

DANZA-JAZZ

Marta Castañer

Modern Jazz Dance, Rock Jazz, Comedia-musical-Jazz, Disco-Jazz, Funky-Jazz, Free Style Jazz... son diversas acepciones que pueden encontrarse en todas partes al sumergirse en la compleja forma de expresión artística que es la DANZA-JAZZ.

Acercándonos más a nuestro mercado, la gimnasia-jazz, el aeróbic, bordean la Danza-Jazz y al entrar en el terreno de designación de la "danza" métodos y objetivos se confunden, sobre todo para quien pierde la visión teleológica, sino filosófica de cada una de estas actividades. Estamos acostumbrados a verlas como mercancías de consumo donde los valores artísticos, pedagógicos y formativos ejercían una amalgama poco delimitada para cada una de estas actividades.

La Gimnasia, para su aplicación utilitaria, se vuelve mucho más popular que la danza, a pesar de ser la manifestación artística más primaria del hombre, por lo tanto, se suele hacer extensible la concepción gimno-deportiva de la Gym-Jazz a la Danza-Jazz en detrimento de la esencia artística.

La Danza-Jazz se fundamenta en un valor técnico-artístico desde la finalidad recae en el propio desarrollo de la acción dancística y sus dimensiones de cómo y qué desarrollar hacia el espectáculo. La especificidad roza en la solicitud de la estética y la creación dentro de la expresión del movimiento.

De forma mucho más reciente y a la vez coetáneamente a la Danza-Jazz, la Gimnasia-Jazz, se fundamenta en un valor gimnico-utilitario donde lo importante son los resultados físico-motrices de determinadas acciones. El objetivo de mejora de la forma física y la salud, encuentra en el Jazz un soporte motivacional y de excitación emocional del sistema nervioso al utilizar la música como potenciador de los movimientos gimnicos.

Ciertamente, ambas actividades suelen converger en algunos objetivos comunes en cuanto al conocimiento del propio cuerpo y al tipo de solicitud físico-motriz; de hecho la Gimnasia-Jazz es el resultado de un tipo de gimnasia tradicional que ha absorbido algunas características de la Danza-Jazz, ta-

les como: los movimientos de oposición y disociación y el hecho de utilizar unos estilos de música parecidos.

Un estilo de danza vulnerable

Vulnerable en cuanto que la Danza-Jazz ha ido sobreviviendo a cada época el saber adoptar influencias y modificaciones de diferentes etnias al carro de la historia que, desde hace años, arrastra.

El Jazz no es sólo música o danza, o un estilo de música que incita al movimiento corporal, es un tipo de expresión artística compleja y de gran riqueza en cuanto que se vuelve un medio comunicativo con un lenguaje propio del hacer y vivir de cada comunidad y cambiando de generación en generación. Como dice Hélène Pisard: "Es un todo sonoro y corporal, imágenes simbólicas, melodías ritmadas, clamores y burlas cargadas de esperanza y de exhalación de la revolución".

Es necesario enmarcar que la Danza-Jazz ha conservado la capacidad de improvisación, tal y como la música jazz se ha caracterizado desde siempre.

El jazz, antes de ser música instrumental o traducirse en Danza, fue esencialmente vocal:

- Dos siglos atrás el culto de Voodoo exportado por los esclavos.

- Las ceremonias protestantes hacia 1800.

- Los Blues o Gospels como cantos o gritos de los paisanos negros. Fue después de la abolición de la esclavitud que la comunidad negra inició una gran libertad de interpretación instrumental del jazz ya dentro de la comunidad americana.

Las raíces dancísticas del jazz son los gestos ancestrales que acompañaban los ritos y las ceremonias antropológicamente descritas como de "paso" (nacimientos, pubertad, matrimonio, muerte), donde la danza canalizaba las emociones del momento, del "paso", a través del movimiento.

Posteriormente, al pasar por la vía americana, el Jazz se vuelve el modo de expresión de la vida americana urbana y moderna, caracterizada por un "dejar ir" al cuerpo inspirado por la variedad del lenguaje urbano.

