
DANZA, ARTE Y YOGA EN LA OBRA DE HEATHER HANSEN

LAURA MOLINA VICENTE

Universidad Complutense de Madrid
lau.nataraja@gmail.comRecibido: 15-09-2017
Aceptado: 16-02-2018

RESUMEN

El presente artículo analiza *Kinetic Drawing*, obra desarrollada por Heather Hansen a partir de 2013, en la que se funden danza, yoga y pintura a través de performances. Es el resultado de la búsqueda de cómo descargar los movimientos directamente sobre el papel de una forma orgánica, empleando el cuerpo como único instrumento, el yoga y la danza como vías creativas y la meditación como proceso de interiorización y des-intelectualización para iniciar el desarrollo artístico. Como resultado de esta empresa, aunando danza, pintura y yoga, contemplamos el encuentro de Heather Hansen consigo misma a partir del movimiento de su cuerpo como elemento de expresión artística.

PALABRAS CLAVE: Movimiento, danza, yoga, pintura, performance, unión, meditación.

ABSTRACT *Dance, Art and Yoga in Heather Hansen's work*

The present article analyzes *Kinetic Drawing*, a piece developed by Heather Hansen since 2013, in which dance, yoga and painting are fused through performances. It is the result of the search of how to download the movements directly on the paper in an organic way, using the body as the only instrument, yoga and dance as a creative means and meditation as a process of interiorization and dis-intellectualization to initiate artistic development. As a result of this work, combining dance, painting and yoga, we contemplate Heather Hansen's encounter with herself taking the movement of her body as an element of artistic expression.

KEYWORDS: Movement, dance, yoga, painting, performance, union, meditation.

La formación de Heather Hansen como bailarina y artista visual la condujo al interés por los aspectos físicos y performativos del arte, experimentando vías en las que pudiese dar encuentro a la danza y la pintura. A través de su búsqueda artística, Heather Hansen se ha dirigido a las fuentes cuando un artista o un medio de expresión le han interesado particularmente, residiendo en Japón, Italia y Francia hasta su retorno a los Estados Unidos, donde actualmente reside en Nueva Orleans. En el desarrollo de su carrera en el mundo del teatro y el diseño, comenzó a explorar diferentes posibilidades en los campos de la escultura y la pintura, hasta desarrollar el estilo que configura su actual

trabajo. La creación de sus series muestra la integración de naturaleza y arte. Sus movimientos orgánicos, una suerte de danza ritual que realiza con el cuerpo y cuyos gestos quedan plasmados plásticamente sobre el rollo de papel, dan lugar a la unión en la performance de la danza y la pintura como si de una secuencia dinámica de yoga se tratase. Se articula como en el caso del vinyāsa¹, en el que cada movimiento se enlaza con el siguiente a través del fluir de la respiración, convirtiéndose la obra gráfica en el producto final de una meditación en movimiento. Nos encontramos ante una artista que emplea su cuerpo como instrumento de creación y como mensaje estético en el que se vuelven indisolubles aquellos aspectos que conforman su obra. Artista, proceso creativo y la obra misma se funden en un todo, y es a través de esa unión como se deja una impronta plástica sobre el soporte de aquello que es efímero: la secuencia de movimientos que conforman una danza, la cual plasma a través de las mismas secuencias una suerte de maṇḍala en el cual Heather Hansen participa formando el punto central desde el que la obra se expande.

Durante su etapa en Washington como estudiante, un profesor sugirió a los alumnos que incorporasen el Butō. El término Butō es aplicado a la danza contemporánea no tradicional de Japón, en la que la desnudez del cuerpo del portador del mensaje se pinta de blanco realizando un acto más performativo y teatral. Gracias a ese profesor, quien había sido alumno de Kazuo Ohno, fundador del estilo junto a Tatsumi Hijikata, comenzó a investigar la técnica² que dota al Butō de su carácter. En la década de los sesenta Tatsumi Hijikata se apropia de este término para identificar su nuevo estilo de danza como Ankoku Butō (“*ankoku*” significa oscuridad, tinieblas); poco a poco se generaliza en Japón como Butō y así es exportado al extranjero. Heather Hansen, tras graduarse en Diseño y Escenografía en la BA Theatre Design de Olympia en Washington, se trasladó a Japón para estudiar con Kazuo y su hijo Yoshito en el estudio de ambos en Yokohama, donde residió casi seis años, de 1994 al 2000.

