

Artículo de Revisión. DOI:<https://doi.org/10.23754/telethusa.161809.2023>

Modelos anglosajones de investigación en danza para el ámbito académico de hispanoparlantes

Anglo-Saxon Models of Dance Research for Spanish-Speaking Academics

Sebastián Gómez Lozano, PhD (1), Alfonso Vargasa-Macías, PhD (2)

Email contacto: sglozano@ucam.edu

(1) Grupo de Investigación de Artes Escénicas. Facultad de Deportes, Universidad Católica San Antonio. Murcia, España.
(2) Centro de Investigación Flamenco Telethusa. Cádiz, España.

Recibido: 18 may 2023 / Revisión editorial: 19 may 2023 / Revisión por pares: 26 may 2023 / Aceptado: 29 may 2023 / Publicado online: 30 may 2023

Resumen

El objetivo de este artículo es describir y clasificar los modelos de investigación en la danza que se encuentran enmarcados en literatura científica escrita en lengua inglesa. Este binomio, danza e investigación, en el panorama hispanoparlante es reciente si lo comparamos con aquellos de más tradición anglosajona. Hemos considerado 7 modelos de aproximación a la danza: "Performance Studies", "Dance Studies", "Choreographic Practices", "Performance Research", "Dance Medicine", "Dance Therapy" y un "Modelo Abierto" que integra otras áreas de conocimiento que examinan el hecho dancístico. El modelo "Dance Studies" permite la actualización del estado de la danza en el mundo académico; a pesar de ello, sigue percibiéndose un "techo de cristal" a nivel científico. Solo cuando la danza se asocia a un paradigma de salud, como sucede en los modelos de "Dance Medicine", "Dance Therapy" o incluso, el "Modelo Abierto" es cuando la danza como Arte puede aparecer en la plataforma Web of Science con factor de impacto. Este factor forma parte de una aspiración generalizada de los investigadores a lograr en el panorama científico y que se encuentra, además en continuo cambio.

Palabras Clave

Escénico, Coreografía, Salud, Terapia.

Abstract

The aim of this article is to describe and classify dance research models that commonly appear in scientific publications written in English. The pairing of dance and research has appeared more recently in Spanish literature than in English. We examine seven research areas related to dance: 'Performance Studies', 'Dance Studies', 'Choreographic Practices', 'Performance Research', 'Dance Medicine', 'Dance Therapy' and an 'Open Model' which integrates other areas of knowledge which examine dance-related features. The 'Dance Studies' model updates the academic world regarding dance topics. Despite this, there is still a perceived 'glass ceiling' at scientific level. Only when dance is associated with health, such as 'Dance Medicine', 'Dance Therapy' or even the 'Open Model', does this art form appear on the Web of Science platform with the much-desired and continuously changing impact factor.

Keywords

Performative, Choreographic, Health, Therapy.

Introducción

La danza se entiende como una manifestación cultural en estrecha interacción con la sociedad. A pesar de esta relación histórica tan indivisible entre ambas, no existe una evidencia significativa de estudios de investigación en el modelo "Dance Studies" hasta la publicación de Libro; "Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance", que escribió entre 1973-1978 y publicó en 1980 Sally Banes [1]. No es hasta la aparición de esta publicación de Banes cuando se divisa un cambio de investigación de la vertiente estética, histórica o puramente antropológica ya conocida hasta ese momento. Parece advertirse una nueva manera de reformular la Investigación en este Arte [2]. La visión democratizada de la danza, nos indica que debe ser un hecho practicable y teorizable por todos y cada uno de los miembros de una sociedad que quiere avanzar [3]. Por eso, reconocemos que los procesos de relación del ser como individuo en torno a la danza son de vital importancia en la propia evolución de la raza humana. Si analizamos de manera general el panorama internacional de investigación y danza, podemos atisbar tres dimensiones: una primera, en relación a la creación artística coreográfica tanto en su proceso como resultado [4]. Otra segunda, de índole social, con una doble vertiente antropológica y política [5]. Y una tercera vinculada con la salud, en el marco de la prevención y terapia de las lesiones. Esta última ha propiciado que durante el Siglo XX, tanto coreógrafos como pedagogos de la danza, hayan experimentado una revolución personal hacia un paradigma conocido como es de las Prácticas Somáticas y Danza [6].

Los Programas de Doctorado en el territorio español se adscriben a Grupos de Investigación tanto de Universidades como Centros o Agencias para la Investigación Científica (<https://www.csic.es/es/investigacion/grupos-de-investigacion>). Estos poseen determinadas líneas de actuación que permiten orientar al alumno al área de producción de artículos científicos de dicho grupo de investigación. Aun así, de manera formativa el alumno que inicia estos estudios de Tercer Ciclo de Doctorado, necesita conocer qué ámbitos de publicación internacional existen en esta disciplina artística ya que en la mayoría de las ocasiones se desconoce. A nivel internacional existe además una jerarquía de interés académicos que reflejan índices de medición de factor de impacto de las publicaciones o "impact factor" en una gran plataforma de búsqueda de artículos científicos que es la Web of knowledge (<https://login.webofknowledge>.

com). En ella podemos encontrar dos grandes plataformas de información de artículos: una primera, denominada Scopus, que posee su propio ranking de revistas conocido como "Scimago Journal of Country Rank" (SJR) (<https://www.scimagojr.com/>). En otro peldaño más elevado desde el punto del ranking científico encontramos otra plataforma de base de datos conocida como "Web of Science" (WOS). Para acceder a esta última, necesitamos acceder desde una institución registrada en la "Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología" (FCyT) o en otra extranjera. En la WOS encontramos a su vez, tres grandes bases de datos para cada rama del conocimiento: Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) y Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), estos dos últimos hacen alusión respectivamente a Ciencias Sociales; y Artes & Humanidades. En la WOS encontramos un ranking de revistas denominado "Journal Citation Reports" (JCR), publicación anual realizada por el Instituto para la Información Científica que se basa en informes sobre citas en revistas científicas. Esta publicación evalúa el impacto y relevancia de las principales revistas científicas. Este coeficiente o factor de impacto indica el nivel de repercusión del estudio a nivel científico y su reflejo en el beneficio social.

