

Para danzar mejor

Carlos Miñana y César Monroy

El trabajo de grupo o "scoring"

Su grafía desde la notación Benesh

El artículo que sigue es una adaptación de la obra original de Rudolf y Joan Benesh, *Reading dance. The birth of choreology*, Souvenir Press, London, 1977, 139 pp. La traducción la realizó Carlos Miñana. Las ilustraciones son del mismo Rudolf Benesh.

Los ingleses Rudolf Benesh (1916-1975) y su esposa Joan (1920) fueron los creadores hacia 1947 de la "coreología" o sistema Benesh de notación de la danza. Rudolf era un dibujante que desarrolló su trabajo en torno a la temática del dibujo de bailarines. El modelo que utilizaba era principalmente su esposa, bailarina del Sadlers Wells Ballet Company (hoy el Royal Ballet).

La notación Benesh surgió en el intento de Rudolf por anotar en forma rápida, casi taquigráfica, algunos instantes de la danza para luego llevarlos a sus cuadros. Le llamaba la atención cómo la música tenía su notación y le molestaba que muchos ballets no se hubieran podido conservar por carecer de grafías adecuadas.

Hacia 1955 ya está estructurado el sistema y en 1956 publica con su esposa *An introduction to Benesh Dance Notation* (A & C Black Ltd., London). En 1962 fundan el Instituto de Coreología en Londres con el fin de poner a prueba y enseñar el sistema.

Para esta época ya se usa en forma sistemática con éxito en varios ballets del mundo, en especial en el Royal Ballet.

Posteriormente los autores incursionan en el campo de la notación del movimiento en general y realizan interesantes experiencias en el campo de la medicina y la terapia del movimiento al lado del neurólogo italiano Milani; prueban también la notación Benesh tratando de codificar la comunicación no verbal entre el director y la orquesta sinfónica, realizan estudios ergonómicos y aplicaciones de la notación en el diseño de sillas más anatómicas, trabajos en el campo de la antropología, comportamiento infantil y, poco antes de morir, Rudolf estaba iniciando un trabajo de aplicación de la notación a computadores.

En 1969 se había cambiado el concepto de notación dancística al más amplio de notación del movimiento. Por esto se hace necesaria una edición ampliada del texto de

1956: *An introduction to Benesh Movement Notation: Dance* (Dance Horizons, New York).

En 1975, cuando murió Rudolf, los Benesh estaban terminando su última obra. Joan recogió los apuntes de su esposo y los editó en 1977 bajo el título *Reading dance. The birth of Choreology* (Souvenir Press, London). Esta obra, mucho más madura, trae

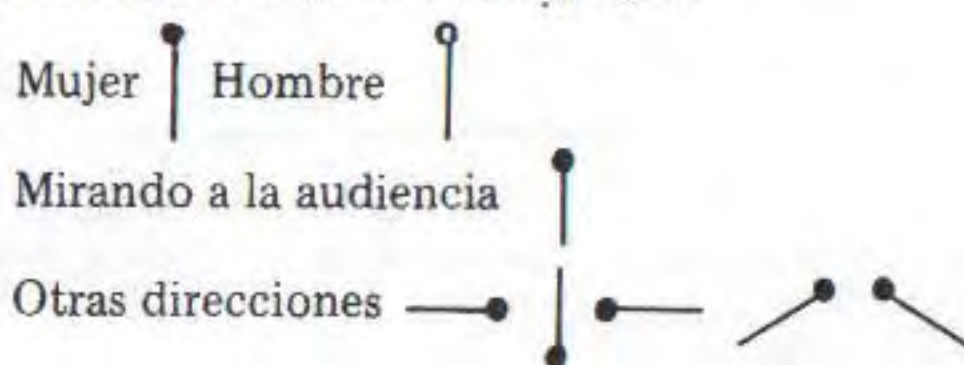
aplicaciones de la notación Benesh al Ballet, a la Danza Moderna, al Pas de Deux o trabajo de pareja, al trabajo de grupo, a la Danza Folklórica, a la composición, a la Danza Hindú...

Joan Benesh se retiró de la danza activa en 1976 y se dedicó a impulsar la notación Benesh y a la enseñanza del ballet.

La notación Benesh trata de ser una herramienta integral para la grafía de la danza y el movimiento; no desconoce los problemas temporales, movimientos de pies, cabeza, etc., contracciones, piruetas, movimientos en el suelo y saltos, cambios de acento, trabajo de pareja (pas de deux)... Sin embargo sería demasiado ambicioso en un artículo pretender abarcar todos estos aspectos. En esta ocasión nos ocuparemos únicamente del trabajo de grupo y de los desplazamientos de los danzantes en el escenario, entradas, salidas, filas, etc. Hemos optado por este comienzo por un criterio pedagógico, ya que en nuestro medio este tipo de trabajo grupal que algunos llaman planimetría es el que más se acostumbra a graficar.

DIRECCION Y GIROS

La dirección de la parte frontal del cuerpo del bailarín en relación con el público se indica en la notación Benesh con los siguientes signos. Se considera que el auditorio está en la parte superior de la página

Un giro es básicamente un cambio de dirección y, por lo tanto, debe expresarse con una adaptación del signo de dirección.

