

RESEÑAS

Reseña del libro: *En el umbral de lo sagrado. Reflexiones teóricas de la danza desde la práctica escénica* de Cecilia Lugo

Book Review: En el umbral de lo sagrado. Reflexiones teóricas de la danza desde la práctica escénica *by Cecilia Lugo*

DOI:

Martha Hickman Iglesias
Universidad de Guadalajara
Guadalajara, México
ORCID: 0000-0002-0403-1678
marthahickman@gmail.com

En el umbral de lo sagrado es un libro de suma importancia para el campo de la danza en general, y la danza contemporánea en particular. La obra contiene reflexiones que Cecilia Lugo, destacada bailarina y creadora mexicana con sesenta años de trayectoria artística, comparte sobre su vida en la danza y su quehacer como coreógrafa y directora de una de las agrupaciones mexicanas más importantes de los últimos cuarenta años. Es un testimonio que puede servir tanto para artistas del movimiento, como para todo aquel que quiera conocer el mundo de la danza, esto de la mano de una artista reconocida por su ardua labor en la creación, la gestión y la dirección dentro de su campo. A continuación, de manera sintética, expongo algunos aspectos relevantes de *En el umbral de lo sagrado*, esperando que esto motive a los lectores a sumergirse en sus páginas.

De la misma forma en que Cecilia Lugo nos habla de la técnica y la poética por medio de su danza, asimismo, su libro transita de lo científico a lo poético, de la filosofía a la creatividad. En la obra *En el umbral de lo sagrado* (ver Figura 1), es Cecilia Lugo quien comparte un gran cúmulo de conocimiento teórico de la danza mediante un lenguaje poético. Se hace evidente en su escritura la creatividad que la ha caracterizado como artista y que logra plasmar a través de la exposición de sus ideas de una manera clara y precisa. Lo anterior puede propiciar que el lector asimile el contenido del libro, aunque no esté familiarizado con el campo de la danza contemporánea.

Figura 1. Portada del libro *En el umbral de lo sagrado* (2023). Lugo.

El libro inicia con un prólogo titulado “Paisajes interiores” escrito por Patricia Cardona, que nos prepara para sumergirnos en el mundo de la danza y la *poiesis*. Cardona (2023) comenta al respecto de la obra: “todos vamos a agradecer el reconocimiento que hace Ceci Lugo al poder, no de la técnica, sino del GOZO como generador de VIDA, ingrediente supremo de la poética” (p. 13). Esto refiere que, más allá de la importancia de la técnica como base formativa de los bailarines, en el libro podremos encontrar, el análisis que hace Lugo del gozo como acción poética, tanto en la creación coreográfica, como en la interpretación escénica.

Dividido en cinco secciones, el libro aborda diversos aspectos de la danza, resultados de una vida entregada a la creación, la docencia, la investigación y el arte. Previo a la introducción, se encuentra el primer apartado titulado “Mi vida en la danza” donde Cecilia Lugo nos comparte, de una manera hermosa, creativa e íntima, su historia en la práctica de la danza. Todo comenzó en Tampico, con el mar, las sirenas, la arena y los barcos impregnando su infancia: “Tampico hermoso, puerto tropical, eres orgullo de todo mi país”¹. Nos cuenta, a manera de anecdotario, cómo su abuelo la llevaba a la plaza de Tampico cuando tenía cuatro años. Él cantaba un son que ella bailaba; entonces nació en la pequeña el interés por ser bailarina.

La autora abre su corazón, su álbum de recuerdos, entregándose con amor y nostalgia a sus lectores. Es así como nos cuenta la importancia que tiene su familia en la conformación de su esencia como persona. Habla de sus cuatro abuelos y sus tres abuelas; de su madre, a quien llama La Maga, y de su padre, que era cantante de ópera. A su vez, menciona que creció en un universo femenino, “entre mujeres que bailaban, gritaban, reían, cantaban y se defendían como cualquier hombre” (Lugo, 2023, p. 17). También, nos platica sobre los cuentos que le compraba su papá, de donde nace su devoción por los mitos y los héroes. La belleza del relato de su propia historia nos lleva a imaginar y, como si viéramos una película que evoca lugares y sensaciones, nos transporta a esos momentos determinantes en su vida.

A los ocho años se mudó a lo que era el Distrito Federal y ahí realizó su carrera como intérprete de ballet en el Instituto Nacional de Bellas Artes

¹ Canción “Tampico hermoso” de Antonio Aguilar.

