

Arte y danza: cuerpos e imágenes. Narrativas cruzadas entre la historia del arte y los *Dance Studies*

Irene López Arnaiz

Universidad Complutense de Madrid

<https://dx.doi.org/10.5209/anh.104859>

“Solo la Danza subraya, dibuja y esculpe (vivaz en el espacio), las verdaderas dimensiones de la línea estética”
Nyota Inyoka¹

Se ha escrito mucho sobre la naturaleza efímera de la danza como una cualidad definitoria de la disciplina. Esto ha llevado a la comprensión de este arte como un proceso dinámico y temporal que plantea importantes dificultades para ser estudiado, registrado, conservado y reactivado. Sin duda, su carácter transitorio ha condicionado la escasa atención que se ha prestado a esta disciplina en las narrativas de la historia del arte, a pesar de que la danza atraviesa las manifestaciones culturales de distintos tiempos y territorios y de ella han quedado múltiples registros materiales, visuales y textuales.

Esta naturaleza inestable de la danza parece haber encontrado ciertas resonancias en el carácter interdisciplinar desde el que se ha emprendido su estudio. En el contexto académico español se percibe una atención parcial desde la historia del arte, la musicología, la filología y la literatura. Estas investigaciones han sido ampliadas en los últimos años a partir de la incorporación de perspectivas propias de los *Dance Studies*. Asimismo, aunque en otros contextos internacionales la historia de la danza ha experimentado mayor desarrollo, la aproximación a este campo de estudio está marcada también por la interdisciplinariedad. En este sentido, es preciso destacar el desarrollo, desde las últimas décadas del siglo XX, de lo que el contexto anglosajón ha denominado los *Dance Studies* “o estudios de danza”. Este campo de conocimiento, que se ha consolidado en el ámbito internacional a través de departamentos y programas propios, concibe la investigación sobre danza desde perspectivas cercanas a los estudios culturales, integrando disciplinas como la antropología, la historia, la historia del arte, la literatura, la comunicación, la pedagogía, la filosofía, la musicología y las artes. Asimismo, fomenta la aplicación de metodologías *practice-in-research*, abordando el estudio de la danza desde una dimensión en la que convergen la investigación teórica y práctica y promoviendo la consolidación de trabajos performativos. Estos dialogan y complementan la investigación histórica a través de

¹ Nyota Inyoka, *Clef des attitudes* (Manuscrito inédito, París: Bibliothèque nationale de France. Fondo Nyota Inyoka: 4°COL19 caja 8).

propuestas de distinta naturaleza que orbitan entre la reconstrucción históricamente informada y el *reenactment*².

Tomando estas cuestiones en consideración resulta todavía necesario ampliar los relatos de la historia del arte con el fin de incorporar el estudio de la danza y de atender a los procesos de interacción e intercambio que se han dado entre las artes. Al iniciar esta tarea aparecen las huellas materiales, visuales y textuales que propician el análisis de la danza desde metodologías propias de la historia del arte. Surgen así sugerentes tensiones entre el carácter material e inmaterial de esta disciplina, que conlleva el cuestionamiento de su naturaleza eminentemente efímera, tal y como proponen muchas de las contribuciones de este volumen.

Generalmente nos aproximamos a la danza del pasado a través de descripciones textuales y representaciones visuales a las que se suman, en la época contemporánea, registros filmicos y digitales que fomentan la necesidad de atender a la naturaleza múltiple de dichos materiales. Estos se constituyen como fuentes esenciales para el estudio de un acontecimiento corporal que hoy solo podemos percibir de manera parcial y fragmentaria, al tiempo que forman parte de un rico legado artístico y cultural que evidencia, por un lado, los procesos de interacción entre disciplinas y, por otro, el importante papel que ha tenido la danza en ese mismo contexto cultural.

No en vano, en la introducción de su libro *Danse* (1935), el escritor Francis de Miomandre consideraba la danza la primera de las artes, que habría surgido, antes incluso que la palabra y la música, a partir de un impulso interior que incitó al ser humano a expresar con el cuerpo una emoción primaria³. En esta publicación, el autor proponía una somera revisión de la historia de la danza desde el Antiguo Egipto hasta su propia época, atravesada por lo que categorizaba como danzas exóticas, de Oriente y América. Pero el interés del libro radica, principalmente, en que está ilustrado con más de un centenar y medio de imágenes, la mayoría de ellas de esculturas, dibujos y pinturas que representan danzas de diversas épocas y culturas, dialogando, con mucha coherencia, con fotografías de bailarinas contemporáneas. El conjunto del libro articula un relato visual que pone de relieve el poder simbólico, social y sagrado que ha tenido la danza a lo largo de la historia (fig. 1).

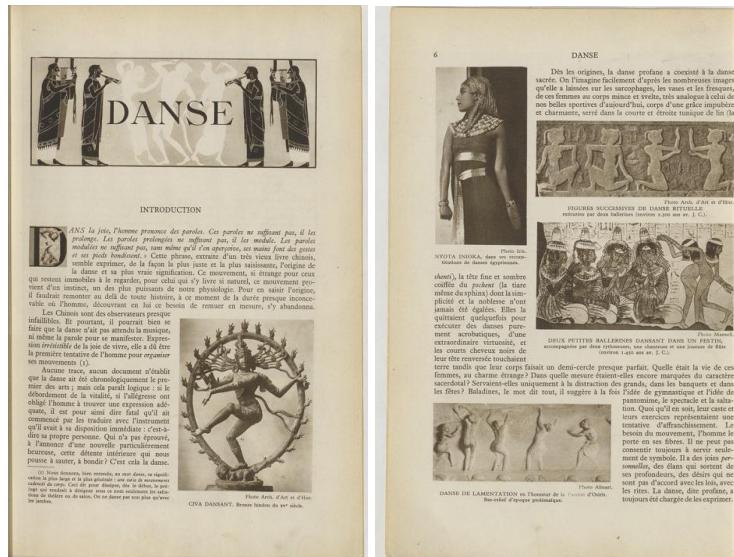

Figura 1. Páginas 3 y 6 del libro *Danse* (1935) de Francis de Miomandre. Bibliothèque nationale de France – Gallica.

² Mark Franko (ed.), *The Oxford Handbook of Dance and Reenactment* (Nueva York: Oxford University Press, 2017).

