

Danza y política en *Steps in the street* de Martha Graham

Dance and politics in Steps in the Street by Martha Graham

Ileana Yalith Hernández Siete

Academia de la Danza Mexicana (ADM-INBAL)

Ciudad de México, México

ileana_yalith@hotmail.com

ORCID: 0009-0000-0442-8192

Original recibido: 14/08/2023

Dictamen enviado: 25/08/2023

Aceptado: 25/09/2023

Resumen

La presente investigación analiza la puesta en escena *Steps in the street* de Martha Graham, en ella la coreógrafa buscaba evidenciar los problemas contemporáneos que amenazaban al mundo, como el fascismo europeo, a través de los movimientos, las expresiones y el uso del espacio. El objetivo principal de este trabajo es proponer a la danza como una manifestación de redistribución política, al colocar cuerpos en espacios determinados como una intervención en el flujo del movimiento cotidiano, para involucrar al espectador activamente en la experiencia artística. Con base en los postulados de André Lepecki en "La ontología política de la danza" y de Jacques Rancière en *El espectador emancipado*, se propone analizar las realidades sociales y, de esta manera, provocar una reflexión crítica sobre los temas políticos tratados en la obra.

Palabras clave: danza, coreografía, espacio, política

Abstract

This research examines the staging of Martha Graham's Steps in the Street, in which the choreographer sought to highlight contemporary issues threatening the world, such as European fascism, through movements, expressions, and the use of space. The main objective of this work is to propose dance as a manifestation of political redistribution by placing bodies in specific spaces as an intervention in the flow of everyday movement, actively

engaging the viewer in the artistic experience. Building on the principles of André Lepecki in "The Political Ontology of Dance" and Jacques Rancière in The Emancipated Spectator, it is proposed to analyze social realities and, in this way, provoke a critical reflection on the political themes addressed in the piece.

Keywords: *dance, choreography, space, politics*

Introducción

Durante la época de 1930, Europa se encontraba inmersa en un régimen totalitario catalogado como fascismo, el cual iba en ascenso. A partir de ello, surgieron crisis políticas, sociales y económicas por tratarse de un régimen que promovía ideologías autoritarias y nacionalistas, restringiendo las libertades individuales y promoviendo la supresión de la diversidad cultural y política. En este contexto, Jacques Baril, en su libro *La Danza Moderna* (1987), expone cómo este género dancístico busca denotar a través del bailarín ideas, sentimientos y emociones, al igual que en el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales más relajados y fuera de las reglas de la técnica. La historia de la danza moderna está precedida por bailarinas influyentes quienes fueron de gran importancia para el desarrollo de la danza en todo el mundo, tales como Isadora Duncan (1877-1927), que buscaba una libertad y una expresividad sin igual en sus movimientos, o como Loie Fuller (1891- 1928), quien dominaba efectos visuales con telas y luces. A su vez, estaban Ruth St. Denis (1905-1968), quien incorporaba elementos de diversas culturas, así como Mary Wigman (1886-1973), creadora de un sistema de enseñanza revolucionario, y llegando hasta Martha Graham (1894-1991), quien desarrolló un lenguaje único basado en la contracción y la respiración.

Desde pequeña, la coreógrafa Martha Graham demostró una gran inquietud por encontrar diferentes maneras de moverse. Su padre, un especialista en enfermedades nerviosas, le dijo a su hija alguna vez que "el movimiento no miente" (Graham, 1995, p. 16). Él creía en la existencia de una verdad pura y emocional que no se podía expresar con palabras, y le brindaba a Graham observaciones sobre su propia conducta, lo cual le permitió a ella descifrar y descubrir nuevos lenguajes de movimiento.

Graham debutó profesionalmente en 1920, con la innovadora idea de ver al cuerpo desde otra dimensión basada en el movimiento natural, la expresividad y la libertad de prejuicios. Además, permitió que su compañía *Martha Graham Dance Company*, fundada en 1926, se conformara por bailarines de todo el mundo. Su principal motivación fue crear movimientos diferentes que evocaran significados ante un público y, de esta manera, se fue formando la técnica de danza Graham.