Un giro de esta posición a esta otra o se convierte en

De la misma forma un giro completo hacia la derecha es

hacia la izquierda

SIGNOS DE DESPLAZAMIENTO

Un signo de desplazamiento debe incluir dos aspectos al menos: la dirección hacia la cual está orientada la parte frontal del cuerpo (aspecto que vimos anteriormente) y la dirección hacia la cual se desplaza el danzante.

Hay cuatro direcciones básicas de desplazamiento: en la misma dirección: es decir, hacia adelante; la dirección opuesta, es decir hacia atrás o de espaldas; y hacia los lados, derecha e izquierda. La notación Benesh toma los cuatro signos correspondientes a esas cuatro direcciones de la descomposición del signo de la flecha:

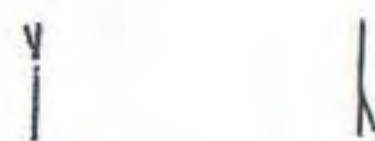
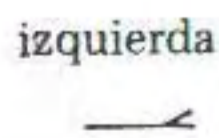
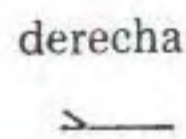
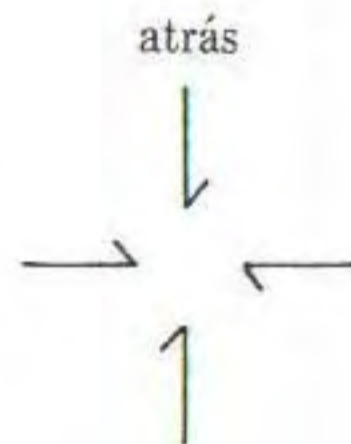
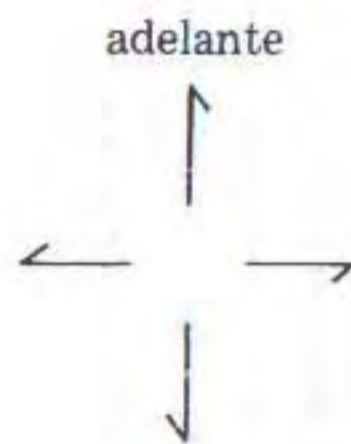

hacia adelante ↑

lateral a la derecha ↘

hacia atrás ↓

lateral a la izquierda ↙

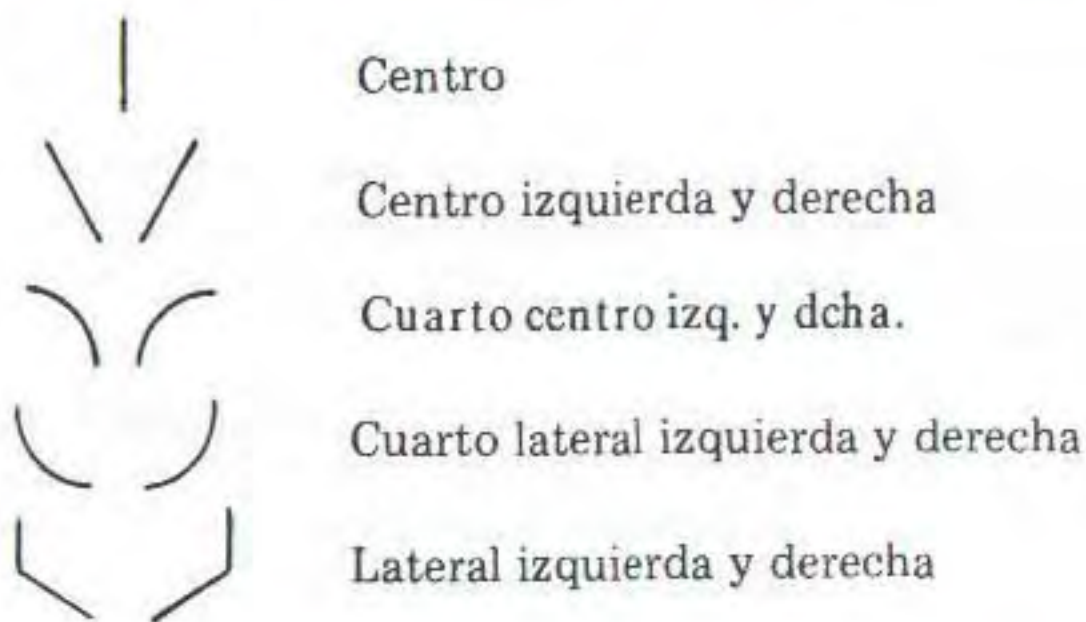

UBICACION

Ubicación es la situación del danzante en el escenario o en el piso o superficie sobre la cual baila. La notación Benesh propone dos formas para graficar la ubicación: una sobre un esquema de escenario, y otra de tipo taquigráfico o abreviado.

