

RESEÑAS

RESEÑA TESIS DOCTORAL

“Personajes femeninos de la literatura en los Grandes Ballets de Marius Petipa”

Directora: Guadalupe Sáiz Muñoz

Co-Directora: Ana Isabel Elvira Esteban

Doctoranda: Isabel Segura Moreno

Día de la defensa: 28 de enero de 2016 (Universidad de Jaén)

Esta Tesis Doctoral plantea un estudio integral sobre la relación existente entre dos manifestaciones artísticas distintas: la literatura y la danza para, posteriormente, profundizar en el universo de las mujeres. A partir del carácter expresivo y técnico de la danza, ésta permite ser comparada con la escritura, pues ambas constituyen dos tipos de lenguaje que operan con distintas materias: el cuerpo y las letras. La danza y la literatura son dos tipos de lenguaje que, a veces, se encuentran y se contemplan; otras, se dan la espalda y otras, caminan al mismo tiempo, aunque no siempre al mismo nivel. Una puede buscar inspiración en la otra y ambas pueden expresar vida y sentimientos; así, el cuerpo y la palabra se convierten en algo sorprendente: un cuerpo que cobra vida en el escenario o unas palabras que se ordenan atendiendo a unos cánones y que consiguen, en ambos casos, transmitir historias repletas de sentimiento y de pasión.

El otro elemento que sustenta esta investigación es la perspectiva de género en la danza y en la literatura, es decir, cómo las mujeres han vivido dichas expresiones artísticas a lo largo de la Historia, aunque nos hemos centrado principalmente en una época: el siglo XIX. La danza es el arte que se expresa a través del cuerpo, pero es obvio que el cuerpo de los hombres y de las mujeres, no es idéntico, ni biológica ni culturalmente y no ha tenido la misma consideración a lo largo del tiempo. A partir de la división sexual del trabajo, se ha producido una identificación entre danza-mujer por la adjudicación de valores comunes a la danza escénica y a las mujeres: la danza es una manifestación subjetiva, artística, improductiva, silenciosa y cercana a la naturaleza del ser. Pero la danza también ha significado para las mujeres un espacio de realización personal fuera del ámbito privado, una posibilidad de autoconocimiento, de autovaloración, de transgresión de los patrones dominantes y un medio para revolucionar el cuerpo; la danza requiere cuerpos capaces de pensar, sentir y crear y, en consecuencia, el mismo cuerpo femenino

que se somete a una disciplina feroz puede, a su vez, conseguir cuotas de libertad y alejarse de los estereotipos de la sociedad patriarcal: las bailarinas de las obras de Marius Petipa, frágiles en apariencia, son mujeres que tratan de conquistar y de hecho lo consiguen, espacios de igualdad.

Esta Tesis emplea un método cualitativo; por ello, para lograr una mejor comprensión del análisis histórico, coreográfico, literario y de género se han utilizado fuentes documentales de variadas procedencias; entre ellas, biografías, memorias, testimonios, literatura histórica, crítica, analítica y de género, así como artículos de prensa, de revista y distintas contribuciones a Congresos Internacionales. Dada su importancia para la elaboración de dicha investigación, se aporta un análisis lo más profundo posible sobre la vida de Marius Petipa, ya que esto contribuye a una mejor comprensión de su producción artística. La importancia de un estudio más profundo de la danza sobre este periodo histórico resulta vital para poder intuir el estilo innovador del coreógrafo y, sobre todo, para entender el papel de las mujeres en el arte coreográfico de esta etapa y, por consiguiente, en la literatura. Por ello, es de suma importancia, buscar las razones de esta evolución en todas las obras bibliográficas que puedan aportar algo de información al respecto; así, la relación establecida entre diversas fuentes conduce a un mayor conocimiento de los objetivos planteados en esta Tesis que, posteriormente, ayudarán a establecer las posibles conclusiones que se establezcan de todo el conjunto.