En ocasiones, no todas las revistas, incluso las más especializadas en danza, se someten a tal tipo de evaluación en la métrica de la Web of Knowledge. Es el caso de "Contact Quarterly: a vehicle for moving ideas. Journal of dance and improvisation" (CQ) [<https://contactquarterly.com/>] fundada por Daniel Lepkoff, Lisa Nelson, Steve Paxton, Elizabeth Zimmer y Nancy Stark Smith (1952-2020).

Por otra parte, encontramos un hecho muy relevante en la historia del Sistema Universitario Español: la incorporación de la modalidad de Tesis Doctorales por compendio de publicaciones en el territorio nacional. Esta modalidad fue introducida con el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado (<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-2541>). Este ha sido un hito docente académico muy importante que ha puesto en valor la producción de artículos como elemento fundamental de intercambio científico. Además, la Comisión de Doctorado de cada Universidad española y, en base al área de conocimiento, exige diferentes criterios para esta modalidad de Tesis Doctoral en los requisitos para conformar dicho compendio.

Aun así, el interés por modelos investigadores entorno a la danza o lo coreográfico no encuentra a menudo, un contexto adecuado para la publicación científica.

De ahí, que la finalidad de este trabajo, sea la de describir y clasificar claramente determinados modelos de investigación en la danza que se pueden encontrar en literatura científica escrita en lengua inglesa. Así, de este modo, la persona que investiga en este ámbito puede trazar con claridad su propia ruta de búsqueda en estos territorios de la danza tan recientes en el panorama nacional español o hispanoamericano, si los comparamos con los de más tradición del mundo anglosajón.

Se realizó una metodología de revisión de doble búsqueda: primero, una en relación a las revistas anglosajones de estudios de danza tanto británicas como norteamericanas. Y segundo, se revisaron descriptores relacionados con el ámbito de la danza y su campo de acción en otras revistas de otros campos de estudio. En este último caso, para analizar el tipo de artículos que podrían ser indicativos de los modelos de investigación en la psicología, la medicina, las terapias, la educación o biomecánica, entre otros.

Discusión

Para clarificar el binomio campo de conocimiento y publicación científica en la danza en este Siglo XXI, se hace necesario conocer qué expresiones son inherentes a su historia contemporánea. Estas se muestran como "Performances Studies", "Dance Studies", "Choreographic Studies", "Community Dance Practice", "Somatic Practices", "Dance Medicine", "Performance Research", "Anthropological perspective", "Historical perspective", "Dance Therapy" o "Dance Education". Esta terminología se encuentra diseminada por toda la literatura de revistas halladas en bases de datos científicas. Todas estas expresiones corresponden con ámbitos de estudio en los que la danza puede innovar, generar, desarrollar y transferir conocimiento. En este trabajo vamos a tratar de acotar considerando 7 expresiones dada su relevancia: Performance Studies, Dance Studies, Choreographic Practices, Performance Research, Dance Medicine, Dance Therapy y Modelo Abierto. Esta última opción de Modelo Abierto ha sido desarrollada para integrar todas las opciones de estudios de otras áreas de conocimiento que no pueden ser integrado en los 6 primeros modelos propuestos.

Sobre el modelo Performance Studies

Uno de los investigadores más relevantes que haya podido aglutinar estas expresiones de investigación en el marco de la danza y la escena contemporánea ha sido Richard Schechner, nacido en el año 1936. Él es el pionero del concepto "Performance Studies". Ha sido Académico, director de teatro, editor y dramaturgo, además de profesor universitario de estudios de performance en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Fue la persona que editó la revista más importante en la historia de la Investigación en las artes performativas. "The Drama Review (TDR): The Journal of Performance Studies". De gran tradición con antecedentes tales como Carleton Drama Bulletin, 1949-1954, y posteriormente "Tulane Drama Review", Universidad en la que se doctoró Schechner, cuyo periodo de publicación fue de 1962- 1969. A partir de este último año pasó a conocerse tal como hoy se conoce, The Drama Review (<https://www.cambridge.org/core/journals/the-drama-review#>). Dicha revista ofrece estudios sobre las "performance" y sus contextos sociales, económicos y políticos. Con un énfasis en lo interdisciplinario, experimental y vanguardista; la revista abarca la danza-teatro y el arte de la performance. En este sentido, es necesario revisar este último concepto que Schechner [7] desarrolló en sus diferentes acepciones finalizando con la aclaración de lo que son los Performance Studies:

"[...] En las artes, "performance" es montar un espectáculo, una obra de teatro, un baile, un concierto. En la vida cotidiana, «to performance» es lucirse, ir al extremo, subrayar una acción para los que la observan. En el siglo XXI, la gente vive como nunca antes por medio de la performance. «To performance» también puede entenderse en relación con:- Ser – Hacer- Mostrar haciendo- Explicar mostrando hacer «Ser» es la existencia misma. «Hacer» es la actividad de todo que existe, desde los quarks hasta los seres sensibles y las estrellas super-galácticas. «Mostrar el hacer» es realizar: señalar, subrayar y mostrar el hacer. Explicar el «mostrar haciendo» es el trabajo de los Performance Studies" (p. 22) [7].

No cabe duda de que Richard Schechner se anticipó a la mayoría de los investigadores, tanto al describir como al aunar ciertos conceptos que ayudaron a visibilizar el derecho de cualquier ser humano a expresarse y a manifestarse. Pero es Randy Martin [5] quien se aproxima a la danza como un hecho practicable

por todos y cada uno de los miembros de una sociedad que quiere avanzar:

“Como objeto de escritura, la danza ha gozado de atención durante siglos. Pero como campo de estudio, no empezó a generar fundamentos epistemológicos hasta 1980. Los estudios sobre la danza, sin embargo, surgen con la ventaja de concretar un interés teórico ya existente por el cuerpo, que además se fundamenta como práctica y no como mero objeto de análisis” (p. 22) [7].