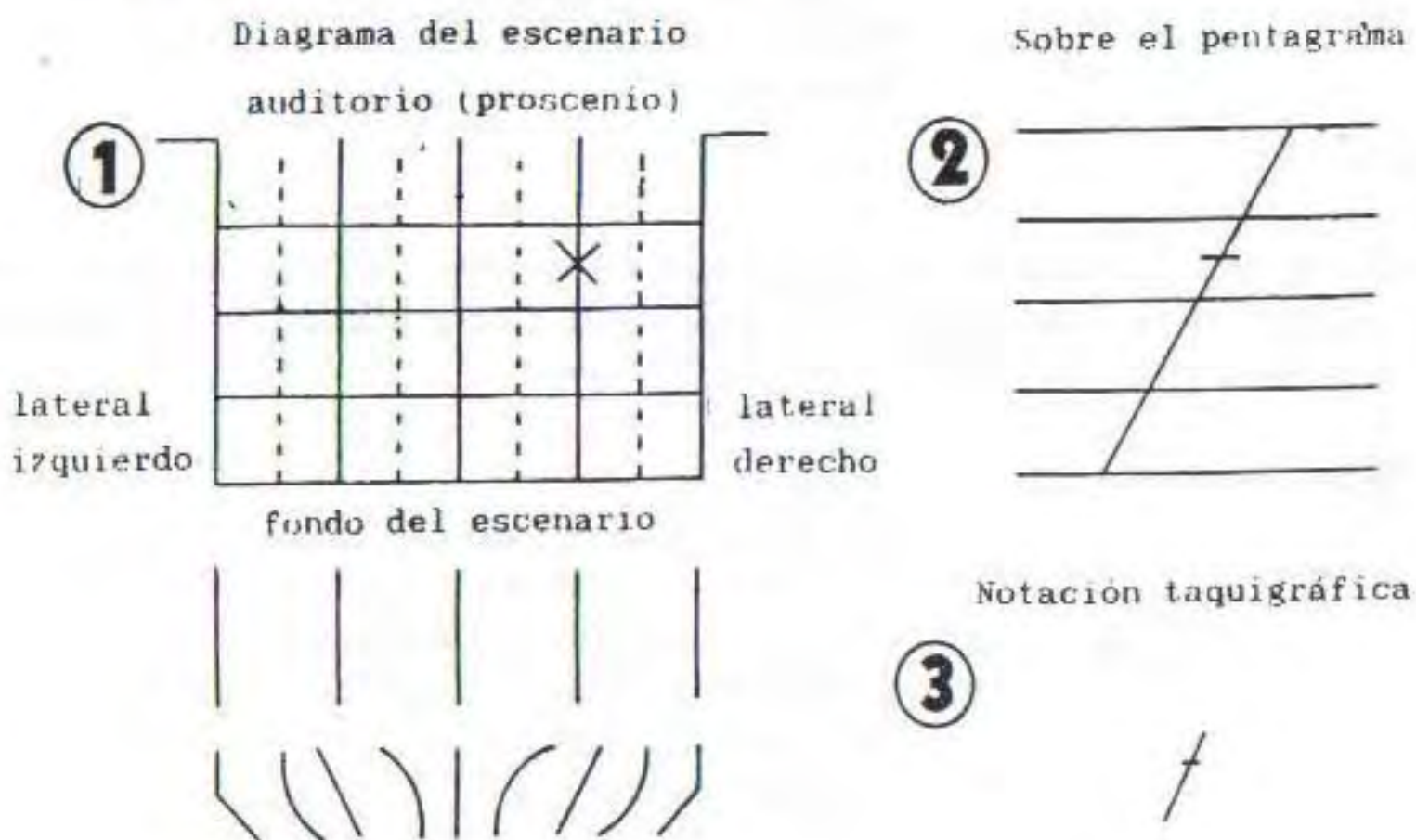
Este sería un diagrama del escenario con el público siempre en la parte superior de la página (figura 1)

Una línea central vertical divide el escenario en dos partes iguales. Cada una de estas dos partes se subdivide en cuatro, y cada una de las cuatro en otras dos para dar un total de nueve posiciones que se denominan así: centro, centro izquierda y centro derecha, lateral izquierdo o derecho, y las cuatro posiciones intermedias. Los signos abreviados para estas nueve posiciones verticales son los siguientes:

El escenario se divide también horizontalmente con tres líneas resultando así 5 posiciones equivalentes a las cinco líneas del pentagrama. De esta forma el pentagrama musical puede también ser utilizado para la notación de los bailarines.

La posición en el escenario (ubicación) se grafica, pues, marcando una rayita horizontal en el signo vertical. He aquí tres formas de anotar la misma posición: la primera dibujando el escenario, la segunda sobre el pentagrama y la tercera la versión más resumida.

La combinación de los diferentes signos para ubicar a los bailarines en el escenario da un total de 27 posiciones, 3 en cada una de las 9 líneas.

