

LA MUSICA EN LA VIDA DE ISADORA

Patricia Grau¹

INTRODUCCIÓN

La primera mitad del siglo S.XX marcada por las dos guerras mundiales sume a Europa en un estado de melancolía, tristeza y amargura. La situación social vivida en los periodos prebélicos, la industrialización y los avances científicos y tecnológicos entre otros, serán determinantes en el comportamiento del individuo y en sus manifestaciones de expresión. En contraposición, surgirá un deseo incontenible de volver a la naturaleza, y de romper con las ataduras convencionales. El deseo de cambiar la vida hará que los artistas busquen nuevas dimensiones en la imaginación renovando los lenguajes artísticos en todas la artes: música, danza, pintura...

En la danza como reacción a los estilizados movimientos del ballet clásico se buscaron nuevas formas que potenciaban la expresión libre, la vuelta a la naturaleza y la liberación del cuerpo. Ruth St Dennis² e Isadora Duncan fueron las pioneras. La devoción que sentían por la danza, las llevó a convertir la danza en su modo de vida, de sentir, de crear y de manifestar, el cuerpo sería el intermediario, el vehículo con el que expresar y exteriorizar los sentimientos.

SU VIDA

Isadora Duncan, nació en Mayo de 1877 en S. Francisco, *a la orilla del mar bajo la influencia del planeta Venus y la estrella Afrodita* -así comienza a escribir sus memorias- ambas símbolos del amor y la belleza. Su amor por la danza desde muy pequeña unido al amor por la cultura griega la convertirá en un ser especial, en un manantial de belleza. La búsqueda interminable de sus dioses la hizo poseedora de un amplio y vasto conocimiento sobre el arte de la danza, la música y el teatro griego. Su espíritu inquieto hará que abandone su país natal y se establezca en Europa, donde será reconocido su arte.

---

¹ Patricia Grau Garcia es profesora de Acompañamiento e Improvisación en el Conservatorio Superior de Música *Victoria Eugenia* de Granada, donde además imparte percusión corporal y performance. Graduada en danza contemporánea. Máster en artes escénicas

² Ruth st Dennis, 1879-1968. Bailarina estadounidense, pedagoga y pionera de la danza moderna que junto a su esposo el también bailarín Ted Shawn crearon una escuela de danza: la *Denishawn*. En 1938 creó el programa de danza de la Universidad de Adelphi, uno de los primeros departamentos de danza en una universidad estadounidense.

Nació en el seno de una familia de artistas, de madre pianista que interpretaba para toda la familia obras de los más grandes compositores del barroco, clasicismo y romanticismo. Ella y sus hermanos fueron educados en la libertad, espontaneidad y creatividad, siendo el *leit motiv* de sus vidas. Muy pronto dejaron de asistir al colegio considerándolo un lugar no apto para la educación infantil en el que la represión expresiva ponía en peligro la creatividad y la imaginación.

Sus comienzos fueron duros pero su insistencia en vivir de su arte no tenía límites y contando con el apoyo de toda su familia fueron a vivir a Chicago, encontrando trabajo en el *Masonic Temple Roof Garden*³. Se dio a conocer entre la alta sociedad norteamericana que a pesar de estar encantada con sus danzas no se decidía a pagar un solo centavo por ellas⁴. Descubrió la música del compositor y pianista norteamericano *Ethelbert Nevin*⁵, para el que bailó su "*Ofelia*", "*Narciso*" y "*Las Ninfas del Agua*", pero la terrible enfermedad de este hizo imposible que siguieran trabajando juntos. La familia decidió poner rumbo a Europa.

Su primer destino fue Londres, donde visitaron museos y leyeron las obras de Winckelmann, despertando así la pasión que sentían por la sociedad helénica, una sociedad basada en la estética. Se estrenó en las casas de la alta nobleza londinense participando en las veladas nocturnas que organizaban.

En 1900, año de la Exposición Universal, viaja junto su familia a Paris. La Biblioteca Nacional, la Biblioteca de la Ópera y el Museo del Louvre fueron su gran fuente de inspiración; su hermano fue copiando uno a uno los vasos griegos expuestos en el Museo del Louvre y reflejando en ellos la imagen de Isadora danzando. Pasaba días enteros bailando, buscaba el lugar del cuerpo en el que coincidiese la experiencia física, la espiritual y la emocional, es decir, el centro de todo movimiento, concepción muy similar a la de *Stanislavski*⁶, con el que compartía la misma forma de sentir el arte. Los movimientos nacían desde lo más profundo de su ser, al escuchar y sentir las vibraciones musicales las emociones fluían en forma de danza; su tronco, brazos y piernas se movían libremente manifestándose con una fuerza espiritual conmovedora, en contraposición a la danza clásica.