La “Performance” como género se manifiesta dentro del contexto crítico social antes de la aparición de los Dance Studies.

Sobre el modelo Dance Studies

Otra de las publicaciones seminales de los Dance Studies (además de Terpsichore in Sneakers: post-modern dance) [1,2] fue la investigación y Tesis Doctoral realizada durante la década de los 80 por Novack en 1990 [3] que desembocó en el libro “Sharing the Dance: Contact Improvisation and American culture”. Su trabajo en el campo de la antropología sobre dicho estilo durante una década sirvió de referencia para los llamados “Dance Studies”. Es Morris en 2012 [8] quien define a este tipo de estudios surgidos en los años 90 como una necesidad propia de expresión de aunar danza y cultura en su vertiente más interdisciplinar. Algo que ya sucedía en los movimientos de vanguardia o “Avant-garde” donde ya se producían estos ataques fronterizos entre disciplinas [2].

Cabe señalar que los estudios culturales no han sido la única influencia en la idea de interdisciplinariedad en los estudios de danza, especialmente en Estados Unidos. También ha sido crucial el papel del arte de vanguardia de los años sesenta, donde, a través de los happenings, el arte de la performance y el teatro y la danza de vanguardia, atacaban regularmente las fronteras entre las categorías artísticas [8].

Martin [5] alude a que la danza es un constructo de muchos ámbitos como por ejemplo el sociológico, teatral, filosófico o político y que, a su vez, nos hacer reflexionar de una manera más global en los modos de pensar sobre el hecho en los que se fundamenta el modelo Dance Studies. En este sentido, en el compendio de Wilbur de 2018 [9] se expone de manera relevante los problemas que frenan a la danza como área de estudio inclusiva y universal. Además, se trata de manera perspicaz las causas que provocan la

existencia de las jerarquías y exclusiones disciplinarias de la danza por parte de los académicos y profesionales.

Jowitt [10] nos hace recordar cómo a finales de los 60 hubo una revolución social de un grupo de bailarines que querían que su forma de expresión formase parte de la propia sociedad y de algún modo reivindicar la igualdad de oportunidades. Además, mostraban su disconformidad con la jerarquía, la individualidad y el elitismo que se adhería a lo académico:

“La danza contemporánea estadounidense surgió en los años 60 con una nueva mirada. Los diversos estilos individuales desarrollados por coreógrafos como Brown, Gordon, Tharp, Paxton y Childs, se nutrieron en parte de comportamiento ordinario, el atletismo rudo, las formas de artes marciales asiáticas y de las dislocaciones casuales del rock and roll; se parecían poco a la danza «moderna» dominante. Los dúos sueltos y desordenados del contacto de Paxton, los complicados juegos de palabras de Gordon, la danza de cuerpos líquidos y las estructuras cerebrales de Brown, los experimentos igualmente rigurosos de Tharp con un estilo que, cada vez más, se basaba en la danza vernácula norteamericana [...]; por muy difíciles que fueran de ejecutar, estos estilos, crearon bailarines más centrados en el hacer que en el de mostrar, bailarines que pretendían parecer más espontáneos y relajados que, por ejemplo, los bailarines formados por Graham” (p. 9) [10].

Extraemos de este modelo de investigación Dance Studies una característica fundamental: la interdisciplinariedad de la danza enmarcada dentro un marco social, cultural y antropológico. En esta línea encontramos la revista “Dance Chronicle” (<https://www.tandfonline.com/journals/ldnc20>) un marco de publicación muy apropiado para este tipo de modelos de investigación.

Sobre el modelo Choreographic practices

a) Durante “el transcurso de la composición”

Por su parte el modelo de Choreographic Practices sería el medio de democratizar y extender la danza más allá del contexto académico histórico, Este modelo de investigación de creación artística ha sido reivindicado para ocupar el lugar que se merece por autores como Laurence Louppe cuando en 1998 [11] puso de relieve los

estudios coreográficos o dimensión coreográfica junto a su "escritura coreográfica". Louppe nos revela la poesía de la composición, y de que los procesos de composición necesitan ser entendidos. La pluralidad y la aceptación de lenguajes propios. En este sentido, remarca la importancia de la partitura coreográfica a pesar de ser un soporte efímero.

Bajo este mismo prisma, Sánchez en 2014 [12] defendió un modo de investigar en danza que se realiza en la propia práctica coreográfica o de las prácticas derivadas de ella. Podemos hablar de escritura coreográfica, notación, relación del cuerpo con el entorno y con los demás. La enación o cognitivismo sería fundamental en ese diálogo interior del individuo con el entorno de creación [13]. Sánchez [12] propone para este modo de investigación unos criterios metodológicos propios y una legitimidad equivalente a otras investigaciones realizadas en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales, entre las que se incluyen también distintas formas de investigar sobre danza o para la danza. La Investigación de la creación coreográfica está asociado a lo que sucede en el transcurso de composición donde se construye hasta que la manifestación es expuesta al público. En este sentido, la construcción puede ser desde el punto de vista del estilo, del intérprete y de su interpretación, o del coreógrafo-director artístico y su creación coreográfica [14]. Hirsch en 2011 [15], revisa los trabajos realizados por el matrimonio Halprin en los años 60 y que fue publicada en el año 1974 "Takingpart: A workshop Approach to collective Creativity". Ellos comienzan a cambiar el paradigma clásico de composición utilizando 4 fases o hitos fundamentales durante este proceso:

- "Resources" (fuentes), que consiste en analizar las condiciones pre-existentes en el lugar donde se va a realizar la intervención artística y base para diseñar la estructura de las pautas (tanto la parte física como conceptual).
- "Scores" (partitura), se refiere al tipo de partitura física espacio-temporal desplegada en relación con el lugar analizado, puede ser más cerrada o más abierta, incluso llegando a posticipar la intervención del público.
- "Valuation" (Valoración): donde reside el feedback dinámico y la revisión constante del proceso.
- "Performance" que es el resultado final y la

puesta en abierto hacia un público, es el mito o la idea a la que el artista quiere llegar o siente que el proceso puede cerrarse.