EL TRABAJO DE GRUPO

Después de estos elementos básicos sobre los signos de desplazamiento y ubicación entramos en la descripción de los recursos que utiliza la notación Benesh para el trabajo de grupo. Hay dos formas básicas: una similar a la notación musical, donde el movimiento de cada bailarín es anotado en un pentagrama; si son diez bailarines, serían entonces diez pentagramas que se colocan paralelamente uno bajo el otro. Esta es la forma de notación más completa pues permite visualizar la posición, los desplazamientos, los movimientos en todo el cuerpo en cada uno de los bailarines en relación espacio-temporal con los otros y con la notación musical. Lo que sigue es un ejemplo para dos bailarines, la mujer en el pentagrama de arriba y el hombre en el de abajo

Adagio

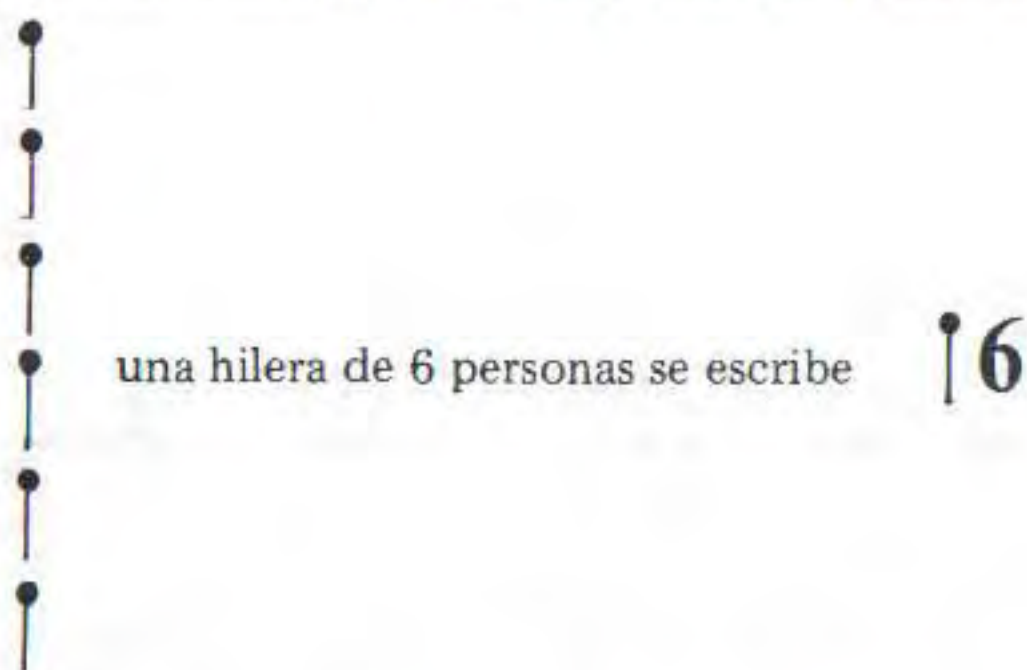
The image displays three systems of Benesh notation for two dancers, labeled "Adagio". Each system consists of two staves (top for the woman, bottom for the man) with various symbols for movement and position. The notation includes lines, dots, arrows, and curved lines, all organized into measures. Above the staves, there are additional symbols: a vertical line with a dot, a curved line with a dot, and another vertical line with a dot. The first system shows a 3-measure sequence. The second system shows a 3-measure sequence with a curved arrow above the first measure. The third system shows a 3-measure sequence with curved lines above the first two measures.

Sin embargo esta forma de notación completa se abordará en posteriores entregas ya que implica un mayor manejo de la notación Benesh.

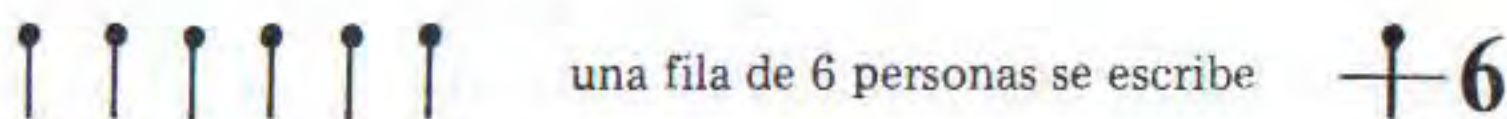
Hay una segunda forma de notación del trabajo de grupo mucho más simple y que permite visualizar mejor globalmente los desplazamientos en el escenario y anotarlos en forma casi taquigráfica. Este es el procedimiento que vamos a describir a continuación y que tiene como principio básico de economía en la grafía el siguiente: CUANDO UN PATRON, POSICION, DESPLAZAMIENTO, ETC. SE PRODUCE POR REPETICION, SOLO SE ESCRIBE EL ELEMENTO MAS PEQUEÑO.

SIGNOS DE DIRECCION

Aplicando el principio anterior, un grupo de seis personas colocadas en hilera (uno detrás de otro), mirando hacia el público se escribe en forma abreviada así:

Lo mismo en el caso de tratarse de una fila (línea de personas formadas mirando al frente, hombro con hombro); simplemente se atraviesa el símbolo de dirección con una línea horizontal para dar a entender que no es una hilera sino una fila.

