

Universo, vida, emoción y danza

cuatro hitos del movimiento

Sylvia Fernández Moliner

México, 2006

La Notación Laban

La notación de Laban fue creada con la intención de otorgarle a la danza un sistema propio de codificación capaz de reproducir las complejidades inherentes al movimiento expresivo, y dotarla con un sistema articulado y significativo de símbolos, con un lenguaje que, como todo lenguaje, propicia la penetración y la extensión de nuestros poderes naturales de observación.

Si bien Laban no fue el único en enfocarse en el registro de la danza, su empresa difiere de las anteriores por haber colocado el rasgo fundamental del movimiento –a saber: el flujo, la transformación basada en la progresión de formas corporales, trazos en el espacio y matices musculares– en el centro de su preocupación, a diferencia de sus antecesores que sólo describían una sucesión de posturas.

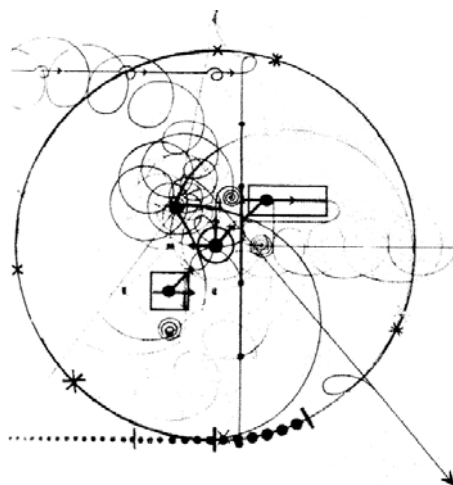

Gráfico 41.
Dibujo de piso de Oscar Schlemmer para la Danza gestual.

Como en el juego de las estatuas de marfil, el registro del movimiento recogía sólo esos instantes que fijan el cuerpo cada vez que el observador se da la media vuelta. Al contrario, la notación Laban apunta lo que sucede a espaldas del observador, al margen de la mirada petrificante: el paso cauteloso o la carrera desbocada, los brazos ansiosos apretando el torso o estirándose ávidamente, el acecho y la premura apoderándose de la musculatura, salpicados por intermitentes pausas rígidas, jadeantes o tambaleantes.

El movimiento no se detiene, y la posibilidad de extraer de un continuo gradaciones distinguibles –y sobre esta base identificar similitudes, contrastes, emparejamientos, “rasgos de parentesco”, rivalidades y polaridades– es lo que hace que la danza despierte como una forma particular de arte, como un discurso estético dotado con un lenguaje propio al servicio de ideas kinéticas. Desde esta perspectiva, la danza no es una simple secuencia de posturas, gestos y ademanes, es una variación sistemática que se inserta al interior de un proceso de cambio.

Gráfico 42. Inicios de la Notación Laban.

Progresión

Laban propone varios tipos de partituras, y aquella que da mejor cuenta de la progresión es la que se extiende verticalmente. La partitura inicia abajo de la página y se desarrolla hacia arriba. La progresión de abajo arriba refleja la secuencia de movimientos, es decir su sucesión.

La simultaneidad se registra horizontalmente, colocando los símbolos uno al lado del otro. El nivel horizontal reproduce el instante. Una línea horizontal plagada de símbolos hace referencia a un instante denso en acontecimientos motores, tales como la intervención sincrónica de muchas articulaciones como puede observarse en la danza katali.

Los casos en los que el final de un movimiento coincide con el principio del siguiente corresponden, también, a una simultaneidad.

Además, se puede utilizar un tipo de paréntesis para indicar que una cantidad específica de movimientos está dotada con un rasgo particular; o, en otras palabras, que un segmento específico de la secuencia se produce simultáneamente con una intención determinada.