En Paris conoció al matrimonio Polignac, ella la gran heredera de las máquinas Singer y él, el príncipe de Polignac, El matrimonio estableció en París un salón de música y las primeras actuaciones realizadas fueron las de Debussy, Fauré y Ravel. Este último dedicó a la princesa su obra "*Pavana para una Infanta difunta*". El príncipe era un músico de gran talento y propuso a Isadora trabajar juntos, al quedar prendado por su arte, pero dicha propuesta se vio truncada por la muerte de éste.

Conoció a Rodin con el que mantuvo una buena relación y años más tarde cuando estableció su escuela en Paris, el escultor la visitaba con sus alumnos para dibujarlas a ella y a sus discípulas mientras bailaban los coros de la tragedia griega al ritmo de la música de Beethoven y de César Frank a la vez que recitaban los versos de Shakespeare.

---

³ Masonic Temple Roof Garden, refined high class vaudeville. Chicago

⁴ Las artes a mediados del S.XIX fueron liberadas pero no fue hasta mediados del S.XX cuando dejaron de considerarse una actividad indigna

⁵ Ethelbert Nevin, 1872-1901. Estudió en Bostón y en los años 1884, 1885 y 1886 vivió en Berlin donde desarrolló todo su talento musical de manos de su maestro Karl Kindworth

⁶ Stanislavski, 1863-1938, Moscú. Actor, director escénico y pedagogo teatral. Fue el creador del método interpretativo que lleva su propio nombre.

En Hungría era muy querida, cosechaba grandes éxitos y lo mismo inventaba una danza con el famoso *Danubio Azul* de J. Strauss que otro día entristecida por los horrores que ocurrían a su alrededor componía un baile basado en la sombría danza de Liszt. La orquesta se rendía a sus pies interpretando la música que ella elegía para sus danzas.

Viajó a Italia y al llegar a Florencia quedó maravillada por el cuadro de Botticelli "*La Primavera*", creando una danza que transmitiese las emociones que había sentido al contemplarlo, para ello utilizó música de Monteverdi.

En 1903 la familia decide realizar su primer viaje a Grecia. Viajaron al estilo griego con túnicas, sandalias y ramas de laurel en las manos, como vestían los antiguos griegos. Decidieron crear un templo, empresa muy costosa que les hizo perder todo el dinero ganado en Europa. Establecieron un modo de vida en el que al levantarse saludaban al sol, danzaban, enseñaban a la gente del lugar a venerar a los dioses de sus antepasados, por la tarde meditaban y por las noches celebraban fiestas paganas.

Encontró en el arte griego los más bellos modelos para inspirarse ofreciéndonos con su danza su propio júbilo y su propia tristeza, para ella Dionisos representaba toda la inspiración artística, siendo la fuerza creadora, la alegría de la vida, el entusiasmo y el éxtasis. Como nos afirma Nietzsche en "*El Nacimiento de la Tragedia*", el arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisiaco, siendo lo apolíneo la imagen de la limitación, del sosiego y lo dionisiaco lo que nos conecta con nuestro interior dándonos la posibilidad de manifestarnos no como seres individuales sino como un todo en conexión con la naturaleza y será cantando y bailando como el individuo se exprese. Existieron festividades dionisiacas en la antigüedad y en casi todos los lugares, la parte central de estas festividades consistía en un desbordante desenfreno sensual, las orgías dionisiacas tenían el significado de festividades de salvación del mundo y de días de cambio, solo en ellas la naturaleza lograba su júbilo artístico⁷.

En la antigua Grecia la música se dividía en dos tipos: la primera se asociaba con el culto a Apolo personificado por la lira como instrumento y con la oda y la épica como formas poéticas y la segunda con el culto a Dionisos, como instrumento el aúlós y formas poéticas: el ditirambo⁸ y el drama. Atribuían a la música un origen divino, que poseedora de poderes mágicos podía curar enfermedades, purificar el cuerpo, la mente y lograr milagros en el reino de la naturaleza. Aristóteles afirmaba que la música imitaba directamente las pasiones o estados del alma: la dulzura, la ira, el valor... el concepto de *Ethos*. como resultado cuando alguien escucha música que imita ciertas pasiones resulta contagiado por esa misma pasión.