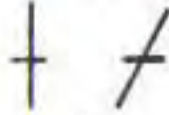
DESPLAZAMIENTO EN HILERAS Y FILAS

Aquí utilizamos los signos de desplazamiento que describimos anteriormente y simplemente añadimos el número de personas que forman el grupo y una línea en ángulo recto en el centro de la flecha si se trata de filas. Ejemplos:

- Hileras:
- \uparrow 6 desplazándose hacia adelante
 - \downarrow 6 desplazándose hacia atrás
 - \searrow 6 desplazándose hacia la derecha
- Filas:
- $\text{—} \uparrow$ 6 hacia adelante
 - $\text{—} \downarrow$ 6 hacia atrás
 - $\text{—} \searrow$ 6 hacia la derecha

UBICACION

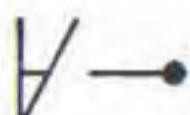
Este sencillo principio también rige para la ubicación de una hilera o fila en el escenario. Para esto se señala únicamente la ubicación de los dos extremos de la hilera o fila y se unen ambos extremos con una línea. Ejemplo:

Ubicación de los dos extremos de una hilera

Ubicación combinada

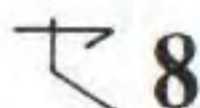
Uniéndolo ahora la ubicación combinada con la dirección y el número de bailarines se completa la notación así:

 6 personas en hilera

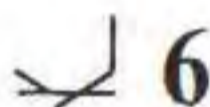
 6 personas en fila

ENTRADAS Y SALIDAS

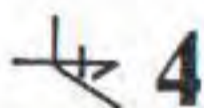
En el caso de entradas y salidas el signo de dirección no se coloca al lado del de ubicación, como en el caso anterior, sino atravesándolo. Es decir, el signo de dirección atraviesa al signo de ubicación en el punto exacto por donde se hace la entrada o la salida. Ejemplos:

 8

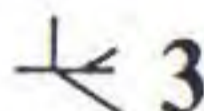
8 personas entrando por la parte de abajo del lateral izquierdo en hilera (la parte de abajo es la parte del escenario más cercana al público)

 6

6 personas saliendo por la parte de arriba del lateral derecho en hilera (salen desplazándose en forma lateral hacia la derecha).

 4

4 personas entrando por la mitad del lateral izquierdo en fila (se desplazan hacia adelante)

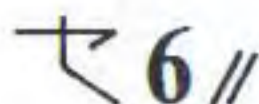
 5

5 personas saliendo por la mitad del lateral izquierdo en fila (se desplazan hacia atrás)

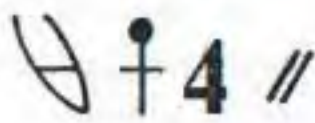
SIMETRIA

La simetría, recurso bastante utilizado en las coreografías, por tratarse de un fenómeno de repetición en espejo o reflexión, también puede abreviarse con un sencillo signo consistente en dos líneas inclinadas paralelas:

Damos algunos ejemplos:

 6 //

2 hileras de 6 personas cada una entra por los laterales izquierdo y derecho por la parte de abajo. Se grafica únicamente el lado izquierdo pues el lado derecho viene a ser una reflexión o espejo de este.

2 filas de 4 personas cada una colocadas en la mitad del escenario entre el cuarto centro izquierda y el cuarto lateral derecha (la primera fila) y el cuarto centro derecha y el cuarto lateral izquierda (la segunda fila en espejo de la primera). Están mirando al público.

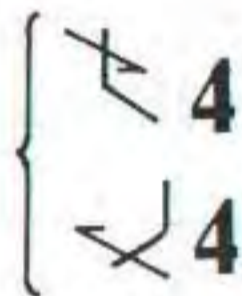

2 hileras de 8 personas cada una conforman una figura tipo "V". Para eso simplemente se grafica el lado izquierdo de la V y el lado derecho se resume con el signo de simetría. Los bailarines miran hacia el vértice o punto de encuentro de las dos hileras.

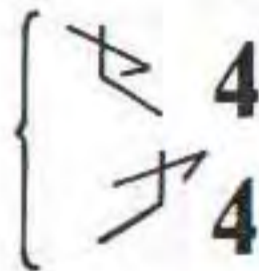
El signo de reflexión o simetría se utiliza también pero más pequeño y situado al lado derecho del número como si fuera el signo de comillas (") para indicar que un grupo hace los mismos movimientos y pasos que el otro, aunque su ubicación o desplazamiento no sea simétrico.

DOBLES Y MULTIPLES ENTRADAS Y SALIDAS

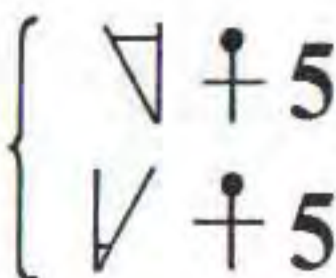
Cuando hay dos o más entradas o salidas simultáneas no simétricas se grafican por separado y se unen con un CORCHETE { } para indicar la simultaneidad. Veamos algunos ejemplos:

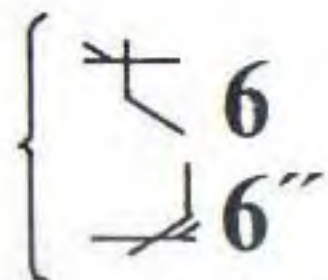
4 entran por la parte de abajo del lateral izquierdo, mientras otros cuatro lo hacen por la parte de arriba del lateral derecho (en hilera).

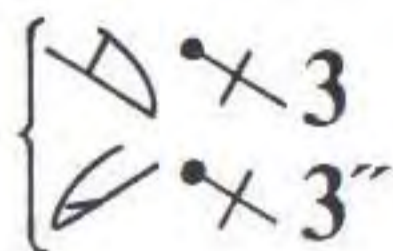
4 entran por la parte de abajo del lateral izquierdo mientras otros cuatro salen por la parte de abajo del lateral derecho (en hilera).

