

Al infinito (experimentando) y más allá

Sobre *Habitar lo imposible. Danza y experimentación en Puerto Rico* de Susan Homar y Nibia Pastrana Santiago

Dulcinea Segura Rattagan

Universidad de Buenos Aires

dulcineasegurarattagan@hotmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-0137-4445> 



e-ISSN: 3028-9718



©Dulcinea Segura Rattagan, 2025.
Publicado por la Escuela Nacional
Superior de Arte Dramático
«Guillermo Ugarte Chamorro»
(Lima, Perú). Esta obra está bajo
una Licencia Creative Commons
Atribución 4.0 Internacional

Citar como: Segura, D. (2025). Al
infinito (experimentando) y más
allá. *Liminal: revista de investigación
en Artes Escénicas*, (4).
<https://doi.org/10.69746/liminal.a103>

Esta maravillosa publicación sobre la danza experimental en Puerto Rico es un material enriquecedor para la historia de la danza de toda Latinoamérica. De una danza que “cuestiona, que expande significados y busca nuevas maneras de expresarse”, como afirman las editoras en el libro. Su investigación recorre las experiencias que tuvieron lugar a partir de la década de 1970, entre otras cosas, con la fundación del grupo Pisotón, producto de aquella pregunta que surgió respecto a “cómo articular formas nuevas de relacionarse con la realidad histórica de su momento”, y que continuaron su proliferación y desarrollo en las décadas posteriores.

Las editoras realizan un trabajo excepcional al compilar reflexiones teóricas, testimonios, entrevistas y un valioso material de archivo respecto de la historia de la danza experimental de ese país caribeño. Entre Susan Homar, profesora de Literatura e Historia de la Danza además de crítica, y Nibia Pastrana Santiago, artista, coreógrafa, gestora y pedagoga, se ha pergeñado esta publicación que fue ideada allá por 2018. Gracias al trabajo constante y a esa asociación de investigadora y artista, tan enriquecedora y productiva, se ha logrado este material invaluable para la historia de la danza y la cultura en la región.

El libro está dividido en secciones que agrupan ensayos, enunciados artísticos, entrevistas y documentación, en una edición que contiene fotografías de archivo en un diseño dinámico, que bien podría ser una propuesta coreográfica experimental en sí misma. Se destaca esa concepción coreográfica del movimiento en el formato papel, en una edición sumamente cuidada, constituida con tapas duras y páginas cosidas que permiten abrirlo a 180 grados para disfrutar más las imágenes.

¿Cómo traducir/trasvasar la experiencia corporal innombrable desde la danza a las palabras? Este “habitar lo imposible” alude tanto a las experiencias de la praxis artística como al formato en el que se presenta este recorrido por la historia de la danza experimental en una isla del Caribe, cercana y en tensión con Estados Unidos.

Es un libro objeto que danza entre las manos y el pensamiento: ordenado en secciones bien articuladas que permiten que la atención lectora se concentre y reflexione con la profundidad teórica que propone el análisis de los primeros artículos. En su recorrido histórico de la danza experimental, ese comienzo se agrupa en tres primeras partes que constan de una serie de ensayos organizados bajo los títulos “Historias, cuerpos y alteridades”, donde escriben las editoras y Adriana Garriga López; “Reflexiones sobre, de y con la danza”, de Alma Concepción, Teresa Peña Jordan y Nelson Rivera; y “Quehaceres descoloniales: improvisaciones, *performances* y eventos”, con artículos de Lydia Platón Lázaro, Arnaldo Rodríguez Bagué y Ramón Rivera-Servera. Cada uno de los autores propone un pensamiento sobre las diversas búsquedas de la experimentación en las danzas y *performances*, en una coyuntura de cambio que tenía por detrás la Revolución Cubana y por delante muchos cuestionamientos respecto de la realidad de Puerto Rico, una pequeña isla en medio de las Antillas. De esta manera, en el inicio del libro se ubica, espacial y temporalmente, a quien lee en el contexto histórico del Caribe y de un país racializado, marcado por su condición colonial, su desigualdad social, además de la violencia patriarcal que atraviesa el continente. Cuestiones que el libro articula en su investigación respecto a los cuerpos de la danza, en un pensamiento bien situado.