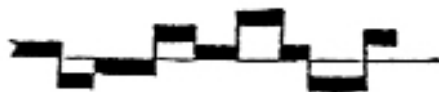
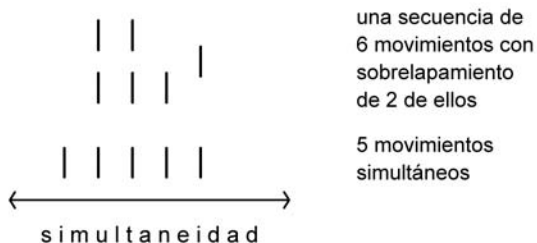
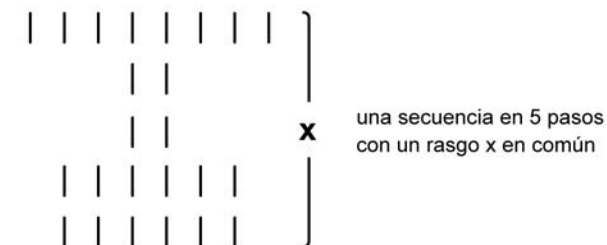
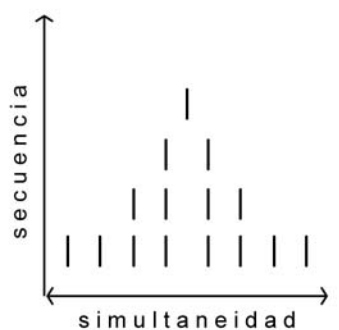
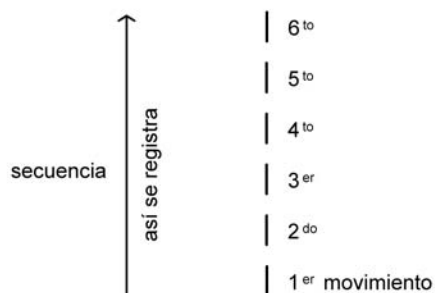

Figura 42 b. Inicios de la Notación Laban

| un movimiento cualquiera

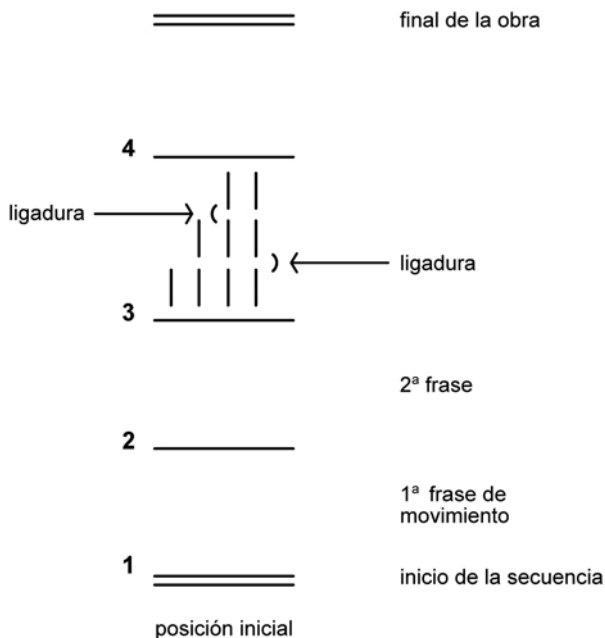

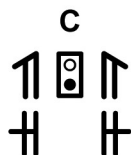
una secuencia de movimientos
cada vez menos densa

Fraseo

El fraseo da más información acerca de cómo progresa una secuencia de movimientos:

- Una doble barra horizontal señala el principio y el final de un texto. Las indicaciones que aparecen abajo de las dobles barras del principio señalan la posición inicial
- Una línea simple horizontal separa las distintas frases del texto. Éstas se pueden numerar para una más fácil ubicación de cada una de ellas.
- Un pequeño arco sirve para ligar un movimiento con el siguiente, de tal modo que lo que queda enfatizado es una transición fluida, como en el caso de un movimiento que se funde en otro.

