

**La danza como superación de los códigos corporales.
Análisis de caso: *Reflejo* (2020), de Juan Carlos Mostaza
y *Reflejo* (2022), de Hillary Bradfield**

*Dance as overcoming bodily codes. Case analysis: Reflejo (2020),
by Juan Carlos Mostaza and Reflejo (2022), by Hillary Bradfield*

Nuria Lon Roca

Universidad de Zaragoza

Zaragoza, España

nurialonroca@gmail.com

ORCID: 0009-0009-7743-7458

Original recibido: 13/08/2023

Dictamen enviado: 25/08/2023

Aceptado: 01/10/2023

Resumen

En las compañías profesionales de ballet siempre se observan cuerpos canónicos, pero la realidad imperante en las escuelas y academias de danza es completamente diferente. En el análisis de caso se analizarán dos cortos homónimos: *Reflejo* (2020), de Juan Carlos Mostaza y *Reflejo* (*Reflect*, 2022), de Hillary Bradfield. A través del estudio del cortometraje *Reflejo* de Mostaza, se visualiza el impacto de los trastornos alimenticios generados por la imposición de un canon estético imperante en el mundo de la danza. Por medio del análisis de caso del audiovisual *Reflejo*, perteneciente al programa de cortometrajes de *Pixar SparkShorts*, se busca poner en valor la superación de un canon corporal marcado en la danza clásica, especialmente en los cuerpos femeninos. Es por ello por lo que se puede considerar a la trama de *Reflejo* como realista. En este sentido, el corto de Mostaza se consolida como una obra comprometida y que sirve de concienciación para la sociedad, mientras que el de *Disney* se presenta como una ruptura de los cánones imperantes en el ballet, así como una representación audiovisual novedosa de la diversidad corporal.

Palabras clave: ballet, Pixar, cortometraje, *body positivity*, cine, femenino

Abstract

In professional ballet companies, canonical bodies are always observed, but the prevailing reality in dance schools and academies is completely different. In the case analysis, two homonymous short films will be analyzed: Reflejo (2020), by Juan Carlos Mostaza and Reflejo (Reflect, 2022), by Hillary Bradford. Through the study of the short film Reflejo, by Mostaza, the impact of eating disorders generated by the imposition of a prevailing aesthetic canon in the world of dance is visualized. Through the case analysis of the audiovisual Reflejo, part of the Pixar SparkShorts programme of short films, the aim is to highlight the overcoming of a body canon marked in classical dance, especially in female bodies. This is why the plot of Reflejo can be considered realistic. In this sense, Mustard's short film is consolidated as a committed work that raises awareness in society, and Disney's short film is presented as a break with the prevailing ballet canons as well as a novel audiovisual representation of bodily diversity.

Keywords: *ballet, Pixar, short film, body positivity, cinema, feminine*

Introducción

Al analizar qué es la teoría de la danza y cómo las diversas teorías de género influyen en ella, resulta necesario que, en primer lugar, se realice una aclaración con respecto al término *danza* o *baile* que se ha empleado en el presente artículo. Para dicha conceptualización se ha seguido la definición de Judith Lynne Hann (1987) quien consideraba que la danza es

[...] una forma de expresión que utiliza el cuerpo como principal herramienta, existe en el tiempo y el espacio y sobre la que el entorno físico influye, la define como un comportamiento humano compuesto por secuencias de movimientos corporales no verbales, que no constituyen actividades motoras comunes y que tienen un valor estético inherente; dichas secuencias de movimientos corporales poseen un objetivo y son intencionadamente rítmicas y culturalmente establecidas (p. 19).

Asimismo, en el presente trabajo se considera que la danza “es fundamentalmente un arte kinestésico cuya apreciación se basa no solo en el ojo sino en todo el cuerpo” (Daly, 2002, p. 307). Brozas-Polo y Vicente-Pedraz (2017) consideran que “la danza contemporánea constituye un microespacio donde a menudo se cuestionan las representaciones hegemónicas del cuerpo y el papel que la sociedad asigna a la diferencia” (p. 71). Los cuerpos femeninos del mundo de la danza han estado tradicionalmente

vinculados con “lo grácil, lo fuerte, lo delgado, lo simétrico, el ideal de rectitud y la elegancia” (Vigarello, 2015, p. 37).

