

ABAD CARLÉS, Ana María

Coreógrafas, directoras y pedagogas: la contribución de la mujer al desarrollo del ballet y los cambios de paradigmas en la transición al s. XXI.

Valencia: Universitat Politècnica de València, 2012. 464 p.

La presente tesis doctoral presenta un repaso del papel de la mujer en el ballet a lo largo de su historia y recoge los cambios que se han producido a lo largo del s. XX, con especial énfasis en las últimas décadas del pasado siglo y en los inicios del nuevo milenio.

En una primera parte, esta investigación se centra en la recuperación de diversas figuras femeninas que, en diferentes puntos geográficos y a lo largo de la historia del ballet, en especial durante el s. XX, participaron en el desarrollo de escuelas, compañías, movimientos coreográficos y que tuvieron una relevancia constatada como creadoras y en puestos de liderazgo del sector. Una vez realizada esta tarea, se procede a evaluar el legado artístico en su contexto histórico y sociocultural y, en la medida de lo posible, a establecer la posición del mismo en la actualidad. En una segunda parte, y constatada la pérdida de peso y la desaparición de las mujeres de los puestos de poder y creación en las últimas décadas, la investigación se centra en la búsqueda de los factores que han podido producir este aparente retroceso en el papel de la mujer en el ballet y, ya en el momento presente, en la danza en general. (...)

ABAD CARLÉS, Ana María

Excavando túneles: La mujer en la danza en los albores del siglo XXI.

Ponencia en: CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN (3. 2014. Málaga) *Género e inclusión social*. Congreso celebrado en Málaga, del 24 al 26 de abril de 2014 Granada: Libargo, 2018, pp. 25-34. Danza, mujeres y género. ISBN 978-84-944433-5-0 .

ALONSO FERNÁNDEZ, Zoa

Docta saltatrix: Dance, Knowledge, and Intellectual Discourse in Roman Female Performances.

En: *Phoenix*, vol. 69, nº 3-4 (2015) pp. 304-333.

ÁLVAREZ CAÑIBANO, Antonio, dir.

Catálogo de compositoras españolas: la creación musical femenina desde la edad media hasta la actualidad.

Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza, 2008. 537 p.; 22 x 22 cm. ISBN 978-84-87731-67-9 .

Ofrece una recopilación y puesta al día del catálogo de compositoras españolas, así como una visión de conjunto del papel que las mujeres han desempeñado en las diferentes etapas históricas de la composición española. Tras una serie de trabajos que contextualizan su labor creativa, muchas veces ignoradas por la historiografía tradicional, se enumeran por orden alfabético incluyendo relación de sus obras. El resultado pone de manifiesto la cantidad y variedad de obras escritas por mujeres, y llama la atención sobre un patrimonio musical, en muchos casos, ignorado o mal conocido

AMADO ALONSO, Diana, et al.

Análisis de las diferencias de género en los procesos motivacionales del alumnado hacia el contenido de danza en educación física.

Ponencia en: CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN (3. 2014. Málaga) *Género e inclusión social*. Congreso celebrado en Málaga, del 24 al 26 de abril de 2014 Granada: Libargo, 2018, pp. 71-82. Danza, mujeres y género. ISBN 978-84-944433-5-0 .

ANTÚNEZ ROJANO, María Teresa

El flamenco en Japón: Análisis de la motivación, la implicación y los beneficios psico-emocionales que le atribuyen las mujeres japonesas a la práctica del baile flamenco.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (4º. 2016. Valencia) *La investigación en danza, Vol. II*. Congreso celebrado en Universitat Politècnica de València, 2016 Valencia: Mahali Ediciones, 2016. Ponencias. ISBN 978-84-940697-7-2 (vol. 2), 978-84-940697-5-8 (OC) .

La mujer japonesa busca vías de escape y un espacio que le permita desarrollarse como ser pluridimensional y es a través del flamenco precisamente que ha encontrado la manera de expresarse sin entrar en conflicto con su estructura comunitaria. El objeto de estudio se centra en el análisis, a través de distintos métodos, de una muestra de 275 mujeres japonesas que practican el baile flamenco de manera regular atendiendo a clases y participando en diferentes eventos relacionados con dicha práctica. Dos test psicológicos, el POMS y el STAI y un cuestionario diseñado especialmente para el trabajo de campo son las herramientas que se han utilizado para llevar a cabo el estudio. El baile flamenco supone una actividad que ayuda a mitigar los efectos neutralizantes de un régimen vital muy exigente que prioriza los intereses de grupo frente al individuo

ARAOLAZA ARRIETA, Oier

Las Poxpolinak: género y nacionalismo en la construcción del modelo de las bailarinas vascas.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (4º. 2016. Valencia) *La investigación en danza, Vol. II*. Congreso celebrado en Universitat Politècnica de València, 2016 Valencia: Mahali Ediciones, 2016. Ponencias. ISBN 978-84-940697-7-2 (vol. 2), 978-84-940697-5-8 (OC) .

Las *Poxpolinak* fueron grupos de bailarinas folclóricas que se organizaron en el primer tercio del siglo XX impulsadas por el movimiento nacionalista vasco. Estas agrupaciones contribuyeron a activar entre las mujeres el sentimiento de identidad nacional vasca, repitiendo una fórmula que se estaba aplicando con éxito con sus predecesores masculinos, los *ezpatadantziariak*.

La invención de esta tradición, en un contexto socio-político de marcado binarismo sexual, produjo un esquema de danzas tradicionales con estereotipos diferenciados para hombres y mujeres. Vestuario, repertorio y estilo de danza, que hasta aquel momento en muchos casos se venían usando indistintamente, se clasificaron y asignaron en función del sexo, conformando un modelo folclórico basado en la división de género. La impronta folclórica y su rápida asimilación corroboraron tautológicamente esta dualidad sexual: las mujeres y los hombres bailaban de forma diferente, porque en la tradición así se hacía

BARRIENTOS BÁEZ, Marina

Isadora Duncan y su danza.

En: *Danzararte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, nº 8 (Mayo 2014) pp. 65-75. ISSN 1886-0559 .

Visión general de la bailarina americana Isadora Duncan, centrándonos en aspectos como la familia, la niñez, la formación, los conflictos personales, los momentos trágicos, e ideas y reflexiones sobre la vida, la belleza, la disciplina que conformaron una personalidad única, discutida y admirada

BENET GARCÍA, Alejandra

Las funciones de la danza en la sociedad: la relación entre el bailarín y las normas estéticas y de género.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (4º. 2016. Valencia) *La investigación en danza, Vol. I*. Valencia: Mahali Ediciones, 2016, pp. 385-392. ISBN 978-84-940697-6-5 (vol. 1) 978-84-940697-5-8 (OC) .