¹ “Secuencias de movimiento que conectan posturas para formar un flujo continuo creando una meditación en movimiento que revela todas las formas como impermanentes, lo que hace que uno no se aferre a ellas.” Maehle, Gregor, *Ashtanga Yoga: Practice and Philosophy*, California, 2007, New World Library, p.294.

² Entrevista realizada a Heather Hansen en *The Raw Book. A journal of original conversations*, por Melissa Ray y publicada el 28 de Julio de 2014. www.therawbook.com/2014/07/28/heather/

Butō nace en 1959 con la pieza *Kinjiki*, basada en la novela homónima de Yukio Mishima, coreografiada por Tatsumi Hijikata e interpretada por él mismo junto a Kazuo Ohno y su hijo Yoshito. La coreografía supuso un escándalo que provocó la expulsión de estos artistas del *Zen Nihon Genday Buyō Kyokai* (Asociación de Danza Contemporánea de Todo Japón) y su ingreso en las vanguardias japonesas a través del estilo. Proclama la emancipación del individuo otorgándole total libertad en su forma espiritual, mental y corporal, por ello cada bailarín de Butō es distinto al otro, porque debe exponer lo más interno de sí mismo en cada actuación; Hijikata y Ohno se adentraron a explorar aquello que el cuerpo podía hacer desde su esencia. Nario Goda, crítico de danza especializado señala, “Butō afirma la danza que subyace en el interior del cuerpo; el cuerpo en Butō es, en sí mismo, contemplado como un pequeño universo” (Soler Gallardo, 2008:13). El cuerpo Butō, el Butō-Thai, es una expresión de la totalidad donde puede manifestarse simultáneamente cualquier aspecto de la existencia, de la que el cuerpo del bailarín es tan solo un elemento más, un representante completo e íntegro donde se pueden dar los pares de opuestos. Kazuo Ohno en sus clases lo solía llamar *dead body*, insistiendo en la idea de abandonar el control mental para centrarse en la pura esencia, en la integridad de todos los aspectos del ser humano, del individuo a través de su cuerpo. El Budismo Zen lo asocia al concepto de *Mu Shin* (“sin corazón”), el estado de ausencia de deseo en el cuerpo y en la mente, en el que desaparece cualquier intencionalidad o intento expresivo para tornarse pura presencia. El cuerpo del bailarín simplemente *es, está*, convirtiéndose en una manifestación, un *ima* (aquí y ahora); Rhea Volij, en un artículo en la revista *Danzar Mundos*, habla del concepto de “marionetas del cosmos”: “La experiencia de ser movidos por hilos es algo que quizás distinga a la danza Butō de cualquier otra danza; se expresa en verbo pasivo, se es habitado” (Cohen, 2013:6), y para ser habitado el cuerpo tiene que estar muerto, vacío.

Ohno y Hijikata se oponen al uso del cuerpo, de la danza, como una manifestación de un virtuosismo técnico, y es por ello por lo que se aventuran en el camino de los aspectos ontológicos del cuerpo-ser humano, en la búsqueda hacia una estética que fuera posible reflejar, desde el cuerpo, los aspectos del alma. Del Butō-Thai se desprende la unión de cuerpo-mente en el bailarín, quien ejecuta su danza sin coreografías fijas para ser consciente de lo que ocurre en su cuerpo, en su ser, tanto mental como física y espiritualmente. La totalidad del Ser, el entorno espacial y los movimientos no se disocian