Partiendo de dichas premisas sobre los diferentes estereotipos femeninos en la danza, en el presente estudio se busca poner en valor dos cortometrajes similares, no solo por el título, sino también por la narrativa presentada que aborda la misma cuestión: la existencia de cuerpos dismórficos dentro de la danza. En definitiva, se pretende evidenciar representaciones femeninas que superan el canon. “La mirada del otro no puede ser controlada y cada quien elabora sus pensamientos sobre y desde lo que ve en relación con su universo referencial, sus deseos, su imaginario y el contexto cultural en el que se encuentra” (Burgueño Pereyra, 2016, p. 151).

Por tanto, el principal objetivo del artículo es analizar la presencia de cuerpos más allá de los estereotipos clásicos imperantes en la danza, a partir de los dos cortometrajes seleccionados para su estudio. La elección de ambos cortometrajes radica en el empleo que hacen de la danza como herramienta para la superación de las adversidades a través del *reflejo* de las mismas. Por un lado, en el de Mostaza se aborda la cuestión de la anorexia de manera explícita, mientras que en el de Bradfield la inseguridad ocasionada por un cuerpo no normativo. Con su estudio conjunto, se puede identificar la superación de imaginarios culturales vinculados con la representación de la mujer en el mundo de la danza.

Asimismo, en los dos cortometrajes no solo se aborda la misma problemática, la problemática con la aceptación del propio cuerpo en el caso concreto de los jóvenes, sino que se hace de una manera que no es la habitual debido a que está destinado a un público más infantil, para que puedan identificarse con los protagonistas y su situación. De esta manera, el corto adquiere un tono pedagógico con el cual concienciar tanto a los jóvenes, como a sus propios entornos.

Con el fin de identificar la presencia de los cuerpos que superan los estereotipos clásicos, se ha tomado como referencia el análisis de las esferas de acción propuesta por Gurianos (2013) para el estudio de personajes (ver Tabla 1).

-	Edad	Rasgos indiciales (Apariencias físicas)	Rasgos artificiales (Vestimentas, ademanos, forma de hablar...)	Transformaciones
Iconografía	-	-	-	-
-	Comportamiento	Relación	Pensamientos, estados anímicos, emocionales, valores, sentimietnos	Evolución
Psicología	-	-	-	-
	Clase social	Nivel Cultural	Nivel económico	Amigos/familia
Sociología	-	-	-	-
Sexualidad	-	-	-	-

Tabla 1. Nivel del relato. El personaje como persona. Guarinos (2013), pp. 223-226.

Hay que entender al cine como un agente de socialización ya que, como medio de comunicación, posibilita la apertura de nuevas perspectivas culturales, sociales, sexuales e identitarias (Morales, 2017). El sujeto que se somete a estas imágenes reacciona de manera activa, puesto que se mejora su capacidad cognoscitiva de la realidad y de los hechos presentados. Actualmente ya no es posible obviar las pautas de representación imperantes en la historia cultural, teniendo que estar atentos a los nuevos procesos y movimientos que se están gestando. En este sentido, debemos comprender al cine como una suerte de agente educativo que transmite una visión global de las diversas esferas y visiones de la vida.

El presente trabajo busca llevar a cabo una reflexión crítica sobre la cuestión de la representación de nuevas visiones corporales en la danza que superen al canon tradicional. Para ello, se ha realizado una revisión de la literatura publicada acerca de dicha temática, tanto en libros como en artículos de revistas de carácter científico. Además, se ha realizado un acercamiento a los estereotipos de la danza femenina tomando como modelo el de la teoría feminista del cine de Annette Kuhn. Finalmente, se ha llevado a cabo un estudio profundo y analítico de cada uno de los cortometrajes seleccionados.