Así pues, la Danza-Jazz se ha visto nutrida por la danza africana y la danza moderna americana, es decir, por la danza negra por un lado y de la danza folk por otro; mezcla que dio origen a la Danza-Tap. Encontró uno de los mejores motores

coreográficos con el trabajo de Alvin Ailey, quien a través de una cuidada técnica de danza clásica y de Modern-Danse, lograba traducir en expresión jazzística la experiencia de la miseria humana, prostitución, violencia..., una Danza-Jazz portadora de un verdadero mensaje humano. La Danza-Jazz fue adaptando parte del tecnicismo de la danza clásica, académica y moderna que le aportaron Jack Cole y Twyla Tharp entre otros.

Pero el lenguaje occidental ha olvidado la raíz primera del Jazz, globalizadora de una expresión compleja y total. La ha traducido bajo sus esquemas logísticos y analíticos que han desmembrado el Jazz en tres directrices: el Jazz propiamente dicho, para decir el estilo musical, los Blues o Gospels son los cantos primitivos y la Danza-Jazz que corresponde al movimiento corporal.

Si a principios de siglo la base era básicamente la improvisación, las tendencias de la danza moderna, que rompe con los cánones clásicos del ballet, hace sus incursiones hacia los años 30 en la Danza-Jazz. Por lo que respecta al aspecto coreográfico, encaminado a la creación de espectáculos, se constata una trayectoria que va desde un tipo de danza etnológica que respondía a una función social, a un tipo de danza más escénica causada por la adaptación continuada de las diferentes tareas culturales y artística de la danza.

Una evolución dancística musical

La trayectoria, en continuo cambio, del estilo de jazz musicado nos delata la evolución de algunos aspectos de la Danza-Jazz. En términos generales todo el mundo puede distinguir dos formas bien diferenciadas en función de la base temporal del ritmo utilizado:

- El JAZZ COOL, lo han dado todos los estilos musicados de ritmo lento y melancólico de tendencia más ancestral que proviene de la época de la esclavitud.

Generan un tipo de movimiento más continuado y ondulatorio donde el centro de atención recae en los movimientos pélvicos a la vez que se da una sensación de vinculación, incluso de "fusión" con el suelo y debido al constante contacto que los pies mantienen con él.

- El JAZZ HOOT, responde a unos esquemas rápidos y más o menos trepidantes. Corresponde al sentido étnico africano donde el movimiento del cuerpo en la danza tiene una

función percusiva y de acentuación constante. A la vez, este mismo esquema trivial se traduce de forma semejante en el paso, ya mencionado, a la ciudad moderna africana donde los nuevos estilos musicales evocan la agitación de la vida urbana.

Actualmente se acostumbra a utilizar prioritariamente los ritmos binarios, siempre constantes que solucionan el tempo de los movimientos lo que induce a utilizar de forma excesiva, bajo mi punto de vista, la música disco; pero... ¿y el placer de intentar adaptar movimientos a esquemas rítmicos inciertos, que no se puede prever por la cualidad de la música?

Cuando está asimilada la base técnica de la danza académica se puede disfrutar imbuyéndose en un tipo de jazz polirrítmico como el de Count Basie o Mile Davis, saber cargar o simplificar el ritmo dado por una trompeta, saber acentuar el contratiempo... todas las infinitas posibilidades de movimiento del cuerpo.

Como ya he comentado, las raíces dancísticas del jazz recaen en los gestos ancestrales de los ritos del paso donde la danza canalizaba las emociones del momento, la expresión de energía generaba la creación de formas rítmicas muy diversas y en muchos casos de difícil decodificación. Así tenemos por ejemplo, los análisis de las líneas de composiciones rítmicas utilizadas por los pigmeos, que sólo se han conseguido hacer mediante la ayuda de los medios informáticos lo cual ha permitido evidenciar la complejidad de su polifonía y la previsión de las correspondencias rítmicas dadas por simples instrumentos rudimentarios como flautas, bastones, las manos y la sencillez de la voz.

Este substrato aflora en el estilo "swingate" de los Jazz-Bands, de principios de siglo, donde los negros introducen ritmos en 5 tiempos, contra tempo y sincopes que dan una sensación de continuo balanceo rítmico.

Por otro lado, tener presente lo dicho sobre la capacidad de la Danza-Jazz de evolucionar en función de la música y el desarrollo social del momento.