³ Francis Miomandre, *Danse* (París: Flammarion, 1935), 3.

Esta visión mitificada se insertaba en un proceso cultural más amplio a través del cual se había revisitado la danza griega en períodos clave como el Renacimiento o el Neoclasicismo, aunque paulatinamente la mirada se fue ampliando hacia otras civilizaciones que enriquecieron el imaginario visual de las danzas antiguas. Así, en los primeros años del siglo XX, sus huellas visuales se constituyeron como una fuente de inspiración esencial para numerosas bailarinas-coreógrafas que contribuyeron a la consolidación de lo que se ha llamado la danza moderna temprana. Estas propuestas de renovación se asentaron, en muchos casos, en un relato articulado por las propias artistas que percibía su actividad coreográfica como un proceso creativo de investigación arqueológica, sustentado en el estudio de las danzas de antiguas civilizaciones a partir de sus vestigios materiales –principalmente pinturas y esculturas que descubrían en museos y bibliotecas–. Las danzas de inspiración griega de Isadora Duncan y sus alumnas constituyen el ejemplo más paradigmático, pero fueron muchas las creadoras que articularon un método coreográfico a partir del estudio creativo de las danzas de un dilatado pasado, ya fueran griegas, egipcias, asiáticas o mesoamericanas.

La obra de muchas de estas bailarinas –algunas completamente obviadas por la historiografía– debe ser recuperada atendiendo al encuentro de la danza y las artes plásticas en estos procesos, así como a la convergencia de la creación coreográfica con los relatos historiográficos coetáneos. Con sus trabajos contribuyeron a legitimar el arte de la danza, conectándolo de manera directa con prácticas rituales y sagradas del pasado y desestabilizando así su inherente tensión corporal. Los artículos de Pompeyo Gener sobre Tórtola Valencia, que recogen las mismas referencias señaladas por la bailarina en sus escritos inéditos, sirven de ejemplo de esta convergencia entre danza y sacralidad asociada con antiguas civilizaciones. Ambos hacen referencia a las danzas de “los pueblos semíticos del Asia anterior, que ponen de manifiesto la antigüedad de este arte intrínsecamente ligado con prácticas religiosas”, refiriéndose, específicamente, a sacerdotisas que danzaban en ritos funerarios de Babilonia, Nínive y Siria⁴. Con una retórica similar, Miomandre aludía a la “danzas astronómicas” del Antiguo Egipto, configuradas mediante cuerpos giratorios que evocaban los planetas, las constelaciones y los signos del zodiaco, recreadas a su vez por Nyota Inyoka en los escenarios parisinos del siglo XX.

No en vano esta bailarina se dedicaría en las décadas de 1950 y 1960 a la configuración de una ciencia del gesto y del movimiento que estableció elementos de base para el arte coreográfico. A través de una compleja escritura visual basada en arquetipos y diagramas corporales, Inyoka dejó inconcluso un proyecto de publicación en el que investigó las bases de las danzas hieráticas en civilizaciones antiguas de India, Grecia y Egipto. Este proyecto, que esperaba sirviera no solo a coreógrafos, sino también a músicos, pintores, poetas y cineastas, evidencia interesantes puntos de encuentro entre la danza y sus representaciones visuales, así como entre el movimiento, el dibujo y la grafía, al interesarse por la proyección de las líneas y formas de los cuerpos en el espacio.

Nyota Inyoka se adentraba así en un ambicioso proyecto de registro gráfico del movimiento que daba continuidad a otras formas de representación de la danza, el gesto y la circulación en el espacio y que incluían desde los tratados renacentistas, pasando por las propuestas atribuidas a Raoul-Auguste Feuillet, hasta los famosos sistemas de notación Benesh y Laban. Estos métodos de representación gráfica del movimiento han sido estudiados por Pauline Chevalier en un proyecto de investigación vinculado al Institut national d'histoire de l'art de París, que le ha permitido explorar las relaciones entre danza y dibujo, evidenciando así la naturaleza visual y material de estos sistemas de notación y sus importantes resonancias con otros tratados de geometría o arquitectura.

Las representaciones de danza han servido para el estudio de esta disciplina desde la Antigüedad hasta tiempos prácticamente presentes. Así, se producen sugerentes resonancias visuales que atraviesan tiempos y culturas. La danza circular de Palaikastro (c. 1400-1300 a.C., Museo Arqueológico de Heraklion, Creta) se proyecta en los siglos posteriores en rondas profanas

⁴ Pompeyo Gener, “Las danzas hieráticas en el antiguo Oriente y en Grecia”, *La Tribuna* (3 de febrero de 1912) (MAE-Institut del Teatre, Fondo Tórtola Valencia: Album de prensa de Tórtola Valencia. 1911-1913); Tórtola Valencia, “The Dance” (manuscrito inédito, MAE. Institut del Teatre, Fondo Tórtola Valencia: MS. 1636).

y danzas celestiales como el fresco la *Alegoría del Buen Gobierno* de Ambrogio Lorenzetti (1338-1338, Palazzo Pubblico de Siena) o *El Juicio Final* de Fran Angelico (Museo San Marcos, Florencia), resonando en el siglo XX en *La Danza* de Henri Matisse (1910, Museo del Hermitage/Museo de Arte Moderno de Nueva York), la cual parecía anunciada en *La alegría de vivir* (1905, Fundación Barnes) y reaparecería en varias vistas de su estudio (*Danza con capuchinas*, 1912, Metropolitan Museum, Nueva York). El dinamismo de la Ménade atraviesa los tiempos desde los relieves griegos hasta la *Danza báquica* de André Derain (1905, colección particular), mientras que las apsaras de Angkor Wat se animan en las acuarelas del Ballet Real de Camboya de Auguste Rodin y en los figurines de Léon Bakst para la composición de los Ballets Russes *El dios azul* (1912, Centro Pompidou) (fig. 2).

Figura 2. Superior: Apsaras, detalle de un friso del templo del Bayon (Angkor Thom), Camboya, finales del siglo XII-inicios del siglo XIII. Museo nacional de artes asiáticas-Guimet, París. Inferior izquierda: Auguste Rodin, *Bailarina camboyana de frente*, 1906. Museo Rodin, París. Inferior derecha: Léon Bakst, figurín para *El dios azul*, 1912. Reproducido en el programa oficial de los Ballets Russes: Théâtre du Châtelet, mayo-junio de 1912. Biblioteca Nacional de Francia – Gallica. La acuarela original, titulada *Danza sagrada*, se encuentra en el Centro Pompidou.

