

¿Puede la danza comprenderse como un ritual? ¿Cómo se crean actos ritualizados en las prácticas danzadas? ¿Cómo se caracterizan? ¿Qué los distingue? ¿Qué efectos producen? ¿De qué manera referirse al rito puede ilustrar, modificar o desplazar las prácticas de la danza?

Este coloquio internacional tiene por objetivo explorar las distintas formas dentro de las que interviene lo ritual en el proceso de creación, transmisión, puesta en escena y ejecución de las danzas, sean estas contemporáneas, urbanas, callejeras, ceremoniales, de salón, etc. Más allá de las semejanzas y diferencias que se puedan establecer entre los actos rituales y los actos danzados, y teniendo en cuenta sus condiciones sociales, históricas y culturales, cabe plantearse lo que «son» y lo que «hacen» concretamente los rituales creados por los coreógrafos, pedagogos y bailarines, tanto profesionales como aficionados. ¿Dónde, como y cuándo la danza actúa y sobre quién? ¿Cómo se convierte en un «poder de acción»?

Los conceptos de rito y ritual, debatidos en las discusiones antropológicas, teológicas y filosóficas, se refieren aun hoy de manera implícita a un conjunto de actos prescriptos, repetidos, reconocidos y aceptados por una comunidad de personas. Si bien existen distintos análisis de lo ritual, por ejemplo, desde una perspectiva simbólica o funcional, o bien según su marco de acción o sus modalidades de interacción, su identificación sigue siendo problemática. El propósito del coloquio no es debatir sobre estos desafíos teóricos ni examinarlos contextos rituales en cuales surge la danza. Se trata más bien de comprender cómo y por qué ciertas formas de elaborar y mostrar la danza están asociadas a ritos por quienes las practican y/o las observan.

El coloquio quiere abordar los puntos de convergencia y de fricción entre perspectivas heterogéneas, procedentes tanto del campo artístico como del científico, enfocándose en las prácticas danzadas. En un momento en que nuestra relación con el mundo se ve profundamente cuestionada y nuestros gestos tienden a reinventarse, este encuentro también será una oportunidad de relacionarse para pensar y ponerse en movimiento juntos. Se invita a los participantes a exponer sus propuestas mediante diferentes modalidades, alternando formatos de distinta duración y potencialmente performáticos.

Comité científico**Dominique Brun**

bailarina y coreógrafa

Teresa Faucon

profesora habilitada para dirigir investigaciones, especialista de la estética del cine, el análisis de películas y la teoría de las imágenes, Universidad de la Sorbona Nueva – París 3

Laura Fléty

antropóloga asociada, Laboratorio de Etnología y Sociología Comparativa, Centro de Investigación en Etnomusicología – CREM-LESC, Nanterre

Michael Houseman

antropólogo y director de estudios, Instituto de los Mundos Africanos, Escuela Práctica de Altos Estudios, Universidad de París SL – IMAF, EPHE-PSL

Sophie Jacotot

bailarina e investigadora en historia de la danza

Sophiatou Kossoko

bailarina, coreógrafa y pedagoga

Mahalia Lassibille

antropóloga de la danza y profesora, Universidad de París 8

Loïc Touzé

bailarín, coreógrafo y pedagogo

Georgiana Wierre-Gore

antropóloga, profesora emérita, Laboratorio ACTé, por Actividad, Conocimiento, Transmisión, educación, Universidad Clermont Auvergne

Con la participación de **Latifa Laâbissi** (bailarina y coreógrafa).**Coordinación científica****Laurent Barré**

responsable del Servicio de investigación y de repertorios coreográficos del Centro Nacional de la Danza de Francia – CN D

Laura Fléty

antropóloga asociada, CREM-LESC

Conferencia inaugural

Tender las manos a lo imposible

Georges Didi-Huberman

Jueves — 30.9.21

14:15 — 1h15

Alguien tiende su mano a una pared rocosa, la coloca un momento, y proyecta - quizás con su boca - un halo de polvo de pigmentos. Ahora su gesto se vuelve imagen: un acto rojo. Para comprenderlo, a pesar de las dificultades intrínsecas para interpretar el arte parietal, hay que comprometerse en una antropología de la mano extendida. Georges Bataille nos ayuda en eso: veía en toda intensidad gestual una manera de “tocar lo imposible”, como decía. En el camino que, desde el humanismo, va y vuelve entre *manus agens* y *manus loquens*, se tratara de dirigir la mirada hacia las coreografías del Caravaggio que representan manos extendidas a lo imposible, manos eruditas y conmovedoras.

Georges Didi-Huberman es un filósofo y historiador del arte, y enseña en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Paris). Enseñó en numerosas universidades fuera de Francia, y recibió numerosas distinciones, como el premio Aby Warburg, el premio Max Weber, el premio Alexander von Humboldt, y el premio Theodor W. Adorno en 2015. Dirigió numerosas exhibiciones internacionales, y publicó unas sesenta obras sobre la historia y la teoría de las imágenes, por ejemplo *L'Œil de l'histoire* (5 volúmenes, Minuit, 2009-2015), *Ninfa Fluida* (Gallimard, 2015), *Ninfa profunda* (Gallimard, 2017), *Ninfa dolorosa* (Gallimard, 2019), *Désirer désobéir* (Minuit, 2019), *Pour commencer encore* (Argol, 2019), *Éparsees* (Minuit, 2020) y *Imaginer recommencer* (Minuit, 2021).

SESSION #1

Primera sesión (tarde): el ritual (entero) contra la danza

Tsatsal: ¿un gesto ritual en la danza?

Raphaël Blanchier (Francia)

Jueves — 30.9.21 SESSION #1

15:45 — 30 min.

En Mongolia, el gesto Tsatsal es un ritual cotidiano femenino común que consiste en proyectar gotitas de producto lácteo con una espátula esculpida con fines propiciatorios. Durante la coreografía de inauguración del Naadam (Fiesta Nacional) de 2013, en Mongolia, parte de las bailarinas efectúa este gesto ritual en el estadio nacional, delante de miles de espectadores. A pesar de esta dimensión danzada, ni el cambio de contexto, ni la sincronización de las bailarinas, ni la inclusión del gesto en unos motivos geométricos coreografiados le quitan verdaderamente al gesto su valor ritual. De hecho, este gesto ritual atraviesa tanto el marco del evento como el estatuto de los bailarines en el evento y tiñe de ambivalencia la relación entre bailarines y espectadores, invitando a desplazar el análisis y a ver en la coreografía del Naadam algo más que una danza. Este ejemplo sugiere que la ambigüedad entre danza y ritual es, en este tipo de contexto, constitutiva de la eficacia emocional de la danza.

Raphaël Blanchier es antropólogo, especialista de las danzas mongolas y profesor de antropología de la danza en la Universidad Clermont Auvergne (laboratorio ACTÉ). Sus actividades de investigación, principalmente centradas en Mongolia, pero con una perspectiva comparativa, se enfocan en la transmisión de la danza, el estatus de los bailarines, la circulación de los afectos, las epistemologías de la danza movilizadas por los actores locales en contexto patrimonial, la circulación de los saberes en danza en la era de la globalización y en la era numérica. También es responsable de formaciones en antropología de la danza, y busca desarrollar la articulación entre teoría y práctica en la enseñanza de esta asignatura. De forma paralela a sus investigaciones, contribuye de manera regular a proyectos franco-mongoles de colaboración artística y de traducción literaria.

“Un ballet es un ritual”: a propósito del

proceso creativo de Jerome Robbins

Hiie Sauma (Estados Unidos)

Jueves — 30.9.21 SESSION #1

16:15 — 30 min.

En un ensayo intitolado “Thoughts on Choreography” (“Ideas sobre la coreografía” 1954), el coreógrafo Jerome Robbins escribió: “mi punto de partida cuando compongo es el del coreógrafo moderno: la emoción que quiero representar. Pienso que no hay límites en las emociones que puede representar la danza. Un ballet es un ritual que hace de cualquier sujeto un ritual. Mi objetivo es de dar a cada idea de ballet su propia vida, su propio cumplimiento, a través de la forma”. En esta presentación, yo voy a explorar el proceso coreográfico de Jerome Robbins y su enfoque sobre el ballet como ritual. Voy a subrayar aspectos de su creatividad que no han recibido mucha atención hasta ahora, como sus ensayos y su arte visual, que están ubicadas en los archivos Jerome Robbins en la ciudad de Nueva York. Voy a explorar sus diarios, sus películas personales filmadas en los años setenta, y analizar el ballet *Watermill* (1972), que es una de las obras de Robbins la más caracterizada por un tipo de movimiento lento, la abstracción, y movimientos que nos recuerdan al Noh. Voy a explorar cómo unos elementos de los rituales están presentes en la preparación y en la composición de este ballet, y en el ballet por sí mismo.