La Notación Laban refleja el diseño corporal de un cuerpo que se organiza desde un eje y proyecta sus extremidades a cada lado. Registra la cabeza, el tronco, las extremidades, así como cada uno de sus segmentos, articulaciones y caras.

cabeza c

tronco

pecho

cintura

pelvis

Signo básico
para extremidades

brazos

brazo izquierdo brazo derecho

pierna izquierda pierna derecha

piernas

signos básicos
para área del cuerpo

Caras

anterior

izquierda

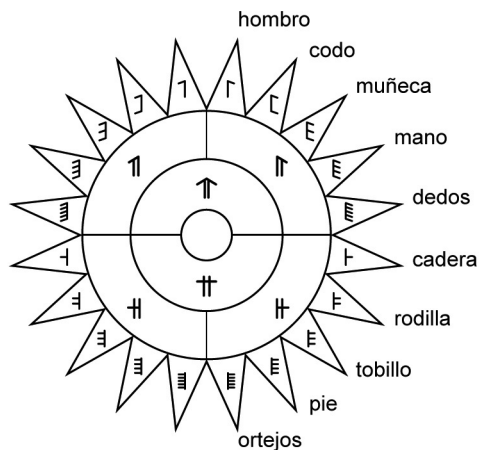
derecha

posterior

cara anterior
del tronco

cara posterior
de la cabeza

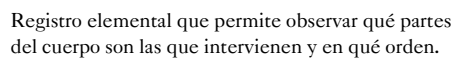
cara derecha
del brazo izquierdo

las dos manos

los dos codos

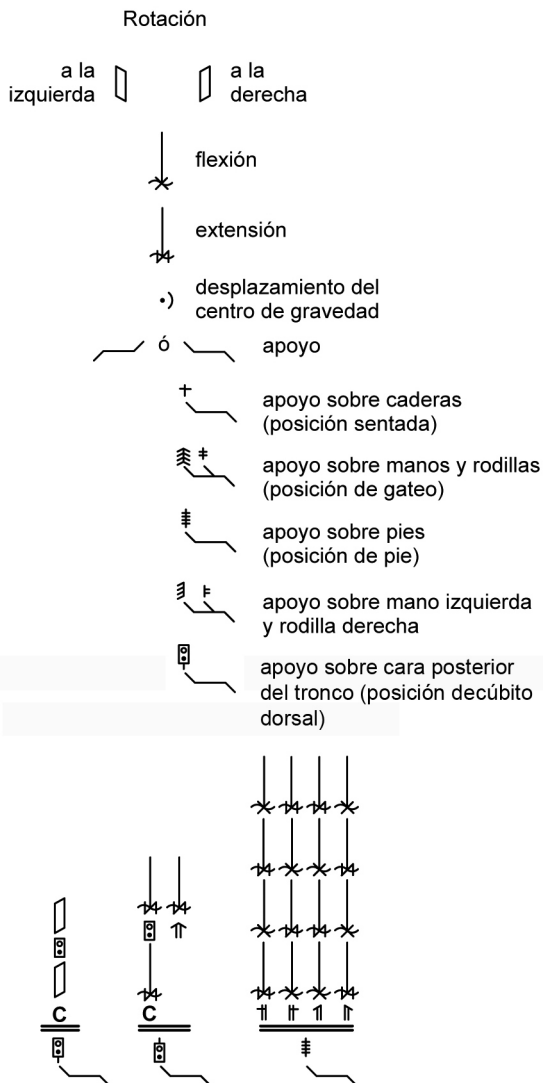
los dos pies

Acciones

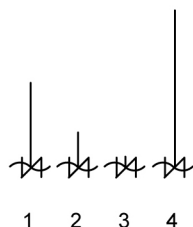
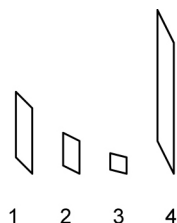
Las acciones son símbolos que se refieren a la mecánica del movimiento, tales como flexión, extensión, rotación, desplazamiento del centro de gravedad o apoyo del cuerpo sobre el piso.

La longitud variable de estos símbolos indica la duración de la acción. Salvo en el caso del apoyo, el símbolo corporal se coloca antes de la acción para señalar cuál parte del cuerpo es la que ejecuta el movimiento. Si no aparece otro símbolo corporal, ello indica que es la misma parte del cuerpo la que ejecuta la siguiente acción.

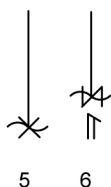

Los signos que hacen referencia a las acciones muestran su duración por medio de su longitud. Cuanto más alargado es un signo más tiempo toma en realizarse.

