

LOS DANZANTES INDUSTRIA CULTURAL
Personería Jurídica 0289 del 25 de agosto de 1987

Memoria
11°
FORO-TALLER
INTERNACIONAL
SOBRE DANZA

14 al 19 de octubre de 1999 – Bogotá D.C.

TALLER:
Danzas del Folclor Clásico de la India

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO.

1.1. El evento se realizó durante cinco días, desde el jueves 14 al martes 19 de Octubre en las instalaciones del Hotel Bacatá, ubicado en la ciudad de Bogotá.

Los Danzantes, Industria cultural, organizó y financió este Foro-Taller con los ingresos obtenidos de las inscripciones e los participantes.

La coordinación de los talleres, estuvo a cargo de Luz Mery Cardona, en el Salón de Ensayos del Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

1.2. Comité organizador

Cesar Monroy
Luz Mery Cardona
Mario Alejandro Monroy
Mónica Monroy
Marcela Monroy
Ricardo Monroy
Henry Gerena
Juan Carlos Meneses

2. DIRECTORIO DE PARTICIPANTES

Argentina

Mirta Dalla Fontana
Profesora de gimnasia

Atlántico

Emmanuel Morales
Coreógrafo

Córdoba

Neida Rosa Villar
Maestra de Arte

Guainía

Olga Fayr Gutiérrez
Maestra de Danza

Santa Fe de Bogotá

Angela Gómez
Maestra de Danza

Carolina Perea de Caro
Actriz

Clara Esperanza Núñez
Música

Fari Yised Prieto
Estudiante de Danza

Giovanna Rojas
Bailarina

Ingrid Pamela Gómez
Estudiante de Danza-

Jenny Milena Pulido
Estudiante de Danza

María Luz Rueda
Directora - Coreógrafa

Nubia Teresa Barón
Bailarina

Diana Beatriz Pescador
Actriz

Valle del Cauca

María Esperanza Ríos
Maestra de artes

3. Memoria

DANZAS DEL FOLCLOR CLÁSICO DE LA INDIA

Maestro: Arun Chandiwale

País: India

DANZAS CLÁSICAS DE LA INDIA UN ARTE MILENARIO

Prólogo

En las pasadas décadas han tenido cada vez más aceptación los danzarines y músicos de la India en muchos países del mundo y con un público cada vez mayor. Sin embargo, ha sufrido periodos de ostracismo severamente grandes en el tiempo. Hoy día cuesta creer que en 1920 fuera un arte conocido sólo por especialistas en su país, estando apoyada en una tradición de milenios. Bajo el dominio colonial británico existía a principios de siglo un movimiento anti-nautch orientado contra la danza (nautch). El puritanismo importado en la India y los propios burgueses se convirtieron en los propios enemigos de la danza india. La danza del templo de Devadasi fue prohibida en diversas regiones, las bailarinas se vieron desposeídas de su medio de subsistencia y se tuvieron que dedicar a la prostitución. Y en ese momento hizo decaer los estilos de danza clásica.

La tradición demostró ser más fuerte, y en la lucha de la liberación del colonialismo hubo una reafirmación de las tradiciones, y el tema de la danza terminó siendo un problema con connotaciones políticas. A partir de los años 20 se produjo un renacimiento de las tradiciones de la danza clásica debido a esa fuerte resistencia a abandonar su orgullo nacional frente al colonial británica, y diez años más tarde el movimiento anti-nautch desaparecía impotente.

El primer impulso lo proporcionó el poeta, filósofo, pintor, compositor y director Rabindranath Tagore (en realidad Thakur, 1861-1941), formando un grupo de danza Manipuri, siendo su autoridad un aliciente para que sus adversarios encontraran cada vez menos partidarios. Entonces sucedió un hecho importante, en Calcuta, donde sólo se bailaba el foxtrot, el tango y el charlestón, jóvenes indias se preocuparon de aprender danzas clásicas propias de su país. Así en 1938 se volvió a conocer la danza Manipuri, que había caído en el olvido. En 1926, la bailarina Menaka (1899-1947) realizó un solo en Bombay en el estilo Kathak, alentada por la bailarina rusa Anna Pavlova, y que, como muchas bailarinas de entonces, había estudiado en contra del deseo de su familia. Años después creó su propia escuela de Kathak. Por otra parte, un precursor del renacimiento del teatro de danza de Kathakali, fue el poeta keralí (de Kerala) Vallathol Narayana

Menon (1875-1958). En 1926 comenzó en Tamilnadu el estilo de danza más antiguo, cuyo nombre deriva de Bharata (autor del Natyasastra), denominado Bharata Natyam. En Benarés en 1934, la devadasi Bela Sarasvati y otras danzarinas intervinieron en una conferencia sobre la música antigua india. La hija de brahmanes, Rukmini Devi fundó en Adyar, cerca de Madrás, el centro artístico de Kalaksetra. El danzarín Uday Sankar, se esforzó por Europa y América y en colaboración con Anna Pavlova (ballets son The Hindu Wedding y Radha y Krisna.). En 1958 fundó en Almora, cerca de Calcuta, un centro cultural, y después de la guerra continuó sus giras por varios continentes.