5 se colocan en una fila en la parte de abajo a la izquierda y otros 5 en fila en la parte superior derecha.

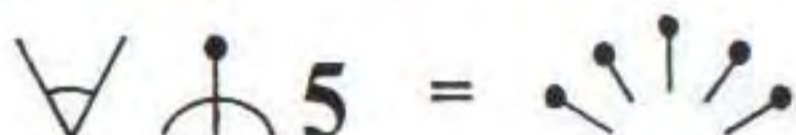
Entran 6 por la parte de abajo del lateral izquierdo, entran avanzando hacia la derecha. Los otros 6, también en hilera lo hacen por la parte de arriba del lateral derecho, avanzando hacia la izquierda. Nótese el signo de comillas (") que indica que los pasos dados por los bailarines de la derecha son la reflexión o espejo de los de la izquierda.

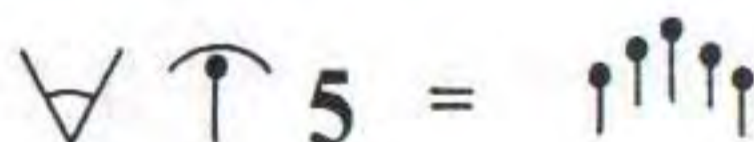
3 forman una fila diagonal en la parte de abajo a la izquierda. Otros 3 forman también fila diagonal en la parte superior derecha. Posiciones o pasos en espejo.

HILERAS Y FILAS CURVAS

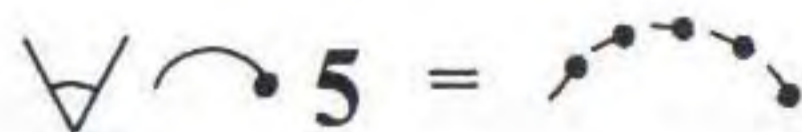
a) **Filas curvas.** El procedimiento para su notación es el mismo que para las filas rectas pero, obviamente, utilizando una línea curva tanto para la ubicación como para la indicación de fila. Ejemplo, 5 personas en una fila curva en todo el centro del escenario. En este caso cada bailarín mira en la dirección que le da la misma curva en la cual está situado.

Este es el mismo ejemplo, pero todos los bailarines miran hacia el público. Esto se indica colocando el símbolo de la fila encima del signo de dirección.

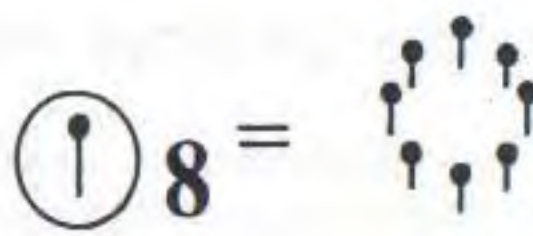
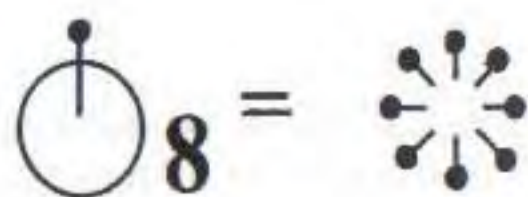

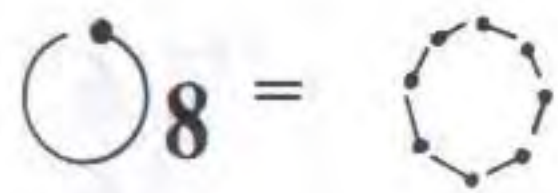
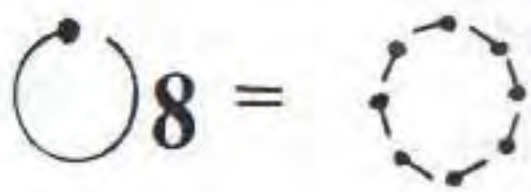
b) **Hileras curvas.** En este caso la curva se grafica curvando el símbolo de dirección. El símbolo de ubicación es el mismo para hilera que para fila.

CÍRCULOS

El círculo se grafica a partir de los signos anteriores, ampliándolos. Veamos varios ejemplos:

Ubicación de los círculos. Como el diámetro de un círculo es constante, simplemente el signo de ubicación con el diámetro será suficiente para determinar su posición en el escenario. Ejemplos:

Círculos girando sobre su centro.

hacia adelante

hacia atrás

en el sentido de las manecillas del reloj

en el sentido anti-manecillas del reloj

en el sentido de las manecillas del reloj

en el sentido anti-manecillas del reloj

Expansión y contracción de los círculos.