Este trabajo trata de exponer, desde una perspectiva feminista, el papel que la danza juega en la sociedad, tanto su rol pasivo como activo. La danza escénica refleja la realidad (rol pasivo) y participa en la configuración de ésta (rol activo): primero, la danza refleja las dinámicas de poder de la sociedad, entre ellas, refleja el ideal estético y las normas de género. Y segundo, la danza refuerza estos estándares, mediante un proceso en el que los bailarines se convierten en "cuerpos dóciles" desde una perspectiva foucaultiana

BERGER, Anne

Sexuar las diferencias.

En: *Lectora. Revista de Dones i Textualitat*, nº 14 (2008) pp. 173-187. ISSN 1136-5781 .

Este ensayo interpreta y elabora la metáfora de la danza, utilizada por Derrida en sus respuestas a los cuestionamientos acerca de los feminismos que le hace McDonald en *Coreografías*, el famoso diálogo entre ambos. La imagen de la danza es el medio para construir la propuesta derridiana de la diferencia sexual

BUSTOS RODRÍGUEZ, Antonia Aux.

Aproximación a través de la danza al estereotipo femenino como objeto de análisis.

En: *Danzaratte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, vol. 3, nº 4 (Marzo 2008) pp. 31-38. ISSN 1886-0559 .

CASERO GARCÍA, Estrella

"Mujeres", "folklore" y "danza" posibilidades para su manipulación política.

Ponencia en: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MUSICOLOGÍA. Congreso (5º. 2000. Barcelona) *Campos interdisciplinarios de la musicología*. Congreso celebrado en Barcelona, 28-5-28 de octubre 2000. Madrid: Sociedad Española de Musicología, 2002, pp. 267-280. Vol 1: Aspectos Sociales de la música. ISBN 84-86878-78-0 .

Los coros y danzas de la Sección Femenina y su trayectoria durante el franquismo constituyen un buen ejemplo del papel que el régimen asignaba a la mujer en la sociedad, de manera que quedaba relegada a acciones secundarias al ejercicio directo del poder. La manipulación política de los coros y danzas y su utilización como propaganda fueron una realidad que muestra cómo llegaron a ser un instrumento de la política exterior de España, llegando allí donde los políticos no podían

CASTILLO BARRIOS, Ana Luz

Sueños con alas. Un estudio sobre mujeres y artes escénicas en Guatemala.

Ponencia en: CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN (3. 2014. Málaga) *Género e inclusión social*. Congreso celebrado en Málaga, del 24 al 26 de abril de 2014Granada: Libargo, 2018, pp. 35-50. Danza, mujeres y género. ISBN 978-84-944433-5-0 .

CAVIA NAYA, Victoria

Mujeres, teatro, música y variedades: de las boleras y flamencas a las bailarinas de danza española (1885-1927).

En: *Cuadernos de Música Iberoamericana*, nº 25-26 (2013) pp. 51-74. ISSN 1136-5536 .

Los nuevos aires de modernidad que cierran el siglo XIX español se proyectan en las artes escénicas a través de sus protagonistas, espacios, públicos, géneros y crítica. En la danza, estos cambios encuentran su correlato en la transformación del perfil femenino de la mujer que sube a escena, sustituyendo el idealismo divinizado de la bailarina romántica, la excelencia identitaria de la bolera clásica y el tipismo de la flamenca racial por las celebridades emergentes en las variedades surgidas de los nuevos espectáculos de la diversión. Personajes y locales que actúan como auténticas plataformas de experimentación en la creación de nuevos contenidos. El objetivo de estas páginas es proporcionar algunas claves sobre el perfil de las artistas de variedades para apuntar la tesis de que son el eslabón de transición entre las boleras y flamencas de finales del siglo XIX, y el modelo de la bailarina de "danza española" que nace en la Edad de Plata y alcanza su madurez en la década de los años 40 y 50

CERNUDA LAGO, Amador

Efectos de un programa de intervención psicosocial mediante la danza con mujeres víctimas de violencia de género.

Ponencia en: CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN (3. 2014. Málaga) *Género e inclusión social*. Congreso celebrado en Málaga, del 24 al 26 de abril de 2014Granada: Libargo, 2018, pp. 59-69. Danza, mujeres y género. ISBN 978-84-944433-5-0 .

CONGRESO INTERNACIONAL DE DANZA, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN (3. 2014. Málaga)

Género e inclusión social.

Granada: Libargo, 2018. 305 p.; 24 x 17 cm. Congreso celebrado en Málaga, del 24 al 26 de abril de 2014. (Libargo investiga; nº 1). ISBN 978-84-944433-5-0 .

Se inaugura la colaboración de Libargo con la Universidad de Málaga con este volumen que recoge las intervenciones del III Congreso Internacional de Danza, Investigación y Educación, subtítulo Género e inclusión social y celebrado en 2014. Entendemos el cuerpo como vehículo que comporta y proclama tanto nuestra identidad individual como colectiva, en el contexto económico, político y artístico contemporáneo

CORTÉS, Mónica, JIMÉNEZ, Rocío y TINEO, Ana María

La imagen de la mujer y la danza en el siglo XIX.

En: Usos, costumbres y esencias territoriales / coord. por María Teresa Sauret Guerrero. Málaga: Ministerio de Ciencia e innovación; Universidad de Málaga (UMA), Servicio de Publicaciones, 2010. pp. 505-524. ISBN 9788497472579 .

CRUCES ROLDÁN, Cristina

Bailando el silencio: danzas españolas, cuerpos de mujer y películas mudas en la cinematografía de los inicios (1894-1910).

En: Danza, género y sociedad. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 23-80. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

CHECA CREMADES, José Luis

Isadora Duncan. Danza y artes del libro.

Madrid: José Luis Checa Cremades, 2014. 123 p.; 19x24 cm. ISBN 978-84-617-3127-5 .