Desde la proclamación de la República en 1950, la investigación y el cuidado de la danza alcanzaron un gran impulso. Tres años después, se fundó en Nueva Delhi la academia central Sangeet-Natak, a la que pronto siguieron otras. Estas instituciones, con su recopilación, registro, sistematización, y propagación de las artes interpretativas, aportaron y aún lo hacen hoy, una importante contribución al descubrimiento y al mantenimiento de la cultura hindú.

LA DANZA DE SIVA:

El concepto del Dios Danzante

Hay innumerables danzas, pero la idea que da origen a todas ellas es la manifestación de la energía rítmica primaria. Cualquiera que sea el origen de la danza de Siva, se convirtió con el paso del tiempo en la imagen de la actividad del dios más patente.

Coomaraswamy menciona tres importantes:

- **Danza del Himalaya:** en presencia de un coro celestial y que aparece descrita en el "Siva Pradosa Stotra". También se habla de esta danza en la invocación que precede al "Katha Sarit Sagara". En su descripción, Siva presenta dos brazos, y la colaboración de los dioses se refleja por su posición en el coro, y sin ningún asura postrado a los pies de Siva. Sin embargo, no existe interpretación de esta danza en la literatura Saiva.
- **Danza de Tandava:** es una danza célebre que responde al aspecto terrorífico como Bhairava o Vira-Bhadra. Se desarrolla en cementerios y crematorios, donde Siva, con 10 brazos, baila con Devi una danza frenética, acompañada de una banda de traviesos diablillos. Hay representaciones de esculturas en Elura, Elefanta y en Bhuvanésvara. Tiene su origen en una divinidad mitad dios, mitad demonio. En épocas

posteriores esta danza de los crematorios, a veces de Siva , a veces de Devi, es interpretada por la literatura Saita y Sakta. Devi, Uma y Sákti (literalmente energía) es el principio femenino y activo del dios Siva. Puede asumir gran cantidad de aspectos y cobra gran importancia en el tantrismo, donde se convierte en la divinidad suprema.

- **La danza Nâdanta de Nataraja** ante la asamblea (sabha) reunida en la sala dorada de Cidambaram o Tillai, el centro del universo. Se realiza por primera vez ante los dioses y r'sis (sabios de los tiempos védicos) después de la derrota de éstos en el bosque de Taragam, tal y como se relata en el Koyil Puranam. Esta danza constituye el motivo principal de las imágenes de Sri Nataraja, el Señor de la Danza, que encontraremos en el sur de la India. Difieren en pequeños detalles, pero expresan una idea común: La imagen representa a Siva danzando, con cuatro brazos, cabello trenzado, adornado con joyas. En su pelo puede haber una cobra, una calavera y la figura de la sirena Gangha . Sobre la cabellera del dios, descansa una luna creciente, y coronado por una diadema de casia. Estilo Bhuvanésvara (Templo de Râjani). Relieve de una danzarina mirándose al espejo (hacia el 900) con un gesto de coquetería muy oriental.

En su oreja derecha lleva un pendiente de hombre, y en el izquierdo de mujer; adornado con collares y brazaletes, cinturón de joyas, tobilleras, pulseras y anillos en pies y manos. Indumentaria con calzones ajustados además de pañuelo y cordón a la cintura.

Sus brazos:

Mano derecha A: sostiene el tambor.

Mano derecha B: con gesto de "no temáis" o abhaya mudra.

Mano izquierda A: llama.

Mano izquierda B: apunta hacia abajo, al demonio Muyalaka, y con el pie izquierdo levantado.

Y todo ello sobre un pedestal de loto del que brota un halo envolvente (tiruvasi) formando un círculo de fuego.

El texto del significado de la danza Nâdanta de Siva es: "Nuestro Señor es el bailarín, que como el color que late en la hoguera, difunde Su poder sobre la mente y la materia, y los hace danzar en Su giro."

La danza representa cinco actividades, los Pañcartya del dios:

Dioses	Actividades	Significado
Brama	Srsti	dominio, creación, evolución
Visnu	Sthiti	preservación, conservación
Rudra	Samhara	destrucción, devolución
Mahésvara	Tirobhava	velo, corporeidad, ilusión y reposo
Sadasiva	Anugraha	liberación, salvación, gracia

Esta actividad cósmica es el motivo principal de la danza, que tiene lugar en el corazón y en el ser. Dios está en todas partes, y para los hindúes, ese "todas partes" es el corazón. Para alcanzar este objetivo, todo excepto el pensamiento de Dios debe ser rehusado del corazón, para que Él sólo pueda danzar allí.

Siva es el dios destructor... ¿de qué? El lugar donde se destruye el ego simboliza ese estado en el que las ilusiones y las hazañas son barridas por el fuego. Sin embargo, en lugares como Bengala, se adora más el aspecto maternal de Siva, en vez del paternal. Esta concepción de danza, también se da entre los Sakias.