Hiie Sauma tiene un doctorado de Columbia University y es especialista de danza, escritora y pedagoga del movimiento. Sus investigaciones se concentran en la danza y está acabando un libro sobre el proceso creativo de Jerome Robbins. Escribió muchos artículos científicos que fueron publicados en *Dance Research Journal*, *Dance Chronicle*, *The Journal of Dance, Movement & Spiritualities*, *Alternative and Complementary Therapies*, y el *Routledge Companion to Dance Studies*. Hiie fue una de las primeras recipientes del fellowship del Instituto para Ideas y Imaginación en París en 2018-2019, y fue también artista en residencia en la Cité Internationale des Arts. Recibió una beca de investigación de la New York Public Library for the Performing Arts en 2017. Como instructora certificada de Nia dance, BodyLogos®, y JourneyDance™, imparte clases de danza basadas en las sensaciones, consciente entrenamiento, y conciencia somática. <https://www.hiiesaumaa.com/>

Nikolais y Liturgias: un ritual abstracto americano

Marc Lawton y Albertodel Saz
(Francia y Estados Unidos)

Jueves — 30.9.21 SESSION #1

17:00 — 1h

Marcado por el primitivismo en boga en Estados Unidos durante los años 1930 y 40, Nikolais creó espectáculos fuertemente ritualizados que sorprendieron al público y a la crítica. Apoyándose en las innovaciones tecnológicas de su época y en diversos artefactos (máscaras, maquillajes, accesorios, decorados extraños, colores vivos, luces y músicas elaboradas), creó un teatro de la ilusión. Dirigió también películas y exploró la desnudez, hablando de su “fascinación por los rituales que parecen relacionar el hombre a una fuente escondida”. *Totem* (1960) es un claro ejemplo de ello, así como su reposición en 1983, *Liturgias*: “Totem tenía como centro de interés un tema que había sido el mío desde siempre, a saber, el misticismo, lo oculto, las ceremonias, el fervor, los fetiches, el tarot. Todo eso guió mi mano.” Alberto del Saz dialogará con Marc Lawton, haciendo descubrir esta obra al público por medio de diversos fragmentos de video, mostrando cómo se concilian en esta obra dimensión ritual y abstracción.

Formado en danza en Ginebra y Cannes, Marc Lawton conoció a Nikolais en 1978 y entonces empezó su formación en el Centro nacional de danza contemporánea de Angers. Formará parte de la aventura de Beau Geste en Rouen antes de establecerse en París. Con un Título de Estado en danza contemporánea, siguió la formación “Danza en el colegio” y escribió para distintas revistas. Su encuentro con la pionera Karin Waehner le condujo a codirigir un documental sobre ella. Formado por Laurence Louppe en cultura coreográfica, escribió un estudio sobre Nikolais e impartió numerosas conferencias. De forma paralela, da clases de danza contemporánea en medio asociativo y en conservatorio, colaboró en el *Diccionario de la danza* (Larousse 1999) y codirigió un documental sobre el bailarín asiático Lari Leong. Obtuvo una tesis doctoral (Lille III, 2012) y colabora con el CN D. En 2018 se publicó su traducción de los escritos de Nikolais.

Nacido en España, Alberto del Saz se convirtió en patinador profesional antes de su formación en el Nikolais -Louis Dance Lab en Nueva York. Llegó a ser solista en la compañía de Nikolais en 1985, y luego fue el asistente de Murray Louis. Bailó también en las compañías Arnie Zane/Bill T. Jones y Sankai Juku. Desde el año 2003 trabaja para la compañía Ririe-Woodbury (Salt Lake City), la única compañía habilitada a hacer giras con la programación de Nikolais en el mundo, y que se produjo mucho en Francia. Fue invitado por el CNSMDP en 1994 (Junior Ballet), del CN D en 2011 para el centenario de Nikolais, y el CNDC de Angers donde enseñó y reconstruyó *Mechanical Organ* y *Water Study* de Nikolais en 2018. Difunde este repertorio en el medio universitario norte-americano. Pertenece a la fundación Nikolais-Louis desde hace treinta y siete años, resguardando la técnica, el repertorio y la herencia de estos dos coreógrafos.

De Nijinski a Monkman: trastornos en el ritual

Raphaël Preux (Canada)
y Enora Rivière (Francia/Canada)

Jueves — 30.9.21 SESSION #1

18:00 — 1h

En la experiencia de realidad virtual *Honour Dance* (2008), Kent Monkman repite las danzas ceremoniales en honor a las personas two-spirit de las sociedades algonquinas, desbaratando la representación colonial al cruzar especialmente la mirada del pintor Georges Catlin (1837) y *La consagración de la primavera* de Stravinsky (1913). Nuestros trabajos respectivos – el relato coreográfico heterónimo de *La Consagración #2* de Dominique Brun (2014) desde el punto de vista del bailarín por una parte, y la investigación antropológica sobre el género y las músicas rituales por otra parte – nos invitan a cruzar nuestras perspectivas sobre Honour Dance: ¿Qué es que lo significa la recontextualización ritual en términos de descolonización, de agentividad política y de las relaciones de poder? ¿Cómo la ficción actúa dentro del ritual? ¿Qué es lo que nos enseñan aquí las epistemologías two-spirit? ¿Cómo la o el intérprete vive el ritual a través de su experiencia?

Después de haber enseñado la filosofía en Francia, Raphaël Preux se instaló en 2016 en Quebec para cursar un máster, seguido de un doctorado en antropología en la Universidad de Montreal (UDEM). Varias estancias de investigación en Amazonía ecuatoriana le permitieron desarrollar una colaboración con las comunidades Achuar y el gobierno de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) alrededor de cuestiones contemporáneas ligadas a la restitución y a la transmisión de los conocimientos musicales. Por otra parte, es coordinador general del equipo de investigación sobre las cosmopolíticas autóctonas (ERCA) y miembro del laboratorio de antropología visual (LAV) de la Universidad de Montreal.

Enora Rivière es bailarina, coreógrafa, dramaturga, escritora, crítica e investigadora en danza. Después de quince años de carrera en Francia, en París, se instaló en Montreal en 2017 y empezó un doctorado en investigación-creación en el seno de la facultad de Artes de la Universidad de Quebec en Montreal. Su trabajo se articula alrededor de la noción del “relato coreográfico” a la vez que cuestiona la palabra de las y los bailarinas.es como espacio estético y político. Después de la publicación de su primera obra *Ob.escena, relato ficticio de una vida de bailarín* (CN D, 2013), escribió Motores – un sacro, texto híbrido, a la vez íntimo, estético y filosófico desde la experiencia de bailar el *Sacro de la primavera* en la versión de Dominique Brun y a partir de entrevistas realizadas con los treinta bailarines.

Taller: Hacer una danza mántica *Mathieu Bouvier (Francia) y Loïc Touzé (Francia)*

Jueves — 30.9.21 SESSION #1

19:15 — 1h15

Os invitamos a jugar a una ficción seria: ¿Cómo hacer una danza mántica? ¿De qué se trata? ¿De una danza adivinatoria, una danza telepática? No se trata de creer, ni de averiguar, sino más bien de dudar y de percibir. Se trata de poner una trampa para ver y pensar, para hacer llegar una danza. El juego consiste en hacerse vidente de una danza que os ha precedido en el espacio y que os sobrevivirá en el tiempo, una danza que tomáis prestada a las huellas que dejáis. Es una danza sin autor ni coreógrafo, pero con tantos socios invisibles como miradas videntes presentes en la asamblea. La experiencia de este juego estará seguida de una exposición teórica y de intercambios afín de cuestionar los aspectos de casi-ritual, los señuelos y las magias, la pragmática de la videncia que trabajamos en ello.

