

FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, LENGUAJE,
CULTURA Y ARTES, CIENCIAS HISTÓRICO JURÍDICAS Y HUMANÍSTICAS
Y LENGUAS MODERNAS.

EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN EL ARTE
COREOGRÁFICO CONTEMPORÁNEO

TESIS DOCTORAL

Presentada por:

Isabel Murciano Fernández

Bajo la dirección de la Doctora:

María Fernanda Santiago Bolaños

Madrid, 2015

INFORME

AUTORIZACIÓN PARA LA DEFENSA DE TESIS DOCTORAL. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN EL ARTE COREOGRÁFICO CONTEMPORÁNEO.

Doctoranda: ISABEL MURCIANO FERNÁNDEZ.

Todavía son escasos, en España, los estudios científicos profundos en torno a lo Danza más allá de una aproximación histórica o técnica. La muy reciente incorporación de los estudios dancísticos a la Universidad, y una tradición intelectual que, salvo en casos anecdóticos, ha reflexionado poco sobre lo que el Arte Dancístico aporta al pensamiento, hace que la bibliografía al respecto sea casi inexistente. Sumémosle a este hecho el que la danza moderna, la danza contemporánea de un modo general, ha sido la voz de una época, de un tiempo, de unas circunstancias muy concretas que buscaban en ella ese lenguaje capaz de dar cuenta de todo un universo abierto en la incertidumbre, como modo de estar en el mundo característico de quienes lo habitaban.

La tesis de doña Isabel Murciano Fernández supone, por tanto, una muy importante aportación en la investigación, habida cuenta de que a su rigor y seriedad a la hora de abordar un tema tan complejo ha de añadirse que ella misma es profesional de ese “arte coreográfico contemporáneo”, al que se enfrenta desde el diálogo con algunos de los referentes filosóficos fundantes y fundamentales del siglo XX.

Procesos creativos de la mano de corrientes de pensamiento; análisis de tales procesos en el directo de coreógrafos que lo están viviendo; utilización insoslayable de lo que las tecnologías de la comunicación, en cuanto testimonio y acto creativo significan. Y la experiencia personal profesional como elemento que aúna

fragmentos de un camino de identidad en sí misma fragmentaria: el arte coreográfico contemporáneo.

La doctoranda hace, además, una propuesta académica de esta expresión dancística que le daría continuidad y la actualizaría constantemente.

La Tesis Doctoral que aquí se presenta cumple, a mi juicio, con los requisitos de forma y fondo requeridos para su defensa, ajustándose a la normativa exigida.

Dra. Mª Fernanda Santiago Bolaños

Profesora Titular del Departamento de

Ciencias de la Educación, el Lenguaje, la Cultura y las Artes,

Ciencias Histórico-Jurídicas y Humanísticas y Lenguas Modernas

*A mis compañeros de profesión por su
vocación, entrega y determinación.*

AGRADECIMIENTOS

Quisiera mostrar mi reconocimiento a una serie de personas e instituciones gracias a las cuales la presente Tesis Doctoral se ha hecho posible. Así, expresaré mi más profunda gratitud a la directora de esta tesis, María Fernanda Santiago Bolaños, por su confianza, sus valiosos consejos y su compromiso infinito. Por ser esa persona que compartiendo su saber nos hace trascender, no solo en nuestro caso, sino en el de todo aquel que se le acerca. Gracias, como siempre.

A la Universidad Rey Juan Carlos y al Instituto Universitario de la Danza “Alicia Alonso”, por ser los principales responsables de colocar a la danza de nuestro país en el espacio académico que le corresponde, otorgándole su lugar para continuar creciendo. Gracias por estar y por luchar, por aportar esa posibilidad a España y a todos aquellos que amamos la danza. Aun nos queda mucho por hacer, pero ha de agradecerse la valentía y el rigor con el que se han comenzado a dar pasos.

Al Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música), siempre colaborador dentro de sus restringidos medios, frenados visiblemente debido a los injustos recortes aplicados a todo aquello relacionado con asuntos culturales y educativos, especialmente durante los últimos años. A la Universidad Complutense y a la Biblioteca Nacional por su disposición.

A los coreógrafos Johan Inger y Chevi Muraday por su valiosa colaboración con el presente proyecto, por su entrega y atención en el deseo de que la danza no deje de tener voz. Gracias, inmensamente, por vuestra colaboración y disposición siempre que ha sido necesaria. A Marcos Morau por su enorme generosidad y compromiso en nuestro encuentro, y a mi buen amigo Pino Alosa (Subdirector de la Compañía Nacional de Danza de España) por hacer posible dicho encuentro. Gracias a ambos.

A ese compañero de mi infancia, filósofo de vocación y que tan buenos consejos me ha dado, Manuel Domínguez Fernández, primo hermano y amigo. Gracias.

A mi amigo Fernando Lázaro, por su confianza constante en mi aportación a la danza moderna en nuestro país. A la Escuela de Danza 180°, su escuela, por darme todo su apoyo a lo largo del recorrido y por su lucha diaria en defensa de una danza plural de calidad.

A mis hijos y a mi compañero de viaje por su paciencia infinita durante tan delicado trayecto. Gracias.

Y a mis padres siempre, por ser mis padres. A todas estas personas indispensables: gracias.

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	17
1. Planteamiento y justificación. Formulación de hipótesis de partida y cuestiones derivadas...	17
2. Intenciones metodológico-bibliográficas.....	22
3. Principales referentes coreográficos y filosóficos de nuestro estudio.....	24
4. Sobre la utilización del término danza contemporánea.....	37
CAPÍTULO I	
ELEMENTOS INTEGRANTES EN LA COMPOSICIÓN ARTÍSTICA	39
1.1. La Belleza.....	40
1.2. El Gusto y el Placer Estético como espacios físicos e intuitivos del artista.....	47
1.3. El Estilo.....	52
1.4. Antecedentes musicales y dancísticos: asociación y ruptura	57
CAPÍTULO II	
ANTECEDENTES DANCÍSTICOS	83
LA DANZA MODERNA: UN RECORRIDO HISTÓRICO POR EL S. XX	
2.1. U.S.A.: Rupturas/Pioneras/Primeras Escuelas.....	86
2.1.1. Isadora Duncan.....	88

2.1.2. Ruth St. Denis.....	93
2.1.3. Michio Ito.....	97
2.1.4. Martha Graham.....	106
2.1.5. Doris Humphrey- José Limón.....	118
2.1.6. Lester Horton.....	126
2.2. La influencia de la Danza Moderna, la Danza Clásica, la Danza jazz y las Danzas Populares en la Comedia Musical Americana.....	135
2.2.1 Agnes de Mille.....	137
2.2.2. Hellen Tamiris.....	142
2.2.3. George Balanchine.....	157
2.2.4. Jerome Robbins.....	167
2.3. El influjo de los Ballets Rusos de Diaguilev.....	176
2.4. La Danza Moderna en Alemania.....	179
2.4.1. Los orígenes de la Danza Moderna en Alemania 1900-1934.....	181
2.4.2. Harald Kreutzberg. La influencia del expresionismo alemán en la comedia musical Americana: Hanya Holm.....	196
2.4.3. La Danza Moderna durante la Alemania Nazi.....	203
2.5. La danza moderna después de la II Guerra Mundial.....	206
2.6. Hacia un postmodernismo dancístico. Pina Bausch.....	210
2.7. El postmodernismo dancístico estadounidense: Merce Cunningham.....	213
2.8. Las últimas décadas del siglo XX en la danza europea y estadounidense.....	224
2.9. La Danza Moderna en España.....	233