expansión

contracción

expansión

contracción

Desplazamientos. Utilizamos los siguientes signos para expresar el desplazamiento del círculo completo de un lugar a otro al trasladarse todos los bailarines que lo conforman en la misma dirección

hacia adelante

hacia atrás

a la derecha

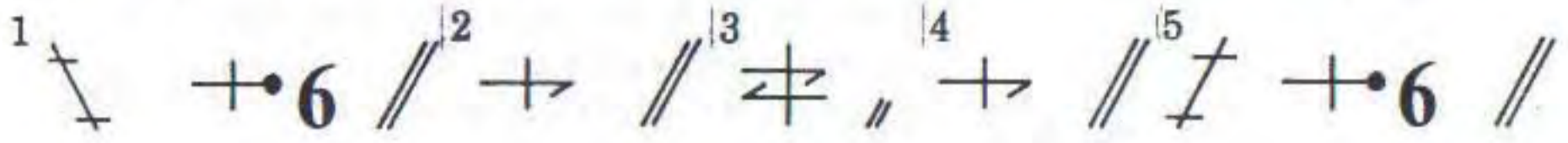
a la izquierda

CRUZAMIENTOS ENTRE FILAS

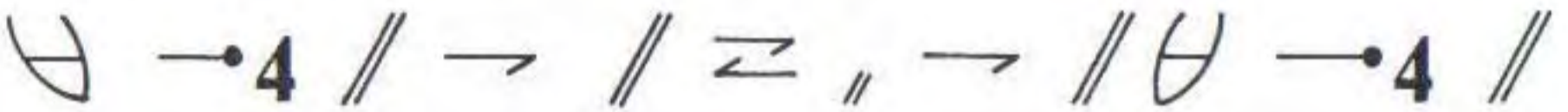
Las filas, especialmente cuando son paralelas, se prestan para cruzarse pasando una a través de la otra. Siguiendo la regla simplificadora que hemos utilizado hasta

ahora, únicamente será necesario graficar los dos primeros integrantes de las filas para indicar la dirección y ubicación del cruce.

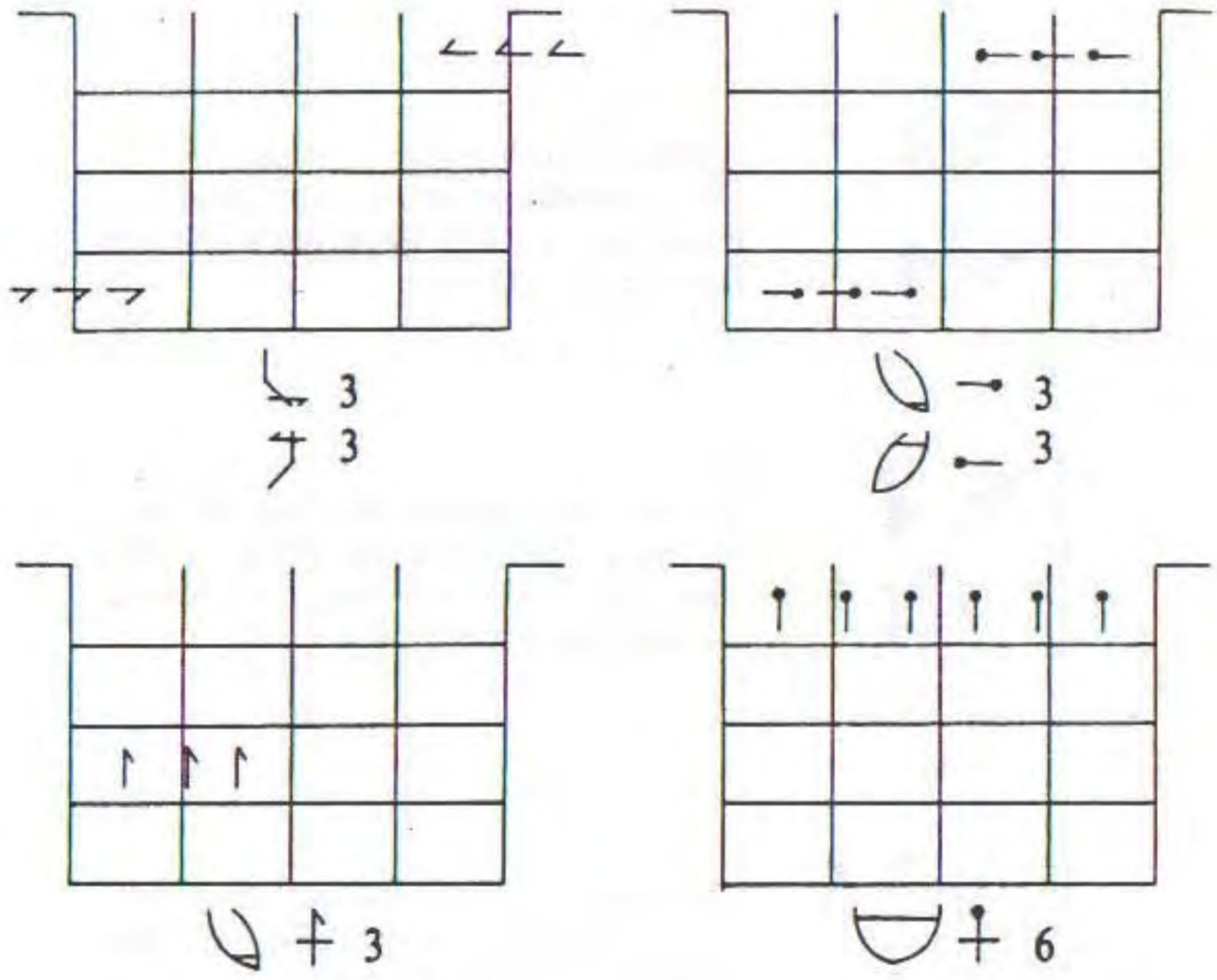
Los desplazamientos se leen de izquierda a derecha. En primer lugar se ve la posición de la fila de la izquierda; el signo de simetría nos indica que otra fila se encuentra en espejo. A continuación se grafica el desplazamiento hacia el centro. En tercer lugar se muestra el cruce; obsérvese las comillas que indican el paso en espejo del grupo que viene de la derecha. Sigue el desplazamiento hacia la derecha y se termina con la nueva posición de la fila de la izquierda, ahora en la derecha.

