesis, Marco teórico, Fuentes seleccionadas, Métodos, Desarrollo de la investigación, Principales resultados y aportaciones, Tipo de interpretación, Difusión y/o desarrollo de la investigación, Reflexiones *ex post* sobre el proceso” (p. 14).

Ibis Albizu abre el compendio con un capítulo en el que recoge su experiencia con su tesis doctoral *El surgimiento del racionalismo cartesiano en la teoría de la danza barroca: de Arbeau a Feuillet pasando por la Académie royale de danse de Luis XIV* (UCM, 2016), que analiza el origen conceptual del *ballet de court* al calor de la teoría filosófica (pp. 19-38). A continuación, Tatiana Stepánova reflexiona sobre “las bambalinas” de su tesis doctoral *El Ballet prerromántico en Madrid (1787-1833)*, defendida en el Departamento de Musicología de la UCM (2018), e inaugura una secuencia de capítulos de carácter histórico y de contexto español que envuelven, casi en su totalidad, el siglo XIX (pp. 39-60). Como ella misma indica, el comentario de su tesis sirve de “telón de fondo” para llevar a cabo una disertación sobre su proceso de formación y las dificultades que afrontó en el doctorado, abriendo también paso a las narrativas más marcadas por lo personal.

Guadalupe Mera no escatimó en titular su contribución: “La tesis doctoral, un rito de paso”, y convierte su proyecto predoctoral *El baile en el Madrid romántico (1833-1868). Prácticas de sociabilidad, repertorio coreográfico y recepción literaria* (UO, 2015) en un “relato autoetnográfico” (pp. 61-86). Su metodología aúna historia social, estudios de género o la teoría literaria, esta última casi *performada* en la forma del texto. Le sigue Laura Hormigón con un capítulo en el que presenta el proceso de su tesis doctoral *El ballet romántico en el Teatro del Circo de Madrid (1842-1850)* (UCM, 2016), en la que abordó la presencia y el desarrollo del ballet romántico representado en el Teatro del Circo de Madrid (pp. 87-110).

Algunas palabras en común de este primer grueso de textos (que podría constituir en sí mismo un bloque del libro) son: “escasez de investigaciones”, “insuficiente”, “ausencia”. La voluntad de rellenar estas lagunas es colmada por un arduo trabajo en archivos. Archivos que incompletos, parcialmente inaccesibles, o todo lo contrario, siempre llaman a continuar la investigación. Trabajo que amplía el *corpus* documental de la danza al incorporar fuentes muy distintas, entre las que destaca el papel de los *ephemera* y demuestra que la investigación en danza no solo se hace desde “un cuerpo”, aunque siempre vaya “a su pesar”.

Lo social, lo identitario, parte del bajo continuo de los estudios previos, se conecta con lo local en los dos siguientes capítulos. Juan Francisco Murcia Galián presenta el proceso de su investigación sobre prácticas musicales y baile popular de los grupos de Coros y Danzas de SF y Obra Sindical de Educación y Descanso en Murcia (pp. 111-134). Este capítulo funciona, además, como un enlace de lo histórico con lo etnomusicológico; este último también es el enfoque fundamental en el estudio posterior de Isabel Llano Camacho (pp. 135-156). Llano Camacho inició su investigación predoctoral casi al tiempo de su traslado de Colombia a España. Su experiencia con la migración y su tesis se vuelven rizomáticas, y ambas tienen como bulbo el baile. A partir de *La salsa en Barcelona: inmigración, identidad, músicas latinas y baile* (UAB, 2015), la autora también ofrece uno de los testimonios más personales, y pone sobre el papel un tema tan habitual como a veces silenciado: los bloqueos. Además, incluye otro aspecto menos expuesto: los prejuicios académicos “sobre una investigación donde la fiesta y el baile ocupan un lugar central” (p. 155).

Gloria Luz Godínez Rivas trae de vuelta la filosofía y la danza e incorpora la autoetnografía —a estas alturas ya *keyconcept* para la mayoría de textos— dentro de su propio trabajo predoctoral expuesto en el capítulo “Subiendo una escalera al revés con Pina Bausch” (pp. 157-176). Su formación en Ciudad de México como bailarina y filósofa son puntos clave para comprender su apuesta metodológica, en la cual la “perspectiva latinoamericana” es —parafraseando a la autora— “condición y a la vez fuerza” (p. 159). Cuerpo, territorio de exploración y creación son cuestiones que emergen en su reflexión de tanto interés como las dificultades de traducción. Estas, referidas a los distintos idiomas y lenguajes manejados, exponen la “cara B” de la internacionalización.

Con María Aguilar Alejandre el cuerpo danzante se configura como vector de la experiencia espacial que quiere “mostrar la danza como un campo de conocimiento para la arquitectura” (pp. 175-196). Su tesis doctoral, *El espacio sin-fin: una mirada a través del cuerpo. Traslaciones entre danza y arquitectura* (US, 2015) ofrecía una metodología híbrida condicionada por los estudios de caso y una propuesta didáctica para la inclusión de la danza en las facultades de arquitectura. Aguilar Alejandre plantea la trascendencia de algunos de los grandes problemas que plantea la transdisciplinariedad: la falta del conocimiento de danza en la universidad también es, en general, una falta de conocimiento de la danza en la sociedad española.

El cuerpo adquiere cada vez más relieve a medida que prolifera esa mixtura metodológica entre lo práctico y lo teórico. María Eugenia García Sottile basó su tesis en la investigación-acción y la práctica

creativa. Como explica en su texto (pp. 197-218), esta venía marcada por conceptos como “coreografía diseminada” o “paisaje coreográfico” que también mostró a través de proyectos expositivos. Alejandra Toro Calonje muestra de forma contundente la dimensión reparativa al aproximarnos a la danza como una forma de elaboración del duelo y vehículo de “paz imperfecta” (pp. 219-242). Como las autoras precedentes, su trabajo se complementó con una labor empírica que, en este caso, incluyó la participación comunitaria a través de la colaboración con mujeres del barrio de Playa Alta en Cali, víctimas de distintos tipos de violencia. De un cuerpo violentado y maltratado, pasamos finalmente a un cuerpo divergente. María Luisa Brugarolas Alarcón transcribe algunas de las vivencias del proceso de elaboración de una de las tesis pioneras en España sobre danza y diversidad funcional que se aleja de la visión terapéutica (pp. 243-262).

El libro culmina con un apartado que recoge fichas pormenorizadas de las tesis doctorales que incluyen los datos completos de la defensa, pero también otras publicaciones derivadas de estos trabajos predoctorales. Si con esto *Tesis en danza* afianza su capacidad para tomar un pulso más general a las investigaciones en danza entre 2014 y 2018, horquilla cronológica en la que se manejan las tesis, también deja una importante marca de género: hay todavía más mujeres que investigan danza que hombres. En muchos casos, se trata además de personas vinculadas de una manera más o menos profesional a la danza. Al final del volumen también se pueden encontrar unas notas sobre las autoras y el autor.

Con todo, se puede señalar que la pluralidad es uno de los ejes de la monografía y, a este juicio, quizás también uno de los mayores elementos de su atracción, pues trasciende un interés que podría haber permanecido limitado a su campo de estudio. Su rigor científico es compatible con un formato y tono capaz de convertirla en un dispositivo eficaz para la divulgación científica destinada a un público más general. Por estos mismos motivos, no solo es útil para investigadores predoctorales y postdoctorales en danza, sino de cualquier otra disciplina. Si cada tesis es un mundo, se podría señalar entonces que *Tesis en danza* pone de manifiesto la “riqueza mitopoeítica” de estos trabajos.

BIBLIOGRAFÍA

Eco, Umberto. 1999 (1977). *Cómo se hace una tesis doctoral técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura*, trad. Lucía Baranda y Alberto Clavería. Barcelona: Gedisa.

Cita recomendada

López Fernández, Raquel. 2023. “Reseña de Martínez del Fresno, Beatriz (ed.). *Tesis en danza*”. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 27 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]

Esta obra está sujeta a la licencia de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 España de Creative Commons. Puede copiarla, distribuirla y comunicarla públicamente siempre que cite su autor y la revista que lo publica (TRANS-Revista Transcultural de Música), agregando la dirección URL y/o un enlace a este sitio: www.sibetrans.com/trans. No la utilice para fines comerciales y no haga con ella obra derivada. La licencia completa se puede consultar en http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES