

EN LA COCINA DE LA HISTORIA

JAIME CONDE-SALAZAR

Ada D'ADAMO, 2002, *Mats Ek. L'Epos* (col. Danza d'autore), Palermo.

Raimon ÁVILA, 2003, *Jyri Kylián. Somniador de Danses*. Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, Barcelona.

Han pasado más de veinticinco años desde que la danza contemporánea se convirtió en un fenómeno oficial dentro de la cultura europea. En este periodo hemos asistido tanto a la glorificación institucional de la danza contemporánea a comienzos de los ochenta, como a la crítica más irónica y ácida de la misma emprendida a mediados de los noventa por los creadores más jóvenes (entonces). Parece que ha llegado el tiempo de la historia. Síntoma de ello es que no dejan de aparecer monografías en las que se discute el papel que deben hacer en la historia quienes participaron en aquel movimiento de supuesta transformación de la danza. Nos encontramos en pleno proceso de construcción y fijación del relato que ordenará la historia de la danza de las últimas décadas del siglo XX. En estos años se definirán las tramas, los argumentos y los personajes que articularán la narración que, en las décadas venideras, servirá para mirar a lo que sucedió desde mediados de los setenta hasta el cambio de siglo. Evidentemente, en lo que se escribe ahora, se mezclan intereses personales e institucionales, experiencias, gustos etc. Pero lo que se está publicando en nuestros días, sin duda será la base a partir de la que se narrará la historia de la danza contemporánea en Europa. Al fin y al cabo, quienes escriben hoy son los testigos de lo que sucedió al final del siglo XX y está en sus manos suministrar los problemas fundamentales a las próximas generaciones de estudiosos de la danza.

Los dos libros de los que se ocupa esta reseña demuestran que este momento que vivimos en el que los relatos de la historia se están fraguando, es extremadamente interesante. Ambos libros tienen puntos de partida muy parecidos. Los dos coinciden en ocuparse de coreógrafos fundamentales en el desarrollo del fenómeno de la danza contemporánea. Tanto Jiri Kylián como Mats Ek han definido a través de su obra una identidad muy clara para las compañías a las que han estado vinculados (NDT y Cullberg Ballet) y, a través de ellas, han creado corrientes de referencia muy importantes dentro de la danza en Europa. Además, ambos creadores, dejaron sus tareas co-

mo directores artísticos en torno al año 2000, haciendo evidente que una época había acabado y que se iniciaba un periodo de incertidumbres en el que no iban a suceder grandes operaciones culturales oficiales parecidas a las que fabricaron la danza contemporánea. Hoy, tanto Mats Ek como Jiri Kylián rondan los sesenta años y, aun teniendo a sus espaldas una obra tremendamente influyente, sus lugares independientes de las dos grandes compañías con las que alcanzaron reconocimiento no está claro. Hasta ahí las coincidencias entre los dos objetos de estudio. A partir de ahí, el enfoque, los objetivos y el empeño de ambos estudios son radicalmente distintos. Lo cual es una muestra perfecta del interés de esta época que vivimos en la que la más reciente parte de la historia de la danza sigue aún en construcción.

En 1998, el Institut del Teatre de Barcelona concedió su *Premi d'Honor* a Jiri Kylián. Con ese motivo, Raimon Ávila preparó una monografía dedicada al creador checo que sería la primera publicada en el Estado Español. La obra se compone de un breve estudio preliminar, una extensa entrevista, dos cronologías en las que se ordenan las obras y los datos biográficos de Kylián y abundante material gráfico de reproducción excelente. En este sentido, se puede decir que se trata de una obra convencional cuya estructura tiene el objetivo de ilustrar e incluso de glosar la figura del artista homenajeado. Y no parece que el asunto vaya más lejos. Es verdad que el hecho de que exista un estudio preliminar de cierto empeño al comienzo de la obra, es algo interesante en este país en el que la bibliografía dedicada a la danza es raquítica. Sin embargo, el enfoque tremendamente formalista, hace que el análisis de la obra de Kylián sea demasiado superficial. Las reflexiones que brevemente propone Raimon Ávila no llegan a definir los problemas fundamentales que el creador checo plantea con su obra. En otras palabras: el estudio parece partir de una visión plana en la que la figura de Kylian es indiscutible. Evidentemente, se trata de uno de los coreógrafos más importantes e influyentes de las últimas décadas, pero esto no quiere decir que las dudas sean innecesarias. Es más, sólo a partir de una postura crítica que trate la obra de Kylian como un auténtico problema, como una auténtica invitación a formular preguntas (incómodas o no), se llegará de verdad a las cuestiones más profundas que subyacen en su propuesta. Pasado el tiempo que ha pasado, saben a poco las muestras de admiración y se echan de menos las reflexiones realizadas desde la aceptación de la incertidumbre que inevitablemente acompaña a todo fenómeno contemporáneo.