En el análisis literario, se analizan las influencias de la literatura en la danza a lo largo de la historia y, más concretamente, en las obras seleccionadas del coreógrafo Marius Petipa. Para ello, se ha indagado acerca de las características textuales, literarias, contextuales y coreográficas presentes en ambas disciplinas artísticas y se ha desarrollado con detalle el proceso de transformación que sufre una obra literaria hasta convertirse en obra coreográfica: qué elementos fijos se mantienen, qué características poseen los personajes, qué influencias del autor se encuentran y, en definitiva, cuáles son aquellos lazos de unión que se establecen entre estas dos disciplinas artísticas. De este modo, tomando como punto de partida la obra de danza, se ha empleado un método comparativo que nos ha permitido adentrarnos en los sistemas semióticos de significación y de

RESEÑAS

representación de la literatura y la danza, en un continuo ir y venir del texto a la coreografía y viceversa. Asimismo, el análisis de las técnicas narrativas, las características del estilo propio del autor, su influencia y la caracterización de todos los personajes y, especialmente, los femeninos se ubica también en esta misma dinámica, lo que ha permitido establecer un compromiso que exige, en todo momento, complicidad y creatividad. Por tanto, no sólo se ha investigado sobre la vida, la época y el estilo artístico del coreógrafo Marius Petipa, sino que también se han aportado ciertos datos de los autores de todas las obras literarias que son objeto de estudio en esta Tesis, aunque con mucha menos profundidad.

Por otro lado, también las aportaciones de las mujeres bailarinas de la época han sido analizadas a partir de distintas fuentes documentales y bibliográficas que ponen de manifiesto su importancia en este arte. Asimismo, para el análisis coreográfico de las obras de Petipa escogidas para esta investigación, se ha utilizado, no sólo el material visual (DVDs), sino también distintas fuentes bibliográficas elaboradas por diferentes coreógrafos, críticos e investigadores de danza que han permitido reconstruir, en varias ocasiones, ballets ya olvidados. Para ello, partiendo del material visual (DVDs), se han buscado documentos pertenecientes al momento de la creación de estas obras de ballet y se han comparado con los diversos testimonios que tomaron parte en la creación y en la representación de ellas. Así, la biografía de Marius Petipa, expuesta en sus Memorias no sólo conduce a una visión general de sus obras y al contexto histórico en el que nacieron, sino que también proporcionan una visión más amplia de algunos de los movimientos de danza utilizados por él, así como de las innovaciones que el coreógrafo realizó al experimentar nuevos movimientos en el espacio. El motivo por el que se han seleccionado estos ballets y no otros es porque todos ellos nos permiten demostrar el proceso de retroalimentación anteriormente mencionado.

Por lo tanto, es necesario resaltar que aunque las cualidades artísticas del coreógrafo Marius Petipa es un hecho indiscutible, pues su obra perdura y lo hará siempre, también es importante reconocer las aportaciones de tantas mujeres al arte de la danza. Es cierto que en esos momentos, los coreógrafos y maestros de ballet estaban subordinados a las órdenes de las

familias imperiales y de las instituciones teatrales pero también a las exigencias de las bailarinas que anhelaban ser reconocidas por el público en todo su esplendor y, para ello, harían todo lo posible para mostrar sus cualidades artísticas a sus maestros para ser admitidas en las diferentes obras creadas que, fundamentalmente, eran elaboradas para ellas. Petipa abrió la puerta a la inclusión de personajes femeninos con mucha más personalidad, aunque es cierto que esto no fue algo premeditado. Seguramente, la recepción de todos estos cambios en aquel momento fue percibida de manera muy distinta, pues además, los jóvenes coreógrafos que le sucedieron criticaron sistemáticamente su encorsetamiento y su falta de adaptación a los nuevos tiempos, pero lo que esta Tesis Doctoral propone es un análisis de distintas obras coreográficas pertenecientes al siglo XIX con una visión planteada desde el siglo XXI, dado que, lógicamente, en aquel momento resultaba imposible poder plantear un análisis desde esta perspectiva.

ZORRILLA
SU VIDA y
SUS OBRAS

Narciso Alonso Cortés

EDICIÓN FACSIMIL

Alonso Cortés, Narciso: *Zorrilla. Su vida y sus obras*. Valladolid: Ayuntamiento, 2017, 1.301 pp. (ISBN: 978-84-16678-15-0)

Con motivo de la celebración del Bicentenario del Nacimiento de José Zorrilla (Valladolid, 1817-Madrid, 1893), el Ayuntamiento de Valladolid ha impulsado recientemente la publicación de una lujosa edición facsímil del estudio más importante sobre la vida y la obra del escritor, realizado por otro eximio vallisoletano: el profesor, investigador, erudito