

De la Profundidad del Canto surge una Flor: Danza Códex

CORTÉS ZEPEDA, Carolina / Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
UAEH, Pachuca, México - cuerpopresenteczc@gmail.com

Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: filosofía y códigos prehispánicos, construcción de una metodológica disciplinar para la creación en danza, danza códex, poi-éticas del ser-forma-cuerpo.*

» **Resumen**

A partir de la construcción de un ecosistema en danza desde una metodología disciplinar que propone conceptos que emergen de raíces y pensamientos filosóficos prehispánicos, se crean espacios imaginarios de reflexión y creación, a los que se les denomina *Danza Códex*. Se parte de la iconografía de los Códices prehispánicos de México que externan imágenes sobre memorias y saberes en torno al ser, vida-muerte, para hacer emerger un lenguaje que unifica las diferentes expresividades artísticas, haciendo referencia a conceptos propios como *la poética-rito, la metáfora totalizadora, levantamientos*, entre otros, que retoman el acto creador desde su sentido mágico, integral y ceremonial, no desde la primacía del pensamiento occidental, cuerpo-mente, sino desde nuevos paradigmas que invocan pensamientos filosóficos ancestrales como *La Flor y El Canto, la Doble Mirada, Rostro Corazón*, que hacen referencia a la belleza de lo efímero, al poder de la naturaleza dentro de nosotros y al encuentro con el ser interno, entretejiendo un nuevo sentido de lo *poi-ético*¹ para cantar a través de la danza.

» **Presentación**

Las danzas y expresiones escénicas de tradiciones de Oriente y de otras culturas no occidentales, se sustentan en su mayoría en un legado filosófico que las vincula, debido a la sólida unión con un pensamiento determinado por lo religioso, las costumbres y sus raíces culturales, como es el caso de las danzas clásicas

¹ Poética, desde su significado etimológico, viene del antiguo término griego, poiesis (ποίησις) "crear", jugando con la palabra con poi-ética se quiere dar a entender que la poesía y la ética en un sentido profundo, conforman una unidad inseparable, el artista ante todo debe de tener una postura ante la vida, crear a través de un por qué y para qué, expresando su visión del mundo, deseos, anhelos, transformación, transgresión, etc. No hay poética sin estos dos elementos: creación y convicción.

de la India o los géneros tradicionales de teatro de Japón: Nô, Kabuki o Bunraku, entre otras. Se puede afirmar que la danza ha necesitado y/o necesita este vínculo filosófico para ser, para existir. Ontológicamente hablando la danza es también una filosofía del ser, Xirau afirma: "La danza mantiene una lucha entre opuestos y la sucesión de un opuesto a otro, esto es movimiento, y por supuesto es filosofía y arte" (Valdéz, 2023:24).

Las diferentes fuerzas (tensión y distensión) que componen la expresión dancística están unidas a la dimensión espiritual del ser humano. Cada gesto se envuelve de estímulos simbólicos y conceptos que propician una lectura, interpretación o experiencia en quien observa. La danza es partícipe de un tipo de *conocimiento* diferente, que como lo reflexiona Rudolf Arheim en *El pensamiento visual* citado por Adriana Guzmán: "no pasa por un proceso reflexivo, racional, sino que compete a los saberes del cuerpo" (Guzmán, 2014: 37). La danza en sus diferentes etapas: expresiva, moderna, contemporánea, postmoderna se fundamenta del sentido interpretativo para darle vida a cada movimiento, pero sobre todo busca canalizar su temática con arraigo a su presente, a lo vivencial y a lo social, irrumpiendo frecuentemente en formas transgresoras.

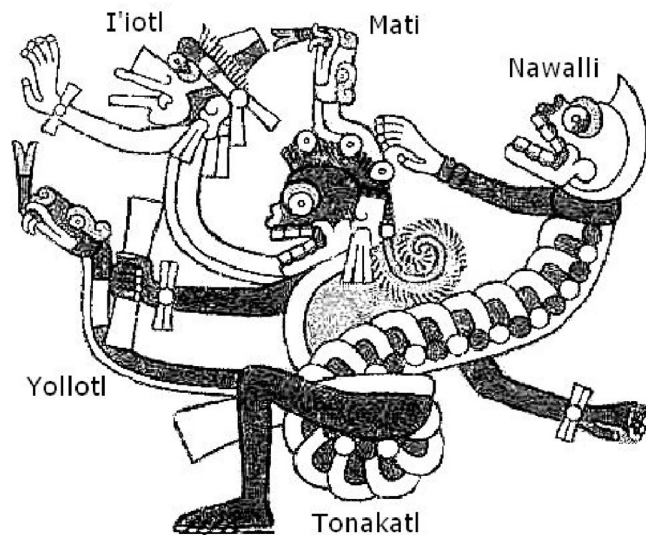
Una de las líneas de investigación de este proyecto, de acuerdo a lo anterior, es dar fundamento desde lo filosófico y renovar gestos de movimiento, no tanto para el establecimiento de una técnica predeterminada y codificada, sino más bien para la potencialización de nuevos impulsos y formas energéticas que nos lleven a una reconstrucción del movimiento, conformando una metodología que elabore una intertextualidad del cuerpo desde raíces identitarias, es decir, una búsqueda de movimientos sustentados en imágenes simbólicas que surgen de referentes prehispánicos y danzas originarias.