Al estudiar la figura de Mats Ek, Ada d'Adamo, también parte de una estructura convencional aunque, en este caso no aparezca reproducida una extensa entrevista con el creador. Una vez más nos encontramos con útiles cronologías, con una aceptable documentación gráfica y con un estudio de la obra de Ek. Y es en ese estudio donde las cosas cambian. Se trata de un texto basado en un trabajo de documentación muy riguroso y que por su extensión, se convierte en el corazón del libro. En este caso, se

En la cocina de la Historia

ve muy claro que se trata mucho más de reflexionar de forma sistemática sobre una propuesta artística que de suministrar imágenes interesantes y datos útiles (que, por otra parte, también están en el libro). Con este fin, d'Adamo estructura el texto en tres bloques que, a pesar de su aparente convencionalidad y de la objetividad de los temas que tratan, pronto se revelan como una especie de viaje a los asuntos más ricos y complejos de la obra de Ek. La cosa se inicia con un análisis del contexto en que surge la propuesta del creador sueco: las figuras de los padres Birgit Cullberg y Anders Ek, el Cullberg Ballet, la renovación de la danza clásica en Estocolmo, los retos a los que se enfrenta la compañía tras el abandono de la dirección artística, etc. Tras este ejercicio para ubicar el fenómeno en el tiempo y el espacio, d'Adamo observa el problema del cuerpo. Este hecho marca una distancia fundamental con los estudios convencionales y formalistas a los que estamos acostumbrados. En este último tipo de obras los problemas que se plantean siempre surgen en torno a posibles variaciones lingüísticas ya que, supuestamente, son éstas las que marcan los cambios a lo largo de la historia. En cambio, al aparecer "el cuerpo" como un problema, la discusión se desplaza a un terreno mucho más interesante (e inestable) en el que tienen cabida reflexiones en torno al género y a los estudios culturales. De esta manera, la propuesta de Ek cobra otra consistencia ante los ojos del lector que al desgranar el texto, ve cómo el problema artístico alcanza una dimensión vital, y no referida meramente a asuntos formales que sólo podrían ser relevantes dentro del estrecho mundo de la danza. La tercera parte del estudio es quizás la más comprometida y donde se confirma que el viaje al que nos invita d'Adamo es un viaje de empeño capaz de llevarnos a los paisajes más complejos de la obra de Ek. A partir de cierta idea de "surrealismo danzado" se nos introduce en el trabajo narrativo de Ek, probablemente el corazón de la propuesta del artista sueco. Evidentemente, la referencia al surrealismo es muy discutible por su anacronismo y porque nada tiene que ver Ek con el entorno de André Breton. Sin embargo y a pesar de los problemas que puede acarrear su uso, la expresión le sirve a d'Adamo para sugerir un marco muy interesante desde el que se puede observar el trabajo narrativo de Ek. Desde ese punto de vista, la idea de contar historias nuevas o ya conocidas, aparece no como un retorno nostálgico a las formas de la danza teatral pasadas, sino como un modo de recuperar la voz para hablar de la vida y de los sueños a través de la creación de relatos. De este modo cobra sentido la idea de actualizar no tanto como un proceso de renovación de objetos antiguos sino más como una manera de hacer que las historias ocurran en el presente, en el mismo espacio y tiempo en el que viven los espectadores.

Estos tres bloques del estudio que ofrece d'Adamo, hacen que el resto del material que aparece en el libro, supere la categoría de ilustración o de apéndice y sea algo necesario a lo que el lector puede recurrir para ahondar en las ideas principales que propone la obra.

Exagerando un poco la situación, podríamos pensar que ambas obras, teniendo objetivos similares, muestran los dos extremos entre los que se debate la historia de la danza contemporánea. Por un lado tenemos el enfoque más convencional que sigue entendiendo la danza sólo como un asunto lingüístico, siendo ese estrecho ámbito donde suceden todos los eventos de la historia. Y por otro, tenemos aquel que trata la danza como un fenómeno cultural y social que, partiendo de un análisis formal, puede llegar a hablar de la vida en nuestros tiempos. Lo interesante es que todavía estos extremos están separados y aún no se han uniformizado un relato consensuado, lo cual nos ofrece la posibilidad como lectores de observar el proceso de cocción de la historia, en este caso, de la danza contemporánea.