

PUBLICACIÓN GRATUITA

ES.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ESTUDIO SAHAR

WWW.ESTUDIOSAHAR.COM

DIRIGIDO POR MARINA BARRIONUEVO

2020

La danza en el Antiguo Egipto: ¿Cómo reconstruir la danza de 5000 años atrás?

Florencia Altieri (Argentina)

Egresada de la Especialización en Historia del Bellydance

Abstract

La problemática de cómo reconstruir la danza del antiguo Egipto lleva dificultades debido a la materialidad efímera de este lenguaje corporal. Se desarrolla cuáles son los registros materiales que han quedado, el canon que poseía el arte egipcio y cuáles serían los factores a tener en cuenta en el análisis de las fuentes directas (pinturas en tumbas y templos) y de los autores que han investigado sobre ésta temática. Hacia el final, se retoma la pregunta que da inicio a este trabajo y se reflexiona sobre cuáles serían las cuestiones a tener en cuenta para reconstruir la danza del antiguo Egipto.

Palabras Claves danza - antiguo Egipto - registro - investigación - clasificación

Introducción

La pregunta de cómo reconstruir la danza de hace 5000 años lleva a una problemática inherente al estudio de ésta en tanto disciplina corporal ¿Cómo captar lo efímero del movimiento? La danza, por su materialidad efímera e instantánea sólo se recibe realmente en el momento en que ocurre, en su vivencia a través de los sentidos que lleva a experiencias únicas e irrepetibles. Todos los registros posteriores no son más que bosquejos de lo que fue ya que la danza es en un instante y cuando termina, ya no es más.

La danza es un arte joven, sin duda, y también efímero, y quizás sea esta última característica la más importante de todas las que lo conforman y la que le otorga su razón y principio de ser. (...) A diferencia de las demás artes, la danza es una experiencia física y corporal. Para los bailarines y coreógrafos, ésta ha sido siempre la premisa a partir de la cual elaborar sus obras. (Abad Carlés, 2012: 16)

Entonces, sólo se accede realmente a la danza a través de experimentarla en el tiempo y lugar en que ocurre. Por eso, el estudio de danzas que no se presenciaron y, sobretodo el de las que ya no existen, como las del Antiguo Egipto, debe hacerse a través de los registros que han quedado. Asimismo, se debe tener en cuenta que la materialidad efímera de este arte y la falta de fuentes que la materialicen lleva a que existan muchas preguntas sin responder sobre su desarrollo a lo largo de la historia.

Tradicionalmente los registros sobre danza han sido estáticos: pinturas, dibujos, esculturas, fotografías y textos; hubo que esperar al advenimiento de la cámara cinematográfica para poder captar el movimiento de forma dinámica y no estática. Recién a partir de su invento comenzó a haber registros que facilitaron su estudio. “La aparición del video posibilitó por fin saciar la necesidad de registrar la danza y así atenuar las dificultades de un arte atravesado por su carácter efímero.” (Vignolo, 2010: 33)

Fuentes de la Danza

Si nos remontamos al antiguo Egipto hay que tener en cuenta, además de las dificultades propias del estudio de la danza por su materialidad y forma de ser, que es una cultura de hace 5000 años, con un lenguaje y formas de escritura y representación que no están en uso en la actualidad y que muchas veces dificultan el acceso a las fuentes que han quedado.

While there is no doubt that ancient Egypt had a thriving culture that included the major disciplines of the arts and humanities, the evidence for its existence has largely been destroyed by the sands of time, and modern Egyptologists must piece together an understanding of that culture from the relatively small amount of evidence that is left.¹ (Bleiberg, 2005: xiii)

En el Antiguo Egipto la danza se representó a través del arte en pinturas, relieves y bajorrelieves, en esculturas y en objetos encontrados en tumbas y templos.