Isadora Duncan (1877-.1927) revolucionó la danza clásica transmitiendo a sus movimientos de baile un impulso vital ajeno a la disciplina y entrenamiento gimnásticos. Frente al academicismo, el despojamiento espiritual y el pathos dionisaco de la antigua tragedia griega para alcanzar la máxima intensidad expresiva y tocar los grandes símbolos de la vida. La influencia de Isadora llegó a bailarines como Nijinski, Wigman y Pina Bausch, a hombres de teatro como Gordon Craig, a escultores como Auguste Rodin y Antoine Bourdelle, a dibujantes como Granjouan y Walkowitz, a fotógrafos como Edward Steichen y a poetas como Sergio Esenin. Este libro estudia el impacto de Isadora Duncan en José Clará (1878-1958), artista destacado del noucentisme catalán. Se reproducen los dibujos que este escultor realizó entre 1912 y 1913 con los pasos de baile de la bailarina

DÍAZ OLAYA, Ana María

La danza como herramienta integradora.

En: Danza, género y sociedad. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 259-267. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

DOMENICANTONIO, Virginia Di, "La India"

Danzar lo femenino.

En: Los caminos terapéuticos del flamenco. Sevilla; Madrid: Museo del Baile Flamenco; Ecobuk, 2010. pp. 73-114. ISBN 978-84-936752-2-6 .

FEBRES, Xavier

La mujer en el nacimiento del tango.

En: *Dossiers Feministes*, nº 10 (2007) pp. 101-118. ISSN 1139-1219 .

FERRER SENABRE, Isabel

Escenificando el género: estrategias corporales en los lugares de ocio de las décadas de 1940 y 1950.

En: Danza, género y sociedad. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 227-258. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

GODINEZ RIVAS, Gloria Luz

Cuerpo: efectos escénicos y literarios. Pina Bausch.

Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Depto. Filología española, clásica y árabe, 2014.

En esta tesis analizaremos la figura de la coreógrafa alemana Pina Bausch desde diferentes perspectivas teóricas. Haremos un recorrido por las vanguardias escénicas del siglo XX con sus referentes filosóficos que van desde Aristóteles a Nietzsche. Nos servirán de referencia algunos autores de la literatura latinoamericana como Severo Sarduy, Mario Bellatin, Julio Cortázar, Roberto Bolaño, Alejo Carpentier y Pedro Lemebel para analizar y comparar la danza-teatro de Pina Bausch con un modo de visibilizar el cuerpo. Con esta investigación se defiende que la literatura con toda su imaginaria es tan importante para pensar en el cuerpo como lo es la danza y la performance. Vamos a leer reflexiones sobre el cuerpo como territorio de indagación, de producción y presentación en palabras de filósofos, poetas, dramaturgos, bailarines y performers. Vamos a encontrar diversos modos de concebir el cuerpo y modos de existencia, cuyas relaciones, tanto de contenido como de forma, hacen posible el estudio interdisciplinar como el que aquí presentamos. El fragmento, el movimiento, la resistencia, los límites o la memoria son algunos aspectos que estudiaremos a partir de la coreógrafa alemana. Nos servimos de autores de la filosofía francesa contemporánea como Guilles Deleuze, Hélène Cixous y Jacques Derrida para desarrollar una teoría del cuerpo y sus superficies, el espectro, la repetición y la diferencia. A partir de Judith Butler destacaremos la construcción del género como una actuación. Finalmente destacaremos a Walter Benjamin en diferentes momentos de la tesis en relación a la historia, la técnica, el flâneur y el duelo

GOMES RIBEIRO, Paula

Alterity and Identity Pale White, Strange Black, Violent Purple: Dancig with Salome and Elektra.

En: *Cairon: Revista de Ciencias de la Danza*, nº 3 (1997) pp. 59-72. ISSN 1135-9137 .

Los años finales del siglo XIX imponen una redefinición del género femenino. Para hacer aceptable el principal miedo social de las imágenes "caóticas" del inconsciente, la mujer empieza a ser vista como su más inmediato transmisor. El cuerpo femenino es elegido como el mejor canal para decodificar los mensajes del inconsciente, espejo privilegiado de los pensamientos más secretos. La autora de este artículo utiliza la danza como instrumento con la particular propiedad de poner en funcionamiento los sueños, deseos y miedos del inconsciente

GÓMEZ, Rosalía

Carolyn Carlson y Pina Bausch. Dos pioneras de la danza europea.

En: *Meridiam*, nº 30 (2003) pp. 50-53. ISSN 1579-2366 .

Los libros de historia afirman que la danza moderna nació y germinó en los Estados Unidos, fruto, sobre todo, del trabajo y del ejemplo de mujeres tan diferentes entre sí como Isadora Duncan o Martha Graham, para quienes la vida fue siempre un sinónimo de libertad y la danza un campo abierto a todas las experiencias del ser libre. Sin embargo, va a ser en Europa, en medio de la efervescencia cultural y social de finales de los sesenta, donde la danza, cansada ya del clasicismo repetido de sus movimientos, reivindique nuevas emociones y nuevos territorios y rompa casi todos los límites, los que le imponía la herencia del ballet clásico y neoclásico y los que la separaban de otras disciplinas como el teatro, cuyos recursos, incluido el de la palabra, va a compartir sin pudor alguno a partir de ese momento. Dos de las grandes artífices de esta pequeña o gran revolución, pioneras, musas y artistas indiscutibles, Carolyn Carlson y Pina Bausch, han visitado este verano nuestro país, dejando clara constancia de que su trabajo no sólo sigue estando vigente sino que, con la sabiduría que el tiempo deposita en las personas inteligentes, su creatividad ha llegado a unos niveles verdaderamente difíciles de igualar

GONZÁLEZ DÍAZ, Isabel

'El hogar está donde está el corazón/arte': Margaret Anderson e Isadora Duncan, dos amantes del arte sin domesticar.

En: *Revista Canaria de Estudios Ingleses*, nº 58 (2009) pp. 105-118, 14 Ref. ISSN 0211-5913 .

INGRAM, Katherine Mary

Reflexiones sobre la escasez de estudiantes masculinos de danza.

En: *Danza, género y sociedad*. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 273-294. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

LAASKO, Riikka

La mujer en la danza: cuerpos insurrectos y subversivos.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (4º. 2016. Valencia) *La investigación en danza, Vol. II*. Congreso celebrado en Universitat Politècnica de València, 2016 Valencia: Mahali Ediciones, 2016. Ponencias. ISBN 978-84-940697-7-2 (vol. 2), 978-84-940697-5-8 (OC) .