Aparte de lo anterior, Graham deseaba que elementos como el vestuario y la escenografía fueran economizados para mostrar la intensidad de los sentimientos y de las ideas que se intentaban expresar. En su búsqueda por un nuevo lenguaje, se inspiró en los mitos de la antigüedad clásica y en las danzas rituales de los indios, al igual que en su formación como bailarina y coreógrafa. Graham deseaba que los espectadores de sus obras tomaran conciencia sobre las situaciones que prevalecían en aquel entonces, como la injusticia y el sufrimiento. Esto se logró a través de movimientos corporales que exponían los problemas representados, al mismo tiempo que Graham manifestaba en sus obras algunos incidentes de su vida personal.

La coreógrafa deseaba que se lograra la relación mente-espíritu al momento de ejecutar las obras, y para conseguirlo ponía énfasis en que los elementos de la danza fueran sutiles para que no se perdiera la expresividad, la gestualidad de las emociones y el sentir de los bailarines. Es así como la innovadora y rupturista aproximación de Martha Graham al canon establecido de la danza moderna, amplió la diversidad de tradiciones culturales representadas.

I. Sobre la técnica

Comprender la técnica Graham es fundamental para el análisis coreográfico, ya que tiene como objetivo establecer una conexión con la tierra por medio de diferentes puntos de apoyo. Asimismo, se unifica por medio de la contracción, la cual concentra las fuerzas que se forman por medio de la respiración y el centro del cuerpo. Esta técnica está comprendida por diferentes movimientos como base:

- *Release* (Inhalación): se produce cuando el cuerpo se expande a través del máximo alargamiento de la columna vertebral de manera vertical. Se afirma también que es la extensión muscular de la respiración.
- *Contracción*: es un movimiento de alargamiento y desplazamiento del cuerpo generado por medio de la respiración, la cual se trabaja desde el abdomen, específicamente en el plexo solar.
- *High release*: es la extensión de la columna en arco, la cual se logra por una extensión y un alargamiento, con ella se busca llevar al plexo solar a su punto máximo de elevación del torso.

- *Las caídas*: se refiere a la suspensión del cuerpo sobre el piso con un salto con ambos pies, manteniendo el equilibrio con las piernas, junto con un rebote para amortiguar al llegar al suelo, preservando la posición deseada, como caída lenta (o suave), la caída en espiral y la caída hacia atrás; todas estas se ejecutan en posiciones relajadas.
- *Los saltos*: se trata de una suspensión en el aire que debe ser amortiguada hábilmente por el suelo, al repetirse continuamente.

En *Economización de los movimientos* Martha deseaba que los medios fueran economizados para mostrar la intensidad de la esencia intrínseca de los sentimientos y de las ideas que se proyectaban, tanto en las obras como en su danza. En la búsqueda de un nuevo lenguaje, se inspiró en los mitos de la antigüedad clásica y en las danzas rituales de los indios, aunque fue igualmente influenciada por sus profesores y sus coreógrafos. Procuraba que siempre existiera la relación mente-espíritu, para lograrlo los medios como el vestuario y la escenografía eran más sutiles. De esta forma, no se perdía ni la expresividad ni la gestualidad de las emociones, y tampoco lo hacía el sentir de los bailarines al ejecutar las obras.

II. *Steps in the street*

Steps in the street, subtitulada como *Devastation-Homelessness-Exile*, está estructurada en tres secciones: “Chronicles” presenta primero “Dances Before Catastrophe”, que incluye los cuadros “Spectre-1914” y “Masque”; la segunda parte denominada “Dances After Catastrophe” que contiene “Steps in the Street” y “Tragic Holiday-In Memoriam”; y finalmente, la última sección comprende el “Prelude to Action” (Guglielmotti, 2020, párr.3).

¿Por qué “Steps in the Street”?