A estos ejemplos aislados que ilustran la constante aparición de cuerpos en movimiento en las artes plásticas podríamos sumar numerosos dibujos, estampas escenográficas y diseños de vestuario desde el ballet francés del siglo XVII. Los dibujos y acuarelas que se han conservado de escenografía y diseño de vestuario ponen de relieve el papel que ha jugado el arte escénico como un fértil espacio de colaboración entre artistas de diversas disciplinas. Aunque fueron muchos los contextos escénicos donde se fraguaron destacables procesos de colaboración artística, el ejemplo paradigmático de ello es la compañía de Sergei Diaghilev los Ballets Russes, que se constituyó como un fértil campo de experimentación artística para pintores, escritores, coreógrafos, compositores y bailarines vinculados con las vanguardias.

Los gestos y movimientos de los cuerpos han quedado, por tanto, registrados en pinturas, dibujos, relieves, frescos, esculturas y fotografías, evidenciando la necesidad de releer la historia cultural atendiendo también a su carácter performativo. Mientras que el espacio escénico ha permanecido en bocetos, telones y vestuario que nos recuerdan la materialidad asociada a la activación de esos cuerpos sobre la escena, el movimiento ha sido registrado en materiales visuales que remiten a obras plásticas influidas por esos mismos cuerpos en acción. Se genera así un archivo corporal y material en el que resuenan gestos, pasos y movimientos que atraviesan imaginarios, identidades, cuerpos y materiales.

Ante la imposibilidad de elaborar en estas páginas una revisión completa, no solo de los estudios de historia de la danza sino, específicamente, de aquellos que abordan las relaciones entre esta disciplina y su representación visual, parece preciso hacer una somera revisión de la historiografía española. Tomando en consideración la amplitud temática, cronológica y espacial desde la que se puede abordar el binomio arte-danza, no busco tanto elaborar un exhaustivo estado de la cuestión, que desbordaría los límites de un texto introductorio, sino más bien destacar –a modo de ejemplo– algunos trabajos de autores de referencia que se han ocupado de estos temas. Mientras que en el contexto internacional en la década de los noventa se consolidan los estudios de danza⁵, en España ha habido que esperar algunos años más para percibir el afianzamiento de investigaciones que atendieran a estas cuestiones.

Por una parte, aunque son todavía limitadas las publicaciones españolas que ofrecen un amplio recorrido a través de la historia de la danza, parece reseñable el esfuerzo que se ha realizado

⁵ Sin pretender ser exhaustiva destacan autores como como Susan Manning, Jane Desmond, Mark Franko, Lynn Brooks, Lynn Garafola, Ann Dils, Ann Cooper Albright, Sally Banes, Juliet Bellow, Ramsay Burt, Michael Huxley, Ivor Ghent, Jane Pritchard, Gabriele Brandstetter, Marie Glon, Isabelle Launay, Nathalie Lecomte, Annie Suquet Sophie Jacotot, Tiziana Leucci, Elisa Guzzo Vaccarino o Kapila Vatsyayan. Se recoge a continuación una somera selección de referencias a algunos textos especialmente significativos por contribuir a la historiografía de la danza y por centrarse específicamente en sus relaciones con el contexto artístico y cultural. Lynn Matluck Brooks y Joellen A. Meglin (ed.), *Preserving Dance Across Time and Space* (Londres: Routledge, 2023); Jane Desmond (ed.), *Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance* (Durham: Duke University Press, 1997); Mark Franko y Annette Richards (ed.), *Acting on the Past: Historical Performance Across the Disciplines* (Hanover y Londres: Wesleyan University Press, 2000); Lynn Garafola y Nancy van Norman Baer (ed.), *The Ballets Russes and Its World* (New Haven: Yale University Press, 1999); Ann Cooper Albright y Ann Dils, *Moving History: Dancing Cultures. A Dance History Reader* (Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 2001); Juliet Bellow, *Modernism on Stage: The Ballets Russes and the Parisian Avant-Garde* (Farnham, Surrey: Ashgate, 2012); Ramsay Burt y Michael Huxley, *Dance, Modernism, and Modernity* (Nueva York: Routledge, 2020); Jane Pritchard y Geoff Marsh, *Diaghilev and the Golden Age of the Ballet Russes, 1909-1929* (Londres: Victoria and Albert Museum, 2010); Gabriele Brandstetter, *Poetics of Dance: Body, Image, and Space in the Historical Avant-Gardes* (Oxford: Oxford University Press, 2015); Lucia Ruprecht, *Gestural Imaginaries: Dance and Cultural Theory in the Early Twentieth Century* (Nueva York: Oxford University Press, 2019); Nathalie Lecomte, *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe (1515-1715)* (Pantin: Centre national de la danse, 2014); Annie Suquet, *L'éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse, 1870-1945* (Pantin: Centre national de la Danse, 2012); Gabriella Belli y Elisa Guzzo Vaccarino (com.), *La Danza delle Avanguardie. Dipinti, scene e costumi, de Degas a Picasso, de Matisse a Keith Haring* (Rovereto: Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 2005); Christine Macel y Emma Lavigne (com.), *Danser sa vie : art et danse de 1900 à nos jours* (París: Centre Pompidou, 2011); Kapila Vatsyayan, *Classical Indian Dance in Literature and the Arts* (Nueva Delhi: Sangeet Natak Akademi, 1968); Nell Adrew, *Moving Modernism: The Urge to Abstraction in Painting, Dance, Cinema* (Nueva York: Oxford University Press, 2020). Es preciso mencionar también el número monográfico *Danser* de la revista del Institut national d'histoire de l'art *Perspective. Actualité en histoire de l'art*, n.º 2, 2020.

por articular un relato histórico y panorámico⁶. En otro orden de cosas, si atendemos a estudios especializados en períodos concretos, parece esencial comenzar mencionando los trabajos de Zoa Alonso Fernández, quien ha colaborado con Sarah Olsen y otras investigadoras internacionales proponiendo una innovadora e interesante aproximación a la danza en la antigüedad grecolatina desde la historia cultural y los *Dance Studies*⁷. En lo que se refiere al periodo medieval destacan los trabajos y proyectos de investigación de Licia Buttà, así como la tesis doctoral de Alicia Miguélez⁸. El Renacimiento, el Barroco y la Ilustración se consolidan como un punto de inflexión en la narrativa de la historia de la danza, así como en los estudios que se ocupan tanto de su representación visual como de su legado material conservado en escenografías y diseños de vestuario. En este ámbito destacan las publicaciones de Beatriz Martínez del Fresno, Cecilia Nocilli, María José Ruiz Mayordomo, Esther Merino Peral, Eduardo Blázquez Mateos, así como la tesis de Ibis Albizu⁹. En este mismo contexto es preciso explorar la presencia de la danza en fiestas cortesanas y otros espacios de proyección del poder. Investigadoras como Concepción Lopezosa Aparicio y Victoria Soto Caba han liderado proyectos de investigación¹⁰ sobre la cultura escenográfica vinculada a acontecimientos efímeros de este periodo desde distintas perspectivas.