(INBA). En el Palacio de Bellas Artes vio la obra *Revelations*, de Alwin Ailey, lo que provocó que dijera: “Eso quiero bailar” (Lugo, 2023, p. 18). Más tarde, bailarí­a esa misma obra con el Ballet de las Américas de Amalia Hernández. Es entonces que toma conciencia de que ella, Cecilia Lugo, había nacido para bailar. En su relato nos lleva de la mano por su tránsito del ballet clásico a la danza contemporánea. Alterna esos momentos con el amor por su familia y sus hijos, Natalia y Diego. Igualmente, nos narra cómo nació su compañía Contempodanza, el gran precedente de la danza mexicana de los últimos treinta años.

Una vez que ha mostrado la radiografía de su ser, da pie a la introducción, donde nos comparte que el libro es resultado de un profundo análisis de su práctica artística diaria, así como un testimonio de lo sagrado del arte de hacer danza. Además, escribe que, gracias a Luis De Tavira, inició el mapa teórico de su trabajo práctico. De esta manera, comenzó a nombrar lo que antes danzaba.

Después de la introducción, se encuentra la primera parte que se titula: “El eterno diálogo entre técnica y poética”. Impregnada de filosofía, poética y danza, la autora dialoga con sus teóricos: Octavio Paz, Luis De Tavira, Patricia Cardona y Edgar Morin. Reflexiona que, a pesar de las adversidades, los hacedores de danza seguimos aquí, como héroes, guerreros o místicos. Es en esta sección donde nos aclara qué es para ella el umbral de lo sagrado y qué implica cruzarlo. Para saber qué significa cruzar ese umbral, es necesario leer el libro.

Más adelante nos comparte la manera en que se prepara su compañía Contempodanza previo a una función; sus rituales, su ambientación y cómo, antes de que se abra el telón e inicie la magia, reúne a todos en el escenario, se abrazan y dice las siguientes palabras: “Hagamos esta función como si fuera la primera, la última y la única” (Lugo, 2023, p. 31). Después, nos lleva por los arquetipos de Jung y el inconsciente colectivo. Nos habla de la poética en la danza escénica y coincide con Octavio Paz cuando dice: “el artista creador pone en libertad la materia, no la aprisiona” (Lugo, 2023, p. 40). Se puede decir que la experiencia de lo sagrado no es ver la relación de un objeto ajeno a nosotros, sino la revelación de uno mismo. En palabras de Lugo (2023): “Para Paz², la experiencia de lo sagrado es una acción revulsiva,

² Cecilia Lugo hace referencia al libro *El Arco y la Lira* (1967) de Octavio Paz.

un sacar lo interior y secreto. Es una revelación de lo escondido por donde se ve «el otro lado del ser» (p. 41).

Paz, De Tavira y Patricia Cardona la acompañan en su “Revelación poética”, y nos dice que esa es para ella la inspiración. En este capítulo nos habla del goce desde la filosofía del pensamiento intrincado de Morin, así como de la complejidad de lo escénico, de la creación de mundos y la captación del espectador. Igualmente, nos revela sus reflexiones sobre la danza y su eterno diálogo entre técnica y poética, entre orden y desorden. Destaca la interpretación como desorden y el orden que puede proporcionar las técnicas para después olvidarlas con el objetivo de descubrir otros mundos.

Que Cecilia escriba sobre estas cuestiones puede ayudarnos a entender por qué necesita el bailarín esa formación férrea de la danza. El bailarín debe ser técnico y poético a la vez, es decir, tiene que ser capaz de abrir la posibilidad a lo impredecible, creando en lo predecible. Finalmente, expone que la magia siempre debe estar presente en la danza, ya sea en la escena o en el salón de clase.

La segunda parte del libro inicia con una reflexión sobre la hoja en blanco, para posteriormente exponer un apartado titulado “Procesos creativos”, el cual resulta, como cada una de las obras que he visto de Cecilia Lugo, una gran aportación didáctica. En ella se confirma que este libro debe ser parte de la bibliografía de las clases de coreografía de todas las universidades de México, América y el mundo. Como lo menciona Patricia Cardona en el prólogo del libro: “Los jóvenes estudiantes de danza van a agradecer este libro. Los coreógrafos nóveles también” (Lugo, 2023, p. 12), esto se debe a que existe poca literatura acerca de la creación coreográfica. Como docente de una licenciatura en artes escénicas (danza contemporánea), he podido constatar la necesidad de los estudiantes de danza de adquirir conocimientos y habilidades que les ayuden a comprender la manera en que pueden aprender a crear coreografías de una manera profunda y creativa, es por eso que, coincido con Cardona en que este libro puede ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje a estudiantes y/o jóvenes creadores de danza.