Los signos para el cuerpo que se adhieren a una acción, forman parte de la duración de la acción, de tal modo que ésta se mide desde la base del signo para cuerpo hasta la cima del símbolo para la acción.

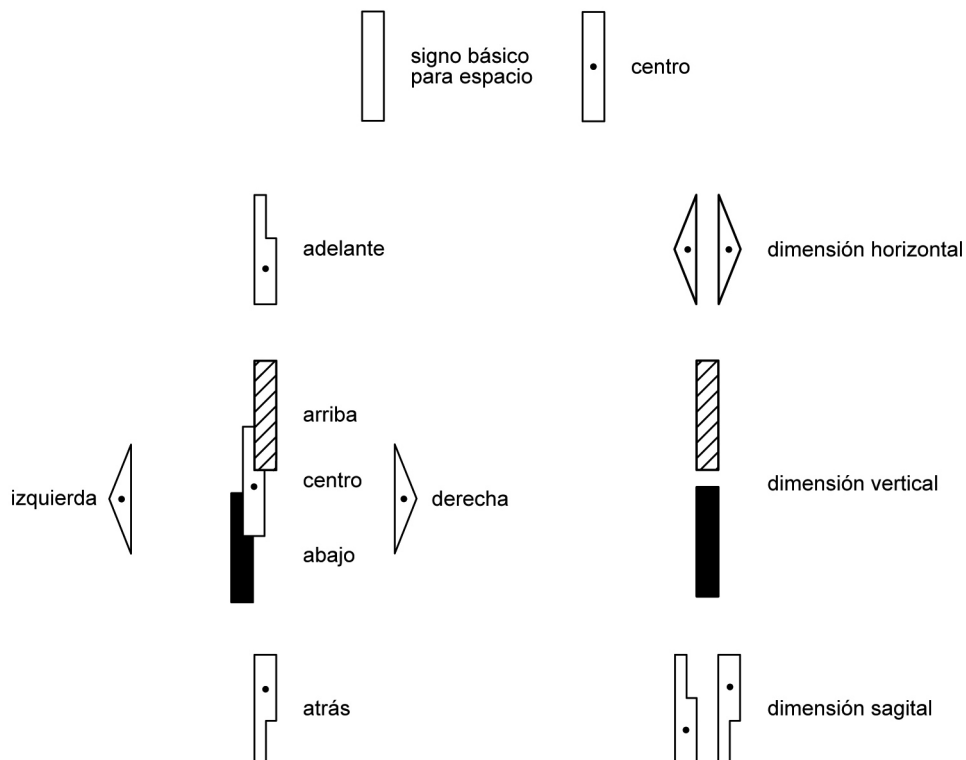
La acción núm. 2 dura la mitad del tiempo, la núm. 3 un cuarto, la núm. 4 el doble de tiempo, tomando como referencia la acción núm. 1

La acción núm. 5 y núm. 6 duran lo mismo. Lo único que cambia, es que la acción núm. 6 incluye una indicación para el cuerpo.

Espacio

Laban diferencia entre dos tipos de espacios. El espacio personal, o espacio de la gesticulación, rodea el cuerpo como una burbuja y es accesible por medio de movimientos en los que no interviene la locomoción, paso, brinco, ruedo, marometa, etc.; también se nombra kinesfera y su contorno adopta formas más o menos simétricas según el alcance o la proyección del cuerpo en cada una de las dimensiones.

La kinesfera recoge las referencias espaciales de las tres dimensiones y sus derivados. El sistema de orientación del movimiento más común es el que se conoce con el nombre de referencia estándar. Ésta toma en cuenta la posición de pie con relación al eje de gravedad, de tal manera que arriba siempre es en dirección al cielo, abajo en dirección a la tierra, adelante en dirección al frente y atrás hacia la espalda. Los lados también se definen con respecto al intérprete y no al espectador.