El burlesque americano del siglo XIX ofreció la mujer-bailarina cargada de una corporalidad terrenal, subvirtiéndose así la figura femenina idealizada de la tradición clásica. Dos bailarinas-coreógrafas actuales, La Ribot y Sanna Kekäläinen, trabajan en contra de la figurabilidad del cuerpo, con cuerpos subversivos en una estética próxima a la danza experimental o no-danza. Su confrontación al cuerpo y a la mirada del espectador colocan el movimiento en una esfera de intimidad, pero denuncian el cuerpo desnudo sexualizado por un voyeur. Ambas contrastan el cuerpo-imagen

LABAJO VALDÉS, Joaquina

Body and Voice: the Construction of Gender in Flamenco.

En: *Music and Gender: Perspectives from the Mediterranean*. Chicago: Chicago University Press, 2003. pp. 67-86. (Chicago Studies in Ethnomusicology). ISBN 0-226-50166-3 .

Una de las cuestiones más llamativas que se desprenden de actuaciones de flamenco es la aparente rigidez con la que, en la voz y el gesto, tanto hombres como mujeres interpretan y recrean sus propios estereotipos. En este trabajo, voy a tratar de analizar los elementos más básicos de la puesta en escena, incluyendo la distribución de papel, la naturaleza real de las voces que interactúan, y los recursos de expresión corporal de los protagonistas. Mi objetivo es explorar la desmitificación de las imágenes cargadas de referencias exóticas y románticas que han llegado hasta nosotros a través de los años, enfrentándose con otras realidades sociales, políticas, religiosas y económicas y las estrategias del pasado y del presente

MARAÑA FERNÁNDEZ, María Covadonga

La bailarina romántica como manifestación del arquetipo de la Doña Angélica.

En: *Danzararte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, vol. 5, nº 7 (Junio 2011) pp. 12-16. ISSN 1886-0559 .

Desde que Dante Alighieri escribiera a principios del siglo XIV su *Divina Comedia*, la imagen de la donna angelica quedó establecida en occidente como uno de los arquetipos femeninos más poderosos junto con su opuesto: la femme fatale, la mujer-sombra según términos junguianos. Beatrice (Beatriz), la «dadora de felicidad» y «beatificadora», cercana a Dios en el Paraíso y rodeada de coros angélicos es, como la Laura de Petrarca (transformada definitivamente en ángel al morir prematuramente, víctima de la epidemia de peste que diezmó Europa durante el Trecento) imagen de "el eterno femenino que impulsa al hombre hacia arriba" del que hablara Goethe

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz

Coreografiar la historia europea: objetivos de una investigación colectiva.

En: *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2011. pp. 11-33. ISBN 978-84-8317-899-7 .

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz

Feminismos y estudios de género en la danza.

En: Danza, género y sociedad. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 9-18. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz

Hacia una historia feminista de la danza: coreógrafas contemporáneas en la España de los ochenta.

En: Mujeres en las artes: Madrid, marzo, 2017. Madrid: Comunidad de Madrid, 2018. pp. 256-284. ISBN 978-84-451-3690-4 .

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz

Mujeres en escena: feminismo y danza contemporánea en la España de los ochenta.

En: Danza, género y sociedad. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 113-176. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz

Mujeres y danza en la escena moderna. Isadora Duncan en las revistas ilustradas de la Edad de Plata (1914-1931).

En: Arte y mujer: visiones de cambio y desarrollo social. Madrid: horas y Horas, 2010. pp. 109-157. (Cuadernos Inacabados; nº 58). ISBN 978-84-96004-33-7 .

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz

***Women, Land, and Nation: the Dances of the Falange's Women's Section in the Political Map of Franco's Spain (1939-1952).* [Mujeres, patria y nación: las danzas de la Sección Femenina de Falange en el mapa político de la España de Franco, tít. trad.].**

En: Music and Francoism. Turnhout, Bélgica: Brepols, 2013. (Speculum musicae (SMUS); nº 21). ISBN 978-2-503-54899-9 .

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz y DÍAZ OLAYA, Ana María, eds.

Danza, género y sociedad.

Málaga: Universidad de Málaga, 2017. 414 p.; 14x21 cm. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

Este libro contiene once estudios relacionados con la danza y planteados desde la perspectiva de género e inclusión social. Sus autores presentan nuevas formas de analizar el movimiento tanto en el ámbito teatral y cinematográfico como en el contexto de las prácticas de sociabilidad, en los entornos educativos y en los terapéuticos. Es obvio que los cuerpos danzantes son portadores de marcas sociales y culturales, sabemos que funcionan como medios de representación pero también como lugares de agencia. Las dos primeras secciones de la monografía recorren diversas épocas de la historia española para explorar glosarios corporales diferenciados entre hombres y mujeres, para contrastar, a través de una selección de casos, las prácticas coreúticadas de las élites y de las clases subalternas. Las secciones tercera y cuarta incorporan metodologías enfocadas hacia la práctica de la danza y empleadas, por una parte, en la lucha de los centros educativos contra la desigualdad de género y exclusión social y, por otra, en el desarrollo de innovadoras líneas de acción con fines terapéuticos destinadas a una mejora de la calidad de vida

MARTÍNEZ DEL FRESNO, Beatriz, ed.

Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza.

Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2011. 310 p.: il. b. y n.; 24 cm. ISBN 978-84-8317-899-7 .

El presente volumen, derivado de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, presenta un conjunto de estudios sobre la danza en Europa cuyo recorrido se inicia en la corte milanesa a finales del siglo XVI y se interrumpe a mediados del siglo XX en el Portugal de Salazar. Las cuatro palabras del subtítulo, cuerpo, política, identidad y género, inspiradas en los nuevos estudios culturales de la danza, dan idea de los intereses comunes a los diez autores, docentes e investigadores en universidades y centros superiores de enseñanzas artísticas de España, Francia, Italia y Portugal. Lejos de la visión tópica del ballet romántico, la danza se ubica en diversos contextos históricos y se analiza en relación con teorías y prácticas políticas, retóricas del cuerpo y del espectáculo, estudios de género, identidades y mestizajes culturales, imaginarios cinestésicos y elementos de psicología colectiva. De este modo ofrecemos motivos para reintegrar la dimensión coreográfica en el relato histórico de la cultura occidental, tal y como el título de la monografía subraya

MARTÍNEZ HERVÍAS, Edurne y URDANGARÍN LIEBAERT, Clara

Aportaciones de la praxeología motriz al estudio de la danza: las emociones del actor.

Ponencia en: CONGRESO LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (3º. 2014. Bilbao) *La Investigación en Danza en España, Bilbao 2014*. Congreso celebrado en Bilbao, noviembre de 2014 Valencia: Ediciones Mahali, 2014, pp. 53-57. ISBN 978-84-940697-3-4 .