The great majority of the evidence for dance in ancient Egypt comes from visual art. As early as the Nagada II Period (3500–3300 B.C.E.), sculptures and paintings on pots represented dancers. In the Fifth and Sixth Dynasties (2500–2170 B.C.E.), relief sculpture in mastaba tombs included scenes of dance. The artists who decorated many New Kingdom Theban tombs (1539–1075 B.C.E.) included dancers in banquet scenes.² (Bleiberg, 2005: 66)

Sólo unos pocos textos refieren a la danza directamente, entre ellos, Bleiberg (2005) menciona: “Los Lamentos de Isis y Nephys” parte de una copia del “Libro de los Muertos” que tiene instrucciones sobre cómo los bailarines deberían interpretar partes de la danza funeraria, los “Textos de las Pirámides” en los que muchos hechizos refieren a danzas realizadas durante la procesión del funeral. Existen también, textos que se usaban en las liturgias funerarias e inscripciones que acompañan las escenas de danza. (Bleiberg, 2005: 68)

¹ Traducción: “Si bien no hay duda de que el antiguo Egipto tenía una cultura próspera que incluía las principales disciplinas de las artes y las humanidades, la evidencia de su existencia en gran medida ha sido destruida por las arenas del tiempo, y los egiptólogos modernos deben reconstruir una comprensión de ésta cultura desde la relativamente pequeña cantidad de pruebas que han quedado.”

² Traducción: “La gran mayoría de la evidencia de la danza en el antiguo Egipto proviene de las artes visuales. Ya en el Período Nagada II (3500-3300 A.C), esculturas y pinturas en potes representaban bailarines. En la quinta y sexta dinastías (2500-2170 A.C.), escultura en relieve en mastabas incluyó escenas de danza. Los artistas que decoraron muchas tumbas tebanas del Reino Nuevo (1539-1075 A.C.) incluyen bailarines en escenas de banquetes.”

Barrionuevo (2014) retoma a Kinney (2008), Meyer-Dietrich (2009) y Spencer (2003) y plantea las dificultades de estudiar las fuentes del antiguo Egipto porque:

- Mucho material fue dañado o destruido
- El gobierno egipcio no siempre permite acceder a los sitios dónde se encuentran las pinturas
- No se conoce la localización geográfica de muchas tumbas y se ha registrado material erróneamente
- No se puede reconstruir las coreografías sólo con las poses que aparecen en las escenas de danza
- El canon del arte visual dificulta la interpretación de los movimientos
- El concepto de danza cambió a través de los años en el antiguo Egipto y es diferente al que poseen las sociedades actuales

Canon Artístico

En el arte del antiguo Egipto había un canon que se observa en las formas de representación (figura humana, tamaños, paleta de colores, etc.). En cuanto al cuerpo humano se lo dibujaba de la siguiente manera: la cabeza de perfil con el ojo de frente, los hombros de frente, el abdomen y la cadera rotados para llegar a tener las piernas y pies de perfil. El tamaño de los cuerpos refería a la jerarquía y no había simulación de profundidad. Las representaciones visuales eran simbólicas y tenían un fin mágico por eso, los artistas debían respetar la forma de representación, el canon, para que éstas fueran efectivas y cumplieran su propósito (en el caso de las tumbas, para que el muerto llegue al más allá). (Bleiberg, 2005)

Sin embargo, Bleiberg explica que el canon no aplica a las representaciones de bailarines estrictamente porque hubiera hecho imposible representar la danza debido a que las reglas del canon excluyen el movimiento y se enfocan en que no haya tiempo (intemporalidad). Por eso, los artistas realizaron técnicas distintas para representarlos, podían “salirse del canon” porque los bailarines no eran personas a quienes se les tenía que garantizar la vida eterna por medio de la tumba.

Por otro lado, Irena Lexova (2000) explica que el canon se respetaba cuando se representaba a un dios, un rey o una persona distinguida, no cuando se trataba de personas de clases sociales bajas como trabajadores, artesanos y esclavos. Estos últimos podían no representarse de acuerdo a las reglas y señala que era muy raro que se lo hiciera de frente o de espaldas. Explica que cuando ilustraban bailarines con las reglas del canon podían estar representando una figura enfrentando total o parcialmente al espectador en una posición dorsal o lateral. También señala que o bien se representaba una pose característica del cuerpo o varias fases de un mismo movimiento. Teniendo esto en cuenta, plantea que Adolf Erman (quien también escribió sobre la danza en el antiguo Egipto) mal interpreta una pintura debido a que toma tres imágenes como posturas quietas y ella plantea que son partes de un mismo movimiento.