De una forma simbólica Siva danza para mantener la unión cósmica y dar la liberación a quienes lo buscan. Resumiendo, la danza de Siva presenta tres aspectos:

- La imagen de Su rítmico juego (fuente de todo el movimiento del cosmos y representado por el arco).
- El objetivo de Su danza es ofrecer la liberación de la trampa de la ilusión a las innumerables almas de los hombres.
- El lugar de la danza, el templo de Nataraja, en Cidambaram, el centro del Universo se encuentra dentro del corazón.

El templo de Nataraja en Cidambaram es un ejemplo de magnificencia arquitectónica y riqueza estatuaría, que, junto a un profundo contenido espiritual, ha hecho que desde tiempos muy lejanos se convirtiera en uno de los centros religiosos más venerados. Su construcción fue hecha en varias etapas sucesivas, durante las dinastías Pallava, Chola, Pandya, y Nayaka, cuyos reyes contribuyeron activamente a su realización. Su historia se remonta a la época de Simhavarnam II, conocido posteriormente como Hiranyavarnam (550-575), que realizaba rituales en honor de Nataraja en las selvas de Tillai (Cidambaram), e hizo erigir los cimientos del templo. Este, en su estructura actual, fue construido entre los siglos X y XVII.

Se encuentran en él cuatro gopurams, en dos de los cuales se destacan, esculpidas en piedra, las ciento ocho karanas del Natyasastra, que constituyen las bases de la danza clásica india. Posee cinco sabhas (halls). La principal es la Chit

sabha o santuario místico, en donde se halla Nataraja ejecutando su danza cósmica. A la izquierda está la diosa llamada Sivakamasundari y a su derecha hay un espacio vacío cubierto con un velo, en el que se adora a Siva sin forma, como Akasha (éter), este es el Sancta Sanctorum del templo. La Kanaka sabha es un complemento de la anterior, y allí es donde se efectúan a diario las ceremonias religiosas. La Deva sabha es un espacioso hall en el que se guardan tesoros de santuario. La Raja sabha posee mil columnas y en ese lugar los reyes Pandyas y Cholas celebraban sus victorias. La Nritta sabha o hall de la danza, tiene forma de carruaje y es una de las construcciones más artísticas del templo, decorada con figuras en poses de baile.

EL SIMBOLISMO DE LA ESPIRITUALIDAD EN EL ARTE

La danza y la música además de su función como ofrenda a Dios en los templos son parte de la práctica del Bhakti yoga. Algunos devotos en reuniones religiosas cantan y bailan impulsados por fervor devocional. Chaitanya, el gran místico bengalí, solía hacerlo en cualquier lugar donde se encontrará.

Son numerosos los ejemplos de santos artistas, para quienes el arte es una vía de alcanzar elevados estados espirituales y a la vez una forma de expresar sus más profundos sentimientos y experiencias.

- **Miravai**, princesa de Chitor, cantaba y bailaba en éxtasis en el templo frente a la imagen de Krisna, y su bellísima poesía continúa siendo conocida y admirada en nuestros días.
- **Andal**, del sur de India, compuso apasionados poemas en honor a Visnu, con quien se unió en un místico matrimonio.
- **Swati Tirunal**, rey de Travancore, a pesar de su posición, vivió una existencia ascética dedicada a su pueblo, a Dios y a la música, expresando a través de esta su devoción.
- **Tyagaraja**, Surdas, Kabir, Vidyapati, Manikavachakar, Chandidas y tantos otros místicos-artistas, dejaron sus obras como un legado de incalculable valor.

El arte es como una llave mágica que abre las puertas a los mundos interiores. El artista, habiendo logrado ese contacto, recibe como una revelación las ideas que se transformarán en una obra de arte. Esa percepción de la Suprema Belleza es la inspiración. El arte puro es un reflejo de la divinidad destinado a brindar gozo espiritual. Por eso se le consideró como el quinto Veda, con igual importancia de los otros Vedas.

El simbolismo tuvo su origen en Oriente donde la naturaleza de conceptos e ideas, religiosas o artísticas, hicieron necesario algo a lo que la mente pudiera

asirse para comprenderlos y apreciarlos. La misión del simbolismo es captar lo que está más allá de las formas, invisible e intangible, y condensarlo convirtiéndose en un punto intermedio entre lo abstracto y lo concreto. El simbolismo religioso influyó en el arte de la India, lo que se percibe en sus variadas manifestaciones.

“El símbolo en general es una existencia externa inmediatamente presente o dada para la intuición, que sin embargo no debe ser considerada a causa de ella misma, como aparece de modo inmediato, sino que debe ser entendido en un sentido más amplio. Por tanto, distinguimos dos aspectos en el símbolo: el significado, y su expresión misma. Aquél es una representación o un objeto, con exclusión del contenido; ésta es una existencia sensible o una imagen de cualquier clase.”

Las teogonías y cosmogonías indias (pues en cada libro son distintas) están llenas de “creaciones grotescas y horrorosas”, que nuestra imaginación y todo entendimiento rechazan, de modo que en vez de representarse lo que debe entenderse de ellas, sólo se dejan sobrentendido. Por ejemplo, podemos mencionar el episodio del nacimiento del Ganges en el “Ramayana”. Se abandona a caprichos y se desmesura la invención.