Al igual que el resto de las teorías feministas, en el caso de la teoría feminista de la danza “se puede presentar en diferentes variedades, ofrece una gama de análisis de la posición de la mujer y las diferentes estrategias para el cambio social” (Kuhn, 1985, p. 17). Con ello, la autora quiere visibilizar situaciones de subrepresentación que se establece en la sociedad patriarcal. La perspectiva de género sirve para profundizar en dicha realidad. En este sentido, ambas teorías deben analizarse de manera conjunta ya

que “el primer paso para erradicar un sistema de subordinación es la toma de conciencia de cómo este sistema se produce y cómo nos afecta para, posteriormente, definir una estrategia de actuación” (Heras Aguilera, 2008, p. 2).

En el caso del ballet, al igual que sucede en la danza moderna o en la danza contemporánea, “se suele entender la danza como un lenguaje que involucra un sistema de movimientos que el bailarín debe adquirir (dominar, apropiarse) durante su formación para luego poder bailarlos” (Burgueño Pereyra, 2016, p. 134). Por consiguiente, es necesario acudir a Tortajada (2006) para analizar la relación entre creación y representación estética:

Al idealizar la imagen de la mujer a través de la ballerina, el ballet “no sirve para representar la experiencia de la mujer particular que está bailando en el foro, sino su rol en las vidas y fantasías de los hombres directores, coreógrafos y miembros de la audiencia”. El quehacer de la ballerina romántica, su trabajo técnico e interpretativo, estaba dictado por hombres: su formación se la debía al maestro, bailaba una obra creada por el coreógrafo, su danza era promovida por un empresario y quien consumía el producto artístico era un espectador. (p. 10)

De tal manera que, esta rama de la teoría feminista busca reformular el canon tradicional, revaluando las representaciones corporales que se han llevado a cabo sobre la feminidad en la danza. Por lo tanto, la danza y el ballet “implican diferentes modos de comprender el cuerpo y el movimiento” (Burgueño Pereyra, 2016, p. 130).

En este sentido, el cuerpo en la danza debe entenderse tanto como sujeto como objeto. Ello conlleva a entender la danza como una herramienta útil para el conocimiento y estudio del cuerpo debido a los entrenamientos, historias, modos de ser y ser vistos que constituyen el símbolo de la feminidad en dicha cuestión (Daly, 2002). De esta manera, cada mirada trae consigo un pensamiento de género que “se formula y materializa en los modos de crear y en lo que se crea desde la danza” (Burgueño, 2016, p. 131).

I. Análisis de caso: *Reflejo* (2020), de Juan Carlos Mostaza

El cortometraje presenta la realidad de los trastornos alimenticios por medio de la vivencia de una niña de diez años. La pieza audiovisual se inicia con la joven frente a diversos platos de comida, trasladando al espectador su indecisión frente a qué alimento escoger. En este instante se le acerca una niña de su misma edad y le ofrece el contenido que hay dentro de una bolsa, el cual la protagonista rechaza mientras se señala, preocupada, la zona abdominal en señal de justificación.

En la siguiente escena un total de siete jóvenes ocupan el espacio. Seis de ellas son iguales: mismo corte de pelo, ropa, estatura, composición y actitud. En contraposición, destaca la joven protagonista; la cual se ubica en el centro de fila (ver Figura 1).

Figura 1. Fotograma del corto *Reflejo* de Juan Carlos Mostaza (2020).

De manera acompasada todas las niñas con indumentaria negra llevan a cabo el ejercicio de gimnasia. La excepción la marca la protagonista, quien en ningún momento logra seguir el ritmo del baile del resto de sus compañeras. En un momento concreto, su pelota rueda por el escenario, lo cual provoca miradas de enjuiciamiento por parte del resto de las componentes del cuerpo de baile. Con un movimiento rítmico, la rodean para que la profesora entre en escena y le entregue una hoja mientras ladea negativamente la cabeza en señal clara de rechazo por lo ocurrido. La escena se oscurece y se puede leer *fail* en la hoja. Ello hace que la protagonista entristezca y se sienta alejada del resto de sus compañeras; lo cual se acentúa con el propio movimiento de cámara imperante en la escena.