Mathieu Bouvier es artista visual e investigador en arte, estudiante de doctorado contratado en la Universidad París 8 (UFR Arts, EDESTA, AIAC). Su tesis doctoral, titulada “Las intrigas del gesto, para una aproximación figural del gesto danzado” está codirigida por Catherine Perret, filósofa, y Isabelle Launay, historiadora de la danza. Colaboró como videasta y dramaturgo con numerosos artistas coreográficos, como Loïc Touzé, Yasmine Hugonnet, Catherine Contour, Vincent Dupont, DD Dorvillier, Sorour Darabi, y Mylène Benoit. Lleva unos diez años desarrollando con Loïc Touzé un programa de investigaciones teóricas y prácticas acerca del trabajo de la figura en la danza. Apoyado por la Manufacture- Hes Lausanne y por el CN D-Pantin, este proyecto dio lugar a la edición del sitio <http://www.pourunatlasdesfigures.net>

Loïc Touzé es bailarín, coreógrafo y pedagogo. Entre otras obras ha creado *Morceau, Love, La Chance, Fanfare, Forme simple*, así como el proyecto *Autour de la table* con Anne Kerzerho, y dirigió la película *Dedans ce monde*. Comparte con Mathieu Bouvier un programa de investigación teórica y práctica acerca del trabajo de la figura en la danza, pourunatlasdesfigures.net. Enseña de manera regular en el Teatro nacional de Strasbourg y en la Manufacture en Lausanne. Codirigió, del 2001 al 2006, los Laboratorios de Aubervilliers con Yvane Chapuis y François Piron. Desde 2011 dirige Honolulu, un espacio de trabajo en Nantes para la creación contemporánea en danza.

Vernissage de la exhibición Danza y Ritual *Comisario de la exhibición: Guillaume Désanges*

Jueves — 30.9.21 SESSION #1

19:30

Con ocasión de este coloquio-evento, el CN D propuso al comisario Guillaume Désanges de imaginar una exhibición inspirada de las cuestiones y reflexiones suscitadas por la conexión de la danza y del ritual. Mas bien que un eco o una ilustración de las numerosas ideas que fueron intercambiadas durante esos momentos de encuentros científicos y artísticos, esta exhibición trata de desplegar libremente algunas formas y motivos seleccionados, a través de obras, imágenes, películas, así como la evocación (o invocación) de varias prácticas. A partir de una serie de palabras claves, y sin tratar de conseguir exhaustividad, la exhibición esbozará una red de referencias cuyas interrelaciones son a lo menos tan importantes como sus presencias individuales. Ya que el ritual no es el atributo propio de la religión ni de lo (espi)ritual, tanto como la danza no es el atributo propio del bailarín o de la bailarina, se permitirán rodeos por otras orillas de la creación y de la reflexión (que incluyan, además de la coreografía, los artes visuales, el cine, la literatura, la música), cuyos lazos con la temática de la danza y del ritual serán mas o menos directos. A partir de los fondos archivos del CN D, otras fuentes documentales y préstamos de obras, se tratará de proponer un contrapunto iconográfico, textual, visual, así como poético al evento que se infiltra en los espacios públicos del edificio.

SESSION #2

Ritos, umbrales, revelaciones

Revelaciones de cuerpos movientes: estudios etnográficos globales sobre la danza en los rituales

Ann David (Reino Unido), Sinibaldo De Rosa (Reino Unido), Wayland Quintero (Hawai), Chi-Fang Chao (Reino Unido), Csilla Konczei (Rumanía)

Viernes — 1.10.21 SESSION #2

10:00 — 2h

Todas estas comunicaciones que examinan el movimiento de una perspectiva antropológica y etnocoreológica abordan la utilización de la danza en formas ritualizadas para modificar las percepciones y esclarecer lo que permanece invisible e indecible y que pertenece a las dimensiones del espacio, tiempo, energía y emociones en las profundidades de la conciencia que no son verbales y que son interiorizadas. El panel va a discutir de varios casos de estudios de Rumanía, Bután, Filipinas, Turquía y Taiwán, que están basados sobre informaciones empíricas allí recogidas.

El visible y el invisible: la danza tibetana Chan en Bután y su actuación ritual elaborada

Ann David (Reino Unido)

Esta comunicación examina dos aspectos clave de la danza tibetana budista Chan en el reino himalayano de Bután: la exhibición pública, larga, intensa y dramática con muchos colores y ruidos, y la práctica ritual preparativa y meditativa que permanece oculta y secreta y que se desarrolla antes de la exhibición y que el público no puede ver. Las danzas están actuadas principalmente por monjes y practicantes laicos y pertenecen más al ritual que al espectáculo. Los bailarines desempeñan el poder, así como simbolizan varias deidades y por eso, es necesario concentrarse en la deidad y lograr un estado de conciencia plena en lugar de un estado de posesión. La preparación preliminar permite una concentración total y potente. Voy a examinar esos aspectos de la eficacia del ritual y preguntar cuáles mundos invisibles están convocados en esas prácticas, tanto como el efecto que tienen sobre el público y los que lo practican.

Ann R David es titularía de un doctorado y es profesora de danza y estudios culturales en la universidad de Roehampton, en Londres. Se especializa en la antropología de la danza así como la danza clásica y popular de Asia del sur. Su formación en danza incluye el baile clásico, la danza folklórica contemporánea, así como el bharatanatyam y un poco de kathak. Sus investigaciones examinan la danza y las prácticas rituales en las comunidades indias en el Reino Unido, enfocándose en los problemas de migración, identidad y personificación, tanto como en las prácticas gestuales, narrativas y rituales del bharatanatyam. Ha publicado extensamente sobre estas cuestiones, así como sobre la danza Bollywood y las danzas rituales en el budismo tibetano; ahora está escribiendo un libro a propósito del bailarín indio Ram Gopal. Hizo conferencias en el museo V&A, en la British Library, el British Museum y la National Portrait Gallery, y participó en post-actuaciones discusiones en Asia House, Nehru Centre, Sadler's Wells, Southbank y Bhavan. Ann apareció también varias veces en la BBC radio y la televisión.

Mantenerse en el dâr: el cuerpo encogido que se dirige hacia el eje vertical en los rituales Alevi

Sinibaldo De Rosa (Reino Unido)

A menudo, durante los rituales ayn-i cem, los devotos Alevi reducen sus esferas cinéticas para interpretar posturas específicas que se llaman “dâr”. Esas posturas son formas de sellamiento físico (mühürleme), y concretizan un sentimiento de retiro del mundo y una voluntad de rendirse al proceso Alevi. Normalmente, este término está derivado de la palabra persiana que significa “madera”, pero se utiliza como una sinécdoque que significa “horca” - y así subraya la persecución injusta y el sacrificio ejemplario de las figuras veneradas en el islam. Este término se utiliza también para designar el eje central del espacio ritual, y así hace eco en los cuerpos y provoca una búsqueda de la verticalidad que conduce a giros colectivos (semahs). En esta comunicación, voy a explicar estas posturas y como la reducción de la esfera cinética y la búsqueda de la verticalidad pueden fomentar la encarnación de algunas calidades rituales específicas. Por lo tanto, voy a discutir sus adaptaciones recientes sobre los escenarios, y evocar unas piezas clásicas que también se inspirarán de movimientos corpóreos actuados durante los rituales de grupos religiosos marginalizados.

Sinibaldo De Rosa es antropólogo, y explora el papel del movimiento corpóreo en procesos de diferenciación socio-culturales en varias prácticas de actuación y contextos etnográficos. Su doctorado fue financiado por el Arts and Humanities Research Council (AHRC-), el South West and Wales Doctoral Training Partnership (SWW DTP) y después recibió una beca de investigación Max Weber Stiftung del Orient Institute en Estambul. Tiene también un diploma de notación de movimiento (Laban) del Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris (CNSMDP), así como un Master de estudios regionales turcos de la Universiteit Leiden y un diploma de antropología cultural en su universidad de origen - Università degli Studi di Bologna. Es miembro del comité ejecutivo de la Society for Dance Research; por otra parte, también es un terapeuta de masaje sueco y un asistente en los servicios para la tercera edad.