Por su parte Crawford [16] nombra 4 criterios esenciales de composición que son: unidad, contraste, variedad y equilibrio. Alude también a otras subcategorías (coherencia, dinamismo o ritmo). Hamstein [17] aporta dos categorías fundamentales de trabajo coreográfico: componente racional y componente instintivo. El primero se relaciona más con la puesta verbal, la inteligibilidad del proceso, las cuestiones conceptuales narrativas y la composición final. El segundo componente, el instintivo, está formado por la experiencia corporal del proceso, los límites, el juego o el propio placer.

Como observamos, estos estudios anteriores nos muestran la variedad de categorías de referencia tanto internas como externas que pueden tenerse en cuenta durante el modelo: Choreographic Practices. Estos son analizados en el marco de la Investigación de la en la Creación Artística.

b) La creación "ya ha sido expuesta al público"

En este momento, la pieza es susceptible de ser publicada no sólo desde el punto de vista del proceso sino también desde el resultado. A continuación mostramos algunos niveles de publicación desde el contexto español al anglosajón:

El primer estrato, se encuentra en relación a la propia crítica de arte en un periódico o diario de noticias. Es el caso de la sección de Danza, del Diario el País [<https://elpais.com/noticias/critica-danza/>].

En un segundo estrato, también existen en España revistas como SUSYQ, una revista bimensual con su propio ISBN 978-84-615-4856-9, en la que hay una sección de Críticas para espectáculos [<https://susyq.es/criticas/>].

También podemos encontrar reseñas artísticas o de espectáculos en revistas indexadas en la CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas (<https://www.clasificacioncirc.es/>). Esta tiene como objetivo la construcción de una clasificación de revistas científicas de Ciencias Sociales y Humanas en función de su calidad, integrando los productos de evaluación existentes considerados positivamente por las diferentes agencias de evaluación nacionales como la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad

Investigadora (CNEAI) o la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA) (<https://www.aneca.es/>). La Revista Centro Flamenco Telethusa (<http://www.flamencoinvestigacion.es/revista-telethusa/>) es una de ellas donde hay una sección de publicación de "Reseña de Espectáculos".

Además existen Revisiones Artísticas en el en un contexto de las Revista Científicas de las "Scimago Journal of Country Rank" (SJR-Scopus) en el ámbito del Arte y la Literatura. "The Drama Review- A Journal of Performance Studies" es el ejemplo más claro donde tiene su sección llamada "Critical Acts" (<https://www.cambridge.org/core/journals/the-drama-review#>).

Cabe señalar que cada revista tiene sus propias normas de publicación y su propia nominación para este tipo de artículos de análisis de obras artísticas escénicas. Además, en este contexto podemos encontrar que dicha obra puede ser tratada como un estudio de caso o como artículo propiamente llamado original. En este sentido, aludimos a la Obra Coreográfica "The Invitation", una pieza de 1960 coreografiada por Sir Kenneth Macmillan e interpretada por Lynn Seymour y Desmond Doyle. Lucas en (2020) [18] utiliza el ballet The Invitation como caso de estudio analizando otras artes como el cine y la pintura. Lucas hipotetiza sobre la influencia que ejercieron en su coreografía las pinturas de Francisco de Goya donde los "Tableau vivant" son reconocidos como fuentes de inspiración en técnica coreográfica. La revista que albergó esta publicación fue "Dance Chronicle".

Sobre el modelo Performance Research

Se traduce como la Investigación performativa. Esta expresión Performance Research se relaciona con un proyecto de interés multidimensional, donde existe un proceso de creación y un lenguaje común que es la danza. La Investigación performativa se basa en la investigación propia de lo que sucede prioritariamente en el proceso tratando de dar respuesta a una serie de preguntas teóricas mediante la práctica. La percepción subjetiva o experiencia personal del artista investigador, al igual que sucede en las prácticas somáticas o, en menor medida, en las técnicas etnográficas, son parte del proceso de conocimiento que da respuestas a esas preguntas. En principio, no hay fórmulas predeterminadas. Cada proyecto se diseña a sí mismo, su propio protocolo, para que el investigador recorra un camino en el que corroboran sus propias

conclusiones. El modelo Performance Research se asocia a un proceso creativo donde el lenguaje puede ser la danza pero no obligatoriamente el único. Existe una corriente sobre la fenomenología y la propia vivencia del bailarín como protagonista de la narración que se ve reflejado en trabajos como los de Rachel Krische en 2018 [19]. Krische fundamenta el conocimiento basado directamente en la actuación y en el concepto de pensamiento cinético. Es a través de la práctica donde se intenta resolver y evidenciar cualquier tipo problemática que afecta al ser humano. El proceso de trabajo se basa en visibilizar esos aspectos de relevancia mientras se teje simultáneamente la práctica artística. Sally Banes en «Terpsichore in The Snakers: Post-Modern Dance» [2] entre 1974-1978 describe el momento más importante de este cruce de nuevos conceptos que se incorporan en la historia contemporánea de la danza:

"The Grand Union fue un colectivo de coreógrafos/intérpretes que durante los años 1970 a 1976 realizaron improvisaciones en grupo que abarcaban la danza, el teatro y la teatralidad en una investigación continua sobre la naturaleza de la danza y la interpretación. La identidad de The Grand Union como grupo tenía varias fuentes: algunos de los nueve que lo integraban en distintos momentos se conocían desde hacía hasta diez años cuando se formó el grupo. Habían visto y actuado en las obras de los demás desde los tiempos de la Judson Church. La mayoría había estudiado con Merce Cunningham, y tres habían bailado en su compañía" (p. 203) [2].