Investigando la danza en el antiguo Egipto

Muchos han escrito sobre este tema, dedicándole sólo unas palabras o capítulos enteros y lo han hecho desde distintos campos y perspectivas. Cuando se investiga, es significativo tener en cuenta a qué

disciplina adscribe el autor, de qué campo proviene, cuál es su formación y que conceptos utiliza en su investigación. No es lo mismo si lo hace desde la egiptología o la antropología o si lo hace con una mirada evolucionista, difusionista o feminista, por ejemplo, ya que posiblemente serán distintas las inquietudes y motivaciones de la investigación y usarán diferentes metodologías para completar su búsqueda.

Asimismo, en el estudio de un corpus es importante detectar cuáles son las fuentes que se utilizan, en qué se basa para decir lo que dice, cómo se justifican las afirmaciones y conclusiones. Respecto a la danza de culturas antiguas y en particular la del antiguo Egipto, ¿En qué se basan los investigadores? ¿En registros materiales o toman hipótesis como hechos concretos? ¿Qué metodología utilizan? ¿En qué medida sus interpretaciones están basadas en evidencias? Teniendo éstas preguntas en cuenta puede comenzarse a analizar diversos autores. Brevemente mencionaré algunos.

Suzanne Onstine (2002) explica el rol de la mujer en el antiguo Egipto a través de los términos que se usaba para nombrarlas en los cargos religiosos. Observa y analiza cómo cambiaron a lo largo de los períodos los títulos que se les daba a las mujeres, el rol que ocupaban, la cantidad que se dedicaba a la religión y hasta de qué clase social provenían. Por ejemplo, explica que en el Reino Medio se las llamó *hmt ntr* (*Hemet netjer*) “sirviente de dios” y servían a diferentes deidades, en particular a la Diosa Hathor, patrona de la música. Mientras que en el Imperio Nuevo, al cambiar las prácticas religiosas por la predominancia dada al dios Amón, se margina a la mujer y deja de usarse el término *hmt ntr* y aparece un nuevo título tanto para hombres como para mujeres: (*sm`yt*) (“*shmayt*”) o “cantante”.

La autora concluye que el rol de la mujer en la religión tiene que ver con la política debido a que el número de mujeres en el servicio religioso (con títulos de sacerdotisas en relación a la música) aumentó cuando los faraones más apoyo necesitaron. Asimismo, plantea que las sacerdotisas-músicas no sólo tomaban parte de las tareas religiosas, sino que también apoyaban la religión y a sus faraones al participar en las instituciones dominantes económicas y políticas de la época.

Por otro lado, Irena Lexova publicó *Ancient Egyptian Dances* en 1935, un libro dedicado por completo a la danza en el antiguo Egipto que basa su análisis en 78 ilustraciones desde el período predinástico al saíta, 2 ilustraciones etruscas y algunos textos ya que “As allusions to dances in ancient Egyptian literature are very rare, pictures are almost the exclusive source of study of the Egyptian dances.”³ (Lexová, 2000: 17) Su estudio es valioso por ser el primero que recolecta esa cantidad de representaciones sobre la danza del antiguo Egipto y por ser una de las primeras en realizar una clasificación:

- **Danza de movimiento puro⁴:** comenzó siendo una explosión de energía con movimientos inconscientes. Corresponde a danzas de períodos prehistóricos.

³ Traducción: “Como las referencias a las danzas en la literatura del antiguo Egipto son muy raras, las pinturas son casi la fuente exclusiva del estudio de las danzas egipcias.”

⁴ Lexova la llama “The purely movemental dance”.

Imágenes con brazos en forma de cúpula de corazón son representativas.

- **Danza Gimnástica o Acrobática:** requería esfuerzo físico, elasticidad y entrenamiento. Son representativas imágenes haciendo el puente y tocando la cabeza con los pies boca abajo.
- **Danza de Imitación:** Señala que no hay ni una sola pintura que ilustre una danza imitando movimientos de animales, sin embargo considera que hay indicios de que existieron y porque:

Dancers of all nations and of all times imitate movements of animals. Among the primitive nations, to which the ancient Egyptians do not belong -the aim of these dances, imitating movements of animals and nature's phenomena, is to attract the animals or to evoke a certain natural phenomenon.⁵ (Lexova, 2000: 25)