A este proceso metodológico de creación interdisciplinar se le da el calificativo de *Danza Códex*. El nombre surge de reinterpretar la idea del códex (códice) prehispánico como espacio de experimentación del movimiento, pero además el códice es en sí mismo una pictografía y una partitura del cosmos, es un libro de conocimiento que para los pueblos prehispánicos representaba la cosmovisión del mundo, creando así una plástica de movimientos desde la reinterpretación tridimensional del códice con relación a su significado y conceptos representativos, que reflejan el conocimiento simbólico y filosófico del pasado. Ejemplo de ello es la propuesta de la *Danza Butoh*² en Japón, que conjunta ambos sentidos: tradición y renovación; otro ejemplo es el coreógrafo Akram Khan que nutre su entrenamiento desde las tradiciones dancísticas

² La *Danza Butoh*, a partir de la catástrofe (bombardeo atómico), retoma parte de las tradiciones de la cultura japonesa (*Teatro Kabuki*, *Teatro Noh*) y al mismo tiempo de la *Danza Contemporánea*, para recobrar el cuerpo primigenio, metafóricamente, "desde el vientre materno", (Kazuo Ohno), como lo expresa Tatsumi Hijikata (1928-1986), al decir que hay que recobrar: "el cuerpo que nos ha sido robado". Así también, se considera la nuestra cultura perdió (o fue destruida en la conquista) la esencia primigenia del ser, del concebir el cuerpo en el cosmos.

ancestrales de la India, generando un nuevo flujo energético y rítmico en la forma de expresión del cuerpo y la danza, por poner algunos ejemplos.

Danza Códex busca una introspección a nuestra visión de lo antiguo que nos conforma como individuos en el presente, de las diferentes visiones que estas imágenes parecen plasmar dentro de una dimensión simbiótica *cosmos-cuerpo*, para canalizarlo en la elaboración de patrones guías de movimiento que se traducirán en una disciplina compleja, orgánica y totalitaria, entendiendo éste último concepto desde el pensamiento prehispánico, entendido por Montejo como: “una manifestación del orden primario en donde el todo era entendido en términos de unidad”.³

Composición del ser humano, Códex Laud

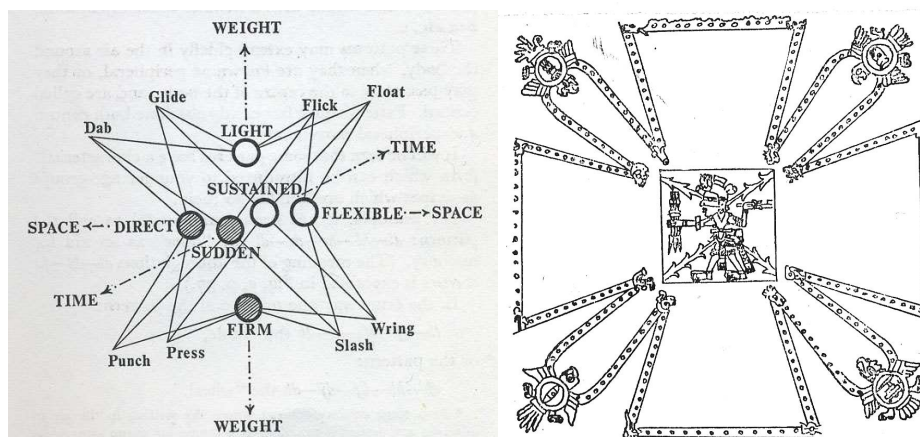
› **De la profundidad del Canto...: Conceptos, principios y poi-éticas**

Los conceptos y símbolos occidentales en torno a la danza, son trastocados, proponiendo la visión del pensamiento ancestral prehispánico como motor del proceso creador y de reestructuración y extrapolación del movimiento que aportan algunas disciplinas de la danza, integrando a los pares cuerpo-movimiento, tiempo-espacio y energía-vida conceptos desestabilizadores, para adaptar nuevas transformaciones que nos hagan reflexionar y entender al ser que danza, partícipe y sostenedor del cosmos y al mismo tiempo, contenedor de los elementos primordiales. La cultura de los pueblos Mayas hace referencia a un cuerpo que es reflejo del cosmos, con cuatro rumbos y un centro. Hirose López lo expresa de la siguiente manera: “[...]”