En este punto es importante señalar la génesis de este Colectivo a cargo de Yvonne Rainer y su proyecto denominado: "Continuous Project Altered Daily" (CPAD). En el contexto del tratamiento de conceptos como Performing Research este sin duda es la primera investigación performativa conocida en el marco del estudio de la fenomenología del proceso definido por Sondra Fraleigh [20] y que Sally Banes [2] describe:

"Una fuente rica e importante de la génesis del grupo fue el trabajo de Yvonne Rainer, Continuous Project Altered Daily (CP AD). Para entender el curso del trabajo de la Grand Union, es útil mirar primero la naturaleza cambiante del CP AD. Rainer comenzó a trabajar en la obra en 1969, y en marzo de 1970 presentó una versión definitiva en el Museo Whitney. Los intérpretes fueron Becky Arnold, Douglas Dunn, David Gordon, Barbara Lloyd (Dilley), Steve Paxton, Yvonne Rainer y varios lectores. CP AD tomó su nombre de una obra escultórica de Robert

Morris en la que la alteración diaria de la obra una disposición de tierra y metal en un garaje se ponía a la vista (después de ser alterada) de los espectadores. En CP AD, la preocupación de Rainer era hacer una performance continua que cambiará durante y entre las representaciones, utilizando varios aspectos del proceso de trabajo de la creación de la danza: aprender, ensayar, marcar (ejecutar un movimiento con un nivel de energía bajo); elaborar y ejecutar el material; y bailar el material en un estilo de actuación acabado. Teniendo en cuenta estas categorías, la actuación en sí podría incluir un comportamiento que, según Rainer, fuera «real» (espontáneo) o «coreografiado» (p. 204) [2].

En este modelo de investigación performativa encontramos el programa RIFF TALKS. Éste fue llevado a cabo por las artistas de la danza Jen Polins y Jennifer Nugent en la School for Contemporary Danza and Thought (SCDT) en Northampton (Massachusetts, USA), en 2014 [21]. Como cualquier proceso performativo, reunió a los cuatro artistas para discutir la investigación, la práctica y el proceso; se participó en el discurso público más allá de su trabajo; y se centraron en temas críticos de la danza y la performance. La problemática que se abordó fue la identidad en su trabajo coreográfico, curatorial y académico que tuvo lugar en el estudio de SCDT el 12 de noviembre de 2016. Fue extraída y editada por la revista *Contact Quarterly* a partir de una transcripción en directo de Shaina Cantino y publicado en *Contact Quarterly* en 2017. Este es un ejemplo de este modelo de investigación en auge en estas dos primeras décadas del Siglo XXI. En esta corriente investigadora encontramos a Sara Whatley que en 2014 [21] estudia como “Siobhan Davies Dance” es una organización artística de investigación que estimula un nuevo pensamiento basado en una definición más contemporánea de la coreografía. El tema o aspectos que explora la coreógrafa británica Siobhan Davies es acerca de su relación cambiante con su propio archivo digital, “Siobhan Davies RePlay”. El contenido del archivo se reincorpora, se interpreta y vuelve a encontrar su camino en la nueva obra y, a su vez, cuestiona sus propias decisiones coreográficas. Este estudio de Sara Whatley refleja claramente el modelo de investigación performativa donde el foco de correlaciones y de observación es claramente acentuado debido a la porosidad del proceso y a los objetivos de la propia coreógrafa con la relación y el compromiso de sus bailarines con los archivos digitales re-vividos y recreados.

En esa línea de trabajo Rachel Krische en 2016

[23] se suma a la experiencia del proceso colaborativo de creación y representación de “Table Of Contents (2013-2014)”, producido por Siobhan Davies Dance. Tanto Sara Whatley [22] como Rachel Krische [23] publicaron ambos trabajos en la revista “Choreographic Practices” (<https://www.intellectbooks.com/choreographic-practices>). Estos artículos son un claro ejemplo del ámbito de los “Visual Arts and Performing Arts” al pertenece a este tipo de sistema de medición de revistas indexadas en base de Scopus.

En este mismo contexto Sondra Fraleigh en 2000 [20], precursora además de las prácticas somáticas nos introduce en un método llamado fenomenología para acercar la reflexión del proceso creador en el cuerpo-mente del bailarín. Podemos señalar cómo este método fenomenológico es la antesala y la llave de acceso al modelo de investigación performativa:

“La fenomenología es un método para estudiar la experiencia. Utilizo este método en mi investigación porque proporciona una voz en primera persona para el bailarín, el coreógrafo y el profesor/terapeuta que hay en mí [...] ¿Dónde se tienen en cuenta en las fórmulas de investigación y escritura de la danza? La voz objetiva en tercera persona, necesaria para un determinado ángulo histórico o social, es más común. La fenomenología me ha proporcionado un método para las reflexiones intuitivas y teóricas sobre la danza desde múltiples perspectivas. Con el tiempo, las contextualizo dentro del marco más amplio de la fenomenología como rama de la filosofía moderna” (p. 3) [20].

Este artículo fue publicado en “Dance Research Journal”, revista con índice de factor de impacto en SJR-Scopus (<https://www.cambridge.org/core/journals/dance-research-journal>).

Sobre el modelo Dance Medicine

Por otro lado, son pocos estudios publicados en revistas científicas, clínicas o médicas acerca de la fisiología, relacionados con la salud y con la danza hasta los años 80. No es hasta la década de los años 70 cuando la danza se vislumbra como objeto de estudio en estos campos del conocimiento [24,25,26,27]. En el ámbito clínico o médico, encontramos un primer artículo de Grahame and Jenkins en 1972 [24] como un estudio comparativo publicado en la revista *Annals of the Rheumatic Diseases* realizado a 53 estudiantes del “Royal Ballet School” de Lon-