Acercarse a la tragedia Griega era el principal objetivo de la familia Duncan y basándose en estos conocimientos crearon un coro griego con muchachos atenienses, actuando con ellos en diferentes lugares de Europa: Berlín, Viena, Munich

En Alemania, en 1904 conoció en Bayreuth a Cosima Wagner, la cual propuso a Isadora representar el *Thanhauser* compuesto por su marido. En el estreno de la obra salió ataviada con su famosa túnica semitransparente ocasionando un escándalo entre

---

⁷ Apolo no podía vivir sin Dionisio, en este mundo construido sobre la apariencia, la moderación y artificialmente refrenado irrumpió el estático sonido de la fiesta dionisiaca con melodías mágicas cada vez más seductoras, las musas de las artes de la apariencia palidieron ante un arte que en su embriaguez se sumergió en el olvido de sí, propio de los estados dionisiacos y olvidó los preceptos apolíneos. (El nacimiento de la tragedia).

⁸ Ditirambo: forma de canto coral con el que se pedía la llegada al dios Dionisos

el público y en la misma Cosima, así terminó el inicio de una buena relación. Tras esta representación Isadora llegó a la conclusión de que el drama musical tal y como lo proponía Wagner no tenía cabida ya que el drama como se entiende hoy en día es un arte hablado que viene del cerebro, la música representa el éxtasis lírico, la emoción y la danza representa el éxtasis dionisiaco que todo lo arrastra, imposible de mezclar estas tres cosas en una. Y lo que en un principio englobaba en el concepto antiguo de *Musike*, ahora no tenía sentido.

En 1905 ella y su hermana montaron una escuela en Berlín *Trauden Trasse*, era el sueño que persiguió durante toda su vida, crear una escuela para transmitir sus conocimientos basados en la observación de la naturaleza: los movimientos de las nubes arrastradas por el viento, los árboles, los pájaros, las hojas...Había venido a Europa a traer un renacimiento de la religión a través de la danza para elevar al público al conocimiento de la belleza y la santidad del cuerpo mediante la expresión de sus movimientos y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo a través de su escuela y de sus alumnos. Pero el régimen prusiano y conservador de la sociedad alemana y la precariedad socio-político que se vivía en estos momentos truncó su deseo de mantener la escuela. Pero este no fue el único intento, en 1907 viajó a Rusia con sus alumnas y hermana, pero el gobierno ruso no estuvo dispuesto a financiar su escuela, así que tuvo que regresar de nuevo a Europa.

En 1908 lo intentó en Inglaterra, pero el público inglés solo percibía su escuela como un divertimento. En 1908 y en 1914, lo intenta en Francia primero en el Sur junto al mar mediterráneo y más tarde su amigo y mecenas, Singer le compra el Gran Hotel Bellueve en el que creó su propia escuela, pero en el mes de Julio al estallar la guerra el hotel queda convertido en hospital y el lugar que iba a ser una acrópolis, una academia inspirada en la música, la poesía y la filosofía se desvaneció con los horrores de la guerra.

En 1905 conoce en Rusia a dos bailarinas de ballet clásico, Sechinsky y Pavlova -las cuales invitaron a Isadora a ver sus espectáculos, acto que dejó sorprendida a Isadora ya que hasta ahora a las bailarines de ballet que había conocido habían tenido un comportamiento grotesco con ella-, al también conocido Diaghilev⁹.y a Stanislavski que quedó maravillado al verla bailar ante sus ojos. A pesar de que sus bailes nada tenían que ver con los ballets Rusos, se dice que hubo un antes y un después desde su aparición en Rusia, los ballets comenzaron a apropiarse de las músicas que ella usaba, como Chopin, Schumann...y de los trajes griegos e incluso algunos bailarines llegaron a desprenderse de sus zapatos y de sus medias.

En 1913 la desgracia llega a su vida robándole lo más importante para ella, sus hijos que mueren en un terrible accidente de coche, sumiéndola en una amarga depresión de la que nunca se recuperará; aquí comienza un antes y un después en su vida como artista y como mujer, sus creaciones comienzan a tener otro cariz y la frescura de sus movimientos ya no es la misma, se vuelve más pasional, entregada y comprometida. Se hace más evidente en sus bailes la amargura y la tristeza, la soledad y la melancolía ya no solo por la desaparición de sus hijos sino por lo acontecido en esta década. La pasión de sus comienzos por la búsqueda de la belleza se va truncando con los golpes de la vida y lo que era prioritario va pasando a un segundo plano, ya no buscará en las bellezas griegas, sino en su interior, en lo más profundo de su ser, el sentido de sus movimientos.

---

⁹ Diaghilev, 1872-1929. Empresario y fundador de los ballets rusos, compañía de la que surgieron muchos bailarines y coreógrafos famosos.