TEMPLOS Y DEVADASIS

Las ceremonias de adoración al Ser Supremo ocupan un importante lugar en la mayoría de las religiones. Estas son algunas veces muy sencillas y otras sumamente elaboradas, pero en todos los casos crean una atmósfera propicia a prácticas espirituales. Los libros sagrados hindúes describen con minucioso detalle cómo deben seguirse los rituales de acuerdo con las prácticas religiosas. Entre los diversos upacharas u ofrendas dedicadas a la divinidad se mencionan: perfumes, fuego, flores, fruta, agua, etc. y también, como algo muy propicio, danza y música.

Las devadasis o servidoras de Dios, eran jóvenes consagradas a la deidad de un templo, cuyas principales obligaciones eran cantar y bailar en su honor, acompañarla cuando era llevada por las calles en procesión, actuar en los grandes festivales anuales, y efectuar ciertas ceremonias, en especial kumbharati, en la que se mueve circularmente frente a la deidad una lámpara con fuego (kumbhadipa), para eliminar las malas energías.

Los templos en la India, además de cumplir la función de centro religioso, eran centros de cultura. Tenían algunas dimensiones monumentales, y que además del Sancta Sanctorum, poseían varias capillas, la Nritha sabha o Natya Mandir (hall de la danza), salones, patios, estanques, etc. En algunos de estos lugares se reunían filósofos para comentar las sagradas escrituras, o cuenta cuentos de poemas

épicos y los Puranas, además de celebrar grandes festivales. En los templos se encuentran fastuosas imágenes de dioses, bailarinas, escenas mitológicas y otras maravillas. Allí se realizaban grandes representaciones dramáticas y musicales ante multitud de espectadores, además así se extendía y difundía el culto religioso en cuestión, y se conocían las historias de las sagradas escrituras.

Las lámparas de bronce iluminaban el recinto dándole un aspecto irreal, todo ello, aromatizado con la fragancia de agarbattis. Los músicos tienen un lugar específico. Después del acto religioso, la devadasi sube a la plataforma de piedra, donde interpretará su danza. Se viste con elegancia y refinamiento, de seda con colores combinado con oro. Su cabeza, sus brazos y cuello, se adornan con lujosas joyas y su pelo se encuentra trenzado y adornado con flores; en sus tobillos lleva cascabeles que suenan en cada uno de sus pasos. Después de saludar al altar principal, realiza las danzas de nritya y nritya.

Los ritmos y la melodía de la música india son el comparsa ideal para estas danzas. Los pies marcan el ritmo en sincronización con los tambores, y realiza poses sucesivas con agilidad y precisión, dando la impresión de ser una de las figuras del templo. Su rostro y manos expresan la sinfonía de emociones que experimenta un devoto en su camino espiritual.

SOBRE REINAS Y PRINCESAS

La princesa Lairobi conocida también como Bimbavati, hija del rey Bhagda Chandra de Manipur, se consagró al templo de Anuprabhu en Bengala, dedicando su vida a bailar en honor a Krisna.

La princesa Rupambika de Kanchipuram, al casarse con el rey Puroshotamadeva de Orissa, recibió el nombre de Padmavati, quien se ofreció al templo (con el consentimiento de su esposo) para prestar servicios como mahari (devadasi), siendo muy admirada por esa acción.

La reina Shantaladevi de Mysore, bailaba sobre una plataforma de mármol negro, que su esposo había mandado construir para ese propósito. Dedicaba su danza a Chanakeshava, su deidad particular.

La princesa rajput Mirabai, esposa del Rana Bhojraj de Chittor e inspirada poetisa, bailaba y cantaba en éxtasis frente a una imagen de Krisna. El emperador Akbar, maravillado por los rumores que circulaban sobre ella, fue a verla acompañado de su músico preferido, Tansen, pero disfrazados de monjes peregrinos con el fin de conocerla. Había de ser así ya que los rajputs y el imperio mogol se encontraban con diferencias en sus relaciones.

DEVADASI DE PROFESIÓN

Se dividen en diferentes categorías según por los motivos por los que habían ingresado en el templo:

- **à Dattas:** por voluntad propia, sin recibir retribución especial del templo.
- **à Bikritas:** se vendían a sí mismas de por vida como servidoras de un santuario.
- **à Bhrityas:** se ofrecían a un templo para cumplir un voto o para atraer prosperidad a sus familias.
- **à Bhaktas:** dedicadas a la deidad del templo, por una gran devoción.
- **à Hritas:** niñas huérfanas o abandonadas recogidas por alguien que más tarde las ofrecía al templo.
- **à Alankaras:** educadas y entrenadas especialmente por ricos y nobles para ser devadasis.
- **à Gopicas:** devadasis de casta que heredaban profesión de sus madres, preparadas desde niñas en canto, danza y música. Recibían remuneración. El entrenamiento empezaba entre los 6 y 9 años.

Una de las devadasis principales presenta a la muchacha a las autoridades del templo, solicitando su admisión con alojamiento y lo necesario para su mantenimiento. Si se aceptaba, firmaba un documento entre la administración del templo y la madre de la niña.