Los autorxs de esta publicación son, en su mayoría, artistas, gestorxs e investigadorxs del arte del movimiento, que cuentan con una práctica artística constante, además de reflexiones sobre sus propios procesos de creación. Esta vinculación entre la praxis y los procesos de pensamiento teórico hace resaltar el contenido del libro, porque brinda pistas hacia dónde dirigir la mirada cuando queremos reflexionar. Nos referimos a la importancia que posee el conocimiento del cuerpo a la hora de posicionarse en el ámbito de la cultura y la política en el sentido que señalan las editoras, al afirmar que “los cuerpos que encuentran en la danza un modo de manifestarse y pensarse artística y socialmente, más allá de buscar metáforas, encarnan un lugar contestatario y, de ese modo, generan espacios para resignificar aquello que se constituye sobre ellos mismos: las subjetividades e identidades entrelazadas por lo político, lo racial, lo económico.” (p. 21). Este posicionamiento ilumina lo que será el material expuesto en los artículos.

La siguiente parte del libro se titula “Habitar(se), escribir(se), mover(se)” y recoge “enunciados artísticos”. Se trata de una recopilación de expresiones de once artistas independientes que pertenecen a diferentes generaciones y que las editoras convocan por encontrar, en sus propuestas artísticas, ese impulso de experimentación creativa. Algunos directamente fueron discípulos de las primeras maestras de danza experimental, pero, sobre todo, son creadorxs en los que la dimensión política de sus obras revela “un compromiso de retar y provocar reflexiones en el público” (p. 25). Entre ellos podemos leer a Alicia Díaz Concepción, Oscar Mestey Villamil, Ñequi González Martínez, Teresa Hernández, Jesús Miranda Santiango (Pito), Awilda Rodríguez Lora, Jeanne D’Arc Casas Panouze, Javier Cardona Otero, Noemí Segarra Ramírez, Karen Langevin y Pepe Álvarez Colón. Todos los artistas que comparten sus propias búsquedas y procesos en este entramado de la danza experimental boricua.

A continuación, se encuentra el apartado “Mapa: cartografías originarias”, título que da pistas de ese recorrido de entrevistas a aquellas pioneras de la danza experimental del territorio boricua. Entre las entrevistadas podemos leer a Petra Bravo, Viveca Vázquez, Merián Soto, Myrna Renaud y Awilda Sterling Duprey. Este mapa se apoya en un proyecto de historia oral denominado de la misma manera, bajo la

dirección de la bailarina e investigadora Alejanda Martorell, quien abre la sección explicando su metodología. Allí señala que las artistas entrevistadas en ese evento colectivo, que se propone “como foro y foco de la investigación” (p. 257), están allí porque sus exploraciones “investigan y potencian conceptual y corporalmente la identidad cultural de un sujeto caribeño ‘mezclao’, marcado por la movilidad político-geográfica que da la ciudadanía estadounidense y que se vale de una amplia variedad de tradiciones populares y de vanguardia” (p. 259).

La última parte del libro está compuesta por una sección denominada “Acercamientos a la documentación”. Se trata de un espacio en el que las editoras elaboran una especie de guía del acervo documental y bibliográfico. Entre sus páginas se encuentra bibliografía organizada que recorre revistas, medios de prensa, libros y catálogos, además de una lista de espacios de documentación ofrecida como recursos de investigación, tales como archivos, museos, seminarios, institutos o sitios web.

El libro es un documento que brinda una importante información articulada de manera dinámica y que se lee con mucha fluidez, desde textos más académicos hasta propuestas más personales, a través de fotografías que permiten una idea del imaginario que circulaba en ese momento y que sigue fluyendo tan despierto como una proclama política, tan vivo como la danza y tan contestatario como el arte o, incluso, la vida misma.

Referencias:

Homar, S. y Pastrana, N. (Eds.). (2023). *Habitar lo imposible. Danza y experimentación en Puerto Rico*. Editorial Beta-Local.