La diversidad de fuentes y materiales conservados a partir del siglo XIX ha propiciado que se amplíe considerablemente el volumen de estudios consagrados a cronologías contemporáneas, extendiendo las perspectivas y disciplinas desde las que se han estudiado las artes de la escena y de la acción de este periodo. En relación con la danza decimonónica destacan, entre otros, los trabajos de Guadalupe Mera, Laura Hormigón y Rocío Plaza Orellana¹¹. Mientras que la historia de la danza del siglo XX ha sido abordada con mucha profundidad por investigadoras como Beatriz Martínez del Fresno, Idoia Murga Castro y otras integrantes de sus proyectos de investigación, así como por Raquel López Fernández¹². Sus trabajos han estudiado tanto el

⁶ AA.VV., *Historia de la danza*, 2 vols. (Valencia: Mahali, 2014); Idoia Murga Castro, *La danza: cuerpos en movimiento a través de la historia* (Madrid: Cátedra, 2023); Ana Abad Carlés, *Historia del ballet y de la danza moderna* (Madrid: Alianza Editorial, 2004).

⁷ Zoa Alonso Fernández y Sarah Olsen (ed.), *Imprints of Dance in Ancient Greece and Rome* (Madrid: UAM Ediciones, 2024). A él se suma el libro de Neira Jiménez, que cuenta con un número considerable de ilustraciones: Luz Neira Jiménez, *Música y danza a "escena" en el mundo romano* (Madrid: Sílex, 2021).

⁸ Licia Buttà y María del Mar Valls Fusté (ed.), *Danza, escritura y teatralidad en la Edad Media*, número monográfico de *Revista de poética medieval*, n.º 31 (2017); Alicia Miguélez Caverio, "Gesto y gestualidad en el arte románico de los reinos hispanos: lectura y valoración iconográfica" (Tesis doctoral, Universidad de León, 2009).

⁹ Beatriz Martínez del Fresno (ed.), *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza* (Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011); Esther Merino Peral y Eduardo Blázquez Mateos, *Divino escenario: aproximación a la historia de las artes escénicas* (Barcelona: Cumbres, 2014); Ruiz Mayordomo, María José, "Palabras en movimiento: Indicaciones coreográficas en tres manuscritos teatrales (ms. 4.123, ms. 16.291 y ms. 16.292) del siglo XVII de la Biblioteca Nacional de Madrid", *Manuscrit.Cao. Revista de manuscritos literarios e investigación*, n.º 5, 1993: 67-101; Ibis Albizu Larruskain, "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" (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2016).

¹⁰ Carmen González Román y Concepción Lopezosa Aparicio (ed.), *Artefactos y artificios en la cultura escenográfica. De lo material a lo afectivo* (Jaén: Universidad de Jaén, 2024); María Victoria Soto Caba y Mercedes Simal López (ed.), *Efímero y virtual: Rescates digitales de artefactos provisionales* (Jaén: Universidad de Jaén, 2022).

¹¹ Guadalupe Mera, "La escena de baile en la narrativa española del siglo XIX. Una aproximación a las relaciones entre danza y literatura", en *Abriendo fronteras: enfoques interdisciplinares de la Coreología*, ed. por Cecilia Nocilli y Ana María Díaz Olaya, 179-203 (Granada: Libargo, 2028); Rocío Plaza Orellana, *Los bailes en Europa: el espectáculo de los bailes de España en el siglo XIX* (Córdoba: Almuzara, 2013); Laura Hormigón, *Marius Petipa en España, 1844-1847: memorias y otros materiales* (Madrid: ADE, 2010).

¹² Beatriz Martínez del Fresno y Belén Vega Pichaco (ed.), *Dance, ideology and power in Francoist Spain (1938-1968)* (Turnout: Brepols, 2017); Idoia Murga Castro, *Escenografía de la danza en el Edad de Plata* (Madrid: CSIC [2ª ed. corr. y aum.], 2017); Raquel López Fernández, "El poder de la escena: pintura para danza durante el franquismo" (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 2022); Idoia Murga Castro; Carolina Miguel Arroyo; Irene López Arnaiz y Alejandro Coello Hernández (ed.), *Tras los pasos de la Sílfide. Imaginarios españoles del ballet romántico a la danza moderna* (Madrid: Museo del Romanticismo, Ministerio de Cultura, 2022); Irene López Arnaiz y Raquel López Fernández, *Coreografiar lo invisible. Danza, arte y esoterismo en los albores del siglo XX* (Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil Ediciones, 2023).

legado material vinculado a la escenografía y el figurinismo como las figuras y contextos clave de la danza del periodo, atendiendo a tensiones identitarias, políticas e ideológicas. En relación con la modernidad y las vanguardias merece la pena destacar la investigación asociada a la exposición comisariada por Pedro G. Romero y Patricia Molins *La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936*, en la que se exploró a través de la cultura visual y material el imaginario de lo español, articulando una interesante revisión de la reconfiguración del flamenco como cultura popular y su estrecha relación con las vanguardias¹³. Asimismo, los trabajos de Victoria Cavia Naya, Inmaculada Matía Polo, Ana Abad Carlés o Cristina de Lucas están contribuyendo a ampliar la mirada transitando tanto la danza española como los circuitos internacionales¹⁴. Finalmente, la expansión de los límites de la danza durante la posmodernidad hacia lo que se han denominado las artes vivas amplía también la bibliografía dedicada al estudio de las artes del cuerpo y el movimiento, atendiendo a la imbricación entre danza y performance, así como a las problemáticas que plantea su inclusión en los sistemas expositivos. Figuras como José A. Sánchez, Isabel de Naverán, Victoria Pérez Royo y otros integrantes del grupo ARTEA han reflexionado sobre estas cuestiones, las cuales fueron asimismo abordadas en la exposición de Copeland *Coreografiar exposiciones*, en el Centro de Arte Dos de Mayo en 2017¹⁵.

