

Cine y Danza el uno para el otro

La relación que existe entre la danza y el cine va más allá de los musicales o las coreografías finales. Se convierten en una forma de expresión de las generaciones del momento. El cine nos permite capturar eso y de múltiples formas, que son las que explora esta nota.

*Pachi Valle Riestra**

Yo tengo dos grandes pasiones en mi vida. A la primera la convertí en mi profesión mientras que la segunda es la que me llena de placer y escojo ver en mis ratos libres. Estas son la danza contemporánea (inicialmente llamada moderna) y el cine. Quién hubiera pensado que ambas se concibieron en la misma época. ¡Gloriosos los últimos años del siglo XIX!

Nunca me había percatado de esta casualidad hasta hace poco, mientras preparaba un taller de Historia de la Danza Moderna y Contemporánea.

Para esto hice un repaso histórico de la danza en general. Queda claro que el ser humano ha bailado desde siempre, desde la era paleolítica. Por iconografías encontradas se asume

que lo hizo inicialmente de manera ritual, sin embargo es muy difícil conocer más a fondo cómo fueron las danzas en la prehistoria y en las edades Antigua y Media ya que no hay mayor registro.

Este problema no se da en todas las artes. La pintura, escultura, arquitectura, poesía y literatura han sido su propio registro. Y este es certero y tangible. Con la música y el teatro no es tan sencillo pero instrumentos encontrados, partituras musicales, textos y guiones son una fuente de información.

La danza ha sido casi imposible de registrar por su efímera naturaleza. Evolucionó a través de cultor a cultor observándola y practicándola. No había manera de documentarla.

Recién en el siglo XV aparecen intentos de anotarla y describirla. En 1450 el maestro italiano Domenico da Piacenza presenta su primer manuscrito con los bailes de la época. Durante los cuatro siglos siguientes se publican en Europa libros sobre todo de danzas cortesanas que fueron las precursoras del ballet clásico. Lo que se encuentra en estos libros es realmente increíble. Los sistemas de anotación al detalle y en relación a la música son asombrosos. Diversos y complejos sistemas de símbolos que intentan capturar el movimiento. Pero aun así era insuficiente y por lo tanto hay demasiado de interpretación personal y especulación.

Por este motivo la danza tiene mucho que agradecerle a la aparición del cine a finales del siglo XIX. Es gracias a este fascinante arte que se ha podido documentar la danza, haya sido ese su fin o no.

Así también, es fácil entender por qué los inventores del cine se interesaron en la danza. Finalmente la danza es movimiento y justamente esto es lo que se quería capturar.

La danza que los cautivó fue una que justo se estaba gestando en esta misma época y a la que más adelante se le llamó danza moderna. Apa-

recieron bailarinas con distintas motivaciones para bailar. Otras exploraban y proponían innovadoras y revolucionarias puestas en escena.

Una de ellas fue Loie Fuller, norteamericana que se hizo muy conocida en Europa, pues experimentaba con movimiento, telas, texturas y luces que en combinación con sustancias químicas producían efectos visuales. Ella capturó el interés de los franceses creadores del cinematógrafo Auguste y Louis Lumière, quienes la filmaron en distintas oportunidades. La primera vez fue en 1896, cuando registraron su coreografía *Serpentine Dance* y luego en 1906 lo hicieron con *Fire dance*.

George Méliès también grabó el *Serpentine dance* de la Fuller. Thomas Edison, por su parte, filmó en 1894 a Ruth St. Denis, otra de las pioneras de la danza moderna. Ese fue el inicio de una interesante hermandad entre el cine y la danza y a partir de ahí han aparecido muchísimas maneras de relacionarse.

Cuando el sonido pudo ser también capturado en una cinta se abrió paso un gran género de cine, el musical, que se popularizó en los años treinta. La música y la danza son la esencia en estas películas. Surgieron increíbles bailarines, como Fred Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly; y en décadas más recientes Gregory Hines, Patrick Swayze y John Travolta, entre otros. Estas películas son un claro ejemplo de cómo el baile es un reflejo de las manifestaciones culturales y la moda, pero de la misma manera, existe una retroalimentación.

Retomando el tema de cómo el cine ha presentado, inmortalizado y nos ha acercado a ciertas danzas, es por medio de él que se nos ha permitido conocer lo que de lo contrario no lo hubiéramos hecho nunca. Por ejemplo, yo conocí lo que era una volta con la película *Elizabeth*, en la que se le muestra bailando con su amante y de la misma manera podría una persona en Grecia conocer lo que es un *huaylas* viendo la película *Coliseo, los Campeones* y la pasión que esta despierta.

La danza también ha utilizado y se ha valido del cine en sus espectáculos. Es muy común que coreógrafos y directores incluyan en sus montajes

Sombrero de copa. ◀

cine o video en la actualidad. Por cierto, hace algunos años ha aparecido una nueva forma de arte, que algunos la refieren como simplemente como *danza en el cine* o *video danza*. Aquí la danza tiene como finalidad la de ser filmada. Es una combinación de arte visual con teatro físico. Un gran ejemplo de esto es la película *The cost of living* (2004) de la compañía DV8.

Finalmente, creo que el cine y la danza, de manera independiente, tienen muchas cosas en común. Son un lenguaje universal. Como coreógrafa siento que las palabras que el cineasta italiano Michelangelo Antonioni usó para describir el cine se aplican exactamente a lo que es la danza como arte:

No creo que el cine debe ser entendido ni se le debe exigir que las imágenes o temas sean explicados. Debemos esperar mucho más del cine o algo muy distinto. El cine debe modificar la capacidad de percepción del espectador. Debe enseñarles a mezclar imágenes visuales y sonido e ideas para que se conviertan en una experiencia unificada permitiéndole penetrar y disfrutar del ser interior de la película (palabras vertidas en los extras del DVD de la película *La aventura* de Michelangelo Antonioni, edición "The Criterion Collection"). ◻

* Coreógrafa y maestra de danza contemporánea.