He decidido enfocarme en esta parte de la obra porque contiene elementos estéticos y coreográficos que me permiten proponer a la danza como una herramienta política que, a través de los movimientos, las expresiones y el uso del espacio como protesta dancística, busca romper con las jerarquías preestablecidas en el orden social. También se realiza esta selección junto con el uso de distintos espacios como los teatros, para presentar la obra con temas políticos sin restricciones y, de esta forma, poder exhibir un discurso significativo. Dentro de este conjunto de elementos, la conciencia se vuelve un arma poderosa para promover el diálogo social. En este sentido, la diversidad de la audiencia que alcanzó *Steps in the street*

en la ciudad de Nueva York fue de vital importancia para cuestionar las estructuras políticas y sociales que existían.

La obra ha sido considerada feminista y política (Guglielmotti, 2020) ya que se representa en ella el papel de la mujer dentro de la lucha y la opresión, plasmando la veracidad del movimiento, la inseguridad y la incertidumbre que se vivía en el año de 1936. Conformada por diez bailarinas, vemos a una en el centro marcando un pulso continuo de acentos con el pie que se va intensificando, mientras adopta una posición de contracción, palmas hacia afuera y piernas ligeramente rotadas. Al mismo tiempo, dos grupos salen por los costados, haciéndose notar con saltos y movimientos de brazos, lo que posibilita ver la simetría de la coreografía y el manejo del espacio en el escenario por medio de líneas diagonales y perpendiculares que permiten ver la dimensión de los movimientos, además de resaltar las expresiones faciales.

SITE-SPECIFIC

La coreografía muestra un nuevo lenguaje de movimiento que tiene la finalidad de aumentar la consciencia con la dramatización de las crisis económicas, sociales, étnicas y políticas por medio de la repetición que implica el uso de patrones a lo largo de la coreografía, enfatizando en ideas clave la simetría que refleja el equilibrio visual en el escenario y la temporalidad que refiere a movimientos y secuencias. Fue presentada por primera vez en el *Guild Theatre* de Nueva York, considerando que la junta directiva de este teatro, a diferencia de otras, permitía que diversos autores extranjeros pudieran exhibir obras no comerciales. *Steps in the Street* fue diseñada específicamente para espacios en donde los espectadores pudieran ser, ver y sentir el mensaje que se buscaba transmitir por medio del uso del espacio.

Espacio público

El espacio público es un territorio con fronteras claras y, al presentarse *Steps in the Street* en un lugar con estas características, desafió los ideales que existían sobre restringir a la danza a espacios privados, llevando y rompiendo con lo tradicional al invitar al público proveniente de todas partes. Con ello se pretendía que los espectadores vivieran la experiencia artística y rompieran con los límites convencionales del espacio y, de esta forma, acercar el arte a sus vidas cotidianas.

La danza moderna en Graham fue un terreno de experimentación, lo cual permitió encontrar nuevos hallazgos en los movimientos, la redistribución, las figuras dentro de la obra y el discurso que se podía generar a partir de un espacio en el que transitaban las personas. Esto, al mismo

tiempo, permitía ver la realidad y esclarecer las dudas que existían con respecto a los temas políticos donde se reflejaba la resistencia contra las estructuras opresivas. Además, con los movimientos simétricos y la expresión corporal, se simbolizaba la lucha por la liberación y la igualdad.

III. Análisis de la obra

André Lepecki en su libro *Agotar la Danza* (2007), explora las diferentes teorías y maneras de examinar la danza contemporánea por su relación con la política, la tecnología y la sociedad en general. Lepecki (2007) afirmaba que el agotamiento está referido dentro de la relación entre repetición e innovación durante la creación de coreografías y movimientos, como una respuesta efímera al consumismo actual y a la innovación constante de actividades personales, resultando en la búsqueda de la novedad en las obras.

Asimismo, el agotamiento es presentado como una resistencia política y una forma de exploración en las creaciones artísticas. En la danza se desafían y cuestionan las normas culturales dominantes, a través de la exploración de nuevas formas de movimiento y la redefinición de lo que se considera valioso dentro del campo artístico. En el mismo libro, Lepecki (2007) formula “La ontología política de la danza” como propuesta de análisis coreográfico que implica el estudio del ser, la naturaleza y la realidad del movimiento. Con base en esto, se analizará de manera reflexiva *Steps in the street* desde tres aspectos: espacio, cuerpo y temporalidad.