Tomando en consideración la necesidad de ampliar el estudio cultural de la danza, así como de reforzar la incorporación de esta disciplina dentro de las narrativas de la historia del arte, el presente volumen de *Anales de Historia del Arte* pone el foco en la pluralidad de procesos desde los que se han establecido colaboraciones entre artistas de diversas disciplinas, así como en los fenómenos que han propiciado la representación y el registro visual de los cuerpos en movimiento. La veintena de contribuciones exploran estas relaciones desde diversas cronologías, contextos geográficos, perspectivas y metodologías.

La Tribuna de invitados se abre con una conversación entre Christine Macel, Natalia Álvarez Simó e Idoia Murga Castro en la que se propone una reflexión a varias voces tanto sobre las relaciones entre arte y danza como sobre la tensión entre acciones vivas y espacios expositivos. Las tres especialistas, desde sus respectivas plataformas de reflexión vinculadas al museo, la escena y la investigación, despliegan un complejo abanico de figuras, lugares y perspectivas que evidencian el diálogo entre disciplinas, así como la complejidad e interés de unos procesos creativos que deben ser analizados atendiendo al encuentro entre las artes. Esta reflexión conjunta anuncia algunas de las ideas tratadas en profundidad por Pauline Chevalier, quien aborda la relación entre danza y artes visuales centrándose en las prácticas gráficas de coreógrafos y performers, a las que se aproxima atendiendo a su doble naturaleza como herramienta representacional y analítica. En su texto titulado “Dancing in the archives. Choreographers’ notes and drawings as sources for art history” presenta tanto las conclusiones fundamentales como los materiales asociados a la investigación que ha desarrollado en el marco del proyecto del Institut national d’histoire de l’art: *Choréographies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de création et de transmission chorégraphiques (XVe-XXIe siècles)*. Estos resultados se han logrado materializar

¹³ Patricia Molins y Pedro G. Romero (com.), *La Noche Española: flamenco, vanguardia y cultura popular, 1865-1936* (Madrid: El Museo, 2008). Estos temas han sido ampliados por Alicia Navarro y Álvaro Carrillo Eguilaz, “Paralelo Sur: Picasso, Lorca y Le Corbusier del ballet ‘flamenco’ a la máquina de habitar (1919-1976)”, en *Un ballet en el balcón de Europa: repensar “El sombrero de tres picos” cien años después*, ed. por Dácil González Mesa; Antonio Martín Moreno; Idoia Murga Castro y Elena Torres Clemente, 207-224 (Granada: Fundación Archivo Manuel de Falla, 2020).

¹⁴ Victoria Cavia Naya, “Tórtola Valencia y la renovación de la danza en España”, *Cairon: revista de ciencias de la danza*, n.º 7 (2001): 7-28; Ana Abad Carlés, “Diaghilev’s Ballets Russes in Spain and its Legacy”, *Dance Research* 41, n.º 1 (2023): 79-112; Cristina de Lucas Olmos, “Dramaturgy of Sexual Violence in the Repertory of Kenneth MacMillan”, *Dance Research* 43, n.º 1: 65-75; Inmaculada Matía Polo, “Mujeres en la escena: La ‘compañía de bailes españoles’ de ‘La Argentinita’ y el estreno de El amor brujo (1933)”, *Raudem: Revista de estudios de las mujeres*, n.º 2 (2014): 203-217.

¹⁵ José Antonio Sánchez (dir.), *Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002* (Cuenca: UCLM, 2006); Victoria Pérez Royo y Diego Agulló (ed.), *Componer en plural. Escena, cuerpo y política* (Barcelona: Mercat de les Flors, Institut del Teatre, Polígrafa 2017); Isabel de Naverán (ed.), *Hacer historia: reflexiones desde la práctica de la danza* (Barcelona: Mercat de les Flors, Institut del Teatre, 2010); Juan Albarrán e Ignacio Estella Noriega, *Llámalo performance: historia, disciplina y recepción* (Madrid: Brumaria: 2015); Mathieu Copeland, *Coreografiar exposiciones* (Madrid: CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, 2017).

en el proyecto curatorial *Choréographies. Dessiner, Danser (XVIIe-XXI Siècle)*, que tuvo lugar en el Museo de Bellas Artes y Arqueología de Besançon entre abril y septiembre de 2025. En su texto, la autora hace una lectura atenta del “papel, el dibujo, las marcas, los lápices y los libros [...] [como] vehículos del movimiento”, revisando desde su propia materialidad diversos sistemas de notación y propuestas de registro del movimiento. Se intuye un sugerente diálogo gestual que atraviesa los cuerpos en acción y el dinamismo evocado en las grafías del movimiento.

El trabajo de Pauline Chevalier abre el camino al primero de los artículos del Foro, titulado “El arte coreográfico y su huella: una discusión en torno a la naturaleza efímera de la danza, la escritura coreográfica y la revolución tecnológica de la captura del movimiento”. En él, Javier Ramírez Serrano e Ibis Albizu estudian las huellas del arte coreográfico a través de una revisión de los diversos métodos de registro del movimiento. Partiendo de los sistemas de notación, exploran el impacto de los inicios del cine en la captura de la danza y se adentran en la revolución que supuso el vídeo, así como las tecnologías digitales en fechas más recientes. A lo largo de su investigación los autores evocan la interesante división de la escritura de danza como soporte de registro y como herramienta creativa, recuperando algunas de las ideas tratadas previamente por Chevalier.

