



TRANS 20 (2016)
RESEÑAS/ REVIEWS

Beatriz Martínez del Fresno (ed.) *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*: Universidad de Oviedo, 2011. 310 pp. ISBN: 978-84-8317-899-7. Contiene figuras, fotos y cuadros.

Reseña de Soledad Sánchez Bueno (UOC – Universitat Oberta de Catalunya)

La investigación sobre aspectos históricos coreológicos y estéticos en torno a la danza carece aún de una disciplina exclusiva. A diferencia de la música, las artes plásticas o el teatro, las aproximaciones teóricas sobre danza no logran institucionalizarse y poseer unas pautas metodológicas básicas que orienten los estudios y permitan su difusión y aprovechamiento.

Aún es difícil conciliar con éxito los enfoques teórico y práctico; incluso los trabajos mejor documentados suelen incurrir en errores derivados de la inexperiencia física de la danza o aportan información demasiado especulativa difícil de trasladar al movimiento corpóreo. Como contrapartida, estudios nacidos en la praxis pueden adolecer de sustento metodológico o documental. Actualmente existen congresos que fomentan la investigación sobre danza y contribuyen que intentan promover el trabajo interdisciplinario.

“Coreografiar la Historia Europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza de la edad moderna y contemporánea”, coordinado por la Universidad de Oviedo, es un ejemplo de ello, aunque las contribuciones proceden mayormente de académicos. La mayoría de las propuestas presentadas son interdisciplinarias pero en pocos casos hay una evidente incorporación de conclusiones derivadas de la práctica. El libro es el resultado de la evolución de las actas publicadas bajo el título “La disciplina coreológica en España” (Nocili y Pontremoli 2010)¹ y en él se ha pretendido abordar el estudio del cuerpo danzante y del diseño del movimiento en el espacio desde la relación con el contexto sociocultural y los lazos interdisciplinarios. Los diez artículos que conforman el volumen abarcan temáticas encuadradas en Europa durante los siglos XVI al XX.

¹ Este libro ya fue reseñado en la revista *Trans* (Sánchez Bueno 2011).

Alessandro Pontremolli aporta una gran novedad de interés para los especialistas en danza europea del siglo XVI. Se trata del estudio de una fuente descubierta recientemente que describe detalles relevantes sobre el entorno en el cual se desarrollaron los *balletti* compuestos por Negri en ocasión de la fiesta organizada por un gobernador español en Milán a finales del siglo XVI. Este documento complementa en aspectos culturales la información suministrada en la tratadística de Negri y permite analizar la capacidad de las estructuras coréuticas de reproducir las jerarquías políticas y sociales. En su trabajo, el autor del artículo es consciente de la coexistencia de diferentes espacios para la danza y refuerza la idea de recurrir a las fuentes secundarias que dan acceso a detalles que son propios a cada uno de dichos espacios.

Este mismo argumento es retomado por Pilar Ramos quien avanza en el tiempo para centrarse en la corte de los Austrias de los siglos XVI y XVII. En su artículo identifica los diferentes ambientes en los que tenía lugar la danza y el intercambio de modelos estéticos entre estos espacios. En su recorrido, la autora menciona a Juan Esquivel Navarro, autor de los *Discursos sobre el arte del dançado*. En este punto es necesario aclarar que, contrariamente a su afirmación, no existen indicios para afirmar que Juan de Esquivel Navarro fuera maestro de danzar. En el tercer folio de la fuente mencionada, uno de los textos preliminares da cuenta de ello explícitamente:

[...] Dar la pluma a cualquier entendimiento noticia de la danza tan visible, imposible parece al más atento, aún después de haber visto que es posible: la agudeza de vuestro pensamiento el poder esto ser, hace infalible, poniendo porque imiten vuestras plantas, número a las mudanzas, con ser tantas. Si bien (Docto Esquivel) nunca habéis sido maestro de este arte, en lo extremado, siempre el primer lugar habéis tenido [...] (Esquivel Navarro 1642: 3v)

Esta rectificación es necesaria ya que, a día de hoy, no se ha podido localizar en la Península Ibérica ninguna fuente documental relativa a danza hispana anterior al primer cuarto del siglo XVIII que haya sido redactada por un maestro de danzar. Este aspecto, configura, probablemente, una de las principales dificultades a la hora de intentar llevar a la práctica los pasos y el repertorio coréutico español.