- **Danza de a Pares:** era realizada por dos hombres o dos mujeres, no eran mixtas y su característica es la simetría. Se bailaba en el reino antiguo y en el imperio nuevo.
- **Danza de Grupo:** tiene muchas variantes porque se refiere a danzas en las que todos los bailarines realizan distintos movimientos pero están orgánicamente interconectados.
- **Danza de Guerra:** recreaba las tropas.
- **Danza Dramática:** representaba momentos históricos. Explica que muchos autores dicen que es la representación de un momento histórico y no una danza.
- **Danza Lírica:** se realizaba en banquetes y tenía que ver con el romance y la competición entre dos hombres por el amor de una mujer.
- **Danza Grotesca:** la bailaban grupos de enanos, eran cómicas y con mímica.
- **Danza Funeraria:** la autora las divide en tres tipos: danza ritual de los ritos funerarios (era la más importante), la expresión de dolor de las personas participantes del funeral y la danza secular que entretenía al espíritu del muerto.
- **Danza Religiosa:** formaba parte del servicio religioso y era muy importante.

Por último, se menciona a Lesley Kinney por la importante investigación que publicó en 2008: *Dance, dancers and the performance cohort in the Old Kingdom*. La autora se enfoca en estudiar la danza de un período particular del antiguo Egipto: el Reino Antiguo y usa como fuente registros materiales como

⁵ Traducción: “Los bailarines de todos los países y todos los tiempos imitaron los movimientos de los animales. Entre las naciones primitivas, a las cuales los egipcios no pertenecían, el objetivo de estas danzas, imitar movimientos de animales y de fenómenos naturales, era atraer un animal determinado o evocar cierto fenómeno natural.”

pinturas y textos (literarios, inscripciones, cartas, palabras). Kinney observa en las escenas de danza las poses, el vestuario, el género de los bailarines y analiza las instituciones y títulos de la danza, el vestuario, las poses de las escenas existentes y el contexto donde se realizaban.

Un aspecto relevante de su trabajo es que construye una clasificación basada en las poses de los bailarines, que difiere de la mencionada anteriormente (Barrionuevo, 2014) y que demuestra cómo a partir de prácticamente las mismas fuentes se construyen clasificaciones muy diferentes, a continuación se desarrolla la propuesta por Kinney.

- **Danzas Diamante:** los bailarines aparecen con los brazos sobre la cabeza en forma de diamante. Se la representó asiduamente en la IV Dinastía y en contextos funerarios.
- **Danzas de Saludo:** los bailarines poseen un brazo hacia arriba como si estuvieran saludando y el otro apoyado en la cadera y una pierna delante de la otra.
- **Esvástica con Bastones:** las posiciones de los bailarines simulan la figura esvástica, muchas veces llevan bastones o varas.
- **Danza de Cosecha:** relacionadas con la cosecha y la agricultura.
- **Danza de a Pares:** al igual que Lexova, señala que existían danzas realizadas de a pares, por hombres y mujeres de forma separada, no mixta. Kinney agrega que suelen aparecer tomados de las manos en diferentes poses y plantea que hay muchas diferencias entre la realizada por mujeres y la de hombres por lo que debían ser dos géneros diferentes.
- **Pasos en Secuencias:** menciona una serie de pasos que aparecen en secuencia, por lo que serían parte de la misma danza. Utiliza nombres, por ejemplo, “pirouette” por el parecido que encuentra con pasos de ballet y jazz.
- **Danza MWW:** se caracteriza por bailarines con sombreros en forma de cono y la manos cerca del corazón. Se la asocia con el contexto funerario y se conforma por tres componentes: paso del muerto a la necrópolis, el salón de los Mww y paso de la barca al otro mundo.
- **Juego de Jóvenes:** eran grupos de jóvenes que aparecen en dos variantes: corriendo con una persona capturada o con objetos y el grupo doblegando a un individuo.
- **Paso Layout:** realizada por mujeres, la pose característica tiene el torso hacia atrás y una pierna elevada a gran altura, como se observa, las bailarinas poseían destreza y flexibilidad.
- **Danza en Espejo:** los bailarines utilizaban espejos y un instrumento característico del culto de Hathor.

Conclusión

Es complejo hablar sobre esta cultura porque faltan muchas piezas para armar el rompecabezas. “The paucity of surviving material has limited scholars’ ability to speak conclusively about many areas of Egyptian life.”⁶ (Bleiberg, 2005: xiii). Al investigar la danza en el Antiguo Egipto se encuentran autores que pueden coincidir o diferir en distintos aspectos, lo importante es averiguar cuáles son las fuentes que usan para sustentar sus teorías, qué categorías de análisis utilizan y qué metodología. Observar cuáles son los factores que toman en cuenta ¿En las escenas de danza analizan: las poses, el vestuario, el contexto, la cantidad de personas y el género de los bailarines? ¿Analizan las descripciones y alusiones a la danza en los diversos materiales escritos? ¿Cómo ponen en relación todos estos datos? ¿En qué medida hacen jugar la interpretación?