A continuación, siguen tres aportaciones centradas en la representación pictórica de la danza en época medieval. En “*Spiritualis Laetitia, Contemplatio y Visio Dei*. Una primera aproximación a las representaciones de danza, música y canto en el misal franciscano ms. Douce 313 de la Bodleian Library de Oxford”, Licia Buttà analiza las miniaturas coreo-musicales de ese documento. La autora atiende al papel del gesto danzado como medio de oración y contemplación, defendiendo la naturaleza performativa de la espiritualidad de Franciso. El siguiente texto: “La música de la danza y la danza de la música: iconografía coreútica en el Paraíso Estense de Dante [Modena, Biblioteca Estense Universitaria, it. 474 = a.R.4.8]”, firmado por Giulia di Pierro, analiza la iconografía coreútica y musical de la cántica del *Paradiso* del *Dante Estense*. Tras un análisis exhaustivo adivina un carácter estructurado en el que las secciones coreográficas y musicales dialogan entre sí, adquiriendo “una tensión continua y circular de intensidad performativa”. El tercero de los artículos, “Una danza enigmática en Lo Bar de Lop (Provenza), ¿un sermón pintado?” analiza la pintura de Lo Bar de Lop cuestionando la lectura tradicional que la identificaba como danza macabra. Francesc Massip ve en ella un sermón pintado al analizarla junto al texto poético de vocación moralizante que la acompaña y al percibir en ella un baile por parejas vinculado al contexto profano.

Los dos artículos siguientes mantienen su foco de interés en la representación visual de la danza y la circulación de imágenes en dos contextos distintos del siglo XIX. En “La danza dibujada: E. W. Clay y el baile social en la Filadelfia anterior a la guerra civil”, Lynn Matluck Brooks analiza tres grabados con escenas de danza realizados por Clay. La autora lee las imágenes aplicando como metodología el sistema de Análisis del Movimiento de Laban, lo cual le permite a su vez atender a los intereses, percepciones y prejuicios sociales y raciales del artista. Por su parte, en el texto “Las portadas ilustradas de las reducciones musicales de ballets del siglo XIX. Un hermoso terreno inexplorado”, Laura Hormigón realiza una exhaustiva investigación y clasificación de las ilustraciones que aparecen en las portadas de las reducciones musicales para ballets, las cuales contribuyeron a la difusión de la danza más allá de los propios escenarios. Estas imágenes funcionaban como elemento publicitario tanto de las propias partituras como de los ballets y bailarinas que aparecen representados.

A continuación, cuatro contribuciones exploran las tensiones entre los imaginarios, la colonialidad y el exotismo dando el paso del siglo XIX al XX. En el texto “Victoria del Reino Unido, los bailes españoles y Manuela Perea ‘La Nena’”, Rocío Plaza Orellana analiza los imaginarios de la danza española en Gran Bretaña durante la época victoriana. El texto se centra en la figura de Manuela Perea “La Nena”, principal difusora de los bailes boleros y de jaleos a mediados del siglo XIX. A continuación, en “Dos visiones del pasado colonial español en el ballet a finales del siglo XIX”, Blanca Gómez Cifuentes explora la proyección de la identidad española a través de dos ballets de temática colonial. La autora analiza los elementos escenográficos, encontrando en estas producciones un aliado de la pintura de historia en la proyección de una identidad nacional vinculada con las culturas precolombinas pasadas por el filtro del exotismo. Asimismo, Gonzalo Preciado-Azanza analiza el impacto de la jota aragonesa en la danza letona en su artículo “De

Aragón a Letonia: exotismo, identidad y usos políticos de la jota en el Báltico (1930-1948)". Su caso de estudio le permite explorar la proyección del imaginario español a través de la danza, desbordando los límites del estereotipo hegemónico del "exotismo" andaluz. Si Blanca Gómez Cifuentes se centraba en la escenografía y el vestuario de los ballets del siglo XIX, Sergio Román Aliste nos traslada a Bengala para estudiar las relaciones entre imagen y escena en una obra de Rabindranath Tagore. En "Naṭīr pūjā o la escena expandida: teatralidad, danza e imagen mural en el proyecto educativo de Śāntiniketan", el autor analiza, por un lado, la experimentación escénica ligada a esta pieza insertándola en la visión integradora de las artes del escritor indio y, por otro, propone una reconstrucción digital del espacio escénico empleando como fuentes los registros filmicos de la obra.

La fotografía y el cine aparecen como fuentes de diversa naturaleza en las siguientes dos contribuciones. En "La danza antigua a través de la cámara. Fin de siglo entre investigación académica y práctica coreográfica", Marta de Sevilla aborda la influencia de la Antigüedad en los inicios de la danza moderna atendiendo al impacto de la fotografía, el cine, los vasos y relieves antiguos en estos procesos. Explora así las tensiones entre acción y estatismo en las propuestas creativas de las bailarinas, en sus fuentes visuales y en los medios técnicos de captura del movimiento. Asimismo, Rosario Rodríguez Llorens, en "Skirt dance en los inicios del cine estadounidense", rastrea la filmación de bailes tipo *skirt dance* en Estados Unidos. A través de una pormenorizada investigación hemerográfica identifica y analiza este tipo de bailes en diecisésis películas, demostrando el interés del cine temprano por las piezas bailadas al constituirse como escenas que ya de por sí contenían movimiento.

A continuación, dos artículos se adentran en dos figuras clave para el desarrollo de la danza moderna. En "Rudolf Laban's visual thinking: his choreographic work and its intermediality", Anja Pawel se ocupa de la imbricación entre danza y arquitectura. Comienza su estudio destacando la relación directa del coreógrafo con comunidades de artistas como Monte Verità, evidenciando la conexión entre su concepción de la danza y derivas abstractas de las artes visuales vinculadas con una concepción más sensorial que analítica de la geometría. La autora se centra así en las relaciones entre danza y arquitectura, atendiendo al trabajo corporal de Laban, en relación con arquitectos contemporáneos como Bruno Taut y Richard Buckminster Fuller. Por otra parte, en "Martha Graham: yoga, and Indian dance" Kakali Paramguru se ocupa de los inicios de la carrera de la coreógrafa, profundizando en su temprano interés por las filosofías y estéticas indias y, especialmente, en el impacto del yoga en la consolidación de su técnica. La autora desafía la idea de apropiación cultural al lidiar con las diversas facetas de este intercambio cultural, pues atiende tanto a los estereotipos exóticos transmitidos por su mentora Ruth St. Denis como a los procesos de transformación en los que estaba sumida la danza en el subcontinente indio.