El presente estudio pretende analizar la relación existente entre la intensidad emocional y el estilo de danza para conocer qué aspectos de los bailes estudiados generan respuestas afectivas en el autor. Partimos de la hipótesis de que la intensidad emocional percibida por los sujetos durante las actividades cooperativas de danza guarda relación con el género de los sujetos. Para verificar esta hipótesis, se analizarán las posibles diferencias significativas entre la intensidad emocional que experimentan hombres y mujeres en la práctica de diferentes actividades cooperativas de danza (...)

MENÉNDEZ SÁNCHEZ, Nuria

Mujer y danza: las olvidadas.

En: *Mujer e investigación* / coord. por Dalia Álvarez Molina et al. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 1995. pp. 275-282. ISBN 84-88034-76-8 ISMN 275-282.

MERA, Guadalupe

Baile social y género en la España romántica (1833-1868).

En: *Danza, género y sociedad*. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 201-226. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

MOLINA, Mauricio

"Alleviators of Sadness and Tedium": Constructing a Socially Acceptable Image for the Medieval Female Performer. [Paliativos de la tristeza y el tedio]: La construcción de una imagen socialmente aceptable para el Artista Femenino Medieval, tít. trad.]

En: *Iconografía Musical - Autores de Países Ibero-Americanos e Caraíbas*. Lisboa: CESEM, FCSH - Universidade Nova de Lisboa, 2015. pp. 110-134. (<http://cesem.fcsh.unl.pt/news/publicacao-digital-iconografia-musical-2013-autores-de-paises-ibero-americanos-e-caraibas>). ISBN 978-989-20-5491-9 .

La imagen de la intérprete musical medieval se nos presenta como una construcción de gran complejidad. Mientras que por un lado esta mujer disfrutaba de una gran popularidad-debido a su destreza musical, conocimiento del repertorio y enérgicas interpretaciones-, por otra parte se la consideraba un personaje que actuaba en contra de los preceptos de movilidad social e intelectualidad asignados por la cultura patricarcal a la que pertenecía. En las fuentes medievales encontramos que esta imagen contradictoria era desambiguada a través de una representación consciente de la intérprete como persona con poca destreza musical que se insinuaba sexualmente a los hombres. Sin embargo, ciertas representaciones contemporáneas sugieren además que la estigmatización sufrida por la intérprete musical era contrarrestada a través de la presentación de una imagen más pura que le permitía un cierto grado de actividad social.

MURGA CASTRO, Idoia

Encarnación López La Argentinita, la bailarina del exilio (1936-1945).

En: Género y exilio teatral republicano: entre la tradición y la vanguardia. Amsterdam: Rodopi, 2014. pp. 181-194. ISBN 978-94-012-1049-2 .

Encarnación López La Argentinita fue una de las bailarinas españolas más importantes de la Segunda República. Coreógrafa, intérprete y directora de su propia compañía, colaboró con multitud de intelectuales y creadores en los años treinta. En 1933 fundó la Compañía de Bailes Españoles junto a Federico García Lorca e Ignacio Sánchez Mejías, una genuina propuesta de unión sobre el escenario de tradición y vanguardia. Con el estallido de la Guerra Civil, La Argentinita salió de España y actuó en el norte de África y Europa, para dar el salto a América en 1938. Allí desarrolló una importante carrera hasta su prematura muerte en 1945. Este texto presenta la trayectoria de La Argentinita durante su exilio, su etapa menos conocida (1936-1945), a través de la recuperación de su repertorio y del análisis de su labor creativa y gestora. Para ello se incide en su interdisciplinariedad y en la difusión de la cultura de la Edad de Plata en los nuevos territorios de acogida durante su exilio

MURGA CASTRO, Idoia

La Argentina y la Argentinita: bailarinas de la Edad de Plata.

En: *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, nº 85-86 (2012) pp. 11-24. ISSN 0214-1302 .

Las bailarinas Antonia Mercé, la Argentina, y Encarnación López, la Argentinita, fueron las principales representantes de la nueva danza española en los años veinte y treinta. Sus mejores contribuciones partieron de sus propuestas de colaboración interdisciplinaria con algunas de las más destacadas figuras de la modernidad y la vanguardia en pintura, música y literatura, muchas de las cuales se ubicaron en los círculos del institucionismo. Sus repertorios obtuvieron gran éxito y reconocimiento internacional, y ambas difundieron la cultura española más puntera de la primera mitad del siglo XX fuera de nuestras fronteras

NAVERÁN, Isabel de

Desviando la atención. De la representación del cuerpo al cuerpo vector en la nueva danza.

En: *Desacuerdos. Sobre Arte, Políticas y Esfera Pública en el Estado Español*, nº 7 (2012) pp. 174-195.

Dibujar una historiografía requiere un ejercicio de intelección del pasado. Pero a menudo este pasado es un pasado de segunda mano, no forma parte de nuestra memoria sino que lo heredamos de los relatos de otros y de los documentos, que son hitos en un paisaje nublado. Hacer historia, en el sentido más literal, es sobre todo situarse en el presente y dibujar el pasado de un futuro posible. En ese sentido, referir aquí al trabajo realizado por una serie de mujeres dentro del ámbito de la danza y del marco temporal de los últimos veinticinco años, no es sino aislar y abstraer un aspecto muy concreto de este ámbito, sabiendo que no es el único. Sin embargo, el solo hecho de hacerlo resulta pertinente a la hora de entender el contexto en que está escrito y va a ser leído este texto

NORDERA, Marina

Ser bailarina en el siglo XVIII: el cuerpo femenino entre la sociedad y la escena.

En: *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2011. pp. 117-138. ISBN 978-84-8317-899-7 .

La construcción del cuerpo de la bailarina en la sociedad y en la escena de la Francia del siglo XVIII se estudia a través del análisis de su estatus social y profesional y de sus representaciones. La investigación documental, desarrollada en varias direcciones, permite analizar las estrategias de fabricación, así como las complejas relaciones entre datos, discursos e imaginarios. Dentro del marco teórico resulta esencial el concepto de "incorporación", que señala la manera en que la danza se concreta en cada cuerpo individual y que presupone nociones abiertas, inestables y constantemente renegociables de identidad, política y género. La reconstrucción de coreografías atribuidas a las bailarinas en notación Beauchamps-Feuillet y el análisis de algunos relatos contribuyen a "dar cuerpo" a estas mujeres. Al tratar de imaginar su corporeidad se plantean interrogantes sobre los modos de escribir y hacer/representar la Historia

OLABARRIA SMITH, Begoña

Cuerpos subversivos. Estereotipos femeninos en la danza modernista.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (4º. 2016. Valencia) *La investigación en danza, Vol. II*. Congreso celebrado en Universitat Politècnica de València, 2016
Valencia: Mahali Ediciones, 2016. Ponencias. ISBN 978-84-940697-7-2 (vol. 2), 978-84-940697-5-8 (OC) .