de la unidad que conforma el espectáculo; en este estado de no-objetivación, el cuerpo, la mente y el espíritu del bailarín no eligen, sino que son Uno con ese espacio particular y en ese tiempo concreto, la Totalidad. El bailarín se crea así mismo en íntima relación con el espacio y el tiempo en el que se encuentra bailando, en ese microcosmos de realidades que supone una representación, pequeña escala del macrocosmos en el que se desarrolla la existencia. En las anotaciones de Joan Soler como asistente a las clases de Kazuo Ohno, encontramos cómo el maestro exponía el carácter del bailarín en Butō, “al igual que el Creador del mundo, te manifiestes sin identidad, existiendo y manifestándote incluso como antes de la aparición de la individualidad. Entonces todo es un juego, una danza.” (Soler Gallardo, 2008:24). Para Kazuo Ohno la danza es una manifestación del Universal, la sublimación de la fuerza de la Vida, la expresión de la energía necesaria para la Creación del Universo; cree que la danza debe revelar la forma del alma, “Como el titiritero sostiene las cuerdas, así el alma ha de guiar al artista.” (Soler Gallardo, 2008:19). La filosofía del Budismo Zen, los conceptos de vacío y no-ser como medio o vía a través de la que llenarse para ser de nuevo, son inherentes al carácter del Butō y Heather Hansen se impregna de ellos durante sus más de cinco años de residencia en el estudio de Kazuo Ohno. Hansen dota de corporeidad a dichas ideas, las hace palpables a través de la creación de sus series *Kinetic Drawing* a partir del 2013.

Durante su estancia en Japón entró en contacto con la pintura de acción del *Grupo Gutai*, uno de los colectivos de artistas más importantes de la posguerra japonesa, caracterizado por su implosiva línea de intervención física en el lienzo. El grupo influyó en el movimiento Fluxus, anticipando los happenings, performances y el arte conceptual. Heather Hansen da continuidad en la producción de su obra a la línea en la que se desarrollan los conceptos de pintura de acción y performance que nacen en el siglo XX en los que pintura y cuerpo retoman el contacto. Ello nos remite a artistas como Jackson Pollock y el expresionismo abstracto, a las antropometrías de Yves Klein en las que utilizaba de forma directa el cuerpo de mujeres como pinceles vivos, a Carole Schneemann, o a Janine Antoni y su obra *Loving Care* de 1993, en la que la artista pintó-fregó el suelo con su propio cabello.

Fue en el estudio de la familia Ohno donde Hansen tuvo la oportunidad de conocer a Pina Bausch, pionera en la danza contemporánea en piezas de danza teatro donde

convergen distintas expresiones como movimientos corporales, emociones, sonido y escenografía en las que en ocasiones el público es involucrado, introduciéndose de esta forma la performance. Interesada por su obra, Hansen marchó a Alemania a realizar una audición en la escuela de Bausch en la ciudad de Essen pero no fue seleccionada. Allí se trabajaban conceptos dotados de una gran sencillez, como son los principios del peso, del desequilibrio o las expansiones, y en su metodología la fluidez era lo más importante. Desde esta filosofía de la simplicidad se buscaba la cualidad de percibir el volumen como si pudiese dibujarse el movimiento que se produce en el escenario y traducir una imagen mental a través del cuerpo³. Hansen tuvo la oportunidad de entrar en contacto con artistas que habían trabajado y estudiado con Pina, encontrándose presentes estas ideas en su producción. Interesada también por la técnica del fresco, sobre todo por la figura de Botticelli, viajó a Florencia a estudiar la técnica. Al contemplar las obras del artista florentino, declara que tuvo el anhelo de ver a esas elegantes figuras en otra dimensión, en otro escenario que no fuese el del muro y así poder tocarlas⁴. Se trata de un momento en el que Hansen se plantea el traslado de la pintura desde el muro de la tradición a otro tipo de superficies, abriendo una nueva vía de experimentación en el desarrollo de su obra. Por otro lado, también es el momento en el que comienza a sentirse atraída por los pigmentos orgánicos y las texturas de las materias primas como la arcilla, la piedra o el metal. Entre 2009 y 2012 reside en París, realizando proyectos como directora de arte y coreógrafa, mientras asiste a la escuela de danza de Nina Dipla, bailarina y asistente de Pina Bausch durante su etapa como miembro de la Folkwang Tanzstudio. En su escuela, Hansen trabajó sobre el concepto de improvisación, pero enmarcado dentro de límites, idea que empleará en la creación de sus series.