Cecilia Lugo (2023) define el proceso creativo como: “una construcción más o menos organizada del material ya sea a nivel conceptual, de movimiento, de ideas aisladas que van tomando forma, etcétera, y que conformarán

la propuesta escénica” (p. 69). Y continúa focalizando la figura del coreógrafo, el proceso, la ruta y, ante tanta información, nos da un respiro al hablarnos de su relación con el danzón.

Danzón, baile que detiene el caos del mundo y provoca el embrujo de la sensualidad contenida. Danza de caderas levemente dibujadas con el ritmo exacto de una pareja que no se acerca de más ni de menos, simplemente baila, porque bailando detiene al mundo para crear su propio universo (Lugo, 1999, s.p.).

Posteriormente, seguimos aprendiendo de su experiencia, que conceptualiza a través de ese lenguaje poético que escribe y que baila. Habla de las herramientas como el marco conceptual, donde nos comparte de manera sintética lo que aprendió de su maestro Luis De Tavira, quien basa sus teorías en la *Poética* de Aristóteles. Comparte la manera en que sus años de estudio, de reflexión y de aplicación respecto a su trabajo coreográfico, la han llevado a construir un *cuadro de la poética*, donde encontramos a Aristóteles y a De Tavira, así como, la poética en la misma danza de Cecilia Lugo.

Después de ese viaje filosófico-teatral-dancístico, nos regresa al mundo terrenal, pero no menos mágico. Reflexiona sobre la relevancia del equipo de trabajo, los procesos incluyentes y colaborativos, además de la importancia de rodearse de creativos de confianza para que la acompañen en la magia de compartir con el espectador sus obras, esas obras que impactan tanto las emociones estéticas, como las más puras emociones viscerales o vivenciales. Igualmente, habla de los creativos de la iluminación, de la música, el vestuario, de todo aquello que sustenta su obra y que, nos alerta, tiene total relevancia.

Inevitablemente, al leer el libro de la maestra, pensaba en *El arte de crear danzas* de Doris Humphrey (1965), no porque sea igual en contenido, sino, por la importancia que tiene para el mundo de la danza. Ese mundo del que se ha escrito poco y que Cecilia lo ha hecho de una manera poética, cargada de conocimiento científico. Tenemos entonces un libro donde decidió compartir la suma de información que ha aprendido a lo largo de su vida en la danza.

Finalmente, concluye el material teórico con un Apéndice, que incluye una herramienta didáctica para la realización de proyectos artísticos desde un enfoque conceptual. Cecilia nos comparte el proyecto que realizó en el Programa de nivelación, de la Licenciatura en Artes Escénicas para la Expresión Dancística de la Universidad de Guadalajara. Una investigación-creación que hizo cuando no era común escuchar acerca de ese método. *Arkanum*, es la obra que dio como resultado su proceso investigativo, mismo que es un ejemplo para quienes requieren realizar proyectos desde un enfoque académico. En el desarrollo del proceso creativo, alumnos de programas educativos de danza podrán encontrar un gran ejemplo de lo que se puede lograr con estos procesos y métodos de investigación. Después de tanta información, el libro termina con un “Dosier” con imágenes de sus obras, que nos llena el alma de danza, poética, belleza y estética impoluta.

Concluyo resaltando la importancia que tiene el libro *En el umbral de lo sagrado* para la danza y la ciencia. Se trata de un referente que, estoy segura, servirá para bailarines, creadores, docentes, investigadores e historiadores de danza, pero también para todo aquel que quiera conocer el mundo de la creación dancística de la mano de uno de los más grandes exponentes de la danza contemporánea de México. Al leerlo aprendes, reafirmas conocimientos, te identificas y le pones palabras a tu propia historia creativa, traduciendo tu quehacer diario en poesía. Al sumergirte en sus páginas, no puedes evitar reír, sonreír, soñar, sentir, bailar, vivir y, como lo expresa Cardona (2023) en el prólogo, “Los veteranos de la danza se van a reconocer en la sinceridad de los paisajes interiores que narra la autora” (pp. 12-13). Es poesía lo que vive, lo que danza, lo que crea, es poesía lo que siente, lo que camina y habla. No me queda más que decir, recordando al poeta³: Cecilia Lugo, poesía... eres tú.

³ Me refiero a Gustavo Adolfo Bécquer y su poema “¿Qué es poesía?”

Referencias

- Lugo, C. (1999). Una danza que detiene el caos del mundo. *Zona de danza*, I(5), s.p.
- _____. (2023). *En el umbral de lo sagrado. Reflexiones teóricas de la danza desde la práctica escénica*. Ciudad de México: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura / Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón.
- Cardona, P. (2023). Prólogo. En C. Lugo, *En el umbral de lo sagrado. Reflexiones teóricas de la danza desde la práctica escénica*. (pp. 9-13) Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura / Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón.