

Cuerpo e identidad cultural: Híbridez Hispano-Huilliche en la danza de Chiloé *(proyecto en proceso)*

A 100 años del nacimiento de Margot Loyola por su indeleble orientación en el estudio, la interpretación y la docencia.

Carlos Delgado Lizama

*Departamento de Danza
Facultad de Artes
Universidad de Chile*

Discípulo de los Premios Nacionales de Arte Malucha Solari y Margot Loyola. Egresado del Magíster en Investigación Educativa de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Doctorando en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Chile. Estudios de especialización en Chile, Francia y Brasil. Sus coreografías se han presentado en Chile, Brasil, Francia, Italia, Polonia y España. Ha sido docente en las universidades ARCIS, UMCE, Mayor, Bolivariana y UNICAMP de Sao Paulo en las materias de Cultura Tradicional, Cuerpo Escénico e Identidad Cultural, Eukinética, Coréutica, Didáctica, Metodología de la Danza y Danza Moderna. Profesor de la Cía. de Danza Cisne Negro de Sao Paulo, coreógrafo de la Cía. de Danza Moderna de la Ciudad de Curitiba y del Centro de Encontro das Artes de Sao Paulo. Maestro de Baile del Ballet Folklórico Nacional BAFONA. Desarrolla investigación y creación en las áreas de cuerpo escénico, identidad cultural y pedagogía de la danza.

1. Introducción

Este trabajo se enmarca en la línea de investigación/creación instalada desde el año 2012 en el Departamento de Danza de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, denominada Cuerpo e Identidad Cultural. En este caso se trata de un proceso para la creación coreográfica de danza contemporánea que dice relación con un cuerpo danzante de Chiloé, construido a partir del estudio de un repertorio específico de danzas recogidas en terreno. Dicho estudio, nos permite ir reconociendo en sus constituyentes los aportes de culturas en un encuentro que engendra múltiples posibilidades expresivas dentro de los estilos definibles como chilotes.

Los estudios de campo de la danza representativa del pueblo de Chiloé, danzas tradicionales o folklóricas, realizados principalmente desde los años 1950 y 1960 por Gabriela Pizarro, Héctor Pavez, Hiranio Chávez, Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en los inicios y en décadas posteriores por los grupos folklóricos del magisterio, entre otros, nos han permitido conocer un valioso repertorio de importante diversidad. En parte de dicho repertorio es posible reconocer, indudablemente, orígenes hispanos enriquecidos con los aportes huilliches y también de los aportes mestizos. Este reconocimiento de elementos huilliches en las danzas de Chiloé los he recibido de forma oral y en la enseñanza práctica por los

maestros Loyola, Cádiz y Chávez. Sin embargo, no hay alusiones escritas a este respecto en las publicaciones hasta hoy revisadas.

La presencia huilliche en las danzas del archipiélago de Chiloé ha sido invisibilizada en la resultante chilota, producto de una amalgama en la que interviene no solo lo hispano y lo indígena, sino que también su resultante mestiza como una tercera fuente constitutiva en una híbridez más compleja que el mero encuentro entre lo huilliche e hispano.

Este estudio plantea indagar en las huellas de identidad cultural en el cuerpo danzante híbrido chilote. Por el

momento, definiré el cuerpo danzante híbrido, como aquel que al bailar manifiesta huellas y rasgos de identidad cultural en donde convive la mezcla de lo huilliche y tradicional mestizo con lo moderno. Considero, por tanto, que existen rasgos de identidad en el cuerpo dado que son una construcción social y cultural. El otro presupuesto necesario para este estudio es que estas danzas (no escénicas), se construyen en cuerpos cotidianos.

los impuestos por la propia comunidad en la práctica viva de las danzas. Entre los modelamientos que podrían operar dentro de la propia comunidad estarían aquellos impuestos por la cultura dominante por sobre la minoritaria, sin embargo, operarían dinámicas que permiten la prevalencia de rasgos huilliches sobre la cultura dominante, del mismo modo que la incorporación de rasgos de la cultura dominante sobre el repertorio de la cultura huilliche.

2. El cuerpo danzante

El cuerpo que se manifiesta en las prácticas sociales de danza, al interior de la propia comunidad, es un cuerpo cotidiano, sin prácticas disciplinarias de la danza, de manera tal que no existen coerciones de estilo que pudieran ocultar las características e influencias huilliches y/o españolas por algún disciplinamiento corporal. Los cuerpos danzantes intervienen tal cual son en su constitución cotidiana y no median modelamientos más que

Estos rasgos de identidad cultural podrían observarse en los cuerpos híbridos chilotes, con mayor o menor grado en las distintas danzas que se estudiarán. Esta lógica hace que se constituya en la práctica de la danza una resultante mezclada, lo que se ha explicado a partir del mestizaje.