³ Vid. Mauro Arnoldo Montejo Díaz, *La Sexualidad Maya y sus diferentes manifestaciones durante el Período Clásico (250 Al 900 d. C.)*, Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala, Escuela de Historia, Septiembre de 2012.

Uno de los principios de los que se alimenta la *Danza Códex* está en el concepto de *Flor y Canto*, León-Portilla nos dice que se conforma de dos sentidos semánticos que se unen para formar una nueva idea, *la Flor y el Canto*, (del náhuatl *in Xóchitl, in Cuicatl*), que significa encontrar el canto interno, “consistía en un diálogo con el propio corazón, con lo divino, con el mundo y con el pueblo [...]”. *Flor y Canto* es poesía, es el diálogo del interior del ser humano con otros seres humanos, la naturaleza y los dioses, es tu canto animal que hace danzar al *cuerpo-ser* y lo integra en la danza y canto del universo, conforma el estado creador de los pueblos prehispánicos y su manera de expresarse a través de lo sublime, el arte (León-Portilla, 2016).

Danza Códex desde el aspecto dramático espacial retoma el símbolo omnipresentes del *Quincunce*⁴ o *Kantiis*⁵, una metáfora de la cosmovisión espacial, que se puede apreciar a través de un ícono tridimensional, una caja que se abre a sus cinco dimensiones (rumbos) y es reflejo de varias capas de tiempo que fungirán como fundamento de estructuras dinámicas espaciales del movimiento, detonando líneas expresivas y energéticas a partir de la práctica con el movimiento y su concepto y que puedan generar un *estudio comparativo* con otras investigaciones del espacio-movimiento como, por ejemplo, la dimensión Kinesférica del movimiento que Rudolf von Laban propone en su investigación de las cualidades del movimiento que habitan el espacio-tiempo.

Mapa de movimiento de Rudolf von Laban / Dibujo cruz de Quetzalcóatl ó *Quincunce*, Códex Fejérváry-Mayer.

⁴ “El quincunce, representa la quinta fracción de un todo compuesto por 12 partes (del latín quincunx, quince=5; uncia=onza), esta palabra da la oportunidad de expresar la connotación de una imagen icónica recurrente de las culturas mesoamericanas, la cruz que representa una imagen cabal del cosmos, esta forma contiene un significado y un contenido, los números 2, 4 y 5 y las líneas en forma de cruz (Cruz de San Andrés o Quetzalcóatl), remiten directamente a temas filosóficos, míticos e históricos”. (PANICO, 2010:20).

⁵ En Maya Yucateco se conoce como Kantiis a la imagen de la cruz dentro de un círculo que representa la relación hombre, mujer, cosmos del pensamiento prehispánico, además de intentar transmitir una versión y contraste de cosmovisiones propias del mundo contemporáneo.

Fundamentado en conceptos como, "la doble mirada"⁶, la dualidad como esencia del todo, inclusión de la conciencia de la voluntad doble, tanto en el plano de la percepción narrativa, el plano de lo interno conceptual, como en el plano de lo interpretativo escénico, la *Danza Códex* está creando un lenguaje propio que genera un proceso de estructuración de tensiones dramáticas, vinculando las partes de las que se compone la danza: movimiento, expresividad, sentido simbólico y *energía o Kuxtal*⁷.

› **Levantamientos: Taller-laboratorio y desarrollo metodológico**

El proyecto se ha realizado en diferentes lugares a través de un taller-laboratorio (Taller-Lab) con nombres como: *Escenarios Imaginarios; Entre la Flor y el Canto, Ome Corpografías, Levantamientos; Desaprender, dislocar y desdoblar el ser, De la Profundidad del Canto surge una Flor; Danza Códex* entre otros, dirigido a todo público, principalmente jóvenes y gente interesada. El Taller-Lab busca acercarse a la parte sensible del participante a través del encuentro con diferentes emociones y estados anímicos que le permitan explorar y experimentar su ser como totalidad. Ofrece la posibilidad de reconocer la danza desde conceptos ancestrales, como los anteriormente mencionados y sensibilizarse a los referentes históricos presentes en la escritura pictográfica de los códices prehispánicos.