La historia en este caso nos sirve de mucho, ahora podemos hacer antología de épocas pasadas, gracias a esta forma de expresión artística y jugar con todos sus elementos: desde los Ragtimes de Scott Joplin, in-

terpretados al piano y bailados a modo de claqué a representar un género burlesco con el Cake-Walk.

Las bases del trabajo técnico

El mundo del jazz genera una *atmósfera de trabajo físico muy diferente* de la danza clásica y académica, siempre sobrenatural y encaillada en sus líneas. Goza de un carácter contemporáneo dirigida a la vida moderna y sobre todo la de carácter urbano.

Después de dibujar los parámetros de evolución de la Danza-Jazz, como forma de expresión étnico-social, es necesario pintarlos como forma de expresión técnico-artística; sintéticamente es necesario fijar los siguientes aspectos:

- Una verticalidad "baja" debida a la gran relación con el suelo a través de los "demis-pliés" que evocan la Danza Africana como contraste al sentido "aéreo" de la Danza Clásica.¹ Este aspecto está directamente relacionado con la forma de ataque del suelo con el pie plano y no con la punta como en el clásico.

- Cambios de peso a través de pasos rápidos de un pie a otro, permiten los cambios de dirección y el trabajo del contra-tiempo.

- La naturalidad de los movimientos en base a la marcha natural que indica que la mayoría de los movimientos se realicen en oposición segmentaria y articular (brazos-piernas-hombros-cabeza-cadera).

- Gran importancia al trabajo de disociación o "aislamiento" segmentario, así como de los movimientos angulares.

- A raíz de la Danza académica, en la Danza-Jazz se ha intentado una disciplina técnica con lo que hace referencia a plié, relevés, battements, ronds, des jambes, passés, chassés, tours, pirouettes y toda clase de giros y saltos.

- Con la Danza Moderna se incluye el "contract" como elemento de trabajo técnico que coadyuva a la canalización de energía, así como favorecer el estilo relajado que requiere la Danza-Jazz (recordar que la característica de improvisación y de saber imbuirse en una rítmica más o menos sincopada depende de la capacidad de saber combinar la tensión de los movimientos enérgicos con un relajamiento informal).
- Predominio del trabajo en paralelo,² incluso en en-dedans (rotación interna de la cadera).

Relación música-danza jazz

Revisando la utilización que de la

música hacen los profesionales de la Danza-Jazz para sus composiciones como en las sesiones que imparten, se puede constatar una cierta diversidad pero siempre dentro de unos cánones comunes que difieren de la libertad total de elección musical de la danza moderna y contemporánea. Para ellos la música Jazz aporta variedad de formas rítmicas, contra-tempos, síncopes, silencios... que implican una multiplicación indefinida de las posibilidades de movimientos. Así, por ejemplo, para Michel Raji es la gran dificultad de la propia música la que obliga a conocer los impulsos ternarios, los síncopes, los contra-tempos, que fomentan la improvisación, pero cuando requieres que los movimientos se basen en un tempo, la musicalidad y los impulsos, el Jazz no sirve, es necesario recorrer a músicas como las de Keith Jarrett, John Surman...

Para Matt Mattox "es una búsqueda constante de una relación íntima con la música".

De forma generalizada podríamos decir que con la música no se busca un simple acompañamiento, sino que ésta es empleada como medio pedagógico para imprimir una cierta emocionalidad a los bailarines o para crear un ambiente, que como dice Serge Alzetta cada alumno reacciona a un tiempo de instrumentación, de voz y de musicalidad concreta.

Por otro lado, para los debutantes, se suele utilizar las nociones rítmicas binarias y terciarias como forma de acercamiento y de iniciación a la música-jazz.

De hecho la cobertura musical que actualmente soporta la Danza-Jazz peca de cierto electoralismo, la música de moda de cada temporada es la más fácil de utilizar. ¿Lo que más importa es complacer a la mayoría?

"La Danza-Jazz se caracteriza siempre por el ritmo, de hecho no se podría diferenciar la vibración sonora de la vibración corporal o energética". Hélène Pisard.

Si esta verdadera fusión ha acompañado a la Danza-Jazz en toda su evolución histórica, ¿por qué perdemos este sentido queriendo relacionar los movimientos y neutralizar, sino reducir, el repertorio musical de soporte?