¿Pueden los antepasados oler la sangre? Sin duda los espíritus están invitados a bailar

Wayland Quintero (Hawái)

Mi trabajo proviene de múltiples visitas en la comunidad de las tierras altas de las Filipinas norteñas donde yo nací. En esta presentación, voy a empezar por compartir lo que pasa antes del ballangbang, que es el evento principal durante una semana de rituales que son conectados con el ciclo de cultivo del arroz. La danza actuada por hombres y mujeres que llevan y tocan gongs planos presenta motivos tradicionales y sigue una deambulaci3n colectiva en la direcci3n contraria a las agujas del reloj. El rito Ballangbang sigue procesiones de los miembros masculinos de la comunidad, oraciones, alirones, así como sacrificios de cerdos, gallinas y un perro como ofrendas al reino invisible. Los estímulos olfativos de la madera quemándose, de los cigarrillos, de las plumas carbonizándose y de la sangre que corre de los animales sacrificados forman parte de una experiencia multisensorial que es profundamente conectada con las actuaciones de los ritualistas de mayor edad. Se cree que los estímulos sensoriales atraen los espíritus de los antepasados. ¿Pueden los antepasados oler la sangre también? Tal vez, pero de seguro los espíritus están invitados a bailar en una uni3n comunal con sus descendientes que tocan los gongs y se mueven juntos como si fueran un solo cuerpo.

Wayland Quintero es profesor en la Universidad de Hawái system. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Malaya y su MFA de la New York University Tisch School of the Arts. Sus investigaciones incluyen prácticas de actuación de los grupos indígenas de las tierras altas de la Filipina norteña y de Sabah, Malasia, así como examina como artistas de origen filipino en los Estados Unidos se apropian las prácticas indígenas filipinas. Wayland es un miembro del comité ejecutivo del ICTM Study Group que estudia las artes escénicas de Asia del sur, y también miembro del ICTM Study Group en etnocoreología. Tiene mucha experiencia de las artes escénicas, visto que fue un actor y un bailarín en Nueva York, y también un coreógrafo de baile contemporáneo y artista residente en La Mama Experimental Theatre Club con su conjunto de tres personas llamado el Slant Performance Group.

Reñir por un cuerpo: la curación espiritual cristiana entre los bailarines en Taiwán hoy

Chi-Fang Chao (Reino Unido)

Esta comunicación se enfoca en los bailarines contemporáneos profesionales y discute la categorización, así como las interacciones entre el cuerpo, el espíritu y la mente en los rituales de curación cristianos en las ciudades en Taiwán. ¿Cómo los bailarines contemporáneos, que son equipados con kinestesia especializada después de una formación profesional larga, perciben las prácticas espirituales corpóreas fuera de la escena? En las décadas pasadas, la práctica de la curación cristiana ha traído varios enfoques que pidan a los bailarines de redefinir como entienden lo que es un cuerpo moviendo con otras técnicas. Curaciones rituales contén con procesos vividos individuales y colectivos que transforman la identificación de su mismo para los creyentes, así como el reconocimiento cultural de los espíritus invisibles que solo se pueden percibir vía las prácticas encarnadas del cuerpo moviendo. Mi presentación explora este proceso dinámico en el cual los espíritus se disputan la posesión del cuerpo. Voy a empezar con el paradigma de Csordas sobre la encarnación (1990), pues seguiré con estudios etnográficos actualizados sobre la globalización del pentecostalismo en el contexto actual en Asia del este.

Dr. Chi-Fang Chao es profesora en el departamento de Danza en la Universidad de Roehampton en Londres. Sus investigaciones incluyen la estudio antropológico de los rituales y la danza, así como la etnográfica de la danza en Okinawa, y la danza teatro reflexiva y post-colonial de los pueblos indígenas en Taiwán. Ha publicado artículos científicos en varias revistas antropológicas y escribió un libro en chino intitolado *Bailar la cultura: una etnografía de la isla Taketomi en Okinawan* (2010). Chao comisionó el primero y el segundo Festival global de la música y la danza de los pueblos indígenas (2011, 2014), y produjo dos obras de danza y música teatro de los pueblos indígenas contemporáneos: “Pu’ing: la busca de la Ruta Atayal” (2013) y “Ma’ataw: la isla flotando” (2016), encargadas por el Consejo de los Pueblos Indígenas y que se estrenaron en el National Theatre de Taiwán. Recientemente, ha empezado explorar los rituales de curación cristiana en Taiwán.

Induciendo transe y euforia en el ritual “borica” en Transilvania, Rumanía

Csilla Konczei (Rumanía)

Mi comunicación se concentra en un ritual que se llama “borica” que se actúa en los “Tres Pueblos” de Transilvania probablemente desde la Edad Media. Lo que nos intriga es la diferencia esencial entre las estrategias corpóreas de los dos grupos mayores del ritual, lo de los chicos, y lo de las figuras que llevan máscaras que se llaman “kuka”. Mientras que el primero grupo actúa una coreografía rigurosa que consiste en pasos precisos y coordinados y formas espaciales sofisticadas, los “kukas” actúan al contrario lo que la gente local llama “anti-danza”. Mi hipótesis es que esos dos tipos de estrategias conducen a dos diferentes modalidades de conciencia alterada que se podría calificar como una transe o un tipo de euforia. Después de pasar un día entero a repetir este ritual en el invierno, los chicos llegan a una “automatización” de sus gestos. Al contrario, los “kukas”, que andan sin restricciones espaciales ni temporales “se van al cielo de las hadas”.

Konczei Csilla es investigadora, cineasta y comisaría. Fundó y presida la Tranzit Foundation, que administra la Tranzit House, que es un centro para el arte contemporáneo situado en la antigua sinagoga Poalei Tzedek en Cluj, Rumanía. Es una profesora a la Universidad de Babeş-Bolyai, que pertenece al departamento húngaro de etnografía y antropología y tiene cursos en antropología cultural y visual de la danza. Sus investigaciones son principalmente la relación entre la danza y el lenguaje verbal, así como la danza y el pensamiento en general. Escribió su tesis de doctorado sobre el ritual tradicional “borica” que ha estudiado directamente en el terreno durante muchos años.

La danza de los ‘Espectros’ del culto de Egúngún: puesta a contribución del cuerpo y de los sentidos a través de las artes del espectáculo y de las actuaciones religiosas

Roxane Favier de Coulomb (Francia)

Viernes — 1.10.21 SESSION #2

12:00 — 30 min.

En Lomé, Togo, así como en aglomeraciones fronterizas de Ghana y de Benín, cofradías religiosas que rinden un culto a espíritus comúnmente llamados “Espectros”, organizan con frecuencia actuaciones religiosas públicas que tienen la función de dar un marco adaptado a los muertos malos (no-ancestralidades) y hermanos difuntos para expresar sus profecías y divertir a la población. Condicionadas a la realización de un ritual sacrificial que se efectúa en el ámbito secreto de un “convento” (emic), estas actuaciones públicas movilizan máscaras integrales consideradas como los espectros en persona. Espíritus vindicativos ávidos de comunicación sensorial con los vivos, veremos cómo su danza y su “teatro” (etic), así como los tamborileros y los intermediarios humanos contratados para reproducir sus palabras hacen posible esta comunicación con un público coproductor de dichas actuaciones, y cómo los sentidos están puestos a contribución.

Después de conseguir un máster en filosofía estética (2015, Universidad París IV) y un máster en etnología (Universidad París Descartes, 2017), Roxane Favier de Coulomb, actualmente en cuarto año de doctorado de antropología en la Universidad de París (centro de antropología cultural CANTHEL), prosigue sus investigaciones que se inscriben en una continuidad desde su primer máster hasta hoy, en el estudio de las artes del espectáculo y de los cultos religiosos en Togo, más específicamente de las artes de la danza y de las percusiones, y de los distintos cultos vudús que los condicionan y enmarcan.

Del recurso al ritual para vivir y pensar las emociones compartidas en la danza flamenca

Anne-Sophie Riegler (Francia)

Viernes — 1.10.21 SESSION #2

12:00 — 30 min.