En 2013 Heather Hansen comienza a desarrollar piezas a gran escala, describe su trabajo como *Kinetic Drawing*, empleando su propio cuerpo como herramienta, un rollo de papel o lona como soporte, y el carbón o los pasteles como material, y a través de ellos expresa el movimiento que traza su cuerpo sobre el soporte dispuesto en el suelo. Como

³ Entrevista realizada a Nina Dipla, alumna de Pina Bausch, por Laura Lifschitz y publicada el 19 de mayo de 2011.

ninadiplaenlima.blogspot.com.es/2011/05/eppur-si-muove-o-la-indagacion-sobre-el.html

⁴ Entrevista realizada a Heather Hansen con motivo de la exposición en la galería Espacio Kubiko en Madrid en 2008.

arteenlared.com/espana/exposiciones/heather-hansen.-los-frescos-butoh-2.html

resultado obtenemos el encuentro entre danza y pintura, aunque la propia artista expresa que para ella no hay diferenciación entre ambas, ya que a través de las distinciones se termina marginando el impulso creativo; es la mezcla y exploración de los límites la vía que emplea para encontrar el equilibrio entre ellos. En una entrevista para la Ochi Gallery⁵, lugar donde expone su obra *Emptied Gestures* en 2014, declara que en ella reside una misma intencionalidad al bailar o al pintar: el medio de creación no guarda tanta importancia como el enfoque creativo y el propio proceso. Nos hallamos ante el encuentro y la unión de diferentes disciplinas o formas creativas, las cuales son combinadas con ideales pertenecientes a las filosofías orientales de los que la artista bebe y que serán reflejados en su obra.

Kinetic Drawing surge al regreso de París a Nueva Orleans, lugar donde ha encontrado un hogar artístico en el edificio Noro, situado en el bohemio barrio de Bywater. Hansen manifiesta en la entrevista realizada para *The Raw Book* que transitó por un momento difícil a nivel personal y decidió iniciar un diario en el que describía, junto a sus emociones, la necesidad de bailar, pintar y hacer yoga; ello le condujo a la decisión de realizar un año de práctica personal en estas disciplinas hasta gestar una unión entre ellas, momento en que comenzó a producir dibujos en cuadernos desarrollando la idea de bailar sobre el papel con las manos en un formato a pequeña escala. Sus inquietudes artísticas le llevaron a mantener presente la atención en sentir las formas que dibuja su cuerpo en el espacio, idea que ya encontramos presente en Pina Bausch, de lo que brota la unión del dibujo de (en) la danza. Mientras se encontraba en la playa con su hijo jugando a realizar trazos en la arena con los pies a través de pasos de danza, se planteó ejecutar esas representaciones en dimensiones superiores empleando todo el cuerpo, lo que dio lugar al estilo que marcó el carácter de *Kinetic Drawing*. Hansen nunca ha levantado muros de distinción entre la danza, el arte y el sonido, entendiendo que por separado son formas de arte, y que de su encuentro surgen constantemente nuevas formas de experiencia.