Durante las primeras décadas del siglo XX el mundo vivió una revolución escénica en la que la danza jugó una parte muy importante gracias a figuras como Isadora Duncan o Ruth St. Denis. España no fue ajena a estos avances y la danza también vivió una revolución nacional. Este artículo ofrece un repaso a la realidad coreográfica de la Edad de Plata de la danza en España centrándose en la danza moderna temprana y, en concreto, en los estereotipos femeninos que las bailarinas modernistas representaron. Específicamente se hablará de los estereotipos representados por tres de las representantes de este género de danza: Tórtola València, Charito Delhor y Àurea de Sarrà

OLABARRIA SMITH, Begoña

Cuerpos subversivos. Estereotipos femeninos en la danza moderna temprana en España.

Madrid: Universidad Rey Juan Carlos; Dpto. Ciencias de la Comunicación y Sociología, 2016.

La tesis presenta un repaso de la realidad coreográfica de la Edad de Plata de la danza en España, centrándose en la danza moderna temprana y, en concreto, en los estereotipos femeninos que las bailarinas modernistas representaron. Se establece el marco teórico, definiendo lo que es la danza moderna temprana y describiendo las raíces de las cuales surgió este género de danza que revolucionó la escena coreográfica de principios del siglo XX, para pasar después a una descripción de las características específicas que la danza moderna temprana tuvo en España, las cuales han dificultado la identificación de representantes nacionales de este género. Así mismo, se realiza la contextualización sociocultural y de producción y distribución en el que las representantes de la danza modernista llevaron a cabo su obra. Por último, el cuarto capítulo se centra en el análisis de los estereotipos representados por tres artistas que llevaron a los escenarios españoles los ideales de la estadounidense Isadora Duncan: Tórtola Valencia, Charito Delhor y Àurea de Sarrà, las cuales tanto dentro como fuera del escenario representaron diferentes estereotipos femeninos muy conocidos por su público

OLABARRIA SMITH, Begoña

Madre mística: Ruth Saint Denis y la representación de la mujer en la danza moderna temprana.

Ponencia en: CONGRESO LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (3º. 2014. Bilbao) *La Investigación en Danza en España, Bilbao 2014*. Congreso celebrado en Bilbao, noviembre de 2014
Valencia: Ediciones Mahali, 2014, pp. 395-402. ISBN 978-84-940697-3-4 .

A pesar de haber tenido una carrera muy fructífera y ser uno de los exponentes indispensables de la danza moderna temprana, parece que en España sólo se menciona a Ruth Saint Denis al hablar de Martha Graham y en ciertas ocasiones de Isadora Duncan, pero lo cierto es que comprender la labor realizada por esta artista supone entender cómo se configuró la danza moderna

OLABARRIA SMITH, Begoña

¿Qué tiene que ver el feminismo con todo esto?. Danza y feminismo, una propuesta metodológica.

Ponencia en: CONGRESO LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (2º. 2012. Barcelona) *La investigación en danza en España 2012*. Congreso celebrado en Universidad Ramon Llull de Barcelona, noviembre de 2012
[Valencia]: Mahali Ediciones, 2012, pp. 207-214. Comunicaciones. ISBN 978-84-940697-0-3 .

ORDÓÑEZ FLORES, Eva

La perpetua reinvencción de la identidad de los géneros en el baile flamenco.

En: *Arte, Individuo y Sociedad*, vol. 23, nº 1 (2011) pp. 35-44. ISSN 1131-5598 .

En el presente estudio sobre le baile flamenco, se pone en evidencia de qué manera la cuestión del género representa un tema recurrente y un verdadero reto en términos de creatividad. El flamenco se encuentra en una búsqueda perpetua del equilibrio entre lo tradicional y lo contemporáneo. Las circunstancias en las cuales se le vio nacer, hacen que esta búsqueda y esta constante mutación, formen parte de su esencia. Cuando en un espectáculo de danza la representación de los papeles del hombre y de la mujer se ven modificados con respecto a la idea de -lo tradicional-, es legítimo plantearse interrogantes existenciales. El baile flamenco, al igual que todas la otras formas de danza contemporáneas, refleja su entorno, contribuye a su innovación e interactúa con ella. Es un acto social

PALACIO ÁLVAREZ, Alfonso

Cuerpo, identidad y género en las representaciones sobre la danza en el arte español entre 1900 y 1939.

En: *Coreografiar la historia europea: cuerpo, política, identidad y género en la danza*. Oviedo: Universidad de Oviedo, Servicio de Publicaciones, 2011. pp. 241-260. ISBN 978-84-8317-899-7 .

El presente capítulo pretende analizar los distintos modos de abordar una nueva construcción del cuerpo, y con ello de la identidad y el género, a través de las representaciones de la danza efectuadas por los artistas españoles más destacados del primer tercio del siglo XX. Tanto los pintores y escultores del denominado "arte nuevo", que trabajaron en nuestro país, como los representantes del llamado "arte de vanguardia", que se marcharon a París, abordaron este motivo del cuerpo danzante entre 1900 y 1939 impulsados por un afán investigador tanto formal como conceptual y por un deseo de crear a través de sus representaciones un nuevo canon antropométrico. Su objetivo pasaba por incorporarse con su trabajo a una modernidad que no sólo pretendía ser plástica o visual, sino también intelectual, social y cultural

PALACIOS NIETO, María

La representación de la mujer en los ballets españoles de principios del siglo XX: Antonia Mercé, La Argentina.

En: *Delantera de paraíso: estudios en homenaje a Luis G. Iberní*. Madrid: ICCMU, 2008. pp. 517-530. (Música Hispana. Textos; nº 11. Estudios). ISBN 978-84-89457-39-3 .

PALACIOS NIETO, María

Música y género en la España de principios del siglo XX (desde 1900 hasta la posguerra y el exilio).