Por último, los tres textos finales de la sección monográfica reflexionan desde distintas perspectivas sobre la inclusión de la danza en los espacios expositivos. Victoria Cavía Naya dedica su estudio "La danza española en el Museo Mariemma: memoria material y corporal de un patrimonio cultural vivo" a analizar la propuesta curatorial de este espacio, dedicado a una de las figuras clave de la danza española. A través de este caso de estudio la autora profundiza en diversas estrategias de exposición del arte de la danza, valorando este museo como uno de los pocos espacios expositivos dedicados a la danza en el contexto nacional. A continuación, Mireia Ferrer Álvarez reflexiona en su estudio "Danza en el museo. Radicantes. Danza y otras especies en el Instituto de Arte Moderno de Valencia, IVAM" sobre la inclusión de la danza en acción en el propio museo. Focalizando su trabajo en el programa *Radicantes* que tuvo lugar en el IVAM entre 2016 y 2022, reflexiona sobre las problemáticas vinculadas a las relaciones entre museo y danza contemporánea, atendiendo a las posibilidades de activación de las piezas y a las tensiones generadas con los espacios expositivos y con la propia institución museística. Cierra el Foro el trabajo de Cintia G. Reyes y Pedro A. Cruz Sánchez titulado "Lo que cae es un cuerpo. *Laughing hole* de La Ribot, y la crisis del régimen de verticalidad de la danza". Dedicado a una de las piezas más emblemáticas de La Ribot; los autores exploran los espacios limítrofes entre danza y performance, recuperando algunos de los debates ya anunciados. A través de un recorrido hermenéutico, el artículo identifica *Laughing hole* con la encarnación de un *cuerpo extenuado* y, por tanto, alternativo que cuestiona el régimen de verticalidad asociado a los cánones de la danza clásica.

Finalmente, entre las reseñas presentadas en este volumen, se han incluido tres publicaciones recientes españolas e internacionales que ponen de manifiesto, por un lado, el interés y proyección de los estudios de danza y, por otro, el potencial de los materiales visuales para atender en toda su complejidad a la historia cultural del arte y la danza. La primera de ellas presenta el libro editado por Zoa Alonso Fernández y Sarah Olsen *Imprints of Dance in Ancient Greece and Rome*, en el que ofrecen una aproximación dinámica a la presencia de la danza en la Antigüedad atendiendo a la intersección de disciplinas que atraviesan los estudios de danza, la filología, la historia del arte y los estudios culturales. A continuación se presenta la edición de Lynn Matluck Brooks, Sariel Golomb y Garth Grimball de *Dance and Science in the Long Nineteenth Century: The Articulate Body*. Este volumen pone de manifiesto la centralidad que ocupaba la danza en el contexto cultural y social decimonónico, atendiendo a la relación entre este arte y las ciencias al explorar las conexiones entre la danza, los avances técnicos, las investigaciones sobre el cuerpo, la educación física y las prácticas hipnóticas. Finalmente, se presenta la edición de Beatriz Martínez del Fresno dedicada a *Tesis en danza*, volumen en el que se revisan, desde diversas perspectivas metodológicas, investigaciones doctorales recientes sobre esta disciplina, evidenciando el carácter interdisciplinar desde el que se están ampliando estos estudios.

Apoyos

La edición de este monográfico se ha realizado en el marco de los Proyectos I+D+i Danza revelada. *Danza revelada. Mujeres, ocultismo, cuerpos y performatividad en la cultura visual de la modernidad* (Reveldanza. PR17/24-31950 Línea A: Doctores emergentes. Acción financiada por la Comunidad de Madrid a través del Convenio Plurianual para la regulación del marco de cooperación en el Sistema Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica suscrito entre la Comunidad de Madrid y la UCM, en el marco del VI PRICIT [Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica para el periodo 2022-2025]) y *Cuerpo danzante. Archivos, imaginarios y transculturalidades en la danza entre el Romanticismo y la Modernidad* (PID2021-122286NB-I00), financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE “Una manera de hacer Europa”.

Referencias bibliográficas

- AA.VV. *Historia de la danza*, 2 vols. Valencia: Mahali, 2014.
- Abad Carlés, Ana. *Historia del ballet y de la danza moderna*. Madrid: Alianza Editorial, 2004.
- Abad Carlés, Ana. “Diaghilev's Ballets Russes in Spain and its Legacy”. *Dance Research* 41, n.º 1 (2023): 79-112.
- Andrew, Nell. *Moving Modernism: The Urge to Abstraction in Painting, Dance, Cinema*. Nueva York: Oxford University Press, 2020.
- Albarrán, Juan e Ignacio Estella Noriega. *Llámalo performance: historia, disciplina y recepción*. Madrid: Brumaria: 2015.
- Albizu Larruskain, Ibis. “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”. Tesis doctoral: Universidad Complutense de Madrid, 2016.
- Alonso Fernández, Zoa y Sarah Olsen (ed.). *Imprints of Dance in Ancient Greece and Rome*. Madrid: UAM Ediciones, 2024.
- Belli, Gabriella y Elisa Guzzo Vaccarino (com.). *La Danza delle Avanguardie. Dipinti, scene e costumi, de Degas a Picasso, de Matisse a Keith Haring*. Rovereto: Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, 2005.
- Bellow, Juliet. *Modernism on Stage: The Ballets Russes and the Parisian Avant-Garde*. Farnham, Surrey: Ashgate, 2012.
- Brandstetter, Gabriele. *Poetics of Dance: Body, Image, and Space in the Historical Avant-Gardes*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Brooks, Lynn Matluck y Joellen A. Meglin (ed.). *Preserving Dance Across Time and Space*. Londres: Routledge, 2023.
- Burt, Ramsay y Michael Huxley. *Dance, Modernism, and Modernity*. Nueva York: Routledge, 2020.