Los carbonillos que sostiene en sus manos documentan sobre el soporte extendido en el suelo la danza de la que nace la obra. Explorando las diferentes

⁵ Entrevista realizada a Heather Hansen por la Ochi Gallery el 12 de febrero de 2014. www.ochigallery.com/blog/interview-with-heather-hansen/

posibilidades que le ofrecía cada material, comenzó trabajando con tiza sobre el suelo de cemento de su estudio, probando también el grafito, aunque éste no le convencía por no ser suficientemente gráfico. En su búsqueda de los materiales con los que plasmar el movimiento, los lápices de color no le permitían deslizarse como ella deseaba y los pasteles restaban impacto gráfico a la obra. Mostrando desinterés por los acrílicos, finalmente encuentra en el carbón vegetal lo que busca por los grises y los negros que consigue con él. A través de éste, a medida que avanzan los movimientos del proceso creativo de cada obra, la artista va impregnándose de carbón, creando una conexión entre su cuerpo y el soporte a través del material.

En relación a la idea de Hansen de unir arte y yoga en la creación de sus series, debemos remitirnos brevemente al concepto de arte y artista como yoga en la tradición india, y al yoga entendido como la disciplina psicofísica y espiritual que se expande por la cultura occidental desde principios del siglo XX. Desde sus orígenes milenarios hasta la actualidad, el yoga ha ido integrando una gran variedad de técnicas con el fin de liberar del sufrimiento y conduciéndolo al conocimiento del propio Ser. La capacidad de adaptación y transformación del yoga asume distintas formas en función del contexto donde arraiga y las personas que lo practican, por lo que se trata de una cultura dinámica (Villegas y Pujol, 2017:23). El yoga postural globalizado, resultado de la elaboración del maestro Krishnamacarya (1888-1989) y sus discípulos, presenta una síntesis de distintas formas de cultura las cuales son englobadas en el marco del Haṭha Yoga tradicional y el sistema de Patañjali (Villegas y Pujol, 2017:55). La expansión por Occidente ha llevado a la dinámica cultura del yoga hasta un proceso de aculturación; desde su auge en los Estados Unidos en los años 90 del siglo XX se reflejan datos como los siguientes: en 1994, más de seis millones de estadounidenses declaraban ser practicantes de yoga, aumentando la cifra a veinticinco millones y medio de personas en 2003; incierta es la evolución que llevará el yoga en el futuro, pero sin duda continuará creciendo y adaptándose a las tensiones entre el la cultura occidental y sus raíces ancestrales (Singleton, 2014:102).

En el pensamiento indio tradicional la obra de arte se concibe para el hombre como una vía de acceso al camino de la liberación, al llamado estado de *samādhi* desde el cual

el individuo asume ser el Brahman, la Totalidad⁶, ya que el fin último de la existencia es la identificación del sujeto con todo aquello que le rodea. El hombre, a través del ejercicio meditativo ante y en la obra, podrá alcanzar dicho estado. El arte como yoga, entendiéndose como aquella ciencia de la mente en relación a la atención y concentración aplicable a cualquier tipo de actividad mental, debe llevar a cabo la reunión del Yo con el Todo. Desde la preparación física y anímica y la meditación, el yogui consigue alcanzar un estado de desapego mental de todas las conexiones mundanas, *vairāgya*, lo que le conduce al estado de *samādhi*, al estado de unión con el Todo. El artista, por tanto, a través de la producción de imágenes, realiza la labor de intermediario entre los hombres y la divinidad, siendo capaz de ver por encima de la realidad y traducir dicha visión trascendental a un lenguaje comprensible para el resto de los humanos (Fernández del Campo, 2013a:34).