Cuando llega a casa, vemos a la joven protagonista mirando un programa de televisión sobre baile (ver Figura 2), el cual la tiene completamente ensimismada. En el momento que vuelve a la realidad observa el plato de comida que tiene en la mesa, dos huevos fritos, y los rechaza ante el completo descuido de sus padres; la madre está hablando vivamente por teléfono y el padre está absorto con el contenido de la televisión.

Figura 2. Fotograma del corto *Reflejo* de Juan Carlos Mostaza (2020).

En el nuevo día vemos a la joven haciendo abdominales con tesón hasta que la misma amiga que ha aparecido anteriormente ofreciéndole el contenido de una bolsa entra en la habitación con el mismo cometido. De nuevo, es rechazada por la protagonista y su insistencia únicamente conduce a que la eche de la estancia.

En el colegio vemos que la joven asiste a la clase de educación física. El resto de sus compañeras son las jóvenes homogéneas que la acompañaban en la danza al inicio del cortometraje. Una vez que ha saltado el potro que la profesora le indicaba, la joven cae, transición, sobre una báscula, rodeada de penumbra y por el resto de sus compañeras. Cuando la joven vuelve a aparecer en escena vemos que no solo se está despertando de lo que parece tratarse de un desmayo, sino que también ha adelgazado considerablemente y su aspecto es débil y enfermizo.

Esta situación la obliga a ser ingresada en el hospital y vemos, por primera vez de manera implícita, la enfermedad que tiene: anorexia. El reflejo de la joven le devuelve un cuerpo distorsionado de su figura, lo cual preocupa y decepciona a la protagonista. Con el fin de poner solución a la situación acude a un grupo de ayuda. Asimismo, los padres se involucran en su pronta recuperación hasta que, con esfuerzo, trabajo y compromiso, la joven logra superar su enfermedad.

El cortometraje advierte de un salto temporal de diez años donde la joven, ya adulta, ha aceptado su cuerpo; hecho que se confirma con la aceptación del contenido de la bolsa que su amiga, una vez más, le ofrece. A continuación (ver Tabla 1 y 2) se muestran los resultados del análisis de los dos personajes.

Iconografía	Niña de unos doce años, de estatura media y cuerpo ligeramente obeso (inicio) que presenta una delgadez extrema (intermedio) y un cuerpo normativo perteneciente a una joven de unos veinte años (final). Pelo azul corto que decora con un lazo. Ropa ceñida y de color neutro. Muestra un cambio físico desde su primera aparición a la última donde experimenta una transformación del cuerpo. En esta transformación no solo adelgaza de manera evidente, sino que también cambia su tono de piel. También se produce un cambio en la edad de la protagonista ya que al final del corto se presenta con una edad más avanzada.
Psicología	Es tímida, con un carácter retraído y cohibido que, a medida en que avanza el corto, se va acentuando y aislando del mundo que le rodea.
Sociología	No se sabe mucho sobre su nivel económico, social ni cultural.
Rol	Activa (recibe todo el tiempo el peso de la acción).
Actante	Es la protagonista a la que su entorno quiere ayudar.
Focalización	Protagonista.

Tabla 2. Resultados resumidos del análisis del personaje protagonista de Reflejos. Elaboración propia.

Iconografía	Niña de unos doce años (inicio) con un cuerpo normativo que evoluciona hasta presentar una edad de unos veinte años (final). Lleva gafas y tiene el pelo rizado de color castaño.
Psicología	Es amable, servicial y con un carácter que busca empatizar con la protagonista.
Sociología	No se sabe mucho sobre su nivel económico, social ni cultural.
Rol	Amiga.
Actante	Secundaria, sirve para definir la evolución de la protagonista.
Focalización	La amiga se presenta como apoyo. La narración se focaliza muy poco en su personaje.

Tabla 3. Resultados resumidos del análisis del personaje protagonista de Reflejos. Elaboración propia.

