LA MEMORIA DEL CUERPO: CÓMO LA DANZA DE MOVIMENTO ARMORIAL PROTEGE LA TRADICIÓN By Rhiannon Hubbard April 2025

La coreógrafa y profesora Paula Higa presentando a Ariano Suassuna, "el padre" del *Movimento Armorial*, en un taller de danza el primero de abril. (Foto Rhiannon Hubbard)

La danza es el momento.

Al hablar con Paula Higa, una coreógrafa y profesora de danza de la Universidad de Vermont (UVM), ella dijo que, "Dance is everything you want it to be. It's the moment."

Una semana antes de esta entrevista, el primero de abril, Higa había dirigido un taller de danza que llamó "From Popular Cultures to Erudite Art: Movimento Armorial in Brazil's Contemporary Dance." El taller fue el segundo de tres eventos en un simposio que organizó la School of World Languages and Cultures en UVM, centrado en el performance latinoamericano.

Higa empezó el taller hablándole a un grupo de 19 estudiantes y dos profesoras sobre la historia del *Movimento Armorial*, un movimiento artístico brasileño de los años setenta.

La profesora Maria Woolson (derecha), la organizadora del simposio, presentando a Paula Higa y el tema del taller. (Foto Rhiannon Hubbard)

Creado y liderado por Ariano Suassuna, un dramaturgo y escritor brasileño, el movimiento unificó el arte alto o "erudito," con la cultura popular de la gente brasileña. Suassuana era del estado nororiental de Pernambuco y el folklore y la cultura popular de esa región fueron su inspiración. Por eso, aparecen frecuentemente como temas centrales de muchas de sus obras.

"There is this idea that everything that is related to the classics is more sophisticated, and everything that comes from the base—the people and the things that are popular—is not considered to be high art," dijo Higa. "But Suassuna said, 'No, no no.""

Aunque Brasil es un país vibrante rico en cultura, Higa explicó que todavía existe la idea de que el arte contemporáneo no debería estar influenciado por la cultura popular. Suassuna rechazó esta ideología y fundó el Movimento Armorial para mostrar la riqueza de la cultura popular brasileña con todas sus raíces, incluyendo la cultura amerindia, africana e ibérica.

"The Movimento Armorial focused on fusing these two edges of the spectrum and finding a common sense that is appreciated by everyone," Higa explicó. "This was an artistic movement that revolutionized performance and arts in Brazil."

Este vínculo entre el arte erudito y la cultura popular se manifestó también en otros medios de expresión artística como la literatura, la poesía y el teatro. Sin embargo, Higa reconoce que en general, como la danza es una forma de arte efimera y menos accesible, atrae la menor cantidad de publicidad. Es por esa razón que Suassuna invitó personalmente a Maria Paula Costa Rêgo, una coreógrafa brasileña, a fundar una compañía de danza basada en los temas principales del Movimiento Armorial.

Un grupo de estudiantes demostrando sus habilidades, después de que Higa enseñó algunos movimientos de baile brasileño siguiendo los principios del movimiento armorial. (Foto Rhiannon Hubbard)

En el año 1997, Maria Paula fundó la compañía de danza, Grupo Grial.

"Maria Paula, through the Movimento Armorial, helped dance have the same spotlight as the other performing arts," comentó Higa. "The goal with Grupo Grial was to create, reinvent and fuse popular and erudite forms through the eloquence of movement and body language."

A través de la coreografía, Maria Paula y sus bailarines exploraron las tres raíces principales de la cultura popular brasileña—amerindia, africana e ibérica—y las combinaron con elementos de la danza contemporánea.

Un ejemplo específico de esa técnica en la danza es su performance del año 2015, "Abô."

En "Abô," la coreografía no fue una representación exacta de las danzas de la religión Candomblé, sino una oda a la cultura y cómo esa influencia cultural ha afectado la danza contemporánea.

"The production does not feature religious rituals, but rather a look at these expressions, based on a particular concept and aesthetic of contemporary dance," el sitio de web de Grupo Grial explica. "Abô is the bath of Africanness that is so necessary to the construction of a dance script."

Higa agregó que en los cuerpos y en el juego de los pies, la música, la escenografía y los disfraces, los espectadores pueden ver la continuación de la cultura popular brasileña representada en un escenario, en un contexto contemporáneo y respetado. Esta preservación de la danza afro-indígeno-brasileña no sólo rompe la brecha entre el arte erudito y la cultura de la gente, sino que protege la tradición y la historia de esas culturas.

"Candomblé was brought to Brazil through the African diaspora," dijo Higa. "In Brazil, the religion evolved because the Africans wanted to sustain their culture. Otherwise, it would have been another thing that was going to be eradicated."

El mantenimiento de estas culturas es un elemento crucial del Movimento Armorial.

"Everything that happens in popular culture comes from the streets, sometimes we don't see it in a museum," Higa agregó. "The separation of these aesthetics is something that compromises popular culture, it erases tradition."

La continuación de la tradición representa lo que es "contemporáneo," y desestabiliza el entendimiento de lo que es el arte erudito.

"Ideas are never original, they are just being recycled, recreated, reinvented by the generation that is living in the moment," explicó Higa. "This is what 'contemporary' art is. By making art and communicating through our art, we are all of high standards."

Algunos estudiantes bailan en grupo. (Foto Rhiannon Hubbard)

La danza actúa como un archivo de la emoción, de la historia, en el momento mismo, en el cuerpo que respira.

"If you are living in a political moment and you want to manifest that through your art, you can dance that. If you are going through an emotional situation, you can dance to that," dijo Higa. "But the roots, the pioneers, the history, are always here with us, in the moment."

La mezcla de la danza tradicional y la danza contemporánea y la combinación del arte erudito y popular, como se ve en las obras de Maria Paula, es crucial para la memoria social. Entonces, al responder a la pregunta "¿Qué es la danza?" Higa concluyó que, "Dance is how we keep the memories alive."