En una fecha astrológicamente propicia, se disponía a la niña en un caballo adornado rodeada de músicos y se la conducía al templo. Se la depositaba en los pies de la deidad una bandeja de metal con ofrendas como una rica tela y el tali. La niña se sentaba frente al altar y el sacerdote colocaba el tali en el cuello convirtiéndose así en la esposa de la divinidad. Ese mismo día recibía su primera lección de danza, quedando iniciada en dicho arte, que dedicaría durante toda su vida. Se instalaba en una de las viviendas adyacentes al templo.

En general, dada su preparación, las devadasis poseían una cultura superior a resto de las mujeres, quienes dedicaban la mayor parte de su vida a los quehaceres domésticos. Muchas se hicieron famosas por ser grandes poetisas, danzarinas o músicos, recibiendo premios y regalos. Las devadasis eran respetadas y eran objetos de buena suerte, se las denominaba también nityasumangalis o eternamente de buen augurio, porque al ser esposas de un Dios, nunca serían viudas.

El **primer baile** en público, frente al altar de la deidad, era una celebración sumamente importante. Se invitaban a los sabios nobles, eruditos y artistas, y en algunas ocasiones hasta el propio rey. La devadasi debutante estaba perfectamente vestida y sus habilidades se encontraban respaldadas por muchos

años de entrenamiento. En el sur de la India, este debut se denomina Arengetram, término tamil que significa ascender al escenario por primera vez.

El **vestuario** era recatado y se tenía especial interés por no mostrar ciertas partes del cuerpo. Su seducción era muy sutil, ya que es más fácil cautivar la imaginación que la vista. Su indumentaria consistía en una blusa corta, un pijama que cubría sus piernas hasta los tobillos, sobre lo cual usaban un sari de seda natural colocado de forma cómoda para bailar. Los complementos eran: flores trenzadas en sus cabellos y joyas (pulseras, collares, cinturón, etc.).

En ocasiones el dios es tratado como si estuviese vivo realmente y por consiguiente hay que entretenerlo. Esta costumbre se encuentra en la teoría del Archavatara, uno de los cinco aspectos personales del dios.

De acuerdo con el hinduismo, Dios es uno, pero posee diversos aspectos. Siendo el concepto de Nirguna Brahman, o Absoluto inmanifestado, la mayoría de los devotos necesitan un contacto más personal con Dios. Los vigrahas (ídolos e imágenes) ayudan a concentrarse en la devoción del Dios. El vigraha no es Dios, sino una representación simbólica del Ser Supremo. La manifestación de intensa devoción, adoración, repetición de mantras y ejecución de rituales, es el Archavatara. Las devadasis participaban activamente en los quehaceres diarios que comprendían estos aspectos.

La relación de las devadasis con **los hombres** es un tema delicado y depende de la época, región, reglas, etc. Su trato con los sacerdotes era cercano y continuo, siendo las relaciones amorosas principalmente entre los sacerdotes brahmanes del templo y las devadasis. También tenían contactos con príncipes y reyes, y en algunos casos se conoce que fueron tomadas como esposas. El rey Ravi Kerala Varma, de Venad, se desposó con Unniyacci Kuttathi, devadasi del templo Kandiyyur en Kerala. Pero eran casos aislados. Normalmente tenían relaciones y si fruto de ellas nacía una niña, ésta era consagrada al templo, y los varones eran instruidos en música y danza.

Si por alguna causa las devadasis deseaban cesar sus servicios en el templo, debía presentarse en la administración y pedir ser relevada de sus deberes, se quitaba los aros y los depositaba junto con doce "fanams" o monedas. Aunque los aros eran devueltos ella no volvía jamás a usarlos. Cuando una devadasi moría, su cuerpo era cubierto con una tela y flores que habían sido usadas por la deidad.

Las **maharis** de Orissa, se dividían en diferentes categorías según sus funciones. Por ejemplo, las nachunis eran bailarinas cuyas danzas se realizaban en el Nata Mandir o hall de la danza, las bhitara gaunis cantaban en el santuario interno, mientras que las bahara gaunis lo hacían fuera, pero todas gozaban de una posición respetable. Cuando después de los años de entrenamiento, la niña había de consumar su matrimonio con el Dios, en regiones como Orissa, el propio

rey adoptaba el derecho de ser el primer esposo de la mahari, o bien, uno de los sacerdotes del templo.

Las maharis bailaban en el Nata Mandir o hall de la danza durante la mañana, frente al Rajaguru, el representante del rey, y los visitantes y peregrinos que acudían al templo. En este caso, la danza corresponde al nombre de nritta o técnica pura, acompañada de pakhawaj (tambor), y de címbalos. En la noche, cuando se celebran los preparativos de la deidad para dormir, se interpretan pasajes del "Gita Govinda".

Un extracto de una orden real de una mahari nos permite conocer algunos reglamentos del templo de Jagannath, como: prohibido el contacto con los hombres, comer otra comida que no fuera la del templo o bailar en ceremonias que no estuvieran dedicados a Jagannath. Debían respetar las reglas del Natyasastra, ejecutando el baile en determinados ritmos. Sólo el "Gita Govinda" de Jayadeva, podía ser interpretado en abhinaya. Dos empleados del tiempo se aseguraban de que las maharis cumplieran sus deberes, éstos eran: Mina Nayak, acompañante del templo a su casa; y Sahi Nayak, o jefe de la calle, que supervisaba su comportamiento.