Espacio

El entorno escénico en el que se presentan los bailarines crea una relación que ayuda a la exploración de temas relacionados con la identidad y con el desarrollo, particularmente en el contexto político moderno. Es así como se convierte en un importante generador de discurso, ya que el entorno escénico configura el significado de las creaciones coreográficas contemporáneas en términos de dimensión espacio-temporal. Además, estas representaciones escénicas contribuyen a la construcción de relaciones de poder en la sociedad, lo que a su vez permite cuestionar y desafiar las estructuras opresivas existentes.

En *Steps in the street* el discurso se genera a partir de la repetición de los movimientos en el espacio entre el espectador y el bailarín. Jacques Rancière (2000), en su libro *El reparto de lo sensible*, propone que la sociedad determina quienes sí y quienes no pueden ser participantes activos en cuestiones políticas; es una distribución visible y audible que determina el espacio. Por su parte, el espacio es visto como un lugar de resistencia en donde existe una reconfiguración de las jerarquías establecidas con el arte

y las prácticas culturales que pueden desafiar y mostrar las injusticias y las desigualdades que existen dentro de una sociedad.

Steps in the street es una obra que va más allá de ser solo una coreografía, porque convierte el espacio en un discurso político. A través de movimientos audaces y envolventes se desafían las estructuras jerárquicas preexistentes, invitando al espectador a ser parte activa de la obra, lo que le permite al público sumergirse en un torrente de movimientos que los conecta emocionalmente con la narrativa política subyacente. La coreografía se convierte en una herramienta de disidencia y de empoderamiento al permitir que el espectador sienta y experimente la lucha contra las crisis políticas y sociales de la época de una manera visceral.

Cuerpo

En la danza moderna, el cuerpo es el medio por el cual se le comunican al espectador las ideas y emociones que dictan las coreografías: “el espectador debe darse cuenta de otra intención aparte de la perfección técnica, y la línea de dicha intención debe recorrer todo el cuerpo” (Baril, 1987, p. 59). En *Steps in the street* la atención a la biomecánica y gestualidad de los cuerpos trasciende a la expresión artística y se convierte en una herramienta para comunicar al mantener los cuerpos firmes desde el inicio, mostrando la rigidez impuesta por las estructuras políticas y sociales. A su vez, se observa el cambio respecto a los movimientos más energéticos y fluidos donde el cuerpo se vuelve un medio de empoderamiento y expresión.

Temporalidad

Dentro de *Steps in the street*, la repetición se utiliza para mostrar la continuidad de la historia, jugando con un ritmo diferente a partir del movimiento generado por las bailarinas. Con esto se evocan diferentes sensaciones al ejecutarse dichas acciones, de manera que la repetición se vuelve un elemento importante para la creación de emociones que buscan recordar, revivir y reafirmar la existencia de un objetivo común de la sociedad. Para Martha Graham, la resignificación de los movimientos y el cuestionamiento de las obras fue lo que hizo posible la creación de *Steps in the street*, la cual se centra en la lucha. Es así como los movimientos son fuertes y repetitivos, y poco a poco se van intensificando: “la repetición crea una forma de quedarse quieto que no tiene nada de inmóvil” (Lepecki, 2007, p. 112). Es el refuerzo del mensaje social-político de la obra, que para su comprensión permite que el espectador entienda la relevancia del tema y la lucha constante de la época: puños apretados, marchas fuertes, saltos, levantamientos y caídas.

IV. Agotar la danza y la coreopolítica, coreopolítica

Por un lado, Lepecki sugiere que la coreografía tiene el poder de colocar a los cuerpos en espacios donde los movimientos puedan ser resignificados al contexto en el que se presenten. Por esta razón el concepto de movilización es referido como una transición de momentos, cuerpos y ciclos. Según Lepecki, "la coreografía coloca cuerpos en espacios determinados, la política hace lo mismo con el mundo" (2012, p. 5).