Heather Hansen declaraba en una entrevista para Lululemon ser practicante de yoga, considerando la disciplina como una herramienta en su día a día que le proporciona bienestar. Al observar los movimientos que imprime su cuerpo al trazar la obra, queda patente la ejecución de āsanas o posturas de yoga físico que va enlazando a través de un fluir orgánico. Pero la práctica de ésta vía o darśana⁷ de la tradición hindú no se limita en la artista al aspecto más superfluo o físico de los āsanas, sino que se torna un instrumento más de fondo en la creación de sus series. Volviendo sus sentidos hacia dentro en un acto de interiorización o *pratyāhāra*, da paso a la concentración, *dhāraṇā*, para alcanzar el estado meditativo también llamado *dhyāna*; por ello, la creación de la obra se torna una meditación en movimiento. Meditación en la que el meditador (la artista), el acto meditativo (del que nace la obra gráfica) y la meditación en sí (basada en la observación y el sentir de su cuerpo en movimiento) se funden en un estado de unión o Yoga. Hansen cita a Joseph Campbell como influencia fundamental en su trayectoria por despertarle el interés por el pensamiento y la filosofía tradicional india, parte de la inspiración que hay detrás de su trabajo. La vía del Yoga, al igual que proponía el Butō, expone como

⁶ *Tat Tvam Asi*, Tú eres Eso. Afirmación perteneciente a la Chāndogya Upaniṣad del Sāmaveda que establece la identidad o unidad del alma individual con el Brahman; al igual que la sentencia *Aham Brahmāsmi*, Yo soy el Brahman, mahāvākya del Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad del Yayurveda.

⁷ Término sánscrito que se refiere a cada una de las seis doctrinas existentes en el hinduismo entre las que se encuentra el Yoga. Vedānta, Yoga, Sāṃkhya, Mīmāṃsā, Nyāya y Vaiśeṣika, conforman la serie de corrientes de pensamiento encuadradas dentro de las ortodoxias, ya que todas ellas aceptan y siguen las escrituras sagradas del hinduismo como los Vedas, los Brahmana y las Upaniṣad. Como corrientes heterodoxas dentro del pensamiento indio encuadraríamos Budismo y Jainismo.

necesario vaciarse para poder llenarse, tomar consciencia del alma y ser Uno. Mark Singleton en su obra de 2010 *Yoga body*, concibe el yoga contemporáneo como una cultura viva y transnacional resultado de un proceso dialógico entre la cultura india y la cultura occidental moderna (Villegas y Pujol, 2017:53), diálogo que Heather Hansen lleva a cabo con su cuerpo como participante y parte de la obra, dejando esas huellas de carbón vegetal que, debido a su consistencia pastosa, se funden a su paso sobre el soporte y sobre el propio cuerpo y vestimenta de la artista, registrando permanentemente sus movimientos físicos. Material, cuerpo y movimiento convergen en la creación; tanto la obra en sí como el proceso creativo se funden cobrando igual protagonismo, cada movimiento es realizado con precisión, pero dejando un campo abierto al impulso creativo e instintivo a través de la improvisación, la atmósfera y el sentimiento que le evoque el momento. Por tanto, en la ejecución de su obra bien podemos percibir ese lazo que une cuerpo y mente (sensación y razón), idea y materia.

Podemos observar un paralelismo entre la idea de creación en el arte indio, concebido más como una actividad mental que física, y la obra de Hansen, quien tiende a tener en su mente una imagen de la que nace el producto final. Coomaraswamy, en una de sus reflexiones sobre arte y yoga (Coomaraswamy, 1985:3), expone que el artista no inventa la imagen que va a realizar, sino que la ve; desde esta concepción, el arte no es un análisis de las cosas, sino su síntesis, una revelación de la realidad perdurable que se encuentra tras la efímera. En el caso de Hansen, la imagen que surge en su mente le conduce a la creación de una coreografía que le sirve de guía en la ejecución de la proyección, *citra*, la plasmación plástica de dicha imagen, la materialización de la idea.

Es en gran medida una meditación. Los pensamientos van y vienen, recuerdos, impresiones, pero trato de concentrarme en la respiración cuando mi mente se desvía. Estoy tratando de apagar el lado analítico de mi cerebro. Lo ideal es que los pensamientos se focalicen sobre el proceso, el sonido del carbón sobre el papel, y mantener el sentido de los patrones espaciales a través de la memoria física. Creo que todos los años de entrenamiento en el Butō han encontrado un nuevo propósito para mí en este trabajo. Nos pintábamos nuestros cuerpos de blanco para las actuaciones, y la idea que se encontraba detrás era la de "borrar" el ego. La coreografía tendía a ser más una meditación de imágenes⁸.