- En **Manipur** había otro tipo de costumbres, los bailarines, los Maibas y Maibis, vestidos de blanco invocaban a la deidad en sus danzas. Pertenecían a ambos sexos, no heredaban la profesión, ni formaban una casta especial y podían casarse si así lo deseaban. Estos bailarines, de los que se dice que entraban en trance cuando un dios penetraba en ellos, aún existen, y en el Festival Lai Haroba, en Manipur, conducen las danzas y participan de los rituales tántricos.
- En **Orissa**, después de la época en el que el místico Chaitanya permaneciera en esa región (1510-1528), bajo el patrocinio de algunos devotos vaishnavas hicieron su aparición los Gotipuas. Eran jóvenes que bailaban con ropas de mujer, siguiendo la idea de adorar a Krisna como el único Purusha. Interpretan los bailes de danza Odissi durante los festivales religiosos en los patios de los templos (nunca dentro), y difundieron el estilo de danza Odissi.
- En **Tamilnadu**, los Bhagavatars son hombres brahmanes dedicados a la interpretación de dramas danzados en los templos de Visnu. De forma anual, en la aldea de Melatur, en el templo de Varadaja Perumal, se celebra un festival en las celebraciones de Narasimha Jayanti, e interpretan tanto personajes masculinos como femeninos. Este arte se conoce como Bhagavat Mela.
- En **Andhra**, los Bhagavatulos, muchachos brahmanes, interpretan los bailes de estilo Kuchipudi, asumiendo papeles de ambos sexos. Este es un arte devocional practicado por artistas vaishnavas.
- En **Kerala**, la danza Kathakali es interpretada por hombres también. Los temas que se interpretan se basan en temas épicos, los Puranas y textos religiosos. Se celebraban en los patios de los templos.

Por todas estas notas sabemos y podemos afirmar que las mujeres realizaban sus danzas en el interior de los templos mientras los hombres lo hacían en los patios de los templos o en los lugares adyacentes a éstos.

El sistema de devadasis comenzó a decaer por motivos como:

- Negligencia en mantener las tradiciones.
- Debilitamiento de las reglas que regían su conducta.
- Ausencia de leyes sociales que las protegieran.
- Falta de estímulo y tentación de adquirir riquezas bailando fuera de los templos, en las cortes reales o en residencias de nobles.

A comienzos de nuestro siglo el comportamiento promiscuo de algunas de ellas les desprestigió y atrajo protestas hasta que en los años treinta por un decreto se prohibió la danza de las devadasis en los templos, y en 1947 se abolió legalmente en Madras la profesión de devadasi. Pero la costumbre prosiguió en ciertos lugares, como en el templo de Jagannath en Puri gracias al maharajá de ese lugar hasta el año 1955, contando con treinta maharis a su servicio. Y así fue debilitándose hasta desaparecer.

El sistema de devadasis ha sido un tema polémico con aspectos negativos y positivos. Y mejor apoyarse en los positivos y alabando a esos maestros de danza que hicieron perdurar este arte durante siglos. Gracias a la independencia de la India como colonia británica en 1945 obtuvo un renacimiento de las costumbres, influyendo en la recuperación de ese arte. Así pues, hoy en día la danza hindú es un estudio más del arte, existen escuelas y grandes gurus, y el recuerdo del arte milenario de las devadasis sigue evolucionando e integrando nuevas formas más perfectas.

INDIA Y SUS DANZAS CLÁSICAS

La India destaca por la variedad y contrastes manifestados en los más diversos aspectos de su vida, ya sean raciales, geográficos, climatológicos, religiosos o de otra índole. Pero a pesar de esta variedad existe un elemento unificador basado en la espiritualidad, la tradición, cultura y otras cualidades como su gran hospitalidad, unidad familiar, amor a las artes... La cultura India goza de una continuidad de cinco mil años, estando sus tesoros culturales coexistiendo con el presente.

Se ha dicho que la danza es la síntesis de todas las artes, porque en ella se encuentran expresión, movimiento, sonidos, formas, colores, emociones, sentimientos, y todo ello da origen a la experiencia del gozo estético. Las danzas

clásicas además tienen una connotación tradicional y espiritual que engloba de forma extraordinaria las tradiciones de esta civilización, con aspectos de su filosofía y de la religión. Los bailes folklóricos son una espontánea expresión de los habitantes con sus trajes, colores, música y estilos regionales. El espíritu indio está tan arraigado en sus danzas que a través de ellas se percibe su pensamiento y sabiduría que llegaron a influenciar en toda Asia.