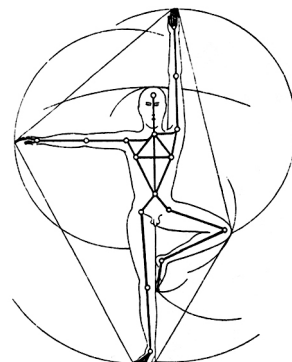

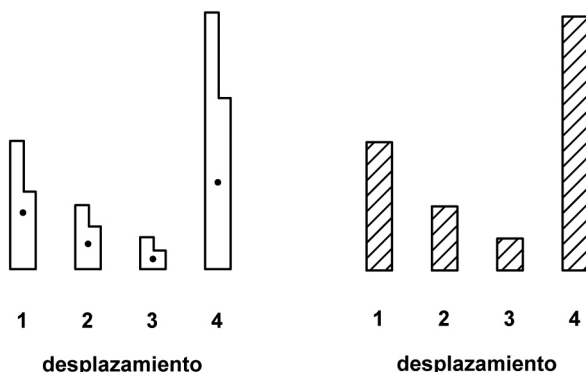
Figura 43.
Man and art figure en The theater of the Bauhaus.

Esta posición se registra:

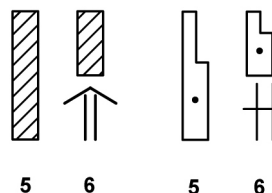

tomando como referencia
el desplazamiento núm. 1:

- el desplazamiento núm. 2 dura la mitad
- el núm. 3 dura un cuarto
- y el núm. 4 dura el doble

Los signos para desplazamiento en el espacio, se someten al mismo procedimiento que los signos para la acción. Su longitud determina su duración, y la duración de un desplazamiento se lee desde la base del símbolo para cuerpo hasta la cima del signo para espacio.

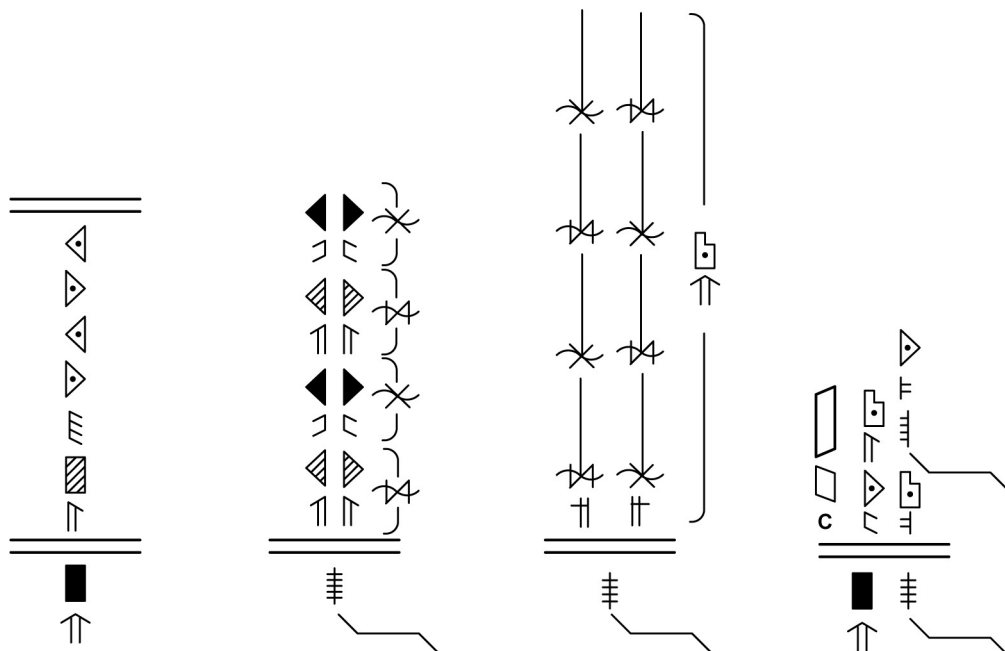

el desplazamiento núm. 5
y núm. 6 duran lo mismo

Además de estar envuelto el cuerpo en una esfera que irradiaba sus dimensiones desde su centro, cada extremidad o segmento del cuerpo tiene su propia esfera de acción con su propio centro definido, como sigue: el centro del brazo es el hombro; el centro de la pierna es la articulación de la cadera; el centro del tronco es la pelvis.