II. Análisis de caso: *Reflejo (Reflect, 2022)*, de Hillary Bradfield

Con una duración de 7 minutos, el corto *Reflejo (Reflect, 2022)*, dirigido por Hillary Bradfield aborda la cuestión del *body positive*, es decir, una tendencia nacida en la primera década del siglo XXI que busca la aceptación de todos los cuerpos. El audiovisual está protagonizado por Bianca, una niña que presenta dismorfia corporal, quien acude a su clase de ballet clásico.

La idea surge a partir de la reflexión de la directora con relación a su propio cuerpo. Bradfield considera que contar la historia desde el punto de vista de una bailarina le parecía lógico, ya que guarda relación con el

hecho de analizar tu postura y revisarte frente al espejo. Esto hace que la protagonista se tenga que enfrentar a sus propios miedos e inseguridades aunque no quiera. De esta manera, el corto de *Disney* pone en valor la manera en la cual muchas personas se miran a sí mismas en el espejo, independientemente de su tamaño, forma o peso y piensan cuestiones horribles sobre su persona.

El corto inicia con un primer plano de Bianca, una joven bailarina que no tiene un cuerpo normativo. Desde los primeros instantes la imagen de Bianca se contrapone con los cuerpos que, tradicionalmente, han sido vinculados de manera normativa con los bailarines; tal y como se refleja de manera contrapuesta con la superposición de un dibujo de una bailarina más esbelta y la propia protagonista (ver Figura 3).

Figura 3. Fotograma del corto *Reflejo* de Hillary Bradfield (2022).

Tras unos segundos donde Bianca, quien baila armónicamente al ritmo de la música, es la única protagonista en escena, entran en el espacio el resto de sus compañeros para iniciar la clase. En este momento la felicidad de Bianca desaparece para dar paso a la tristeza y a la inseguridad al ver al resto de los niños.

“Abdomen firme, cuello estirado” le insta hacer la profesora. Bianca reacciona mirándose en el espejo a lo que le acompaña una mirada de sumo desánimo por ver que no encaja en el canon esperado de aquellas personas que practican el arte de la danza. En este momento, podemos ver en el reflejo del espejo el gesto de insatisfacción de Bianca. De nuevo, imágenes esbeltas y longilíneas aparecen en el fondo de la escena para contraponerse con el cuerpo diaspórico de Bianca.

En el momento preciso que Bianca trata de hacer el ejercicio propuesto por su profesora el fondo de la clase se torna negro, en un primer mo-

mento, y con reflejos de color rosa y azul, después, ante la sorpresa de la protagonista. Los cristales conforman una estructura que compuesta por múltiples espejos que reflejan a la joven asustada. Bianca se ve rodeada de diversos espejos que proyectan su imagen. Los movimientos en el espacio de Bianca denotan miedo pero, también, un sentido innato del ritmo que se ve enfatizado por la música que acompaña la escena.

Tras unos instantes de pánico e inseguridad, Bianca, finalmente, logra vencer sus miedos y mostrarse como es. Ello se expresa en el corto por medio de la danza. Una danza limpia, segura y acompasada que denota confianza en la joven. Al comprobar el poder que ella misma tiene con sus movimientos, la joven se muestra, no solo más segura con sus acciones, sino también más empoderada con su persona. Con cada uno de sus cuidados y contundentes movimientos, los cristales –miedos– que le rodeaban se rompen y desintegran. Finalmente, los reflejos crecen en magnitud hasta romper en múltiples y hacer saltar el espejo –inseguridades– que condicionaba la felicidad de la joven bailarina.

Tal es el empoderamiento que le confiere la danza a Bianca que ella misma se acaba sintiendo valiente; reflejando dicha fortaleza en el último espejo que se rompe al compás de su *grand jeté* (ver Figura 4). Bianca, definitivamente, se ha abierto camino entre sus inseguridades y miedos y se incorpora a la clase, esta vez, sonriendo ante el reflejo que el espejo proyecta de sí misma (ver Tabla 4).

Figura 4. Fotograma del corto *Reflejo* de Hillary Bradfield (2022).