ORÍGENES

La historia se mezcla con la mitología explicando sus orígenes. Según estos, habiendo recibido los cuatro Vedas los antiguos rishis, como revelaciones divinas, guardaron su sabiduría los brahmanes de modo que sólo ellos podían disfrutar de ese conocimiento. Ante esa situación, Brahma o aspecto creador de Dios, decidió ofrecer al mundo el quinto Veda. Tomó los temas de recitación del Rig-Veda o libro de los himnos, del Sama-Veda o libro de las melodías tomó la música, del Yajur-Veda o libro de los sacrificios tomó el abhinaya o arte de la expresión, y del Atharva-Veda o libro de los oficios espirituales tomó bhava (emociones) y rasa (sentimientos), y finalmente de la esencia de todos nació el Natya-Veda abarcando su contenido todo lo relacionado con el drama, la danza y la música, y otra artes afines y poseyendo el mismo potencial de los otros cuatro Vedas.

Fue el rishi Bharata, quien con la colaboración de un grupo de Asparas y Gandharvas (bailarinas y músicos celestiales), escribió el primer ballet-drama llamado "Samudra Mathana". Lo presentó al dios Siva quedando tan complacido que hizo que uno de sus servidores, Tandua, instruyera a Bharata en la forma Tandava (viril) de la danza divina. La diosa Parvati, esposa de Siva, enseñó la forma Lasya (femenina) a Ushda, hija de Bana, quien después de desposarse con Aniruddha, nieto de Krisna, fue a vivir a Dwarka, donde enseñó esta forma a las jóvenes del lugar. Bharata compiló toda esa información en el tratado del "Natyasastra".

Numerosas evidencias nos cuentan la existencia de la danza desde tiempos muy antiguos como así lo demuestra la figura de una bailarina hallada en las ruinas de Mohenjo-daro, perteneciente a una cultura de hace unos cinco mil años. En las cuevas de Udayagiri y Khandagiri, en Orissa, encontramos otras figuras referentes a bailarinas que datan del siglo II a.C., talladas en la roca representando escenas de baile.

En la literatura:

- **Ramayana:** Ayodhya, la capital del rey Dasaratha, siempre con músicos y bailarines y estaba de moda pasar algún tiempo diario en la sala de danza.

- **Mahabharata:** El príncipe Arjuna, quien en el pasaje del Bhagavad Gita, recibe las enseñanzas de Krisna, se encuentra en otra parte de la obra conectado con la danza. Durante su destierro se empleó como maestro de danza de Uttara, hija del rey Virata, ya que la danza era parte de la educación de una princesa.
- **Shilapaddikaram** (aprox. 100 d.C.) drama tamil de Ilangovadigal hace comentarios referentes a la danza clásica. Entre los personajes de la obra está la bailarina Madhavi, quien presenta con gran éxito su baile al rey después de muchos años de trabajo.
- **Malavika-agnimitra** (el gupta Kalidasa), la princesa Malavika es la heroína de este escrito, es una comedia de intrigas en la corte de la dinastía Sunga (183-73 a.C.), donde había salas de danza.
- **Natyasastra**, es el más antiguo tratado sobre danza y drama, con la técnica y fundamentos del baile altamente clasificado. Sirvió de guía e inspiración para los diferentes estilos de danza. Se sabe que hubo otros escritos sobre el tema anteriores al Natyasastra como el "Nata Sutras" de Silalin y Krishasvin, con reglas para la danza y la música.

En el Natyasastra se mencionan 4 estilos de danza: Abanti, Dakshina Natya, Panchali y Odra Magadhi, asociados a regiones del país. En el siglo XV el texto "Abhinaya Chandrika" menciona siete: Magadhi, Gouda, Sauraseni, Panchanada, Kerala, Karnataka y Odra.

FACTORES QUE CONTRIBUYERON A LA PRESERVACIÓN DE LA DANZA HINDÚ

- La tradición de transmitir de padres a hijos y de gurú a discípulo los tesoros culturales.
- El sistema de devadasis, quienes se consagraban también al servicio de un templo, también lo hacían en la danza.
- Los tratados especializados sobre danza en sánscrito y en diversos idiomas locales.
- Las esculturas de los templos de figuras de bailarinas, realizadas con exactitud respecto de las reglas prescritas.
- La conexión del arte con la religión.
- La protección que dieron reyes y nobles a este arte.
- El amor del pueblo indio hacia todo lo artístico y estético.

TEORÍA, TÉCNICA Y EXPRESIÓN

Generalidades

La danza clásica india posee tres aspectos:

1. **Nritta** es la danza puramente técnica, en la que no se expresan sentimientos ni emociones. Su mérito son la belleza de movimientos y poses y en la perfecta coordinación de pasos con la música.
2. **Nritya** es la danza en la cual, la técnica, y la expresión y representación de emociones, acciones o acontecimientos, se encuentran combinados. En el "Abhinaya Darpana", hay un pasaje que dice:

"La bailarina debe cantar, expresando por medio de gestos de las manos el significado del canto, mostrar en sus ojos estados emocionales y al mismo tiempo bailar marcando el ritmo con los pies. Hacia donde van las manos deben ir los ojos, la mente debe seguirlos, donde está la mente nacen las emociones, y donde están las emociones surge el placer estético."

3. **Natya** es un drama danzado en el que se narra una historia e intervienen varios bailarines, interpretando cada uno de los personajes. Se combina: danza, gestos expresivos, música vocal e instrumental, y en algunos casos palabras.

