

Reseña de libro - DOI: https://doi.org/10.23754/telethusa.161804.2023

Teorizar lo danzado o bailar la academia

Theorize dance or dance academy

Cintia Borges Carreras. PhD(1)

Contacto: borgescintia.uo@uniovi.es

- (1) Departamento de Historia del Arte y Musicología. Universidad de Oviedo. Oviedo, España.
- (2) Universidad Autónoma de Madrid. Madrid, España

Recibido: 06 feb 2023 / Revisión editorial: 09 feb 2023 / Revisión por pares: 04 jun 2022 / Aceptado: 24 feb 2023 / Publicado online: 05 abr 2023

Resumen

El libro "Tesis en Danza" muestra la situación académica de la danza en España, en auge en el siglo XXI, a partir de los propios protagonistas: doctores que han defendido la tesis entre los años 2014 y 2018 en el contexto universitario español. Los autores reunidos relatan el proceso de investigación de forma detallada, valorando cuestiones procedimentales. Para ello se ocupan de exponer los objetos y la hipótesis planteadas, el tratamiento dado a las fuentes, sin olvidarse de las problemáticas que surgieron en el contexto. Es decir, responder al qué, cómo y al por qué de la tesis, relatando la vigencia de sus resultados, la difusión dada a posteriori tras la lectura y las líneas temáticas abiertas.

Palabras Clave

Tesis doctoral, danza, investigación, metodología.

Abstract

The book "Tesis en Danza" reveals a booming academic field of dance in Spain since the beginning of the 21st century. Told by the protagonists themselves -PhD holders who have defended their dance-related theses between 2014 and 2018 in Spanish universities—this group of authors report in detail the research process and assess procedural issues. To this end, they presentthe subjects and hypotheses, the way the sourceswere used, and the problems that arose. In other words, the authors responded to the "what", "how" and "why" questions of the theses, reported the validity of their results, commented on how widely it was disseminated followingits presentation, and highlighted ongoingthematic lines.

Keywords

Doctoral thesis, dance, research, methodology.

Reseña de libro

Reseña del libro «Tesis en danza» editado en Madrid (2022) por la editorial Sociedad Española de Musicología y bajo la coordinación editorial de Beatriz Martínez del Fresno.

En el volumen «Tesis en Danza» se recoge una compilación de las tesis doctorales defendidas en el marco universitario español entre los años 2014 y 2018, las cuales han tomado lo coreografiado como materia de estudio. El origen de este monográfico parte de unas jornadas ya extintas, celebradas en el Centro de Danza Canal de Madrid en tres ediciones, entre febrero de 2018 y diciembre de 2019, con la colaboración de la Comisión de Danza de la Sociedad Española de Musicología, bajo la organización de Guadalupe Mera y Beatriz Martínez del Fresno, esta última editora del libro. De las doce tesis presentadas en dicho encuentro se han recogido once, con el objetivo de dar visibilidad a los aspectos procedimentales de una investigación académica y hacer del método un hilo conductor en sí mismo, incidiendo con detalle en los entresijos de la realización de un proyecto de envergadura como es el doctorado.

La pertinencia de una publicación de este tipo radica en la aquejada ausencia de un espacio institucional consolidado desde el que constituir metodologías de investigación afines a los propios requisitos de la danza, como práctica no tangible, que no entren en disputa con ella, pero que cumplan con los estándares científicos. Actualmente, además de los títulos superiores que ofrecen los conservatorios, en sus distintas especialidades, en la universidad -cuna de la investigación-, tan solo se cuenta con un único título de Grado en la enseñanza pública y otro en la privada, harto insuficientes como para que exista un «área de conocimiento de danza» a nivel doctoral desde la que asentar las propuestas. De ahí que, la investigación en danza resulte en sí misma un tema controvertido en España, desconocido en la Academia, contagiado de escepticismo y de complicada validación.

A expensas de estas dificultades, en los últimos años, se ha registrado un notable aumento de trabajos doctorales que estudian la danza: "desde" lo bailado a lo largo de la historia, «a través» de otras teorías que han de pensarla y "con" la práctica pedagógica o creativa como foco de conocimiento teórico. Con una indudable presencia femenina entre las firmantes, diez autoras y un autor, los especialistas que participan en el volumen reflexionan críticamente sobre la expe-

riencia de elaboración de sus respectivas tesis, leídas en diferentes universidades españoles y en gran parte de los casos, con vínculos en el extranjero por estancias o co-tutela.

Beatriz Martínez del Fresno explica en la introducción las circunstancias que favorecieron el apoyo de esta iniciativa en el contexto académico español que hemos comentado, describiendo también el tipo de profesional, ahora ya doctores, que se incorporaron al estudio de la danza desde la Academia. Algunas, bailarinas o docentes, con una trayectoria práctica consolidada, otros, en cambio, con una vinculación más transversal que nace por afinidad o intereses personales en el campo de estudio, pero cuya capacitación profesional –procedente de otras áreas disciplinares—, no impide la efectuación de un conocimiento provechoso.