Esta comunicación pretende aclarar el significado de una comparación frecuente entre la danza flamenca y el ritual, quedando entendido que esta danza no constituye sin embargo ni un elemento de lo que llamaríamos un ritual en un sentido estricto, ni tampoco un ritual en su integralidad. Vamos a privilegiar aquí el estudio no de las prácticas festivas del flamenco, sino el de sus prácticas escénicas, en las cuales la comparación parece la menos justificada. Nos esforzaremos en demostrar así cómo esta comparación podría cobrar sentido con la condición de ponerla en relación con un fenómeno habitualmente considerado inaprensible, por el pensamiento o por el gesto, y que a veces llamamos duende. Defenderemos la idea que, bajo esta condición, el recurso al ritual permite “evocar lo indecible” y “convocar lo invisible”, y así reviste un valor no sólo epistémico sino también práctico. Permite a la vez pensar y vivir el trance emocional en la danza flamenca.

Anne-Sophie Riegler es doctora en filosofía por la universidad de investigación París Sciences et Lettres. Presentó en 2018 en l'École normale supérieure su tesis doctoral titulada “Las cuestiones de una estética del flamenco. Estudio analítico y crítico del duende”, en la que uno de los desafíos era proponer una definición del duende, reputado indecible e intraducible. Hoy es profesora adjunta en las secciones 14 (español), 17 (filosofía) y 18 (artes). Sus investigaciones actuales se sitúan principalmente en los campos de la estética del flamenco, de la estética de la danza y de la traducción en francés del cante flamenco. Están estrechamente ligadas a su práctica de la danza flamenca y del cante tradicional. Por otra parte Anne-Sophie Riegler enseña filosofía en escuelas de artes aplicadas.

SESSION #3

Pasos en escenas

Conversación

Susan Buirge (Japón)
y Elsa Wolliaaston (Francia)
animada por Benoît Bardy

Viernes — 1.10.21 SESSION #3

14:30 — 60 min.

Susan Buirge es una bailarina y coreógrafa franco-americana, y está considerada como una de las figuras principales de la danza contemporánea en Francia. Después de conseguir un BA de la University of Minnesota, pasó un año en la Juilliard School en Nueva York, y luego bailó con la compañía Alwin Nikolais Dance Theatre de 1963 hasta 1967. Fue la primera bailarina que incorporó video en actuaciones de danza en 1968. Llegó en Francia en 1970 y fundó su propia compañía. Enseño su técnica a muchas generaciones de bailarines y coreógrafos, durante sus numerosas giras en Francia, Europa, los Estados Unidos, África y Asia. Fue artista en residencia en la Villa Kujoyama en Kyoto en 1992 y luego fundó el grupo Ma To Ma con bailarines contemporáneos japoneses y músicos gagaku. Dirigió el Centro para las Investigaciones Coreográficas y Composición en la fundación Royaumont entre 2000 y 2007. Se mudó en Japón en 2008 para continuar sus investigaciones sobre las danzas antiguas en formas fijas y ahora vive en Kitakyushu. Fue nombrada caballera de la Legión de Honor en 2015.

Elsa Wolliaaston es bailarina, coreógrafa y actriz que estudió el baile clásico y las danzas tradicionales de Bali; coreografió y enseñó las danzas contemporáneas, improvisadas y ancestrales en los cuatro continentes. Su trayectoria atípica se puede definir a través de la curiosidad, las colaboraciones que hizo, y sus investigaciones. Surca el mundo entero desde hace 50 años, se confrontando al desconocido, experimentando con la improvisación para alcanzar una percepción más fina de los ritos y las tradiciones. Elsa Wolliaaston también trabaja para el cinema, el teatro y el opera.

Benoît Bardy es profesor de ciencias del movimiento y de la salud en la Universidad de Montpellier. Sus investigaciones se enfocan en la coordinación y el control del movimiento en contextos reales o virtuales. Coordina dos proyectos europeos: ALTEREGO (www.euromov.eu/alterego) crea métodos de rehabilitación que tratan los trastornos relacionales con la realidad virtual y la robótica, y fue adjudicado el trofeo “Las Estrellas Europeas” en la categoría “ciencia abierta”. Benoît Bardy también fundó y dirige EuroMov, que es un centro de investigaciones y innovación sobre el movimiento (www.euromov.eu), y es un experto con la Comisión Europea.

Rituales y danza en la filmografía de Carlos Saura en la trilogía flamenca *Bodas de sangre* (1981), *Carmen* (1983) *El amor brujo* (1986) y *Salomé* (2010): los efectos de una mirada construida sobre el flamenco
Gabriel Domenech González (España),
Inès Guégo Rivalan (Francia)

Viernes — 1.10.21 SESSION #3

15:45 — 50 min.

El interés que llevamos sobre la filmografía de Carlos Saura (1932) acerca de la danza flamenca es el de levantar preguntas sobre el invento del “ritual”, del “momento danzado”. La comunicación se apoya en un corpus de cuatro películas: la trilogía flamenca *Bodas de sangre* (1981), *Carmen* (1983), *El amor brujo* (1986), y *Salomé* (2002) afín de estudiar la imagen elaborada de la bailarina o del bailarín en el mismo acto de la danza pero también entre bastidores, en la preparación ritualizada del espectáculo. Siguiendo la mirada del cineasta podremos analizar el papel del actor, el ritual - sus mecanismos, su apropiación- así como la construcción audiovisual. Nos preguntaremos por la preparación del momento danzado (tiempo dedicado al calentamiento) y sobre el sentir expresado por los bailarines (actitudes, expresión de los rostros, palabras de las entrevistas). Terminaremos por procurar revelar una posible “fábrica del ritual” y del flamenco en la obra de C. Saura afín de apreciar su contribución a la evolución de esta danza hacia la performance.

Gabriel Doménech González es estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid y miembro del grupo de investigación Televisión-cine: memoria, representación e industria (TECMERIN). Su tesis de doctorado: “El cine musical de Carlos Saura (1981-2016)” (presentación en enero del 2021) trata de las nuevas formulaciones del cine de autor en la esfera ibero-americana, y se centra en los cambios en la percepción cultural de España a lo largo de los últimos treinta años.

Inès Guégo Rivalan es doctora de la Universidad París Nanterre (2018), adjunta al Centro de investigaciones ibéricas e ibero-americanas (CRIIA). Sus investigaciones sobre el teatro en la España contemporánea se inscriben en el contexto de la historia cultural y de las ciencias. A partir del estudio de los textos teatrales y de sus representaciones, se articulan alrededor de las nociones de ritmo, energía, expresividad de la palabra y del movimiento, mirada, y, más ampliamente, de las sinestesias, agentes de difusión y de recepción en su relación con las sociedades.

Conferencia danzada participativa

Un ritual danzado para un aprendizaje del (des)velamiento

Kamnoush Khosrovani (Francia)

Viernes — 1.10.21 SESSION #3

16:45 — 40 min.

Esta conferencia danzada propone, por la práctica, hacer una experiencia a la vez individual y colectiva del gesto de des(velamiento) que atraviesa las prácticas danzadas de las mujeres sufíes del linaje gâderi de Tehran. Con la restitución de una secuencia del zikr (la ceremonia semanal estrictamente reglamentada y altamente sensorial de los gâderis) Kamnoush Khosrovani abre un círculo de participación y de reflexión alrededor de las dinámicas de (in)visibilidad que este dispositivo ritual genera entre los participantes y de los recursos inventivos y sensibles que inspiraría entre los bailarines.

Hacer surgir la reflexión a partir del cuerpo vivido es que lo motiva las investigaciones creativas de Kamnoush Khosrovani, investigadora estudiante de doctorado de antropología de la danza (École pratique des hautes études) formada en técnicas de explicitación. Bailarina y coreógrafa, prepara una tesis doctoral acerca de una práctica danzada sufí en Irán, especialmente en los grupos de mujeres y explora la danza como una situación de aprendizaje sensorial (inter)subjetivo, entre la experiencia de el la que baila y lo que es dado a ver. Kamnoush Khosrovani cofundó en 2018 un colectivo de antropólogos practicantes del cuerpo en movimiento Tan.Baafi Lab. Este laboratorio pretende ser un espacio de imaginación de nuevas modalidades de estar juntos a partir de prácticas de danzas y cantos llamados “del mundo”.

Recorrido de un ritual imaginario. Desde un culto indio, el *Kalam Eruttu* hasta una creación contemporánea, *Kalam/Tierra* *Michel Lestréhan (Francia)*, *Brigitte Prost (Francia)*, *Haridas Kurupp (India)*

Viernes — 1.10.21 SESSION #3

17:45 — 60 min.