dres con un grupo control, que demuestra una mayor incidencia de hiper movilidad articular incluso en aquellas articulaciones que no son objeto de entrenamiento. En éste se sugiere que la gran movilidad de los bailarines pudo haber sido uno de los factores posiblemente hereditarios que favorecieron su selección para dicha escuela. Se concluyó que la hiper movilidad articular generalizada puede conferir ventajas positivas, así como sus conocidas secuelas adversas. En otro estudio publicado por Schneider et al en 1974 [25] en la revista "Radiology" se analiza rasgos característicos o signos patológicos en la valoración del aparato locomotor. Para ello, se evaluaron las radiografías de la cadera y las extremidades inferiores de 52 bailarines profesionales de ballet. Entre las diversas anomalías, algunas de ellas similares a las encontradas en los atletas, había patrones específicos de hipertrofia por estrés de los fémures, las tibias, los peronés y los tres primeros huesos metatarsianos, y múltiples fracturas por estrés de los cuellos femorales y las tibias. Este mismo Grupo de investigación en 1975 [26] analiza las lesiones características del bailarín. Determina que el bailarín profesional de ballet presenta todos los problemas de cualquier atleta de élite. Los problemas incluían fracturas osteocondrales, fracturas por fatiga, esguinces, inestabilidad ligamentosa crónica de la rodilla, desgarros de menisco, síndrome de pinzamiento, artritis degenerativa de múltiples articulaciones y dolor lumbar. Los programas de entrenamiento y las técnicas de ensayo evaluaron una serie de casos para proporcionar la base de los consejos a los directores y profesores de ballet. En 1978, en la revista "European Journal of Applied Physiology" Novak et al. [27] comparan 12 bailarinas con un grupo control en relación a su aptitud cardiovascular-pulmonar (consumo máximo de oxígeno) y la composición corporal (pliegues cutáneos). Los bailarines tenían un peso significativamente menor, una frecuencia cardíaca en reposo más baja y una presión arterial diastólica más baja. La presión arterial sistólica también fue menor en los bailarines. El consumo máximo de oxígeno fue mayor en los bailarines cuando se expresa en términos relativos. Los bailarines también tenían una grasa corporal total significativamente menor. Se recomendó que la danza debería fomentarse en las escuelas como un modificador conductual adecuado de los hábitos sedentarios y para el mantenimiento del buen acondicionamiento físico.

Parece que en general, en esa primera década de investigaciones clínicas de los años 70 el modelo "Dance Medicine" irrumpe en la danza

para describir las consecuencias negativas de la práctica del ballet. Actualmente, la especificidad de este modelo se refleja en la revista: "Journal of Dance medicine & Science (official publication of the International Association for Dance Medicine & Science)", revista que acoge la descripción de todas las afecciones y rasgos del aparato locomotor en practicantes de danza (<https://iadms.org/research-publications/journal-of-dance-medicine-science/>)

En este contexto McPherson et al. [28] determinaron la fuerza de reacción del suelo (GRF) y el estado del calzado como posibles factores de riesgo para las lesiones en los practicantes de ballet clásico. En este paradigma de investigación encontramos revista como "The American Journal of Sport Medicine" (<https://journals.sagepub.com/home/ajs>) indexada en base de datos con una indexación en JCR con factor de impacto dentro del rango de cuartiles.

En esta revista podemos encontrar el estudio de Winston et al 2007 [29] donde se describe un síndrome de cadera en bailarines de ballet clásico (Snapping Hip Syndrome) como una de las patologías características de este tipo de práctica. Otras Revistas especializadas en problemas médicos en artistas en los que se encuentran bailarines es "Medical Problems of Performing Artists", aun siendo una revista de bajo impacto, está indexada en la base de datos de la Web of Science dentro de las JCR en en cuartiles. Luke et al. [30] describieron que la epidemiología de las lesiones en la danza requería de un estudio más profundo, con el fin de aplicar adecuadamente intervenciones sanitarias eficaces.

En general, el modelo de Dance Medicine se basa en estudiar la asociación de lesiones y afecciones que la danza puede provocar en cada uno de sus estilos. Esto permite un diálogo de reflexión con otros campos de aplicación como la biomecánica, la nutrición, la fisioterapia o la recuperación funcional.

Sobre el modelo Dance Therapy

Cuando nos referimos a un modelo integral de Salud, queremos destacar la capacidad de inferencia que puede tener la danza como un elemento saludable y de bienestar sobre o en lo social, lo psicológico, lo motriz o funcional. En este caso del hecho coreográfico y dancístico aplicado a la mejora de la salud en el componente humano. Es un modelo terapéutico de investigación inferencial donde se implementa o se

estudia cómo afecta de manera consciente un programa de contenidos dancísticos o coreográficos en un grupo poblacional.

Body, Movement and Dance in Psychotherapy, (<https://www.tandfonline.com/journals/tbmd20>) es un tipo de revista enfocado a este modelo de investigación terapéutica. Molloy et al [31] describe la importancia de «Dance Mobility», un nuevo programa de danza comunitaria que sigue un proyecto de investigación de una asociación neozelandesa, diseñado para adultos mayores con diversos niveles de habilidad motriz y experiencias de danza. El programa incluye a adultos mayores de alto funcionamiento, algunos con deficiencias sensoriales o de equilibrio y otros con la enfermedad de Parkinson. En este modelo de investigación podemos hallar estudios como el de Jussilainen [32], quien observa el potencial del Contact Improvisation para mejorar el bienestar social en una comunidad determinada. Este trabajo fue avalado por «Journal of Dance and Somatic Practices» (<https://www.intellectbooks.com/journal-of-dance-somatic-practices>) indexado en SJR.

Otro ejemplo del modelo Dance Therapy, que integra también el modelo Dance Education, es el realizado por Rudd et al. [33] quienes utilizaron la vertiente coreográfica y creativa para mejorar las capacidades psico-motrices en escolares. El estudio fue publicado en la revista «Psychology and Sport and Exercise» que tiene un irrelevante factor de impacto en JCR (<https://www.sciencedirect.com/journal/psychology-of-sport-and-exercise>).