En 1916 firma un contrato por toda América latina, con la urgencia de recaudar dinero para su escuela. Su primer destino fue Buenos Aires, donde aprendió a bailar el tango. Estuvo en Bahía , en Montevideo, en Río de Janeiro. En New York, Singer le ofrece el *Madison Square Garden* para montar su escuela, su rechazo fue total al ver la tragedia que estaba sufriendo Europa. Tal era la conexión y el compromiso que sentía con Europa que osaba bailar ante miles de espectadores, *La Marsellesa*, con la bandera francesa cubriendo su cuerpo, apoyada y seguida por los estudiantes a la vez que provocaba la ira de su empresario.

En 1917 vuelve a S. Francisco y aquí conoce al pianista Harold Bauer. Su relación con los pianistas fue constante a lo largo de su vida -pianistas como Hener Skene, Walter Rummel- y la conexión y el vínculo que se creaba entre ellos dio fruto a muchas de sus creaciones dancísticas.

En 1920 vuelve a Paris después del fracaso que supuso la apertura de una escuela en América y será el 3 de Diciembre de 1921 cuando se inaugure en Rusia la Escuela Nacional de Danza Isadora Duncan, pero la crisis eminente que se abatía sobre este país -la gente vivía pendiente de lo que iba a comer mañana no de alabar su arte- hizo que de nuevo la escuela fuese un fracaso.

La música fue fundamental en su vida, utilizándola como un medio para poner en movimiento sus emociones. No utilizaba cualquier tipo de música que no estuviese en íntima conexión con sus movimientos. Sus danzas tenían su propia autonomía independientemente de la música que usase para sus composiciones. Para ella la mejor música con la que podía integrarse, ser un todo, era la música de Bach, Gluck, Beethoven, Chopin, Mendelssohn y Wagner, Aborrecía todos los ritmos de la música popular y el jazz. Su conocimiento, entendimiento y amor hacia la música hace que su danza se funda con cada una de las notas musicales que nacen de una sinfonía, transformando la música en una danza pasional.

Su conocimiento intelectual iba más allá de la danza, hablaba francés y alemán e incluso tenía grandes conocimientos del italiano, griego y ruso. Su pasión por la filosofía y por el arte en el más amplio sentido de la palabra, le sirvió para crear un estilo propio. A pesar que era contratada en los mejores escenarios paradójicamente cayó en la ruina económica, fracaso tras fracaso unas veces motivados por las desgracias propias y otras por las ajenas, vio truncada la idea de crear una escuela que llevase su nombre y la forma de sentir su danza

Actuó en los escenarios de todo el mundo: en Munich en el Künstler Haus, en Berlín en el Kroll's Opera, en Viena, en Dinamarca, en el Metropolitan Opera House de New York, en Rusia, en Buenos aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bahía, Cuba, Florida, en S. Francisco en el Columbia Theatre y un etc de lugares. El 14 de Septiembre de 1927 actuó por última vez en los escenarios, en el teatro Modagor en Niza, con música de Schubert y Wagner estando de nuevo la sala repleta.

Su muerte se llevó a una incansable mujer que luchaba por sus ideales muy avanzados para su época por los que luchó contra viento y marea a pesar de los avatares de su vida. Supo llenar de energía y pasión los escenarios de su época y no le importó las críticas, ni el hambre que sufrió en muchas etapas de su vida. Su forma de vida adquirida de una educación libre la hizo ser una mujer espontánea y creativa sin importarle lo que la sociedad pudiera pensar de ella. Su gran sensibilidad y los momentos que le tocaron vivir la hicieron comprometerse con la causa social reinante en estas dos primeras décadas del S.XX. Llevó sus ideales al límite viviendo de manera desenfadada, sobre todo al final de sus días viviendo, en peligro constante entre el alcohol y el riesgo, buscando la muerte.

El 14 de Noviembre de 1927 el chal que llevaba sobre su cuello se enredó entre la palometa y el cubo de la rueda del coche que conducía su acompañante, muriendo en el acto.

BIBLIOGRAFÍA

DUNCAN, I. (1959). *Mi vida*. Buenos Aires: Editorial Losada, S.A.

RODRIGUEZ, B. (2005). *Mujeres en la Historia*. Madrid: Edimat Libros, S.A

GROUT, D. (1988). *Historia de la Música Occidental, 1*. Madrid: Alianza Editorial, S.A.

NIEZSTCHE, F. (1988). *El Nacimiento de la Tragedia* (9ªed.). Madrid: Alianza Editorial, S.A.