Esta comunicación tratará del paso del ritual Kalam Eruttu a la creación coreográfica *Kalam/ Tierra*, con una proyección en directo del dibujo en curso, realizada por Shankar Lestréhan. Partiendo del contexto en el que transcurre el ritual en el Kerala, Brigitte Prost pondrá en perspectiva teórica las recuperaciones, transposiciones, hibridaciones en juego en la creación, sus implicaciones y sus consecuencias. El coreógrafo explicará su transposición de diferentes fases del ritual afín de experimentar el despliegue cíclico del tiempo y el espacio para una evocación de la suntuosidad carnal y de su final inexorable, invocación efímera de la belleza que finaliza en la destrucción.

Después de haber seguido la enseñanza de Carolyn Carlson en 1976, a la vez que trabajaba en las compañías de Dominique Boivin y de Karine Saporta, Michel Lestréhan tuvo un encuentro decisivo en 1980 con Elsa Wollaston y Hedeyuki Yano. Desde 1985 se ha especializado en el teatro-danzado kathakali a la vez que practica el arte marcial kalaripayatt. En 1995 fundó la compañía Prana en Rennes. Sus creaciones asocian un trabajo sobre el ritual, las memorias anteriores y la energía masculina en un juego de hibridaciones culturales - notablemente en *Le Corps de la Terre* (1998), *Lotus (du nombri)* (2003), *Tukkam* (2005), *Kalam/Terre* (2008) o también *Tropisme* (2012). De forma paralela organiza grandes giras de kathakali y obtuvo la ayuda a la investigación y al patrimonio en danza en 2015-2017 para llevar a cabo un estudio sobre “el kathakali en la India a la vuelta del siglo”.

Crítica dramática, Brigitte Prost es profesora adjunta en el departamento de las Artes del espectáculo de la universidad Rennes 2, investigadora del laboratorio Teatro de la unidad de investigaciones artes: prácticas y poética (EA 3208) y asociada a la MSH París Norte / universidad París 8 (ED1573) y la universidad de Bourgogne Franche-Comté (EA 4461) / la MSHE Nicolas Ledoux de Besançon. Trabaja en dos proyectos europeos de gran envergadura, ARGOS y CAPS. Entre sus publicaciones figuran especialmente *Le Répertoire classique sur la scène contemporaine*, publicado en las PUR en 2010 y *Les Classiques sur la scène des années 1880-1960 : célébrer, explorer, éduquer*, publicado por la editorial Domens en 2019, así como estudios sobre clásicos de otros países, de India (con el mohini attam) y de Japón (con Satoshi Miyagi), en relación con sus actividades a nivel internacional, la cuestión de las identidades culturales y de las hibridaciones siendo un hilo director en su investigación.

Padignare Kallat Haridasan nació en 1964 y pertenece a la casta tradicional de los kurupp, oficiantes en el ritual Kalam Eruttu. Siguió desde muy joven la enseñanza tradicional con su padre y el gran maestro Ravunni Kurupp. Su práctica incluye también los cantos devocionales y la danza. Estudió el maquillaje del kathakali en el Kerala Kalamandam de 1978 hasta 1984 y participó en varias creaciones coreográficas de Annette Leday (Compañía Keli) y de Michel Lestréhan (Compañía Prana).

El ritual en *Circle the Mountain*
de Anna Halprin
Luna Paese (Italia/ Francia)

Viernes — 1.10.21 SESSION #3
18:45 — 20 min.

Anna Halprin habla de *Circle the Mountain*, creado en 1985, como de un ritual danzado, y describe el ritual como algo que “está hecho con una meta en la vida real”. Las diferencias entre un espectáculo y un ritual están en las intenciones de los participantes, así como en la dirección: el espectador en el sentido teatral del término es reemplazado por el “testigo, que entiende y apoya el objetivo (del ritual)”. Se trata, a través del análisis de documentos de archivos y de videos de *Circle the Mountain*, de captar las particularidades de esta danza, al asomarnos sobre el uso del espacio, el número y las tipologías de los bailarines, la música, las cualidades del movimiento, la relación entre bailarines y testigos. Y de efectuar una comparación del mismo ritual, retomado con el título *Circle the Earth* por el asistente de Anna Halprin, Jamie McHugh, para el departamento de danza de la universidad de Wisconsin-Madison en 2016, y formular hipótesis acerca de este enfoque de la danza ritual y el estatuto de su reposición.

Estudiante de doctorado en antropología (École pratiques des hautes études y Università degli Studi di Torino), coreógrafa y música, Luna Paese empezó en 2009-2010 y 2011-2012 la formación coreográfica Transforme dirigida por Myriam Gourfink (Royumont). Licenciada en psicología (universidad La Sapienza, Roma, 2008), cursa un máster en danza en la Universidad París 8 bajo la dirección de Mahalia Lassibile (2016), llevando un trabajo de investigación sobre los usos de ritual en la obra de Anna Halprin. Es practicante de shiatsu titulada por el European shiatsu Institute y profesora de yoga. En 2014 obtuvo una beca de residente de la Maison Baron - servicio cantonal de la cultura, departamento de la instrucción pública, de la cultura y del deporte de Ginebra. En 2015 participó en el laboratorio de investigación llevado por Yvonne Rainer y Andrea Kleine (Fondazione Ratti).

proyección

¿Ya empezó el ritual
Carta blanca a Teresa Faucon

Viernes — 1.10.21 SESSION #3
20:00 — 60 min.

¿Se puede considerar que en las películas de danza, el foco puesto en los gestos repetitivos, mas allá de las diferencias estilísticas o geográficas, nos cuestiona sobre el comienzo y la visibilidad del ritual? Este montaje retuvo, en las colecciones del CN D, momentos cuyas cualidades gestuales, energéticas y rítmicas interrogan la posibilidad para los bailarines y coreógrafos de inventar rituales después de entrar en la escena, del estudio a los bastidores, de la barra al camerino, de los gestos cotidianos a los ensayos. Las formas fílmicas participan a este cuestionamiento, ya que la camera y el montaje fueron tan frecuentemente definidos por su capacidad de revelar lo invisible y explorar otras dimensiones.

Teresa Faucon es una profesora con habilitación a dirigir investigaciones doctorales en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Sus investigaciones se enfocan en la estética y la teoría del cinema y las imágenes contemporáneas, la historia de las formas, las interferencias entre la danza y el cinema, así como los cinemas indios. Sus publicaciones incluyen *Penser et expérimenter le montage* (PSN, 2009), *Théorie du montage. Énergie, forces, fluides* (Armand Colin, 2013, 2da edición 2017), *Gestes contemporains du montage. Entre médium et performance* (Naima, 2017), *Chorégrapheur le film. Gestes, cadre, montage* (Mimesis, 2019); también creó la plataforma bilingüe interactiva lescarterdelanalyse.net (la danza sobre los cascos).

SESSION #4

Gestos eficaces

Las mitologías del ritual según

Israel Galván

Corinne Frayssinet Savy (Francia)

Sábado — 2.10.21 SESSION #4

11:00 — 30 min.

La danza flamenca de Israel Galván declina las mitologías del flamenco. Desde su primera creación *Mira ¡ Los zapatos rojos* (1998), Israel Galván crea situaciones y dispositivos en los que pone a prueba al bailarín flamenco enfrentándole con su danza. En sus solos, inventa una danza oficiando un ritual imaginario del que es un mero intercesor. Cuestiona en ellos la danza como un acto ritual, eficiencia de la codificación en juego, primera determinación del ritual según Pouillaude (2014). La puesta al descubierto radical del ritual habita sus últimos espectáculos. El propósito se centra en la singularidad de las acciones, la polivocalidad mágica, la repetición del gesto, la polisemia sonora en *La Fiesta*. Las mitologías del ritual en *El Amor brujo* se piensan en díptico, espejo de lo de dentro y de lo de fuera, de lo visible y de lo invisible, de lo decible y de lo indecible. *La consagración de la primavera* reevalúa el rito fantaseado o sacrificial en función del ritmo, motor primordial (Schirren, 2011)

Corinne Frayssinet Savy, doctora en filosofía, etnomusicóloga, antropóloga de la danza, enseña música e historia del arte en las clases preparatorias a las grandes escuelas literarias. Imparte clases en el departamento de Música y Musicología de la Universidad Paul Valéry, Montpellier y es investigadora asociada en el IREMUS UMR 8223(CNRS, Sorbonne Université, BNF, Culture), en el RIRRA21 (UPVM). Sus campos de investigación son los siguientes: antropología de la música, antropología de la danza, las ontologías musicales y las teorías de la performance, la antropología sensorial y las técnicas del cuerpo. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre el flamenco. Publicó en *Actes Sud Israel Galván. Danser le silence. Une anthropologie historique de la danse flamenca* (2009) y su traducción *Israel Galván. Bailar el silencio. Una antropología histórica del baile flamenco* (Editorial Continta me tienes, 2015).