En: *Catálogo de compositoras españolas: la creación musical femenina desde la edad media hasta la actualidad*. Madrid: Centro de Documentación de Música y Danza, 2008. pp. 75-90. ISBN 978-84-87731-67-9 .

En este artículo se analiza la evolución de la idea de género femenino en la música, a través de las primeras décadas del siglo XX. Con este análisis se comprende el trabajo y la representatividad social de las mujeres compositoras en los contextos propuestos. El artículo se divide en cuatro partes diferenciadas: La primera, a modo de introducción, profundiza en algunos aspectos generales relacionados con la evolución del concepto de género durante estos años. Junto a ello, aborda algunos temas generales que afectan a la mujer compositora de esta época. La segunda parte analiza la creación musical y el contexto para las mujeres músico a principios del siglo XX. En este apartado se ha tomado como ejemplo a las compositoras María Rodrigo y Emiliana de Zubeldía. La tercera parte trata el entorno social y las instituciones relacionadas con las compositoras en las décadas de 1920 y 1930. En él se ha seleccionado a tres compositoras como ejemplos significativos de la producción femenina del momento: Rosa García Ascot, María de Pablos y María Teresa Prieto. Por último, el apartado final aborda los cambios que sufre la mujer tras la guerra civil en la década de 1940. En este último apartado aparecen dos nuevas compositoras tomadas como ejemplo: Matilde Salvador y María Teresa Oller. Con estos análisis se muestra la evolución, tanto de la idea de género femenino en las distintas épocas tratadas, como de las compositoras en diferentes contextos socio-políticos

PARRA, Fernando L.R.

"Bailar en hombre": un análisis de la normatividad y la generización en el baile flamenco.

En: Presumes que eres la ciencia: estudios sobre el flamenco. Sevilla: Libros con duende, 2015. pp. 236-247. ISBN 978-84-15718-32-1 .

Partiendo de la afirmación de una inextricable relación entre la esfera de las artes y aquélla a la que pertenece el resto de actividades humanas, tratamos de apuntar hacia un punto de convergencia entre ambas, estableciendo un campo estratégico común en el que las operaciones de codificación social pueden equivaler a operaciones de codificación estética. Recorremos dicha equivalencia lógica en ambos sentidos para tratar de leer dos piezas coreográficas de baile flamenco (una farruca de Antonio Gades y un martinete de Antonio Ruiz Soler) a la luz de los preceptos del «Decálogo del baile flamenco» de Vicente Escudero, como dos ejemplos clarificadores de esta ambivalencia operativa, fundamentalmente en relación con la noción de masculinidad

PEROZO LIMONES, Ana Rosa

Origen y desarrollo de la mujer en el baile flamenco: evolución técnica y artística.

En: *Danzaratte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, vol. 11, nº 11 (Mayo 2017) pp. 27-45. ISSN 1886-0559 .

El concepto de bailaora flamenca, tal como hoy lo conocemos, ha ido conformándose a lo largo de la historia con aportaciones de distinta procedencia, y aún hoy continúa evolucionando, adaptándose a las distintas tendencias. En el presente artículo se realiza un estudio de esa evolución histórica desde una perspectiva técnica y estética partiendo de las antiguas danzarinas gaditanas, representadas por la mítica Telethusa, allá por los confines del Imperio Romano hasta la época actual. Así mismo, se señalan los hitos importantes que han contribuido a la conformación del baile flamenco de mujer tales como la codificación, la aportación de los bailes de gitanos, la influencia de los bailes boleros y la incorporación al teatro a través del ballet flamenco. Igualmente, se destaca la evolución de las formas corporales de las bailaoras, la estética de sus bailes, la técnica de sus movimientos y la evolución de simple mujer objeto en sus inicios a coreógrafa o empresaria en nuestros días

PIQUERAS FLORES, Manuel

Música, baile, metateatro y honra femenina en *La entretenida* de Cervantes.

En: *Anagnórisis. Revista de Investigación Teatral [Revista electrónica]*, nº 10 (Diciembre 2014) pp. 6-15. Dirección de Internet: <http://anagnorisis.es/pdfs/num10.pdf>. ISSN 2013-6986 .

Este trabajo analiza la función del entremés de carácter metateatral en *La entretenida* de Cervantes. Se propone que dicho entremés funciona como núcleo fundamental que contiene los aspectos más relevantes que se desarrollan en el argumento de la comedia

RIVERA MATEO, Isabel

Misty Copeland: el cuerpo de la bailarina negra como estrategia de marketing.

Ponencia en: CONGRESO NACIONAL LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (4º. 2016. Valencia) *La investigación en danza, Vol. II*. Congreso celebrado en Universitat Politècnica de València, 2016 Valencia: Mahali Ediciones, 2016. Ponencias. ISBN 978-84-940697-7-2 (vol. 2), 978-84-940697-5-8 (OC) .

Los cuerpos de las mujeres se usan en publicidad de forma fragmentada. Los cuerpos femeninos se utilizan como estrategia sexual en los anuncios. No hay nada nuevo en esto. Sin embargo, ahora podemos ver algo nuevo. ¿Quizá hay algo de lo que no nos damos cuenta? Existe un maltrato del cuerpo femenino en el audiovisual y los anuncios impresos. Los cuerpos de las mujeres se suelen tratar obscenamente en video-clips, spots publicitarios y películas. A pesar de todo esto, también identificamos otro trato en algunos anuncios y spots: las bailarinas (como representación del cuerpo de la mujer) como personas y no como herramientas sexuales. Bailarinas como mujeres poderosas

RIVERA, Isabel

La imagen de la bailarina en el lenguaje publicitario.

Ponencia en: CONGRESO LA INVESTIGACIÓN EN DANZA (3º. 2014. Bilbao) *La Investigación en Danza en España, Bilbao 2014*. Congreso celebrado en Bilbao, noviembre de 2014 Valencia: Ediciones Mahali, 2014, pp. 521-528. ISBN 978-84-940697-3-4 .

En el siguiente poster se analizará la figura de la bailarina que se proyecta en los medios audiovisuales desde las técnicas, recursos y miradas del análisis publicitario

RODRIGO DE LA CASA, Ana

Antonio Gades: la construcción de la figura masculina del flamenco en el segundo franquismo.

En: *Danza, género y sociedad*. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 81-112. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .

ROMERO ACOSTA, Mónica

Pina Bausch y Edward Hopper: Expresionismo y Realismo.

En: *Danzaratte: Revista del Conservatorio Superior de Danza de Málaga*, vol. 4, nº 6 (Diciembre 2009) pp. 56-62. ISSN 1886-0559 .