Asimismo, las interpretaciones muchas veces se deben a que los egipcios no pintaban con una finalidad realista y que existían prescripciones en la forma de representación que se respetaban en el caso de dioses, reyes y personas distinguidas pero que podían no seguirse estrictamente cuando se trataba, por ejemplo, de bailarines. Además, “They never intended these illustrations to be used as a manual for learning the dances. All dance in Egypt seems to be programmatic, always representing or symbolizing something beyond the gestures of the dance itself, although scholars cannot always decipher the dance’s meaning.”⁷ (Bleiberg, 2005: 65)

Retomando la pregunta del inicio, se debe reconocer que no es posible saber exactamente cómo eran la danza, los movimientos y las coreografías del antiguo Egipto, en primer lugar porque la danza es un lenguaje corporal con una materialidad efímera, por lo que se accede a ella a través de registros parciales y estáticos. En segundo lugar, las representaciones de danza (visuales y textuales) no tenían el objetivo de enseñarle a un desconocido, no existen manuales ni notaciones coreográficas. En tercer lugar, se encuentran investigaciones con diferentes interpretaciones y construcciones de clasificaciones basadas en diferentes ejes.

Entonces, si se quiere reconstruir la danza del antiguo Egipto, se deberían tener en cuenta las problemáticas mencionadas y los factores que influyen, recabar todo el material posible sobre la temática (datos sobre cómo se bailaba, cómo se vestían, cuál era la música, con qué objetivo lo hacían, en qué contexto se realizaba, etc), analizar los diversos autores y desentrañar sus conclusiones. A partir de esto, se puede hacer una reconstrucción de la danza no pretendiendo la “autenticidad de su origen” ya que es imposible, sino usando todos estos datos como base para reconstruir un lenguaje corporal, para construir movimiento, para crear danza.

⁶ Traducción: “La escasez del material sobreviviente ha limitado la capacidad de los investigadores de hablar de manera concluyente sobre muchas áreas de la vida egipcia.”

⁷ Traducción: “Ellos nunca tuvieron la intención de que éstas ilustraciones fueran usadas como un manual para aprender las danzas. Toda la danza de Egipto parece ser programática, siempre representando o simbolizando algo más allá de los gestos de la danza misma, aunque los estudiosos no siempre pueden descifrar el significado de la danza.”

Bibliografía

- Abad Carlés, A. (2012) *Historia del ballet y la danza moderna*. Alianza Editorial, Madrid.
- Barrionuevo M. (2014) *Historia General del Bellydance*. Vol I. Estudio Sahar, Buenos Aires.
- Bleiberg, E. (2005) *Arts and Humanities Through the Eras: Ancient Egypt (2675 B. C. E.–332 B. C. E.)*
Thomson Gale, Farmington Hills.
- Kinney, L. (2008) *Dance, dancers and the performance cohort in the Old Kingdom*. Archaeopress, Oxford.
- Lexova, I. (2000) *Ancient Egyptian Dances*. Courier Dover Publications, New York.
- Meyer-Dietrich, E., (2009) “Dance” en Willeke Wendrich (ed.), *UCLA Encyclopedia of Egyptology*. Los Angeles. Disponible en:
<http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz001ndh48>
- Spencer, P., (2003) “Dance in Ancient Egypt” en *Near Eastern Archaeology*, Vol. 66, No. 3, Dance in the Ancient World (Sep., 2003), pp.111-121. The American Schools of Oriental Research. Disponible en: www.jstor.org/stable/3210914 Accessed: 14/12/2012 15:56
- Onstine, S., (2002). “The Musician-Priestesses of Ancient Egypt” en *The Ostrakon, the journal of the Egyptian Study Society*. Vol 13, N° 2.
- Vignolo, A., (2010) “La video-danza “entre” la percepción cinematográfica y la percepción danza” en AA.VV (2010) *Terpsícore en ceros y unos. Ensayos de videodanza*. Guadalquivir, CCEBA y Festival Videodanza, Buenos Aires. Compilado por Susana Temperley y Silvina