Marcar el tiempo: entrenamientos, giras, números

Laura Fanouillet (Francia),

Martin Givors (Francia)

Sábado — 2.10.21 SESSION #4

11:30 — 60 min.

¿Qué es lo que las nociones de rito y de ritual revelan en la trayectoria vital de un bailarín? Quizás, ante todo, los ritmos y los ciclos que contribuyen a la formación y a la maduración continua de su corporeidad. Entrenamientos, giras y números designan tres tiempos en el curso de los cuales los gestos se recuerdan en el cuerpo, y de forma inexorable dejan en él su huella, a la vez que revelan, en su regreso, el estado del cuerpo vivo y vivido que les llama. Para poder desarrollar esta reflexión nos apoyaremos en tres casos de estudio situados en el cruce de nuestros recorridos de investigadores

Bailarina, intérprete y filósofa de formación, Laura Fanouillet es actualmente estudiante de doctorado en la universidad Grenoble-Alpes bajo la dirección de Gretchen Schiller. Su tesis explora las operaciones simbólicas presentes en la transmisión de un arte de bailar como arte de vivir. Es miembro del colectivo Hinderland y del comité científico editorial de la asociación de investigadores en danza (acD).

Martin Givors es doctor en artes escénicas y practicante de las artes gestuales y médicas chinas. Sus investigaciones, en el cruce de las artes y de la antropología, se dedican al estudio de los caracteres iniciáticos, sensibles y políticos de las prácticas corporales y a su inscripción en el recorrido vital de las y de los que las experimentan. Compañeros de investigación, propusieron en diciembre del 2019 una intervención conjunta titulada "Mantenerse en la continuidad" basada en investigaciones de tiempo largo, y continúan aquí este diálogo.

Los gestos del cuidado: desde la rutina hacia la performance de los rituales

Léa Andréolaty (Francia)

Sábado — 2.10.21 SESSION #4

12:30 — 30 min.

El gesto que sana, tal y como se enseña en la formación para los cuidados de enfermería se construye como una serie de técnicas normadas e incorporadas por métodos de aprendizaje distanciados de la experiencia del cuerpo. Las nociones de tacto y de gesto están consideradas como técnicas corporales, extirpadas de sus significados sensibles y simbólicos. Abordar el gesto de cuidado como performado, sensible, simbólico y colectivo permite otorgarle una dimensión de ritual. Cuestionaré aquí cómo la noción de ritual puede permitir la toma de conciencia de la rutina que rodea los gestos de cuidados. Propongo estudiar cómo el Contact Improvisación y el método Feldenkrais pueden acompañar a los estudiantes en cuidados de enfermería a tomar conciencia de las dimensiones sensibles y simbólicas del tacto, y pueden desarrollar una toma de conciencia de las rutinas de los gestos de cuidado, para ir hacia una construcción de partituras y rituales performativos.

Léa Andréolaty obtuvo su máster en artes escénicas en la universidad de Grenoble - Alpes en el 2019, y su título de estado de educadora especializada en el Instituto de formación en trabajo social en el 2018. Después de estudiar la performance comunitaria en el Trinity College de Dublín decidió cruzar trabajo social y estudio de la performance como objeto de investigación. Por otra parte, trabajó como educadora especializada en el sector pediátrico del hospital universitario de Grenoble. En 2019 consiguió una beca IRS para financiar un doctorado en un periodo de tres años (doctorado comenzado en la UGA en el 2019) en el seno del Performance Lab, bajo la dirección de Pauline Bouchet y de Gretchen Schiller. Su tema de investigación lleva sobre el cuerpo del sanitario, tema que proviene de su experiencia profesional en el hospital de Grenoble, y que es un campo de investigación poco desarrollado en los estudios de salud y de performance.

SESSION #5

Luchar en danza

Una danza de cuestionamiento: rito, gestual y memoria en la *Cueca Sola* (Chile 1978-2019)

Milena Gallardo (Chile), Tania Medalla (Chile), Daniela Guzman (Francia)

Sábado — 2.10.21 SESSION #5
14:30 — 90 min.

Análisis de la forma de expresión tomada por la manifestación creada en 1978 por las mujeres de los padres de los detenidos desaparecidos de Chile para denunciar, a través del canto y de la danza la desaparición de sus familiares bajo el régimen dictatorial de Augusto Pinochet (1973-1990).

Milena Gallardo es investigadora y profesora que se especializa en estudios de género y memoria en América Latina. Tiene un doctorado en literatura chilena y hispano-americana que obtuvo en la Universidad de Chile (2019), y también tiene un máster en estudios culturales de la misma universidad (2016). Ahora participa en el proyecto “Representación de la memoria transgeneracional en las producciones artísticas de los hijos y nietos de los países del Cono Sur, 1990-2017”, con el apoyo del Fondecyt (gobierno chileno). Es un miembro fundador del colectivo Cueca Sola.

Tania Medalla es investigadora y profesora que se especializa en el tema de la representación de las memorias en América Latina, y más particularmente en las prácticas fotográficas y las de la escena. Tiene un máster en estudios latino-americanos de la Universidad de Chile (2015), y ahora es estudiante de doctorado en filosofía, con una especialización en teoría y historia del arte en la misma universidad. También participa en el proyecto “Representación de la memoria transgeneracional en las producciones artísticas de los hijos y nietos de los países del Cono Sur, 1990-2017” y es un miembro fundador del colectivo Cueca Sola.

Daniela Guzmán es bailarina, coreógrafa y investigadora con un máster en Artes de la Escena (Universidad de Strasbourg, 2014); ahora es una estudiante de doctorado en danza en la Universidad Côte d’Azur, bajo la supervisión de Marina Nordera. Sus investigaciones examinan los cuerpos bailantes de cueca urbana y sus discursos sobre las identidades plurales en el contexto chileno después de la dictadura.

El ritual de clubbing: la danza como marginalidad subversiva *Andrea Zardi (Italia)*

Sábado — 2.10.21 SESSION #5
16:30 — 60 min.

En el proceso de ritualización de costumbres culturales y sociales, la práctica de la danza puede servir de dispositivo contra-hegemónico que cuestiona los dogmas morales, las normas y convenciones en las sociedades. La comunidad es una condición preestablecida para la inclusión de varias perspectivas y varias formas culturales; el ritual es el espacio físico donde las prácticas culturales se cuestionan y donde cuerpos declaran nuevas narrativas políticas. Esta comunicación provee una parte teórica con el análisis de algunas performances que se convierten en prácticas de resistencia. Coreógrafos y creadores de danza construyen sus propios rituales para reclamar identidad y autenticidad en la práctica de la danza. Voy a considerar el clubbing como un estudio de caso para la ritualización de movimientos y resistencia, a través del uso de la repetición, la pulsación, y el baile eufórico.

Andrea Zardi tiene un diploma en Artes y Herencia Cultural de la Universidad de Milán, así como un diploma de Artes del espectáculo y media de la Universidad de Turín. Trabaja como bailarín y coreógrafo en varias compañías y fundó ZA | DanceWorks (www.andreazardi.it). En el 2017 obtuvo una beca de investigaciones financiada por el Ministerio Italiano de la Universidad y Investigación (MIUR) para el proyecto “Re-presentar lo social: formación, atención sanitaria y inclusión social a través del teatro”. Empezó su doctorado en 2018 en la Universidad de Turín en el departamento de humanidades. Su tesis obtuvo una distinción de la universidad. Hace varias tareas editoriales en el campo de los estudios en danza, y en 2020, se fue en la Goldsmith University en Londres para profundizar sus investigaciones doctorales.