La danza como actividad terapéutica también ha sido aplicada en enfermedades como el cáncer. Sturm et al. [34] demostraron los beneficios de la práctica de la danza sobre la percepción de fatiga en pacientes con tratamientos para el cáncer. analizan los posibles efectos paliativos de la danza con estos pacientes. Este estudio fue publicado en la «Supportive Care in Cancer» (<https://www.springer.com/journal/520>), con un índice de impacto medio en los últimos 5 años de 2, 950 en JCR. Karkou et al. [35] también aplican programas de danza pero, en esta ocasión, específicamente para el Cáncer de mama. El estudio fue publicado en la revista «Frontiers in Psychology», indexada con factor de impacto JCR (<https://www.frontiersin.org/journals/psychology>).

Sobre el Modelo Abierto

Este es un modelo de investigación descriptivo y correlacional sobre el estudio del hecho dancístico y coreográfico. Representa un acercamiento desde otros puntos de vista en relación a la danza. A diferencia del modelo de «Choreographic Practices», en éste se amplían las disciplinas de estudio, como técnicas empleadas de análisis, modelos matemáticos predictivos, antropología y etnografía, movimientos migratorios y sociales, descripción y perfiles psicológicos, de fisiología, kinesiología u otras ciencias de interés. Es decir, se describen y se analizan todas las variables y facetas que definen el campo de la danza en relación al intérprete u obra. Además, por ejemplo, la en la revista PeerJ (JCR) en el último año 2023 publicó un estudio que aborda aspectos psíquicos en el estudio de respuestas fisiológicas a una actuación en directo de profesionales del baile flamenco [36]. Además, la revista Research in Dance Education (<https://www.tandfonline.com/journals/crid20>) es un ejemplo claro de esta miscelánea. En esta revista podemos encontrar artículos como el de de las Heras et al. [3] que correlaciona bailarines profesionales de danza española con variables tales como inteligencia emocional, estado de ánimo o estrategias psicológicas de afrontamiento para la mejora de planes de entrenamiento u otras estrategias profesionales en la danza.

Los modelos de investigación en danza no son compartimentos estancos, de forma que los diseños de investigación pueden hacer fluctuar a la danza de un modelo a otro. Debido a este abanico de posibilidades, se ha integrado en el Modelo Abierto otras opciones como el Modelo Dance Education.

Conclusiones

Artículos de los modelos Performance Studies, Dance Studies y Choreographic Practices han sido publicados tanto en las bases de datos JCR-WOS como en SJR-Scopus. Destacar que, los artículos de este modelo con factor de impacto ha sido los publicados hasta ahora solamente en revistas SJR-Scopus.

Por su parte, el modelo Performance Research se adecua también en ese nivel de indexación SJR-Scopus. Se establece así, SJR-Scopus como la base de datos principal con factor de impacto (con su correspondiente percentil o cuartil) en el que se visibi-

lizan las revistas del Área de Artes y Humanidades en la Categoría de Artes Visuales y Performativas.

Son los modelos de investigación: Dance Medicine, Dance Therapy o incluso Modelos Abiertos, de conocimiento integral y bidireccional entre la danza y el área de estudio, los que permiten publicar en la base de datos JCR-WOS con índice de factor de impacto. Es el caso de las revistas especializadas, no solo del modelo Dance Medicine sino también el Modelo Dance Therapy, donde el campo de la psicología, mayoritariamente acoge este tipo de terapias a través de la danza.

Por último, señalar que los modelos Performance Studies, Dance Studies, Choreographic Practices y Performance Research, aún perteneciendo al índice del Área de Arts & Humanities Citation Index de la JCR-WOS no tienen factor de impacto. Es de recibo que en un futuro cercano esto cambie y el número de citas permita alcanzar cuartiles de impacto en JCR-WOS. De esta forma, revistas como Choreographic Practices, Research in Dance Education, Dance Research o The Drama Review podrían alcanzar este nivel, lo cual equipararía a los estudios Arts & Humanities Citation Index con los de Science Citation Index (SCI) y Social Sciences Citation Index (SSCI).

Agradecimientos

Agradecemos a la Dra. Maria Eugenia García-Sottile, profesora de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia por su apoyo, liderazgo y colaboración en en la línea de estudios "Análisis del hecho Coreográfico y Performativo" del Grupo de Investigación de Artes Escénicas de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Como investigadora nos ha permitido ampliar la visión de estudios en el panorama nacional en el marco del modelo de los estudios coreográficos y de la danza.

Agradecemos también a Dª Sara Bermúdez Álvarez, del Equipo de Biblioteca de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Referencias documentales

1. Lepecki A. 2021. Sally Banes: 1950–2020. TDR: 65(1): 9-11. <https://doi.org/10.1017/S1054204320000040>
2. Banes S. 1980. Terpsichore in sneakers: post-modern dance. Boston-MA (USA): Wesleyan University Press.
3. Novack C. 1990. Sharing the Dance. Contact Improvisation and American Culture. Madison-WI (USA): The University of Wisconsin Press.
4. Adshead J, Briginshaw V, Hodgins P, Huxley M. 1999. Teoría y práctica del análisis coreográfico. Valencia: Conselleria de Cultura, Educació i Ciència Generalitat Valenciana.
5. Martin R. 1998. Critical moves: Dance studies in theory and politics. Londres (UK): Duke University Press.
6. Eddy M. 2009. A brief history of somatic practices and dance: historical development of the field of somatic education and its relationship to dance. Journal of Dance & Somatic Practices 1(1): 5-27. https://doi.org/10.1386/jdsp.1.1.5_1
7. Schechner R. 2002. Performance studies: An introduction. Abingdom (UK): Routledge.
8. Morris G. 2009. Dance studies/cultural studies. Dance Research Journal 41(1): 82-100. <https://doi.org/10.1017/S0149767700000541>
9. Wilbur S. 2018. The Oxford Handbook of Dance and Politics ed. by Rebekah Kowal, Randy Martin, and Gerald Siegmund. Dance Research Journal 50(2): 77-88.
10. Bremser M, Sanders L, edit. 2011. Fifty contemporary choreographers. Abingdom (UK): Routledge.
11. Louppe L. 1998. Écriture littéraire, écriture chorégraphique au XX e siècle: une double révolution. Littérature 112: 88-99.
12. Sánchez JA. 2014. La palabra que danza. En: Sanabria CE, Ávila AC, edit. Pensar con la danza. Bogotá (Colombia): Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. pp. 23-32.
13. Redondo I. 2011. Ciencias cognitivas y taichi. Enrahonar: quaderns de filosofia 47: 105-138.
14. Sánchez JA. 1999. La Escena Moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de vanguardias. Madrid: ediciones Akal.
15. Hirsch AB. 2011. Scoring the Participatory City. Lawrence (& Anna) Halprin's Take part Process. Journal of Architectural Education 5(1): 127-140.
16. Hagood T, Kahlich L. 2007. Research in Choreography. En: Bresler L, edit. International handbook of research in arts education (Part I). Dordrecht (Países Bajos): Springer. pp. 517-531.
17. Giguere M. 2011. Dancing thoughts: an examination of children's cognition and creative process in dance. Research in Dance Education 12(1): 5-28. <https://doi.org/10.1080/14647893.2011.554975>
18. Lucas CD. 2020. Kenneth MacMillan and the Visual Arts: A Case Study. Dance Chronicle 43(3): 295-320. <https://doi.org/10.1080/01472526.2020.1827869>
19. Krische R. 2018. Kinetic Thinking: Corporeal Cognition through Dance Practice and Performance [Tesis Doctoral]. Leeds (Reino Unido): Leeds Beckett University. <https://figshare.leedsbeckett.ac.uk/download/files/38217420/1> Consultada 01 may 2023

