

LA BAILARINA

Brisa MP

Barcelona, 2019-2020

La bailarina "The Dancer" hace referencia al título de la película acerca de la vida de *Loïe Fuller*. Para este proyecto de vestible me era inspirador sugerir esta referencia siendo Fuller una de las primeras artistas que sugiere un camino entre Danza y Tecnología.

A fines del siglo XIX Fuller se desempeñaba como bailarina en EEUU. Tras ser catalogada de una bailarina incipiente tomó la decisión de emigrar desde EE.UU a Francia. Fuller fue tomando fama por el "Baile de la Serpentina" y años más tarde los *hermanos Lumière* realizaron unas de las primeras filmaciones de una bailarina. El baile de la Serpentina fue novedoso en Paris pero ya se había realizado y filmado algunos años antes. Esta danza había sido interpretada por *Annabelle More* en 1895 en EEUU , y filmada por *William K. Dickson* quien investigó y puso en práctica junto a Edison, las primeras máquinas de fotografía en movimiento, o al menos las que se conocen hasta hoy.

Mientras tanto, *Isadora Duncan* a inicios del Siglo XX va generando rupturas "polémicas" que van en contra del "corsetaje" del cuerpo y la "represión" de la corporalidad en el Ballet Clásico, generando una crítica a las tradiciones más profundas de la Danza en su época. Duncan propicia una corporalidad orgánica a través del movimiento, e incluso, saca la danza del espacio del teatro a otros sitios y de cierta forma impulsa una crítica al Ballet como ideal corporal y simbólico de la mujer, así

como devela la dimensión social de la danza y la cuestiona a través de sus movimientos.

No olvidemos también que las primeras piezas de Ballet así como en el Teatro, eran interpretadas por hombres transvestidos de mujer. Y que la Historia del Ballet Clásico ya sea de la Escuela Rusa, Francesa o Inglesa está comandada por hombres, siendo la cubana Alicia Alonso una de las primeras mujeres, que varias décadas más tarde, figura en la Historia del Ballet como creadora de una escuela propia. De aquí, Duncan, a pesar de ser muy criticada en su época, va a ser hoy una de las más importantes artistas de la Danza Universal. *

Volviendo a Fuller, su trabajo ha sido reconocido desde las Artes Mediales. De cierta forma, el Ballet Clásico como estamento, en general sigue siendo muy fuerte a la hora de pensar en la noción de bailarín y coreógrafo, que a mi juicio ha mantenido a la danza siempre un poco retrasada respecto a otras artes. Claramente se refleja a la hora de hablar de Danza y Tecnología, donde a pesar de las nuevas categorías que se han dado a la producción actual de la Danza que intenta generar rupturas en su propia disciplina: "artes vivas", "danza contemporánea", etc... aún así, hay un marco muy claro a la hora de incorporar el cuerpo en movimiento en un contexto tecnológico o digital.

* Hace varios años atrás escribí una nota que hablaba de la relación que compartían Mujer- Ballet Clásico, así como cree un video. "Ejercicios de Ballet" (Barcelona, 2005) relacionaba el Ballet con diferentes prototipos y protocolos expresados sobre y en nuestros cuerpos. El video tuvo muchas quejas, mayoritariamente de mujeres que defendían con uñas y dientes digitales, el Ballet Clásico, lo que dio como resultado la censura de Youtube de la pieza audiovisual.

De cierta forma el cuerpo vivo, carnal y en movimiento se resiste a desaparecer, y la danza se ha fundado en él, según su tradición al transformarse o sencillamente despojarse de afectación y presencia al cuerpo, lo haría desaparecer, y si el cuerpo se borra como arquitectura carnal y presencial, la Danza con él también.

Digamos que la Danza siempre va con un *delay* en el reconocimiento de las rupturas que se han ido generando en su propia ontología como categoría artística, lo que es evidente en el caso de Fuller. La bailarina de serpentiantes movimientos como mujer - además migrante- expande la danza hacia la experimentación científica y tecnológica a partir de sus experimentaciones cinéticas con química y luz, cuestión inédita para la Danza en aquellos tiempos. Aunque aún en la era digital, Loïe Fuller sea escasamente valorada en sus aportes a la disciplina de la Danza, ella representa una de las primeras artistas, que desde fines del siglo XIX, comienza a realizar cruces entre Arte y Tecnología*, y la primera, al menos que conocemos hasta ahora, en los cruces entre DanzaCiencia, y DanzaTecnología.

El proyecto también rescata en la figura de "La bailarina", el trabajo técnico realizado por mujeres, la colaboración, la experimentación científica y artística que involucra inevitablemente el trabajo material con tecnologías, y otras materias. Un tributo a ellas -nosotras- mujeres que investigan, estudian, crean, programan y fabrican sus propias herramientas tecnológicas en todo el mundo, siendo este un valioso acto de resistencia y transgresión a un territorio tradicionalmente dominado por los hombres.

* Cabe destacar que el concepto de "tecnología" que se usa en esta reflexión excluye otro posible camino que incluya la periferia o el Sur Global pre-Colonial, en donde no habían tecnologías malas o menores, sino únicamente "otras" que no llegaron a desarrollarse más allá por lo que todas y todos ya conocemos.

Este proyecto comenzó en una residencia corta en el MakerSpace del Centre Cívic Sant Agustí y continuó en HANGAR 2019 (Barcelona) dentro del marco de la IV Beca de Investigación y Desarrollo del Lab Interactivos. En la fase 2 y de diseño participó Livia Dinis con la que experimentamos un tipo de diseño hecho a mano. http://caidalibre.cl/La_bailarina/

BRISA MP

www.caidalibre.cl