Performance

Scores extractos de *Parades & Changes*,
Replay y Expansión (1965-2011)

de Anna Halprin

Anne Collod

Sábado — 2.10.21 SESSION #5

18:00 — 60 min.

Concepción y dirección artística

Anne Collod, en diálogo con Anna Halprin y Morton Subotnick

Colaboración artística

Cécile Proust y Sherwood Chen

Reinterpretación y actuación

Sherwood Chen, Hanna Hedman, Zoé de Sousa, Laurent Pichaud,
Chloé Poura y Anne Collod

Música

Pierre Yves-Macé

Con los estudiantes del CNSMDP: Eva Galmel, France Cartigny,
Noémie Langevin, Esteban Appesseche, Jérémie Laffon, Mathilde
Plateau

Haciendo eco a las interrogaciones del coloquio, la bailarina y coreógrafa propone un homenaje bailado a Anna Halprin, que murió en mayo del 2021 con cien años. Pionera y pedagoga mayor de la danza post-moderna en los Estados Unidos, Anna Halprin adquirió durante su larga carrera el aura de un chamán del movimiento; la noción de ritual apareció en su trabajo cuando creó *Parades & Changes* - que ella califica de "ceremonia de la confianza" - en 1965. Acompañada de un grupo de intérpretes y estudiantes del conservatorio nacional de París, Anne Collod reinterpreta tres scores de *Parades & Changes* en los espacios del atrio del CN D. Este trabajo se inscribe en el linaje de una larga colaboración con Anna Halprin, cuyas obras Anne Collod ha recreado numerosas veces desde los años 2000: en 2008, presentó *Parades & Changes*, replays en diálogo con Anna Halprin y Morton Subotnick, el compositor y co-creador de esta obra. En el contexto de este coloquio, esta reactivación se puede cuestionar como un ritual contemporáneo de rememoración y especulación.

Comité científico

Dominique Brun es bailarina y coreógrafa que se confronta a la historia de la danza a través de sus obras. Realizó un DVD sobre *La Tarde del fauno* (1912) de Vaslav Nijinski. Después rehizo *La Consagración de la primavera* (1913), en un dúptico que reúne una creación, *Sacre #197*, y una reconstitución histórica, *Sacre #2*. Acabó este ciclo consagrado a la obra de Nijinski con la creación de *Jeux - Trois études pour sept petits paysages aveugles*. Ahora Dominique Brun trabaja sobre dos obras mayores de Bronislava Nijinska: *Les Noces* (1923) para unos veinte bailarines contemporáneos, y *Bolero* (1928), un solo que escribió con François Chaignaud.

Térésa Faucon es una profesora con habilitación a dirigir investigaciones doctorales en la Universidad Sorbonne Nouvelle. Sus investigaciones se enfocan en la estética y la teoría del cinema y las imágenes contemporáneas, la historia de las formas, las interferencias entre la danza y el cinema, así como los cinemas indios. Sus publicaciones incluyen *Penser et expérimenter le montage* (PSN, 2009), *Théorie du montage. Énergie, forces, fluides* (Armand Colin, 2013, 2da edición 2017), *Gestes contemporains du montage. Entre médium et performance* (Naima, 2017), *Chorégrapheur le film. Gestes, cadre, montage* (Mimesis, 2019); también creó la plataforma bilingüe interactiva lescartsdelanalyse.net (la danza sobre los cascos).

Laura Fléty es investigadora en antropología, adjuntada al centro de investigaciones en etnomusicología (CREM-LESC UMR 7186). Su tesis de doctorado, *Les cortèges de la fortune. Dynamiques sociales et corporelles chez les danseurs de morenada* (La Paz, Bolivia), que defendió en la Universidad Paris-Ouest Nanterre, analiza las practicas rituales y coreográficas de un pueblo descendiente de la migración indígena en la ciudad de La Paz. En sus investigaciones post-doctorales en el Museo Nacional de Rio de Janeiro y en el laboratorio de excelencia *Création, Arts et Patrimoines*, Laura Fléty sigue ahondando su perspectiva antropológica de la danza cuestionando las relaciones entre el cuerpo, los artefactos y la prosperidad en los Andes. (<https://crem-cnrs.academia.edu/LauraFléty>).

Michael Houseman dirige estudios en la *École pratique des hautes études* y es miembro del Instituto de los mundos africanos. Ha llevado investigaciones en el Camerún, en Benin, en Guyana francesa y en Europa. Sus investigaciones se enfocan principalmente en los ritos iniciáticos y otros rituales, así como en el parentesco y la organización social. Ahora se interesa en la danza y las practicas rituales que pertenecen al New Age, a los nuevos paganismos y al desarrollo personal en las sociedades occidentales contemporáneas. Escribió *Naven ou le donner à voir : vers une théorie de l'action rituelle* (2009, con C. Severi), y *Le rouge est le noir. Essais sur le rituel* (2012).

Sophie Jacotot es bailarina y historian de la danza. Trabajó como interpreta por coreógrafos con universos tan diferentes como Saâdia Souyah o Marie Chataignier, y es el asistente de Dominique Brun hace desde 2008. Siguió una formación a la escritura Conté, y luego a la cinetografía Laban, y también es una pedagoga. Es investigadora adjuntada al Centro de historia social de los mundos contemporáneos, y se apasiona por los bailes populares y su historia, lo que la llevó a publicar *Danser à Paris dans l'entre-deux-guerres. Lieux, pratiques et imaginaires des danses de société des Amériques* (1919-1939) en 2013.

Sophiatou Kossoko es coreógrafa y bailarina que estudió la danza en Copenhague. Trabajó con artistas de varios horizontes; estas experiencias eclécticas le permitieron compartir y cuestionar sus reflexiones sobre la danza, el movimiento, y el arte. Sophiatou Kossoko practica y desarrolla sus actividades artísticas y pedagógicas en la asociación IGI, para conectar la danza con otras

disciplinas como el canto, la música, el teatro, las artes plásticas, en relación con las varias culturas del mundo. Tiene una licencia en arte del espectáculo (con una especialización en danza) y prosigue sus estudios en la Universidad Paris 8. www.cie-igi.com

Mahalia Lassibille es una antropóloga de danza y profesora en el departamento de danza en la Universidad Paris 8. Es co-responsable de la equipa "Danse, geste et corporeité" del laboratorio Musidanse y coordina el comité científico editorial de la revista *Recherches en danse* de la Asociación para los investigadores en danza (aCD). Después de un trabajo etnográfico sobre las danzas fulanis (o peul) del pueblo WoDaaBe en Níger, investiga el uso de las categorías en danza, especialmente lo que significa llamar una danza "danza africana", "danza contemporánea africana", ... Ahora trabaja sobre el hip-hop y el krump en Senegal. Publicó el libro *Danser contemporain. Gestes croisés entre Afrique et Asie du Sud* con Federica Fratagnoli (Deuxième époque, Montpellier, 2018).

Loïc Touzé es un bailarín, coreógrafo y pedagogo. Entre otras obras ha creado *Morceau, Love, La Chance, Fanfare, Forme simple*, así como el proyecto *Autour de la table* con Anne Kerzerho, y dirigido la película *Dedans ce monde*. Comparte con Mathieu Bouvier un programa de investigación teórica y práctica acerca del trabajo de la figura en la danza, pourunatlasdesfigures.net. Enseña de manera regular en el Teatro nacional de Strasbourg y en la Manufacture en Lausanne. Codirigió, del 2001 al 2006, les Laboratoires de Aubervilliers con Yvane Chapuis y François Piron. Desde 2011 dirige Honolulu, espacio de trabajo en Nantes para la creación contemporánea en danza.

Georgiana Wierre-Gore es profesora Emerita y enseña la antropología de la danza y de las practicas corpóreas en la Universidad Clermont Auvergne, y es un miembro del laboratorio ACTé. Fundó y dirigió varios Master programas en la antropología de la danza, por ejemplo el master Erasmus Mundus *Choreomundus - International Master in Dance Knowledge, Practice and Heritage*. Sus investigaciones se enfo en la transmisión, las cuestiones políticas y patrimoniales perteneciendo en la danza; sus publicaciones incluyen - con Andrée Grau, *Anthropologie de la danse. Genèse et construction d'une discipline*, 2006 y *The Anthropology of Dance*, 2018.