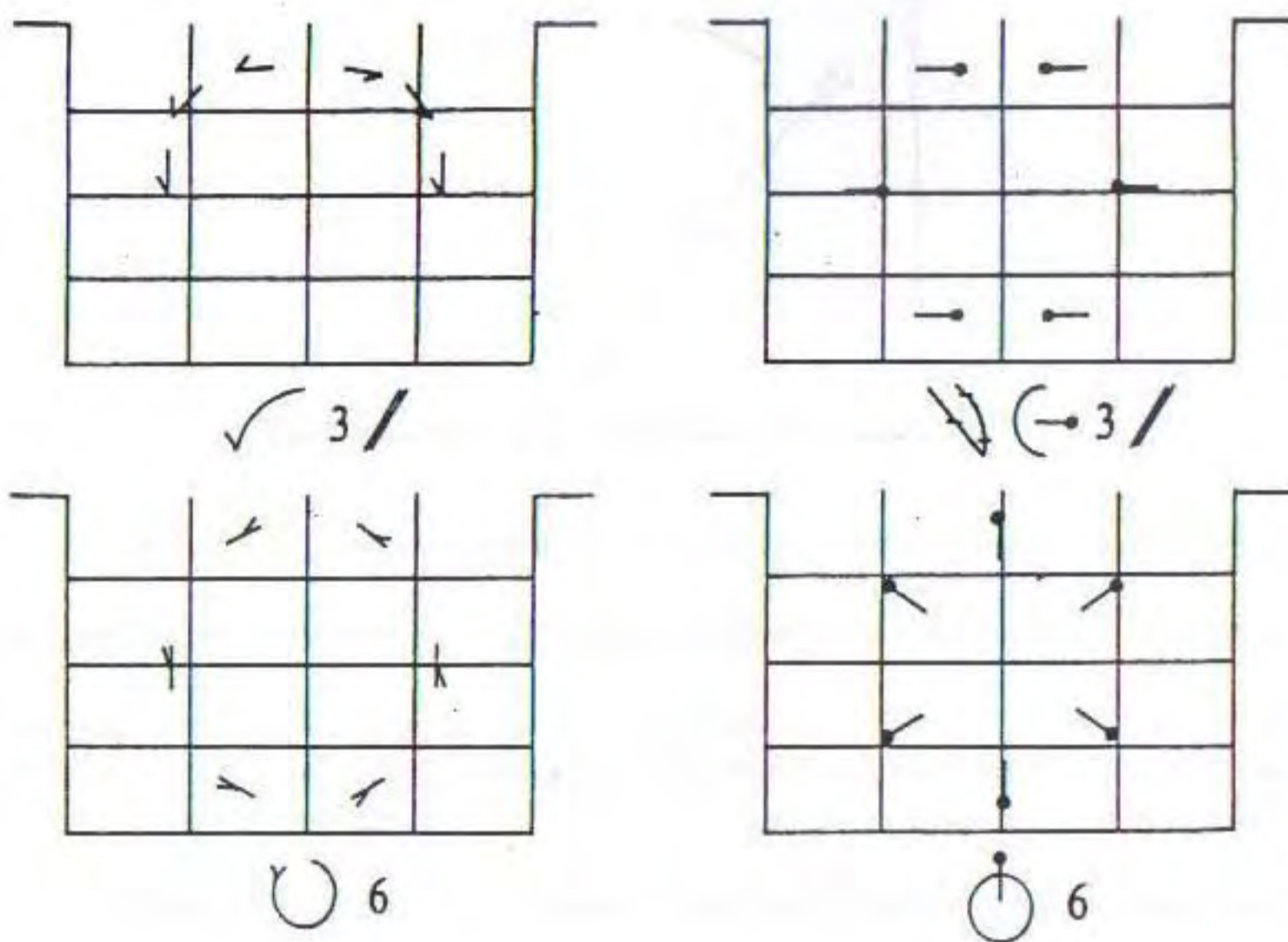

Anotamos ahora un nuevo ejemplo, no con filas sino con hileras.

Para terminar este primer acercamiento a la notación de grupo en el sistema Benesh presentamos un plan general mostrando el escenario y cada uno de los bailarines, y debajo la forma simplificada o "taquigráfica".

Esperamos que hagan ensayos con este sistema de notación en la creación de nuevas coreografías o en la anotación de las ya existentes y nos hagan llegar sus críticas y comentarios. Por nuestra parte estamos ya trabajando en esto y próximamente iniciaremos la publicación de algunas coreografías utilizando este sistema de notación.

*Traes más armas
para mi combate,
a pesar de todo,
deseas que triunfe
en esta guerra contra
tu indiferencia.*

Javier Barona, Cali