⁸ Entrevista realizada a Heather Hansen por la Ochi Gallery el 12 de febrero de 2014. www.ochigallery.com/blog/interview-with-heather-hansen/

La acción performativa de Hansen parece asimilarse a ciertas características de rituales ancestrales en los que las secuencias musicales daban paso a rítmicas danzas; así mismo, Hansen se descalza para aproximarse al papel o lona, otorgándole a éste carácter sagrado, sobre el cual toma asiento en la parte central del soporte en lo que recuerda a la postura de un yogui en meditación, padmāsana o posición del loto. Desde ese punto comienza a desarrollarse una danza, un ritual basado en movimientos continuos, fluidos, como si de una secuencia de yoga o vinyāsa se tratase, que a través del carboncillo va dando paso a una serie de improntas de esos gestos. La plasmación plástica de las secuencias del movimiento de su cuerpo da nacimiento a la obra, transformando en permanente lo efímero, aquello destinado a desvanecerse en el aire o ser retenido de forma difusa por la mente del espectador. En este sentido desarrolla su primer trabajo de la serie *Kinetic Drawing* denominado *Emptied Gestures*, donde explora la forma de plasmar y descargar los movimientos, esos gestos vacíos, sobre el papel, otorgando una gran importancia al desarrollo de la obra, el cual es documentado paso a paso por su hermano Spencer Hansen y el fotógrafo Bryan Tarnowsky. La pintura de la inmediatez que realiza Hansen va más allá, quedando perpetuada, prolongándola en el tiempo a través de la grabación del proceso creativo. La serie se mostró por primera vez en el *Contemporary Arts Center* de Nueva Orleans y en diciembre de 2013 en Ketchum, Idaho, en la *Ochi Gallery*, lugar donde realiza una performance ante los asistentes en la que desarrolla una nueva obra. **(IMAGEN 1)**

Desde el fluido movimiento se captura la geometría del cuerpo humano, dando paso a diseños orgánicos y simétricos en un justo equilibrio de imperfección apasionada y poética que recuerda a los *ālpanā*⁹, pinturas de carácter simbólico con formas generalmente mandálicas, abstractas y geométricas, las cuales son realizadas con polvos de arroz en el suelo de la entrada a las casas en India. Estas obras se encuentran impresas por un carácter femenino, efímero e irreplicable, y son creadas a través de una danza de líneas de colores. En la práctica tántrica se convierten simbólicamente en el centro del universo, siendo el lugar donde se realizan los ritos de paso como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio o la muerte. También se encuentran asociadas a los ritos de

⁹ Denominadas *ālpanā* en la zona bengalí, aunque adopta otros nombres en función a la región; *aripana* en Bihar, *chowk* en Uttar Pradesh, *Kolam* en Tamil Nadu, *mendhi mandana* en Rajasthan, *osa* en Orissa, *rangoli* en Maharashtra y *sathia* en Gujarat. Barnard, N., *Arts and crafts of India*, London, 1993, Conran Octopus Limited, p.64.

