

El rol de la dramaturgia en la danza contemporánea.

Autor: Mtra. Cristina Goletti, Directora Académica del Departamento de Artes, UDLAP.

Usualmente ubicamos a la dramaturgia sólo cuando pensamos en teatro. Sin embargo, actualmente vemos con más y más frecuencia a la dramaturgia aparecer en los créditos de una función de danza. Pero ¿su papel es realmente una novedad en el mundo de la danza? ¿O más bien la etiqueta de este papel es la verdadera ruptura histórica? ¿Cuándo, cómo y por qué empezamos a hablar de la dramaturgia de la danza y a dar crédito a un dramaturgo de danza?

Por lo general, nos referimos al trabajo de Pina Bausch y Raimund Hoghe durante los años ochenta como un punto de partida para este enriquecedor diálogo entre danza y dramaturgia. Una de las principales razones por las que identificamos el inicio del pensamiento dramático con Bausch y Hoghe es la naturaleza compleja y multifacética de su obra, la cual fusiona una mezcla de movimientos cotidianos y poéticos dentro de un escenario muy teatral. La mayor parte de sus piezas poseen una teatralidad innata y una narrativa impulsada por la yuxtaposición de la danza, emociones, música, vestuario y la declaración política de los cuerpos de sus bailarines en el escenario. Es como si la complejidad incorporada en el trabajo funcionara para crear nuevas herramientas y lidiar con la toma de decisiones de la composición de la danza –herramientas que podrían ser utilizadas en el proceso creativo por coreógrafos, bailarines y colaboradores artísticos, así como por el público que las recibe.

Al mismo tiempo, el cambio histórico hacia el posmodernismo hizo más aceptable la idea de un proceso artístico colaborativo; un cambio claro de la era moderna del «genio», en donde el coreógrafo debía ser el único poder creativo detrás del acto de hacer danza. En general, el posmodernismo atacó las viejas «narrativas maestras» del modernismo en todos y cada uno de los aspectos de la sociedad y la cultura. La idea de que un artista sabía más o mejor que otros fue rechazada, y un enfoque claramente subversivo a la manera de hacer arte se hizo evidente. En cualquier caso, a pesar de ser vislumbrado hasta este momento, el pensamiento dramático ha estado presente durante mucho tiempo en la danza, por ejemplo, los libretos de danza utilizados en la tradición de ballet eran una manera de rastrear la narración de una historia contada a través del movimiento.

La dramaturgia en la danza puede ser una herramienta útil para agrupar una obra en donde no hay un principio claro, intermedio y final, una fuerza motriz que permite al creador navegar por la complejidad de las opciones coreográficas contemporáneas.

Tags: [dramaturgia](#), [danza contemporánea](#), [obra](#), [UDLAP](#).

Acerca del autor: Cristina, que es italiana, estudió en la London Contemporary Dance School, donde obtuvo un diploma de postgrado con honores. Ella bailó e hizo una gira por Europa con Edge, compañía de posgrado de la LCDS. Como bailarina, interpretó obras de Hofesh Schechter, Jonathan Lunn, Charles Linehan, Maresa Von Stockert y Yann Lheraux. En Irlanda bailó para Daghdha Dance Company y Myriad Dance. En 2007 ella co-fundó la Legitimate Bodies Dance Company, compañía de danza residente en Birr Theatre and Arts Centre y apoyada por Offaly County Council y Irish Arts Council. Desde entonces ella ha participado en la mayoría de las producciones de la compañía creadas por el co-director artístico de LBDC Nick Bryson y los coreógrafos invitados Arno Schuitemaker y Darrell Jones. También desarrolló el programa educativo y cultural de la compañía, como la afortunada Offaly Youth Dance or You(th) Share, una plataforma para jóvenes compañías de danza. LBDC ha realizado giras por importantes teatros y festivales en Europa y al extranjero, como: Edinburgh Fringe Festival, Aerowaves Dance Festival en The Robin Howard Theatre-London, Dance House Limassol-Cyprus, Auditorium Theatre-Rome, Tanec Praha-Prague, European Parliament en Bruselas, Tanzmesse-Dusseldorf, además de Méjico y Estados Unidos de América. Los proyectos cinematográficos incluyen una comisión para la RTE y la serie "Dance on the box" con el director Lucas McManus y una película de baile para TG4 por Mary Keane. Ambas películas se han proyectado en festivales de películas de danza de todo el mundo. Recentemente, Cristina ha recibido muchos premios, entre los cuales: DanceWEB European Scholarship Viena 2008, dos Bursary Awards, unos travel awards y el Project Award recibido por el Irish Arts Council. También ella recibió apoyo económico por el European Cultural Foundation para asistir al Atelier for Young Festival Managers IZMIR 2011, organizado por el European Festivals Association, junto al International Izmir Festival. Cristina, la cual es profesora de Pilates titulada por el Body Control Pilates UK, también ha enseñado técnica Release y Floor work en toda Europa, Japón, México y los EE.UU., y ha trabajado como profesora adjunta en la Universidad de Limerick en el curso de licenciatura en Voz y Danza y en el programa de maestría en danza contemporánea. Desde 2008 es directora de I.F. O.N.L.Y. International Festival of a Necessarily Lonely You; el primer y único festival en Irlanda dedicado a solos de danza, que se está convirtiendo rápidamente en un evento muy importante para la comunidad de danza nacional e internacional. Cristina tiene un MFA conseguido en la Universidad de Colorado en Boulder, donde se enfocó en dramaturgia, técnicas somáticas, estudios queer y feministas y la producción de danza. Presentó la conferencia de SDHS de 2011 en Toronto, la conferencia de CORD en 2012 en la Universidad de Michigan y aquella de UCLA en Abril 2013 y Iowa University en 2014.