⁶ Kab'awil procedente de la filosofía maya, es el símbolo "constructor de una teoría de conocimiento que se reconoce como la lógica inclusiva" (Santiago Bastos y Aura Cumes, 2007: 250), la importancia de este planteamiento filosófico radica en que a través de "el de doble mirada" se percibe el mundo de cerca, de lejos, de atrás, de adelante, de arriba de abajo, de cada lado, pero desde su centro hace posible procesar y conectar la dimensión múltiple y unitaria del todo. Kab'awill significa dos rostros, dos formas, dos energías opuestas, "Kab'awill es todo, es el tiempo, el espacio y el movimiento, es el universo" (Upún Sipac, 1999: 21).

⁷ Vida-energía que se necesita para asimilar el movimiento corporal, se puede entender a partir de la palabra Kuxtal, vida en maya yucateco, "su complejidad hace referencia a varios conceptos, como la voluntad (ol), la fuerza (kinam), el espíritu (ik), el alma (pixan), la actitud del individuo ante la sociedad (tzic) y la sociedad ante el individuo (tibid), proponiendo un basamento complejo desde el cual comenzar a entender y formar una personalidad". (Álvarez, 1997: 34).

Taller-Lab realizado en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), ago-dic 2018.

Las dinámicas se denominan, *Levantamientos* (acciones que te revelan a ti mismo). Se retoma este concepto de las ceremonias con origen prehispánico, como *Levantar la cruz*, *Levantar la tierra*, *tender o levantar altares de flores*, teniendo tres sentidos dentro de la búsqueda creativa: la acción o verbo de levantar un proyecto creativo, la acción de levantar, como en las ceremonias, centros cósmicos; y la de levantar el espíritu, ritual de sanación para crear, no desde la dualidad del cuerpo que asumimos desde el pensamiento occidental, sino desde su desdoblamiento, ser doble. Los objetivos del Taller-Lab son:

1. Explorar el *Ser-Forma*, *Ser-doble*, desde la inspiración de diversos códigos, que abordan e involucran iconografía a nuestro imaginario para danzar en un espacio-tiempo-poi-ético (sentido escénico, sentido ritual, sentido simbólico y decolonial).
2. Detonar experiencias lúdicas (*Levantamientos*) que surgen del pensamiento y cosmogonía de las culturas originarias comprendiendo sus conceptos filosóficos.
3. Generar estados sensibles con el movimiento en relación a la interdisciplina (*metáfora totalizadora*) y a la *Poética-Rito*, para crear un *proyecto* (*Levantar el vuelo*).

A continuación se presenta un cronograma de las actividades por día:

Taller-Lab: De la Profundidad del Canto surge una Flor; Danza Códex					
Día	Levantamientos	Conceptos	Poética-rito	Materiales	Lugar
1	Levantar la tierra Enraizar y desenraizar	Desoccidentalizar Postura decolonial Danza Códex	Semilla- árbol- raíz Barro y maíz	Elemento relacionado al maíz (grano, masa, tortillas) Barro	Salón Danza y patio
2	Levantar el ser Tonal, Nahual	in Ixtli in Yolotl' Rostro Corazón	Animalidad, máscara y gesto	Máscaras, listón rojo	Salón Danza
3	Levantar la sombra Ser doble y espejo humeante (Tezcatlipoca)	Kab' Awil Kuxtal	La sombra. El momento mágico La energía-vida	Foco que se pueda poner de frente, veladora, vela, espejo	Salón Oscuro y con espejos
4	Levantar cruz, flor-canto Los 4 rumbos y el centro/ La biocorporeidad	In Xochilt in Cuicatl	Canto Rito, Canto Lamento, Canto Mitote. Cosmos-ser,	Libreta, pluma y colores, objetos simbólicos e instrumentos	Lugar cerrado y al aire libre
5	Levantar el vuelo Ensoñaciones, umbral	Nelli (verdadero)	Metáfora Totalizadora	Objetos diversos	Espacio escénico

› A modo de cierre

Los conceptos que permean el Taller-Lab y el concepto de Danza Códex, subrayan el empoderamiento de saberes que de alguna manera están en el imaginario colectivo y que, desde mi postura, debemos de recuperar utilizando como estrategia y coyuntura el fenómeno de lo decolonial que nos permite introducir formas de pensar milenarias que forman parte de nuestras raíces y cultura madre desde Mesoamérica.