20. Fraleigh S. 2000. Consciousness matters. *Dance research journal* 32(1): 54-62. <https://doi.org/10.2307/1478276>
21. Peterson C, mod. 2017. RIFF TALKing on Identity and Performance with Jaamil Olawale Kosoko, Joy Mariama Smith, Sara Smith, and Tara Aisha Willis. *Contact Quarterly* (Summer-Fall): 25. <https://contactquarterly.com/cq/article-gallery/view/riff-talking-on-identity-and-performance#S> Consultada 22 abr 2023
22. Whatley S. 2014. Digital inscriptions and the dancing body: Expanding territories through and with the archive. *Choreographic Practices* 5(1): 121-138. https://doi.org/10.1386/chor.5.1.121_1
23. Krische R. 2016. Meeting in the same space: Encountering, making and performing archive in Siobhan Davies Dance Table of Contents. *Choreographic Practices* 7(1): 47-64. https://doi.org/10.1386/chor.7.1.47_1
24. Grahame R, Jenkins JM. 1972. Joint hypermobility—asset or liability? A study of joint mobility in ballet dancers. *Annals of the Rheumatic Diseases* 31(2): 109-111.
25. Schneider HJ, King AY, Bronson JL, Miller EH. 1974. Stress injuries and developmental change of lower extremities in ballet dancers. *Radiology* 113(3): 627-632.
26. Miller EH, Schneider HJ, Bronson JL, McLain D. 1975. A new consideration in athletic injuries. The classical ballet dancer. *Clinical orthopaedics and related research* 111: 181-191.
27. Novak LP, Magill LA, Schutte JE. 1978. Maximal oxygen intake and body composition of female dancers. *European journal of applied physiology and occupational physiology* 39(4): 277-282.
28. McPherson AM, Schrader JW, Docherty CL. 2019. Ground Reaction Forces in Ballet Differences Resulting from Footwear and Jump Conditions. *Journal of Dance Medicine & Science* 23(1): 34-39.
29. Winston, P., Awan, R., Cassidy, J. D., & Bleakney, R. K. 2007. Clinical examination and ultrasound of self-reported snapping hip syndrome in elite ballet dancers. *The American journal of sports medicine*, 35(1), 118-126. <https://doi.org/10.1177/0363546506293703>
30. Luke AC, Kinney SA, D'Hemecourt PA, Baum J, Owen M, Micheli LJ. 2002. Determinants of injuries in young dancers. *Medical Problems of Performing Artists* 17(3): 105-112. <https://doi.org/10.21091/mppa.2002.3016>
31. Molloy F, Keogh J, Krampe J, Guzmán A. 2015. Dance mobility: A somatic and dance programme for older adults in New Zealand. *Body, Movement and Dance in Psychotherapy* 10(3): 169-180. <https://doi.org/10.1080/17432979.2015.1032353>
32. Jussilainen A. 2015. Contact improvisation as an art of relating: The importance of touch for building positive interaction. *Journal of Dance & Somatic Practices* 7(1): 113-127. https://doi.org/10.1386/jdsp.7.1.113_1
33. Rudd J, Buszard T, Spittle S, O'Callaghan L, Oppici L. 2021. Comparing the efficacy (RCT) of learning dance choreography and practicing creative dance on improving executive functions and motor competence in 6–7 years old children. *Psychology of Sport and Exercise* 53: 101846. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101846>
34. Sturm I, Baak J, Storek B, Traore A, Thuss-Patience P. 2014. Effect of dance on cancer-related fatigue and quality of life. *Supportive Care in Cancer* 22(8): 2241-2249. <https://doi.org/10.1007/s00520-014-2181-8>
35. Karkou V et al. 2021. Dancing with Health: Quality of life and physical improvements from an EU collaborative dance programme with women following breast cancer treatment. *Frontiers in Psychology*: 12: 381. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.635578> Consultada 31 abr 2023
36. De las Heras-Fernández R, Mendoza G, Jiménez M. 2023. physiological stress responses to a live performance by professional flamenco dancers. *PeerJ* 11: e15282. <https://doi.org/10.7717/peerj.15282> Consultada 28 abr 2023.
37. de las Heras R, Espada M, Carrascal S, García V. 2020. Evaluation and analysis of emotional intelligence, mood and coping strategies in two Spanish dance companies. *Research in Dance Education* 21(3): 231-244. <https://doi.org/10.1080/14647893.2020.1746253>