- Buttà, Licia y María del Mar Valls Fusté (ed.). *Danza, escritura y teatralidad en la Edad Media*, número monográfico de *Revista de poética medieval*, n.º 31 (2017).
- Cavia Naya, Victoria. “Tórtola Valencia y la renovación de la danza en España”. *Cairon: revista de ciencias de la danza*, n.º 7 (2001): 7-28
- Cooper Albright, Ann y Ann Dils, *Moving History: Dancing Cultures. A Dance History Reader*. Middletown, Conn: Wesleyan University Press, 2001.
- Copeland, Mathieu. *Coreografiar exposiciones*. Madrid: CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, 2017.
- Danser (número monográfico) *Perspective. Actualité en histoire de l'art*, n.º 2, 2020.
- Desmond, Jane (ed). *Meaning in Motion: New Cultural Studies of Dance*. Durham: Duke University Press, 1997.
- Franko, Mark y Annette Richards (ed.). *Acting on the Past: Historical Performance Across the Disciplines*. Hanover, Londres: Wesleyan University Press, 2000.
- Franko, Mark (ed.). *The Oxford Handbook of Dance and Reenactment*. Nueva York: Oxford University Press, 2017.
- Garafola, Lynn y Nancy van Norman Baer (ed.). *The Ballets Russes and Its World*. New Haven: Yale University Press, 1999.
- González Román, Carmen y Concepción Lopezosa Aparicio (ed.). *Artefactos y artificios en la cultura escenográfica. De lo material a lo afectivo*. Jaén: Universidad de Jaén, 2024.
- Hormigón, Laura. *Marius Petipa en España, 1844-1847: memorias y otros materiales*. Madrid: ADE, 2010.
- Lecomte, Nathalie. *Entre cours et jardins d'illusion : le ballet en Europe (1515-1715)*. Pantin: Centre national de la danse, 2014.
- López Arnaiz, Irene y Raquel López Fernández. *Coreografiar lo invisible. Danza, arte y esoterismo en los albores del siglo XX*. Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil Ediciones, 2023.
- López Fernández, Raquel. “El poder de la escena: pintura para danza durante el franquismo”. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2022.
- Lucas Olmos, Cristina de. “Dramaturgy of Sexual Violence in the Repertory of Kenneth MacMillan”. *Dance Research* 43, n.º 1: 65-75.
- Macel, Christine y Emma Lavigne (com.). *Danser sa vie: art et danse de 1900 à nos jours*. París: Centre Pompidou, 2011.
- Martínez del Fresno, Beatriz (ed.). *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011.
- Martínez del Fresno, Beatriz y Belén Vega Pichaco (ed.). *Dance, ideology and power in Francoist Spain (1938-1968). Turnout*. Brepols, 2017.
- Matía Polo, Inmaculada. “Mujeres en la escena: La ‘compañía de bailes españoles’ de ‘La Argentinita’ y el estreno de El amor brujo (1933)”. *Raudem: Revista de estudios de las mujeres*, n.º 2 (2014): 203-217.
- Mera, Guadalupe, “La escena de baile en la narrativa española del siglo XIX. Una aproximación a las relaciones entre danza y literatura”. En *Abriendo fronteras: enfoques interdisciplinares de la Coreología*, editado por Cecilia Nocilli y Ana María Díaz Olaya, 179-203. Granada: Libargo, 2028.
- Merino Peral, Esther y Eduardo Blázquez Mateos. *Divino escenario: aproximación a la historia de las artes escénicas*. Barcelona: Cumbres, 2014.
- Miguélez Cavero, Alicia. “Gesto y gestualidad en el arte románico de los reinos hispanos: lectura y valoración iconográfica. Tesis doctoral. Universidad de León, 2009.
- Miomandre, Francis. *Danse*. París: Flammarion, 1935.
- Molins, Patricia y Pedro G. Romero (com.). *La Noche Española: flamenco, vanguardia y cultura popular, 1865-1936*. Madrid: El Museo, 2008.
- Murga Castro, Idoia. *Escenografía de la danza en la Edad de Plata*. Madrid: CSIC [2ª ed. corr. y aum], 2017.
- Murga Castro, Idoia; Carolina Miguel Arroyo; Irene López Arnaiz y Alejandro Coello Hernández (ed.). *Tras los pasos de la Sílfide. Imaginarios españoles del ballet romántico a la danza moderna*. Madrid: Museo del Romanticismo, Ministerio de Cultura, 2022.
- Murga Castro, Idoia. *La danza: cuerpos en movimiento a través de la historia*. Madrid: Cátedra, 2023.

- Navarro, Alicia y Álvaro Carrillo Eguilaz. "Paralelo Sur: Picasso, Lorca y Le Corbusier del ballet 'flamenco' a la máquina de habitar (1919-1976)". En *Un ballet en el balcón de Europa: repensar "El sombrero de tres picos" cien años después*, editado por Dácil González Mesa; Antonio Martín Moreno; Idoia Murga Castro y Elena Torres Clemente, 207-224. Granada: Fundación Archivo Manuel de Falla, 2020.
- Naverán, Isabel de (ed.). *Hacer historia: reflexiones desde la práctica de la danza*. Barcelona: Mercat de les Flors, Institut del Teatre, 2010.
- Neira Jiménez, Luz. *Música y danza a "escena" en el mundo romano*. Madrid: Sílex, 2021.
- Pérez Royo, Victoria y Diego Agulló (ed.). *Componer en plural. Escena, cuerpo y política*. Barcelona: Mercat de les Flors, Institut del Teatre, Polígrafa 2017.
- Plaza Orellana, Rocío. *Los bailes en Europa: el espectáculo de los bailes de España en el siglo XIX*. Córdoba: Almuzara, 2013.
- Pritchard, Janey Geoff Marsh, *Diaghilev and the Golden Age of the Ballet Russes, 1909-1929*. Londres: Victoria and Albert Museum, 2010.
- Ruprecht, Lucia. *Gestural Imaginaries: Dance and Cultural Theory in the Early Twentieth Century*. Nueva York: Oxford University Press, 2019.
- Ruiz Mayordomo, María José. "Palabras en movimiento: Indicaciones coreográficas en tres manuscritos teatrales (ms. 4.123, ms. 16.291 y ms. 16.292) del siglo XVII de la Biblioteca Nacional de Madrid". *Manuscrt.Cao. Revista de manuscritos literarios e investigación*, n.º 5, (1993): 67-101.
- Sánchez, José Antonio (dir.). *Artes de la escena y de la acción en España 1978-2002*. Cuenca: UCLM, 2006.
- Soto Caba, María Victoria y Mercedes Simal López (ed.). *Efímero y virtual: Rescates digitales de artefactos provisionales*. Jaén: Universidad de Jaén, 2022.
- Suquet, Annie. *L'éveil des modernités. Une histoire culturelle de la danse, 1870-1945*. Pantin: Centre national de la Danse, 2012.
- Vatsyayan, Kapila. *Classical Indian Dance in Literature and the Arts*. Nueva Delhi: Sangeet Natak Akademi, 1968.