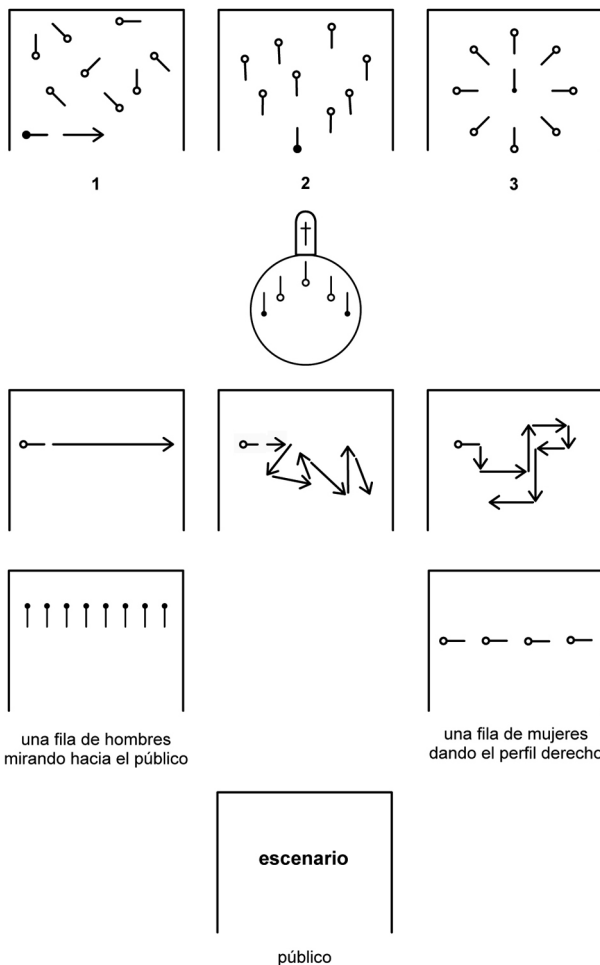
De tal modo que cuando se lee: "brazo abajo", el brazo está estirado a un costado del cuerpo; "rodilla adelante", la rodilla está a la altura de la cadera; "tronco adelante", el tronco se flexiona paralelo al piso.

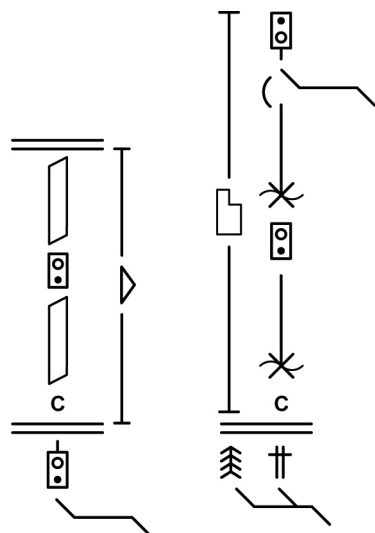
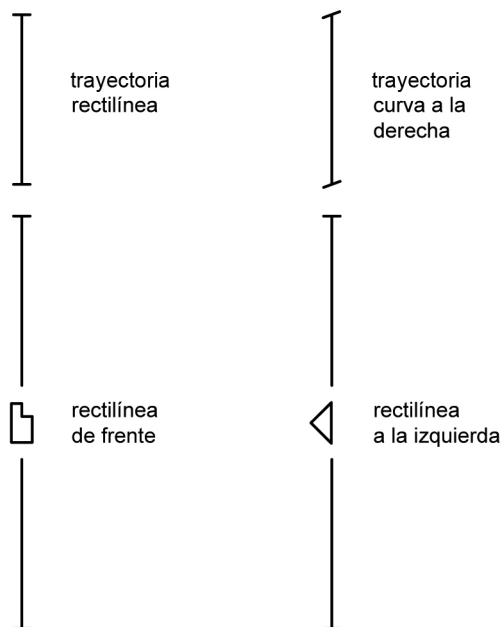
El segundo espacio es el espacio general; es decir aquél que el cuerpo atraviesa por medio de algún tipo de locomoción.

La Notación Laban puede indicar el camino que traza un cuerpo sobre el piso de un espacio particular: escenario, plaza, recinto, etc.; y añadir cambios de frente, o la relación de un cuerpo con un foco particular, sea espectador, capilla, bandera... u otro intérprete.

El dibujo de piso puede constituir la única indicación del desplazamiento de un cuerpo, o complementar una partitura. En tal caso se inscribe a un lado de la partitura o abajo de la misma, e incluye el intervalo de frases de movimiento que se sujetan a esa forma de deambular.

Para registrar el camino, existe un segundo método integrado en la partitura; se compone con líneas verticales de la misma longitud de las frases que abarca, con indicadores en los extremos de éstas que señalan si se trata de una trayectoria rectilínea o curva.

Las trayectorias pueden incluir un indicador de la dirección del desplazamiento del cuerpo, tal como trayectoria rectilínea hacia el lado derecho del cuerpo, o hacia atrás, etc. Estos indicadores incluidos en la trayectoria hacen referencia a un dibujo sobre el piso; por lo tanto, no contienen diferenciación de niveles mediante punto, rayas o sombreado.

Además de informar acerca de la progresión del movimiento, el tipo de acciones que involucra, la participación del cuerpo y su proyección en el espacio, la Notación Laban proporciona símbolos que hacen referencia a la cualidad del movimiento.

Todos los símbolos relativos a la dinámica del movimiento incluyen una pequeña barra oblicua.

Estos símbolos se integran a la partitura por medio de un tipo particular de paréntesis destinado a englobar los signos que representan una secuencia de movimiento con un rasgo en común.

Laban distingue tres tipos de experiencias sensibles. Estas son consecuencia de la manera como interactúa un intérprete con el espacio, la gravedad y el tiempo.

La primera dinámica, relacionada con la atención hacia el espacio, provee al movimiento con un semblante de concentración o distracción. La concentración implica una atención enfocada, restringida; la distracción implica una participación en el espacio global, una atención plurifocal que abarca un amplio espectro del espacio. Ambas forman parte de la dinámica espacio y se conocen como espacio directo y espacio indirecto, respectivamente.

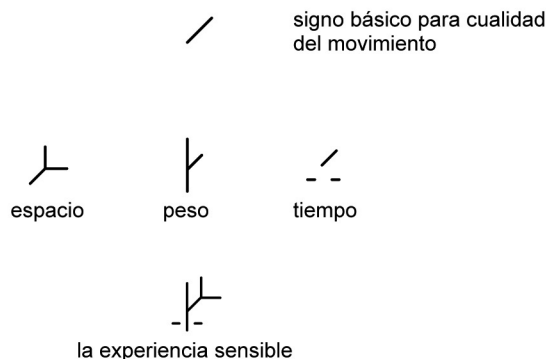
La segunda dinámica se conoce con el nombre de peso y se refiere a la interacción de un cuerpo con la gravedad, que proporciona una impresión de liviandad, de movimiento etéreo, de un cuerpo sujeto a una gravedad disminuida; o de fuerza, aplomo, firmeza, de un cuerpo que recoge y concentra la gravedad. La primera experiencia recibe el nombre de peso liviano y la segunda de peso fuerte.

Una tercera dinámica implica el control sobre el tiempo, y otorga al movimiento una sensación de suspenso, de un tiempo que se estira, se prolonga, derrite el tictac regular de un reloj; o, al contrario, un movimiento que atrapa al vuelo un instante, un relámpago, un parpadeo, un movi-

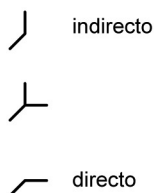
miento casi demasiado efímero para existir. La primera cualidad se llama tiempo sostenido y la segunda tiempo repentino.

Todas estas dinámicas involucran un alto grado de control muscular dirigido hacia la

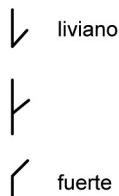
expresividad del movimiento. Reflejan un dominio sobre la modulación de la contracción y relajación muscular por medio de la fluctuación y la transición entre distintos grados de tono muscular.

El espacio

El peso

El tiempo