En orden de aparición, Ibis Albizu, con un enfoque filosófico, trata la influencia del concepto del racionalismo cartesiano en los teóricos de danza del siglo XVII; Tatiana Stepánova aborda la existencia del ballet prerromántico en el Madrid de entre 1787 y 1833; Guadalupe Mera trata desde la sociología el baile social del romanticismo, también de la capital, en su caso entre el 1833 y 1868, deteniéndose en los significados de la práctica y en aspectos tipológicos para catalogar las danzas; Laura Hormigón trabaja el repertorio interpretado en el Teatro del Circo de Madrid en el romanticismo, del 1842 al 1850, enfrentando el baile nacional con el extranjero, analizando partituras, libretos o fuentes iconográficas; Juan Francisco Murcia Galián se ocupa de analizar la actividad musical y coreográfica de los grupos folclóricos de Murcia dependientes de la Sección Femenina y de Educación y Descanso durante la dictadura franquista; Isabel Llano Camacho estudia la recepción de la música latina desde un enfoque etnomusicológico en el contexto de la primera oleada de inmigración a Barcelona; Gloria Luz Godínez Rivas nos hace leer a Pina Bausch a través de la transformación corporal de su danza, ocupándose de los vínculos cuerpo-escritura o danza-política; María Aguilar Alejandre estudia los vínculos entre la arquitectura y la coreografía a través del análisis de distintos estudios de caso, seleccionando a autores que representan a la danza contemporánea a partir de la década de los 60, en Europa y América; María Eugenia García Sottile se enfoca en el análisis paisajista y ecológico de la instalación performativa por ser el movimiento cartografiable a través de la coreografía; Alejandra Toro Calonje trabaja en la aplicación de la práctica de la danza como terapia en situaciones de violencia y conflicto armado, haciendo de ella una herramienta para la paz; y por último, María Luisa Brugarolas Alarcón analiza desde la investigación-acción la posibilidad de una Danza Integrada en el ámbito artístico más que terapéutico y rompiendo paradigmas canónicos.

En cuanto a los factores que unifican estructuralmente las propuestas en la edición, los trabajos se distribuyen según criterios de ordenación cronológicos y temáticos. A su vez, las secciones tratadas en cada capítulo siguen la estructura normativa clásica de una tesis doctoral; y cuando no es así, en la evolución discursiva de cada uno de los relatos se va dando respuesta a estas cuestiones: introducción, enfoque del tema, objetivos, hipótesis, marco teórico, fuentes, metodología, desarrollo y resultados de la investigación; a los que se añaden además, el tipo de reflexiones que tan solo pueden realizarse después de concluir la lectura de una tesis, como son las acciones específicas de difusión, a través de publicaciones, seminarios o implantación docente, u otras consideraciones efectuadas sobre las líneas de estudio abiertas.

Al escribir los trabajos tiempo después de haber obtenido el título de doctores, hay lugar para evaluar con perspectiva la trascendencia de las tesis e incluir, entre la objetividad de la narración del propio procedimiento, detalles que quedan en los márgenes por su carácter personal. Estos tienen que ver con la motivación para la elección del tema, permitiendo un acercamiento experiencial a una vivencia que resulta ser muy solitaria, a pesar de la asistencia tutorizada de los directores. Un tiempo muy dilatado entre el que se cuelan periodos de crisis ante el desarraigo que la elaboración del doctorado produce en sí mismo. Ya sea por la inexistencia de metodologías específicas adaptadas a la danza o de fuentes previas desde las que constituir un marco teórico consolidado, así como por las problemáticas propias de la investigación, unidas a la desmoralización emocional de la vivencia.

De ahí que, entre las problemáticas registradas, se insiste en todos los relatos en la necesidad de cubrir las lagunas del conocimiento teórico e histórico de la danza desde una perspectiva no divulgativa. Un tipo de ausencia que, si bien favorece el impacto de los resultados de las investigaciones en la cultura social, histórica, educativa o estético-artística, por la necesidad urgente de estudios que vayan completando el vacío existente, por otra parte, conlleva riesgos en el planteamiento de los estudios y genera una sensación de inseguridad al no poder sus-

tentarse en una tradición académica. No hay cimientos consolidados desde los que fraguar la teorización metodológica, los estados de la cuestión son, a menudo, llanos en los que despuntan trabajos procedentes de materias afines, como la musicología o la historia del arte, y ni siquiera se cuenta, en muchas ocasiones, con un marco teórico que contextualice sin vaguedades el fenómeno que se quiere tratar.

Como consecuencia de esta situación, en general los autores remarcan la necesidad de adaptación del investigador al objeto de estudio, por el desconocimiento inicial al abordar la hipótesis y los objetivos de la investigación. Esto se debe a que los límites, a veces resultan barreras que hay que aprender a saltar para encauzar el trabajo, transformando, por ejemplo, el método de estudio según el tipo de fuentes de las que se dispone o el tratamiento que se quiere hacer de ellas. Y, en sí mismas, estas tesis suponen el bagaje teórico disponible.

La investigación es un viaje en el que el académico se aventura repleto de incógnitas que resolver, con múltiples caminos que tomar en el proceso y con interrogantes no siempre abordables que hay que acotar. A través del relato de cada uno de los protagonistas de "Tesis en Danza", podemos vivenciar una parte de esta odisea académica. El futuro estudiante puede obtener las diferentes panorámicas metodológicas, valorar sus riesgos y aciertos, o considerar temas abiertos sobre los que todavía falta mucho que investigar. El doctorando ya inmerso en el proceso se sentirá acompañado ante la soledad manifiesta, los posibles bloqueos o la necesidad de adaptación, en búsqueda constante. El bailarín, maestro o coreógrafo, hallará otra posible rama por la que aplicar su experiencia práctica en el ámbito teórico. El lector general, encontrará en la danza una materia que se investiga con rigor, válida y necesaria.

Fuentes de financiación

Se ha recibido fondos a través de un contrato postdoctoral Margarita Salas (CA1/RSUE/2021-00872) financiado por la Unión Europa-Next Generation EU, el Ministerio de Universidades, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Universidad Autónoma de Madrid; con estancia en la Universidad de Oviedo.