El concepto de la *coreopolítica* de Lepecki (2012) es el uso del cuerpo como una manifestación y una resistencia. De esta manera la danza logra crear el lenguaje por el que se puede hacer una transformación entre lo político, lo cultural y lo social. En *Steps in the street* se manifiesta, se expresa y se refleja por la existencia de un determinado orden social aparentemente cambiante por las jerarquías, generando un discurso de la realidad entre diferentes prácticas artísticas sociales y políticas.

Por otro lado, la *coreopolítica* es otro concepto desarrollado por Lepecki. En este caso, se trata del momento en el que la danza dicta el uso de espacios y el movimiento para imponer el poder de los cuerpos danzantes ante un espectador. Es decir, *Steps in the street* como una respuesta de manifestación política y social ya que la energía y la simetría de la obra permiten mantener y captar el objetivo común social: generar un cambio en la percepción de los espectadores.

V. El espectador emancipado

Como lo argumenta Rancière (2010), en el espectador emancipado el arte no se limita a una expresión artística que busca un solo fin, sino que busca involucrarse en situaciones políticas y sociales por el conjunto de reglas y normas que hacen posible la visibilidad de lo irrepresentable y su recepción, así como la tensión que de ella se desprende al situarse en lo social mediante lo político.

El concepto de emancipación ofrece una perspectiva valiosa para comprender la dinámica de *Steps in the Street*, que sugiere que el espectador no es un mero receptor pasivo, sino que desempeña un papel activo al atribuir interpretaciones y comprensiones únicas a la obra de arte. Los espectadores se manifiestan en la experiencia, y no solo observa la coreografía, sino que se convierte en un participante activo en la construcción de significado a través de sus movimientos poderosos y su evolución desde la rigidez inicial hacia la liberación corporal, desafiando las jerarquías sociales, como las divisiones de clase, género, nacionalidad y religión. Esta desafiante y liberadora representación del cuerpo humano puede ser interpretada como una metáfora de la lucha contra las estructuras de poder opresivas que prevalecían en la sociedad de la época.

La idea de que *Steps in the Street* actúa como una herramienta para la emancipación se sustenta en cómo le permite al espectador experimentar una conexión visceral con la resistencia y la transformación social representadas en la danza. La experiencia compartida entre artistas y espectadores, al atribuir significado y comprensión a la obra, puede fomentar una sensación de solidaridad y empatía, lo que a su vez puede tener un impacto real en la percepción y la acción del público frente a cuestiones políticas y sociales.

Dentro de *Steps in the street* busca la resistencia frente a la opresión y la posibilidad de una emancipación, con la transformación social frente a los problemas reflejados en la distribución simétrica de la coreografía, que permite ver la repetición del movimiento como respuesta.

VI. El impacto y la relevancia de *Steps in the Street* en la danza contemporánea

Steps in the Street ha tenido gran impacto y relevancia en el mundo de la danza contemporánea, gracias a que constituyó una nueva visión del lenguaje y el discurso creado. El innovador uso y puesta en escena de la coreografía allanó el camino hacia una nueva perspectiva en la danza moderna, rompiendo con las barreras entre el baile, el arte y la vida cotidiana. Las diferentes exploraciones con el espacio crearon y generaron nuevas formas de experimentación coreográfica, gracias a que la interacción con el entorno inspiró a generaciones posteriores. Aún después de la primera puesta en escena continuó siendo generadora de un discurso, suscitando reflexiones al resonar entre los diferentes públicos. Esta obra se ha convertido en una motivación por generar un profundo análisis sobre los temas tratados e involucrar directamente al público, desafiando las barreras del papel tradicional que tenían los espectadores.

VII. La danza como intervención política

La política en la danza es un elemento fundamental, ya que en *Steps in the Street* el cuerpo se convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión política y social. Se entiende la expresión del individuo y la comunidad en la lucha a través de los movimientos angulares, la exactitud, las figuras formadas y la intensificación de elementos como los acentos musicales.