La explicación de la construcción del repertorio dancístico chilote por medio del mestizaje ha normalizado una concepción homogeneizadora de la danza. Al ser toda mestiza, no se hace diferencia en los pesos específicos de los aportes huilliches chilotes en

las distintas danzas, en los distintos tiempos o épocas, en los distintos sujetos, en las distintas localidades. Es cierto que existen patrones constitutivos propios de cada una, de otro modo dejaría de ser la danza que es. Me refiero a un cierto diseño de piso, a ciertos pasos, a ciertas formas de movimiento, etc., constituyentes que permanecen cada vez que se ejecuta una danza. Dichas constantes son compartidas por los ejecutantes pertenecientes a esa comunidad en particular, sin embargo, la individualidad no se pierde, cada sujeto aparece con su individualidad indefectiblemente al momento de bailar. Más aún, esa individualidad puede aparecer de manera diferente en cada momento que se vuelve a bailar la misma danza por los mismos ejecutantes. Esos constituyentes que varían son los aportes individuales y distintivos de cada sujeto que inciden principalmente en el estilo y en el carácter de la danza.

El estilo en la danza tradicional lo define “el modo de bailar”, la intención, y el carácter, lo que expresa anímicamente cada bailarín (Loyola, 1980). Los aportes individuales en el estilo ocurren en las variaciones de los pasos, la particular dinámica de sus movimientos, la línea corporal, el uso del espacio personal, etc. Los aportes en el carácter están dados en los estados internos que se develan en el movimiento dialogado con el o los acompañantes.

3. Referentes teóricos del estudio

De forma muy general expongo los referentes teóricos que serán considerados y desarrollados en el presente proyecto de investigación creación. Por una parte, están los postulados de Néstor García Canclini que interpreta la hibridación cultural como “una interpretación útil de las relaciones de significado que se han construido a través de la mezcla”, por lo tanto, trasciende los procesos de mestizaje, creolización y similares¹. Comprensiones que desde la hibridez cultural permiten interpretar formas más complejas de interculturalidad en la construcción social de la danza. Una posición híbrida permite tener la capacidad de distinguir en una trama de componentes identitarios en la danza. Por

Fig. 1. El repertorio dancístico chilote no sería la simple resultante entre la mezcla huilliche y la española

Fig. 2. El repertorio dancístico chilote sería una resultante resultante compleja con diferentes mezclas, en donde lo chilote no es tan sólo un resultado sino un aporte más.

otro lado, consideraré a Boaventura de Sousa Santos quien dice que por teoría crítica de la razón hay que entender a «toda la teoría que no reduce la “realidad” a lo que existe” (Sousa Santos 2000), entonces el híbrido se va configurando como lo que existiendo recuerda en cada momento al abanico de posibilidades que todavía no están realizadas. La teoría crítica permite atender a lo existente como un campo de posibilidades futuras que nunca se puede agotar².

Las ideas de Giroux respecto a la teoría de la resistencia que, aunque son referidas a las dinámicas sociales dentro de la escuela, me parece posible de considerar en un paralelo con las dinámicas de resistencia cultural cuando una cultura minoritaria desarrolla mecanismos de oposición en la persistencia de rasgos de la

identidad en la danza. Las resistencias son comportamientos no discursivos y formas de expresar los desacuerdos ante los líderes o las cabezas autoritarias por parte de las culturas hegemónicas.

1. García Canclini, Néstor. 2001. *Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Ed. Paidós Buenos Aires.

2. Citado por Stefano Santasilía en *Expresión híbrida. el sujeto intercultural y la comunidad*. En *Revista Inclusiones*. Volumen 2 / N° 1 / Enero – Marzo 2015, pp. 290-299.

4. Procedimientos

Para el estudio se considerará las danzas denominadas Seguidilla, Periconá, Chocolate, Zamba-refalosa, las que fueron estudiadas en terreno en los años '50 '60 en las zonas de Chiloé y Castilla, Galicia y La Mancha. Repertorio estudiado en terreno por Loyola, Cádiz y Chávez en Chiloé y el repertorio español estudiado igualmente en terreno por Larrosa. Estas danzas no están vigentes en el uso social, solo se mantienen vigentes en el repertorio de grupos artísticos tanto de Chile como de España.

El estudio considera el análisis del movimiento a partir de la teoría de Laban: el gesto, la postura, los pasos, el braceo, la línea corporal, los diseños y trayectorias.

Referencias bibliográficas

- *Adorno, Rolena*, El sujeto colonial y la construcción de la alteridad, 1988, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana. Año XVI, N°28.
- *García Canclini, Néstor*, Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 2001, Ed. Paidós, Buenos Aires.
- *Cornejo Polar, Antonio*, Mestizaje e Híbridez: los riesgos de las metáforas, 1997, en Revista Iberoamericana, Vol. LXIII, N°180.
- *Giroux, Henry*, Teoría y resistencia en educación, 1995, Editorial Siglo XXI, México.
- *Loyola, M & Cádiz, O.* 50 Danzas Tradicionales y Populares de Chile, 2014, Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- *Loyola, M*, Bailes de tierra en Chile, 1980, Valparaíso. Ediciones Universitarias de Valparaíso.
- *De Sousa Santos*, Boaventura, Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, 2000, Bilbao, Desclée de Brouwer.
- *Santasilia, Stefano*, Expresión híbrida. El sujeto intercultural y la comunidad, en Rev. Inclusiones. Vol. 2. N°1. Enero-Marzo (2015), ISSN 0719-4706, pp. 290-299.