El artículo de Cecilia Nocilli se adentra en las ceremonias del Milán español a finales del siglo XVI mediante el estudio de tres fuentes: el *Arte de aprender a dançar...* de Cesare Negri, *Discursos sobre el arte del dançado* de Juan Esquivel Navarro y las diferentes versiones del *Libro de Danzar* de Baltasar de Rojas Pantoja escrito a partir de las lecciones de Juan Antonio Jaque. Un aspecto que identifica a la autora en sus trabajos de investigación, es el análisis desde la retórica de las fuentes coréuticas. Este trabajo analiza la proyección que tuvo la danza española en el contexto europeo y las relecturas identitarias que devinieron en transformaciones del producto "original" concebido en la Península Ibérica. Su énfasis en el uso de las fuentes documentales como herramienta principal para trabajar en la reconstrucción de los pasos y los repertorios de danza de épocas pasadas, invitan a una reflexión en este sentido. Como bien es sabido, las fuentes hispanas de danza resultan muy confusas al lector contemporáneo y presentan dificultades tanto paleográficas como de registro lingüístico. No existen notaciones gráficas ni música asociada a las danzas. Por esta causa pueden ser especialmente valiosas otras aproximaciones interdisciplinares que tengan en cuenta, por ejemplo, prácticas tradicionales aún vigentes, el análisis comparativo entre pasos de los distintos estilos europeos de los siglos XVII y XVIII e incluso la relectura de la terminología utilizada en la Península Ibérica a partir del siglo XIX en estilos locales.

Marina Nordera retoma la línea de trabajo ampliamente desarrollada por Nathalie Lecomte² sobre el cuerpo de la bailarina profesional en Francia del siglo XVIII. Para ello se sirve de la biografía de algunas figuras cuyos datos llegaron a nuestros días y del repertorio coréutico compuesto para mujeres que se ha conservado en partituras de danza. La autora invita a una reflexión sobre la necesidad de realizar estudios individualizados sobre las figuras femeninas que jugaron un papel fundamental en el desarrollo y la transformación de la danza. La historiografía europea ha ignorado a la mujer en la narrativa sobre el pasado de la danza y aportes como el de Marina Nordera contribuyen a subsanar esta situación.

Beatriz Martínez del Fresno aborda la alteridad entendida como la lectura europea de lo “español” en los siglos XVIII y XIX y su influencia en la definición de los denominados “estilos nacionales”. La autora incorpora argumentos procedentes de disciplinas como la musicología, la sociología o la historiografía crítica para evidenciar la ausencia de un análisis crítico de las descripciones del españolismo procedentes del resto de Europa. Una vez más se llama la atención sobre la necesidad de atender a las particularidades de los distintos espacios de la danza, situando los datos que aportan las fuentes primarias en su contexto adecuado. En su repaso por las fuentes de danza hispana que evidencian la tendencia al afrancesamiento en la Península Ibérica, se alude a la ausencia de fuentes locales notadas en el sistema francés conocido como Beauchamp-Feuillet. En el momento en que se redactó este artículo, era aún desconocida la recientemente descubierta, *Chorégraphie figurativa y demostrativa del arte de danzar en la forma española*, de Nicolás Rodrigo Noveli³. Esta fuente es hasta el momento la única hallada hasta el momento en la que los pasos españoles son explicados e ilustrados con este sistema.

Guadalupe Mera analiza la coexistencia entre los estilos francés y español durante los años 1790 a 1808 desde aspectos prácticos y estéticos, las normativas políticas y la recepción que configuró un modelo de crítica teñido por una evidente rivalidad entre los defensores y detractores del llamado “baile nacional”. Esta disputa fue determinante en la configuración de la danza escénica en España de finales del siglo XVIII y principios del XIX.

María Díaz Olaya a partir del análisis de fuentes hemerográficas de Linares, describe el marco social en el cual se manifestó el flamenco durante la segunda mitad del siglo XIX. Este estudio enmarcado en un contexto local (los cafés cantantes de Linares), describe las dificultades por las que debieron atravesar los primeros protagonistas del género en poblaciones con menos recursos e intercambio cultural que en las grandes urbes. Una vez más emerge la temática de la identidad cultural y la instrumentalización de la danza por los organismos de poder para controlar o distraer a la sociedad que gobiernan.

Susanne Franco traza un análisis sobre la figura de Rudolf Laban, quien fue mentor de uno de los sistemas de notación coreográfica más utilizados. Laban fue asociado ideológicamente con el fascismo por sus particulares vinculaciones institucionales. La apreciación del trabajo de Laban, ha estado condicionada por las connotaciones negativas de su aparente vinculación con el

² Nathalie Lecomte ha estudiado en profundidad el entorno en el cual se desarrolló la carrera profesional de las bailarinas en la Corte de Versalles. Es especialmente recomendable la lectura de su más reciente publicación (Lecomte 2014).

³ Este documento está siendo objeto de una rigurosa investigación y transcripción por el equipo de trabajo formado por Ana Yepes y Anna Romaní sobre las fuentes de Danza en el Siglo de Oro Español, aún inédito.

nazismo. La autora se sirve de documentos cinematográficos –bocetos o producciones realizadas por el mismo Laban- que dan cuenta de los resultados de su trabajo y que permiten resituar su aporte.

Alfonso Palacio recorre el repertorio de obras pictóricas de artistas españoles de comienzos del siglo XX clasificados entonces como alineados al “arte nuevo” o al “arte de vanguardia”. Desde las obras pictóricas estudia los modelos de representación del cuerpo en movimiento y los rasgos gestuales. Se trata de una indagación que trasciende la mera enunciación de obras pictóricas que representan cuerpos en danza, para invitar a una reflexión identitaria y de género.

María Luisa Roubaud presenta un trabajo sobre la instrumentalización política de la danza en el proceso de creación de una imagen de “lo portugués” hacia 1940. El condicionante político dio como resultado una preferencia por argumentos de contenido popular que contribuyeron a la construcción de una imagen exportable y a la consolidación de elementos estéticos que aún se encuentran en la creación coreográfica actual.

Desde el momento en que se redactaron los artículos recopilados, han surgido interesantes descubrimientos en el campo de la investigación sobre danza que pueden alterar, complementar o ampliar algunos detalles de los temas aquí tratados. Es entonces una advertencia al lector de este libro que tenga en cuenta este aspecto evitando restar interés a su contenido. El mayor aporte de este trabajo es la propuesta de enfoques poco usuales en el estudio de la danza. Es posible que el lector bailarín se sienta distanciado de su contenido en un esfuerzo por integrarlos en su trabajo diario.

Es meritorio que, pese a todas las dificultades, se procure mantener vivo un espacio académico destinado exclusivamente a la investigación sobre danza que permita sacar a la luz temas que merecen ser profundizados. Una problemática del sector que queda por resolver es sin duda y como avancé al comienzo de estas líneas, la ausencia de una verdadera colaboración entre investigadores y bailarines.

BIBLIOGRAFÍA

Esquivel Navarro, Juan. 1642. *Discursos sobre el arte del dançado, y sus excelencias y primer origen, reprobando las acciones deshonestas*. Sevilla: Juan Gómez de Blas; ed. Valencia: Librerías París-Valencia, 1992

Lecomte, Nathalie. 2014. *Entre cours et jardins d'illusion. Le ballet en Europe (1515-1715)*. París: Centre National de la danse.

Nocili, Cecilia y Pontremoli, Alessandro (eds.). 2010. *La disciplina coreológica in Europa. Problemi e prospettive*. Roma: Aracne Editrice.

Noveli, Nicolás Rodrigo. 1708. *Choregraphie figurativa y demostrativa del Arte de Danzar en la forma española*. Madrid: Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Manuscrito. <http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/noveli/noveli.pdf> [Consulta: 27 de marzo de 2016]

Sánchez Bueno, Soledad. 2011. Reseña de “Cecilia Nocilli y Alessandro Pontremolli (eds.): La disciplina coreológica in Europa. Problemi e prospettive”. *Trans. Revista transcultural de música* 15 http://www.sibetrans.com/trans/public/docs/trans_15_53_Sanchez_Bueno.pdf [Consulta: 27 de marzo de 2016]

Cita recomendada

Cita recomendada

Sánchez Bueno, Soledad. 2016. Reseña del libro *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. *TRANS-Revista Transcultural de Música/Transcultural Music Review* 20 [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