La danza india, según sus características se divide en:

- **Lasya** es delicada, femenina, refinada, plena de gracia y armonía.
- **Tandava** es viril, de movimientos bien definidos, llenos de vigor. Tanto una forma como otra es bailada por hombres y mujeres.

Algunos expertos sostienen que hubo un estilo primordial del que derivaron los demás estilos, pues tienen aspectos en común:

- Uso del demí-plié, con las rodillas y las puntas de los pies dirigidas hacia los costados, y algunas variantes según la distancia entre los talones de ambos pies, con excepción del Kathak y el Manipuri.
- Golpeo de pies en el suelo con el ritmo de la música, en el Kathakali lo hacen con el borde exterior de las plantas.
- Bailar con los pies descalzos, y excepto en el Manipuri, con cascabeles en los pies en mayor o menor número.
- El ritmo es de vital importancia en nritta y es usual que uno de los músicos recite sílabas rítmicas (sholukatos, bols, jatis, etc.), que hacen que el bailarín se adecue a determinados ritmos.
- Nritta (danza técnica) y abhinaya (expresión), son dos aspectos esenciales de todas las danzas clásicas indias.

- Uso de gestos de las manos, tanto en nritta como en abhinaya.

El Natyasastra, el Abhinaya Darpana y el Sangita Ratnakara, analizan las distintas partes del cuerpo en relación con los movimientos de danza, indicando cómo ejecutarlos y en cuántas formas.

La clasificación divide al cuerpo y sus partes en tres grupos:

1. **Anga:** cabeza, pies, manos, pecho, cadera y cintura.
2. **Pratyanga:** hombros, muslos, rodillas, pantorrillas, brazos, espalda, vientre, cuello y muñecas.
3. **Upanga:** el rostro y sus partes, incluyendo ojos, párpados, cejas, labios, mejillas, nariz, lengua, dientes y mentón. Se mencionan también dedos, tobillos...

Se clasifican diversos tipos de movimientos de acuerdo a sus características:

1. **Charis:** movimientos individuales de los pies, y pueden ser: Bhauni o terrestres, y Akasik o aéreos.
2. **Sthanakas:** posturas y formas de pararse.
3. **Uplavanas:** saltos.
4. **Brahmaris:** giros y vueltas.
5. **Gatis:** pasos y formas de caminar.

Cada asta o gestos de las manos, tiene un significado y así el bailarín va narrando una historia con los gestos de las manos. Los gestos de las manos o astas o mudras, pueden ser:

- **Asamyuta hastas:** son gestos de una sola mano, y encontramos en el "Natyasastra" y en el "Sangeeta Ratnakara", 24, y el "Abhinaya Darpana" menciona 28.
- **Samyuta hastas:** son gestos de ambas manos, y en los primeros encontramos documentados 13 y con el segundo texto, 23.

Los ojos son de gran importancia en la expresión facial o mukhabhinaya, habiendo en el Natyasastra 36 clases de miradas.

En el capítulo "Tandava Lakshana" del Natyasastra, encontramos clasificadas 108 Karanas, o unidades de danza, compuesta de posiciones del cuerpo en coordinación con movimientos de pies y piernas, y gestos de las manos. Angahara es la combinación de seis o más Karanas, con lo que se puede deducir que cada Karana es un paso o movimiento de danza, y las Angaharas son breves composiciones coreográficas. En el templo de Nataraja de Cidambaram

encontramos las 108 Karanas esculpidas en figuras femeninas, con las correspondientes explicaciones, que concuerdan con las del Natyasastra. Las Rechakas son movimientos independientes de las diferentes partes del cuerpo. Se dividen en:

- Pada Rechaka, referente a los pies.
- Kati Rechaka, referente al torso.
- Hasta Rechaka, referente a las manos.
- Griva Rechaka, referente al cuello.

Abhinaya

Abhinaya es uno de los aspectos básicos más importantes en la danza y el drama india. Es una palabra sánscrita que ha sido traducida como arte de la expresión, deriva del prefijo abhi (hacia) y de la raíz ni (llevar), cuyo significado es llevar hacia los espectadores los diversos aspectos y situaciones de una obra de arte, con la intención de despertar en ellos el goce estético. Desempeña un importante papel en ceremonias religiosas complicadas de tipo védico y tántrico, siendo los hastas, gestos de significado esotérico, a los que se les llama mudras, mientras que en términos de danza son denominados como hastas . Abhinaya puede ser representado de dos formas: Lokha Dharmi o realista, y Natya Dharmi o simbólica. Abhinaya posee cuatro aspectos:

1. **Angika abhinaya:** referente al cuerpo, sus movimientos, poses, gestos simbólicos. Se divide en: mukha abhinaya (del rostro), sharira abhinaya (de partes del cuerpo) y cheshtakrita abhinaya (de todo el cuerpo).
2. **Vachika abhinaya:** referente al sonido, como canto, música y palabras.
3. **Aharya abhinaya:** comprende indumentaria, maquillaje, joyas, ornamentos, etc.
4. **Satvika abhinaya:** concerniente a la expresión de emociones y a las reacciones físicas causadas por ellas.

**LOS DANZANTES
INDUSTRIA CULTURAL**

©

1999