CAPÍTULO III

DANZAR Y PENSAR: UN TERRITORIO COMPARTIDO 243

3.1. La doctrina nietzscheana en el pensamiento del artista-bailarín contemporáneo.....	245
3.1.1. Una corporeidad nietzscheana.....	246
3.1.2. Nietzsche y la danza.....	251
3.2. Nota histórica sobre el vínculo filosófico-artístico a lo largo del siglo XX: arte-danza y pensamiento.....	259
3.3. Algunos diálogos entre la danza y el pensamiento contemporáneo.....	278
3.3.1. La danza como metáfora del pensamiento: Nietzsche y Alain Badiou.....	279
3.3.2. La experiencia sensible de la gravedad, un medio que revela la integración del pensamiento en el mundo: dialogando con Marie Bardet, Jean-Luc Nancy y Schopenhauer.	282
3.4. La Danza como aventura de un cuerpo desde la mirada conjunta de Nietzsche y Antonin Artaud en la escena teatral contemporánea.....	287
3.4.1. El cuerpo en la escena teatral contemporánea y su pluralidad a partir de la visión del danzante.....	289
3.4.2. El cuerpo, un encuentro plural: Michel Foucault y la utopía de un cuerpo.....	299
3.5. Multiplicidad danzante: diversidad y síntesis. Gianni Vattimo y Pier Aldo Rovatti.....	304

CAPÍTULO IV

MOTORES CREATIVOS. LA FILOSOFÍA DE NIETZSCHE, DELEUZE Y MARÍA ZAMBRANO 311

4.1. La Voluntad de Poder como estímulo creativo: Nietzsche y Bob Fosse.....	312
--	-----

4.2. La teoría estética de Gilles Deleuze como estímulo creativo mediante la obra coreográfica de Merce Cunningham y Pina Bausch.....	345
4.2.1. El cuerpo desde una óptica Deleuziana.....	347
4.2.2. La máquina literaria del nómada.....	350
4.2.3. La máquina deseante y el cuerpo sin órganos.....	353
4.2.4. Afectos y perceptos.....	356
4.2.5. El Ritornelo.....	358
4.2.6. Rizoma.....	359
4.2.7. Asociación de los conceptos de la teoría estética de Gilles Deleuze al arte coreográfico contemporáneo mediante el análisis de la obra artística de Merce Cunningham y Pina Bausch	361
4.2.8. Merce Cunningham desde la mirada deleuziana.....	362
4.2.9. Pina Bausch y la mirada deleuziana.....	370
4.3. La Razón Poética como estímulo creativo: María Zambrano y Mary Wigman.....	380

CAPÍTULO V

LA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA: REFLEXIÓN TEÓRICA DE LA COMPOSICIÓN TEXTUAL ADORNIANA Y ESTRUCTURALISTA BAJO LA ÓPTICA DE JACQUES DERRIDA	397
5.1. La composición coreográfica desde una óptica adorniana.....	398
5.2. La composición coreográfica desde una óptica derridiana.....	409

CAPÍTULO VI

LA DANZA HOY: MÁS ALLÁ DE UN ESPACIO FÍSICO	425
6.1. Johan Inger.....	427
6.1.1. <i>Carmen</i>	434
6.1.2. <i>Rain Dogs</i>	438
6.2. Chevi Muraday: <i>En el Desierto</i>	442
6.3. Marcos Morau: <i>Nippon Kokku</i>	450

CONCLUSIONES	461
1. Metodología documental.....	462
2. Conclusiones relativas a la relación Danza-Pensamiento y su posible influencia en el danzante profesional de nuestros días.....	465
3. Conclusiones relativas al proceso evolutivo sufrido por la danza moderna desde sus orígenes hasta la actualidad.....	477
4. Conclusiones relativas al hacer dancístico actual de nuestro país.....	479
5. Conclusiones relativas al hacer coreográfico del danzante profesional, posibilitando el estímulo creativo a partir del pensamiento.....	482
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y REFERENCIAS VISUALES	499
1. Obras Completas.....	499
2. Tesis Doctorales.....	508
3. Artículos.....	508
4. Webs y Recursos electrónicos.....	515
5. Otros.....	518
6. Entrevistas Personales.....	519
7. Referencias Visuales.....	519
8. Películas.....	522
ANEXO	523
Propuesta académica en Danza Moderna y Teatro Musical.....	523