Como primer idea se busca desplazar el pensamiento del cuerpo-mente (dualidad cartesiana) para desaprender, dislocar y desdoblar el cuerpo, habitándolo y transformándolo desde otra mirada, al mismo tiempo que se tienen presentes teorías y metodologías de influencia occidental y oriental que han perfilado un cambio en relación al cuerpo y al movimiento desde las disciplinas escénicas: Artaud; esencia del cuerpo primordial, (cuerpo atravesado por la peste), Danza Butoh; máscara, gesto y vacuidad, (cuerpo en las tinieblas), los Corporeistas Grotowski-Barba; lo orgánico, la revelación, (cuerpo desnudo), que han aportado al entendimiento de la danza desde la experimentación, creando nuevos ecosistemas.

Al mismo tiempo, busca vincularse con el pasado, el presente y los posibles futuros imaginarios que puedan generar cambios en la sociedad y en la comunidad de la que se forma parte, para ello se retoman a manera de estrategia gestos de los códigos prehispánicos y se integran conceptos de las culturas antiguas, entre ellos el concepto de *forma* en lugar de cuerpo, confrontando nuevas posibilidades teóricas. Creando un espacio epistémico que reivindica las culturas fragmentadas, lo indígena (pueblos originarios) y el pasado prehispánico, resignificando y valorando el conocimiento desde la memoria, lo identitario, la raíz y lo poético, es decir, desde *la Flor y el Canto*.

Taller-Lab *Danza Códex* realizado en el Festival Internacional de Artes Vivas Orellana, Antisuyuk, Ecuador, jun., 2018

Bibliografía

- Álvarez, Cristina. (1997). *Diccionario etnolingüístico del idioma maya yucateco colonial*. México, UNAM,
- Bachelard, Gastón. (2008). *La Poética de la Ensoñación*. México, Fondo de Cultura Económica FCE. 5ta impresión.
- Bastos, Santiago Bastos y Aura Cumes. (2007). *Mayanización y vida cotidiana: la ideología multicultural en la sociedad guatemalteca*, Volumen 3. Guatemala, FLACSO CIMA,
- Dussel, Enrique. (1989). *Para una Ética de la Liberación Latinoamericana*, Volumen I. México, Ediciones Contraste.
- Florescano, Enrique. (1987). *Memoria Mexicana. Ensayo sobre la Reconstrucción del Pasado Época Prehispánica-1821*, Cap. I. La concepción Náhuatl del Tiempo y del Espacio. México, Joaquín Mortiz.
- Guzmán, Adriana. (2014). Danza: creación de tiempos. *Alteridades*, 24(48), 35-45. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172014000200004&lng=es&tlng=es. (consultado, 10-9-2021).
- Hirose López, Javier. (Dic. 2007, may. 2008). *El cuerpo y la persona en el espacio-tiempo de los mayas*. Revista Pueblos y Fronteras digitales No. 4 diciembre 2007-mayo 2008. www.pueblosyfronteras.unam.mx, (consultado, 4-7-2023).
- López Austin, Alfredo. (1980). *Cuerpo Humano e Ideología*. Vol. 2, UNAM, México.----- (1996). *La Cosmovisión Mesoamericana*.
- León-Portilla, Miguel. (2006). *La filosofía náhuatl estudiada en sus Fuentes*. México, UNAM.
- (2016). *Flor y Canto. Otra forma de percibir la realidad*. CDMX, Cuadernos de la Coordinación de Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México, (Coordenadas 2050-10).
- Panico, Francesco, (2010). "Lo olmeca y el quincunce en Mesoamérica", *Altépetl*, num.1,
- Stone I, Sinthia. (2008). catálogo de símbolos de iconos del códice Borgia. <https://college.holycross.edu/faculty/cstone/span409/iconos.html> (consultado, 12-26-2022).
- Upún Sipan, Damián. (1999). *La Cuenta Maya de los Días*. Editorial Cholsamaj Fundación Iximulew, Guatemala, Guatemala, C. A.
- Xirau, Ramón, entrevistado por Bazán, Angélica. (9-12-2006). *La danza no sólo es movimiento y arte, también filosofía: Xirau*. Cultura, Periódico Versión digital, La Crónica <http://www.cronica.com.mx/notas/2009/473828.html>, (consultado, 11-5-2019).