Este trabajo pretende demostrar la existencia de un nexo en común entre el fragmento de *Café Müller* de la coreógrafa

Pina Bausch en la película de Almodóvar *Hable con ella*, y el cuadro *Summer interior* del pintor Edward Hopper. Los indicios muestran la posibilidad de elementos comunes, a pesar de pertenecer a realidades muy distintas, Bausch al

Expresionismo y Hopper al Realismo. Partiremos de la hipótesis de que en estas dos obras hay un gran paralelismo en cuanto al tratamiento de la mujer se refiere. Para ello analizaremos estas creaciones de forma individual, con las características propias de cada uno de sus creadores, para delimitar posteriormente las similitudes y diferencias en cuanto espacio escénico. Realizaremos una contextualización histórica, un análisis en cuanto a la utilización de colores, líneas y ángulos, atrezzo y su distribución en el espacio, así como los juegos de luces y sombra

ROMO, Nuria

Tecno y baile. Mitos y realidades de las diferencias de género.

En: *Revista de Estudios de Juventud*, nº 64 (2004) pp. 111-116. ISSN 0211-4364 .

La cultura de baile, del tecno o del raje se genera a finales de los años ochenta como un espacio sorprendentemente liberalizador para las mujeres que participan en ella. En este artículo me gustaría reflexionar sobre los elementos que posibilitaron que en su orígenes esta cultura juvenil fuera un espacio privilegiado para las mujeres. Así mismo, pretendo analizar algunos de los procesos que hacen que la consolidación de la cultura como una de las de más éxito en la década de los noventa llevan consigo el retroceso de las "fiesteras" hacia la identidad "femenina" más clásica. Ser "fiesteras" sigue así suponiendo asumir roles de género tradicionales y participar en minoría en espacios públicos de ocio como los de las "fiestas"

RUSSELL, Elisabeth

Bailando ambivalencias. El tango y la política de género.

En: *Arte y mujer: visiones de cambio y desarrollo social*. Madrid: Horas y horas, 2010. pp. 157-176. (Cuadernos Inacabados; nº 58). ISBN 978-84-96004-33-7 .

SÁNCHEZ, José Antonio, ed.

Duncan, Isadora: El arte de la danza y otros escritos.

Madrid: Akal, 2016. 190 p.; 17x27 cm. (Fuentes del Arte; nº 33). ISBN 978-84-460-4320-1 .

Los escritos sobre danza de Isadora Duncan constituyen una de las más brillantes reflexiones de una coreógrafa sobre su trabajo. Su valor se acrecienta si tenemos en cuenta que fue Duncan quien, con mayor consciencia y decisión que Loie Fuller o Ruth St. Denis, convirtió la danza libre, no basada en los códigos de ballet, en un arte. El arte de la danza, tal como fue definido y defendido por Duncan, nació al mismo tiempo que el teatro alcanzaba su autonomía respecto al drama y se convertía, en términos de Gordon Craig, en arte del teatro. Duncan desempeñó en la historia de las artes escénicas del siglo XX una misión fundadora, similar a la de Craig. Sin embargo, el peso de la biografía ha lastrado injustamente la recepción de su obra y la comprensión de su aportación a la historia de la danza moderna. De los escritos sobre danza de Isadora Duncan no nos han quedado ejemplos vivos, tal como a ella le habría gustado (en vano trató una y otra vez de crear y mantener su deseada escuela); tampoco fórmulas creativas, ni indicaciones técnicas, ni propuestas metodológicas. El legado de Duncan hay que buscarlo más bien en la vitalidad de las ideas que estos textos nos transmiten: la reivindicación de la danza como arte, el descubrimiento del cuerpo libre en conexión con el ritmo de la naturaleza, la vinculación entre la liberación corporal, la liberación personal y la liberación social (de la mujer/del oprimido), la interpenetración de amor y creación, y la búsqueda en la literatura, en la filosofía y en la ciencia de un pensamiento que sirva de base para la formulación de una nueva reflexión sobre el arte, la mujer y la sociedad directamente emanada de la experiencia del cuerpo

SAUTTER, Cynthia Diane

The dance of Jewish woman as Torah: Recovering Sephardic women's history through music and dance.

s.l.: Graduate Theological Union, 2000. 223 p.

SCHLICHER, Susanne

Teatre-dansa: tradicions i llibertats: Pina Bausch, Gerhard Bohner, Reinhild Hoffmann, Hans Kresnik, Susanne Linke.

Barcelona: Institut del Teatre, 1993. 331 p. (Col. Escrits Teòrics; nº 3).

TORTAJADA QUIROZ, Margarita

Entre la imitación y el jarabe. Las bailarinas del México independiente.

En: Cantos de Guerra y paz. La música en las Independencias Iberoamericanas (1800-1840). Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2016. (Música y Musicología; nº 3). ISBN 978-84-8344-521-1 .

TORTAJADA QUIROZ, Margarita

Mujeres que danzan por un nuevo cuerpo social e individual.

En: Arte y mujer: visiones de cambio y desarrollo social. Madrid: Horas y horas, 2010. pp. 177-196. (Cuadernos Inacabados; nº 58). ISBN 978-84-96004-33-7 .

TORTAJADA QUIROZ, Margarita

Vetas abiertas. De bailarinas y creadoras mexicanas: Claudia Lavista, Alicia Sánchez, Evoé Sotelo.

En: Mujer versus Música: itinerancias, incertidumbres y lunas. Valencia: Rivera Mota, D. L. 2011. pp. 347-382. (Colección Rivera Editores; nº 27). ISBN 978-84-92825-09-7 .

La danza es una manifestación sociocultural que responde a las necesidades expresivas de su época. Conocer y analizar su contexto no es suficiente para comprender a ese arte y profesión; es necesario tomar en cuenta a los/as artistas de manera individual, y aquí me centro en tres de ellas. Las tres surgieron del movimiento de danza contemporánea independiente mexicana de los años ochenta del siglo pasado, y en la siguiente década se apropiaron de su espacio, definieron sus propuestas creativas y dieron origen a nuevas agrupaciones y nuevas reglas del juego del campo dancístico

VICENTE NICOLÁS, Gregorio

Danza en Educación Primaria: ¿una cuestión de género?

En: Danza, género y sociedad. Málaga: Universidad de Málaga, 2017. pp. 295-318. (Atenea; nº 95. Estudios de género). ISBN 978-84-9747-840-3 .