Iconografía	Niña de unos doce años, de estatura media, pero inferior que la del resto de sus compañeras, y cuerpo no normativo. Pelo rubio, corto, que recoge con un moño. Ropa ceñida (maillot) y de color negro.
Psicología	Es tímida, con un carácter retraído y cohibido que a medida que avanza el corto cambia hasta mostrar a una joven confiada de sus capacidades y cualidades.
Sociología	No se sabe mucho sobre su nivel económico, social ni cultural.
Rol	Activa (recibe todo el tiempo el peso de la acción).
Actante	Es la protagonista de la narración.
Focalización	Protagonista.

Tabla 4. Resultados resumidos del análisis Bianca en Reflejo. Elaboración propia.

Conclusiones

Gracias al estudio de caso de ambos cortometrajes se ha podido comprobar que, a pesar de la existencia de unos estereotipos femeninos consolidados en el imaginario colectivo, han surgido avances en la representatividad de la mujer sin que haya connotaciones negativas al respecto. Con ello se demuestra la flexibilidad en cuanto a la representación cinematográfica actual sobre dicha cuestión.

Tal y como se ha analizado, en ambos cortometrajes se aborda la cuestión corporal en consonancia con la danza. En los dos audiovisuales se busca trasladar un mensaje de superación del canon o estereotipo establecido de manera convencional en torno al cuerpo femenino y la práctica de la danza.

El hecho de que en la industria del entretenimiento aparezcan ahora representados modelos, problemáticas y cuerpos que hasta ahora habían estado invisibilizados, facilita la superación del modelo normativo, el cual ha representado durante años el ejemplo de perfección. A pesar de ello, los cuerpos disidentes no suelen estar representados en la gran pantalla, ya que no se consideran normativas. El silencio histórico que se ha llevado a cabo sobre la diversidad corporal femenina ha condicionado que exista una lucha para que la gran pantalla visibilice esta realidad heterogénea invisibilizada.

De esta manera, los cortometrajes abordan la cuestión de diversidad corporal enmarcada dentro de la diversidad cultural en tanto que la representación cinematográfica ayuda a trasladar esta nueva reivindicación de mirar al mundo actual. Por tanto, las piezas seleccionadas, así como la propia manera de leer el mundo, buscan superar los condicionantes que, en ocasiones, las situaciones alejadas por la norma establecida deben asumir. Con su visionado, se quiere convertir al cine en una herramienta que acerque miradas y genere un diálogo sano entre diversas opiniones.

Los cortometrajes son un reflejo en positivo de las infancias trans y de las diferentes maneras de entender el ser hombre o mujer. La inclusión de la dismorfia corporal, de enfermedades vinculadas con la presión social sobre el cuerpo y de la reflexión de estas cuestiones dentro de los audiovisuales se enmarca dentro de un cine que supera los convencionalismos marcados tradicionalmente en la narratividad.

Referencias

- Brozas-Polo, M. y Vicente-Pedraz, M. (2017). "La diversidad corporal en la danza contemporánea: una mirada retrospectiva al siglo XX". *Arte, Individuo y Sociedad*, 29 (1), pp. 71-87.
- Burgueño Pereyra, N. (2016). "Danza y género/posibles miradas". *Ensayos*, (24), pp. 129-154.
- Daly, A. (2002). *Critical Gestures: writings on dance and culture*. Middletown: Wesleyan University Press.
- Heras Aguilera, S. (2008). "Una aproximación a las teorías feministas". *Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política*, (9), pp. 45-82.
- Kuhn, A. (1985). *The power of Image. Essays on representation and sexuality*. Londres: Routledge & Kegan Paul.
- Morales, B. (2017). "El cine como medio de comunicación social. Luces y sombras desde la perspectiva de género". *Revista Danzaratte*, (15), pp. 27-42.
- Tortajada, M. (2008). *Masculinidades alternativas: Construcción en la danza de Nijinsky y Limón*. 1er. Encuentro Latinoamericano y del Caribe. La sexualidad frente a la sociedad (pp. 235-260). México, Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual.
- Vigarello, G. (2015). *Corregir el cuerpo. Historia de un poder pedagógico*. Buenos Aires: Nueva Visión.