El cuerpo en la danza se vuelve un medio para expresar la vulnerabilidad, la fuerza y la unión por un mismo interés social. La redistribución política del cuerpo, es decir, colocar cuerpos en espacios determinados como intervención en el flujo del movimiento cotidiano para involucrar al espectador activamente en la experiencia artística (Lepecki, 2012), se manifiesta en la creación de una división dentro de un colectivo de personas

que buscan formar parte de un grupo que represente la lucha y la solidaridad contra la opresión. La creación de conciencia por medio de la unión y la empatía envía el mensaje correcto hacia quien participa y observa. El arte del movimiento, explicado como la distribución de lo sensible, busca una reestructuración y la percepción de lo sentimental en las personas dentro del espacio social, buscando desafiar el orden establecido de lo sensible. El arte puede convertirse en la emancipación que cuestiona la jerarquía social y la política.

VIII. Reflexiones sobre la emancipación y el impacto del espectador a través de la danza

Dentro del análisis de la obra, se ha buscado profundizar en los temas abordados y resaltar la relevancia ante los ojos de los espectadores, para así crear una experiencia y una comprensión completa antes, durante y después de presenciarla. Este enfoque permite la creación de un discurso para la interpretación del contexto político que se estaba desarrollando en diferentes países. El entendimiento y desarrollo de un sistema en la ejecución de la obra han sido de gran relevancia en la transmisión de mensajes significativos, no solo de ideas, sino también de inquietudes e inconformidades que resonaban en la sociedad en aquellos años. *Steps in the street* es más que un reflejo de la realidad social y política, se erige también como una herramienta activa para la crítica y la protesta, gracias a su ejecución orientada a cuestionar, reflexionar y despertar la conciencia ante la complejidad de las problemáticas de su tiempo.

Conclusión

Steps in the street de Martha Graham propone un discurso sobre la posibilidad de crear un nuevo lenguaje para manifestar la lucha e inconformidad de los problemas contemporáneos que amenazan al mundo. Permite analizar y explorar la relación entre la danza y la política, por la intervención de los cuerpos en el flujo del movimiento cotidiano. Es importante mencionar también que generar discurso por medio de movimientos era algo que no se esperaba, sin embargo, Graham rompió con esta limitación para crear cientos de obras en las que se abordan temas donde las personas podían verse e identificarse sin importar los niveles jerárquicos establecidos por la sociedad.

El *site-specific* en la obra permitió ver y entender la veracidad de los movimientos como parte de un discurso dado en la época y como una representación de los sentires de la población que se veía afectada por los cambios y por la toma de decisiones políticas que se encontraban fuera

de lugar para las personas involucradas. Graham siempre tuvo una visión muy diferente sobre la danza, la cual permitió ver y entender por qué el baile moderno cambió y revolucionó el mundo de este arte.

Analizando la importancia de la composición coreográfica con base en los postulados de Lepecki en “La ontología política de la danza” y de Rancière en *La emancipación del espectador*, se puede rescatar la idea de que los espectadores pueden ser activos, así como la de concebir a la danza como una herramienta de redistribución política para desafiar normas y políticas a través del movimiento. Estas mismas nociones fueron las que hicieron posible ver a *Steps in the street* como un generador de discurso, así como la conexión que tenía con el público. El uso de elementos como la repetición, además de los movimientos angulares y fuertes, marcaron el inicio de una nueva forma de ver la danza moderna.

Referencias

- Baril, J. (1987). *La danza moderna*. Barcelona: Paidós Iberica Ediciones S.A.
- Graham, M. (1995). *Blood Memory*. Barcelona: CIRCE Ediciones.
- Guglielmotti, F. (17 de mayo de 2020). *Steps in the Street (por Florencia Guglielmotti)*. Gaspar, El Lugareño. Recuperado de <http://www.ellugareno.com/search?q=steps+in+the+street>
- Lepecki, A. (2007). *Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement*. Nueva York y Londres: Routledge.
- _____. (2012). *Coreopolítica y coreopolición*. Ciudad de México. Fluir ediciones.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Ediciones Manantial.
- _____. (2000). *El reparto de lo sensible: Estética y política*. Buenos Aires: Prometeo libros.