cosechas (Fernández del Campo, 2013b:41-44). Imágenes de carácter abstracto y geométrico, son composiciones encuadradas en lo denominado *yantras*¹⁰; poseen el sentido de tratarse de visiones mentales y ser la correspondiente reproducción pictórica de dicha experiencia. Se trata de cosmogramas, representaciones gráficas y matemáticas de los arquetipos universales, símbolos visuales potenciadores de energía; mediante la visualización y concentración en ellos, permiten descifrar el espejismo fenoménico del mundo descubriendo su esencia y simultáneamente la nuestra (Hernández, 1997:51-53). La estructura típica del yantra se asemeja a las representaciones que realiza Hansen, un esquema concéntrico en torno a un punto central, bindu, la fuente de la que todo brota, en este caso la propia artista. Bindu constituye el origen, la totalidad, el Uno, y en torno suyo se crea un espacio magnético, kṣetra, que consta de varias partes (Fernández del Campo, 2013a:39-41): un cuadrado que simboliza los cuatro puntos cardinales, la tierra; un círculo que representa las fuerzas cíclicas y el ritmo cósmico, la bóveda celeste; lotos, que evocan las energías que se despliegan; y por último triángulos, encarnación de los poderes sexuales masculino y femenino, cuya conjunción simboliza el poder creador. Estos símbolos son fruto de la experimentación y generalmente son pura abstracción, aunque en la actualidad se ha establecido un asombroso parecido con la iconografía de la física moderna (G^a Ormaechea, 1998:209).

A principios de este año, recibí un correo de un profesor de Cambridge. Tenía curiosidad por si mis dibujos tenían alguna conexión consciente con los gráficos de densidad de orbitales atómicos, hablándome sobre la función armónica de éstos. Adjuntó imágenes de los patrones orbitales de hidrógeno, y tenían un parecido sorprendente con mi trabajo. Me pareció que era fascinante, y comencé a realizar una pequeña investigación. Mi comprensión de la física es bastante básica, pero los conceptos son muy emocionantes. Una vez recibí la invitación del LASM, recluté un amigo biofísico, Christophe Jackson, para que me ayudase a delinear un concepto para la exposición basada en la ciencia¹¹.

Al respecto, *Harmonic Series* fue creada por Hansen en 2014 para la Bienal de Arte Contemporáneo Prospect 3+. El proceso creativo de la serie fue filmado y editado para ser proyectado sobre la pantalla de la cúpula del planetario de 360 grados del

¹⁰ “Este tipo de representaciones son en realidad la plasmación gráfica de los mantra: el sonido mágico, la sílaba o el conjunto de sílabas que, según la tradición india, tienen la capacidad de condensar en sí la esencia de la divinidad y potenciar la energía humana.” Cita tomada de “El Arte como Yantra” en E. Fernández del Campo, *Cánones del Arte Indio*, Madrid, 2013, Adaba Editores, p.37.

¹¹ “Harmonic”: An interview with artista Heather Hansen, en *Concierge* y publicada el 27 de Agosto de 2014.

www.conciergequestionnaire.com/article/39harmonic39-an-interview-with-artist-heather-hansen

Louisiana Art & Science Museum durante la exposición de sus obras junto a la de otros artistas en la muestra *Art in Action: Inflate. Draw. Pour*. Tras el estreno de *Harmonic Series by Heather Hansen* el 6 de noviembre en el Planetario de ELAM, la película fue distribuida a otros teatros planetario de todo el mundo. La exposición tuvo lugar entre octubre de 2014 y enero de 2015, y se centraba en mostrar al espectador cómo los artistas alcanzan el producto final. "Es una exposición dinámica y emocionante donde el acto de hacer arte es tan importante como el arte mismo", declaró el Coordinador de Comunicaciones del LASM Douglas Kennedy, "Cada uno de estos artistas utiliza la ciencia en su trabajo. Heather en sus serie toma las formas de un electrón orbital".¹² *Harmonic Series* está formada por seis dibujos de 111x111 pulgadas, representándose en cada uno de ellos un elemento: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. **(IMAGEN 2)**

En 2014, Hansen realizó una colaboración con la Universidad de Jacksonville de Florida en una de las residencias de verano que la universidad ofrece a los alumnos de Máster en Danza y Coreografía. Estas residencias son celebradas en la White Oak, un emplazamiento de 7500 hectáreas que acoge el estudio de danza que Mijail Baryshnikov, quien ha sido una inspiración para ella, creó junto a Mark Morris. En este programa tuvo la oportunidad de trabajar en proyectos coreográficos y procesos creativos en los géneros tanto clásicos como contemporáneos y continuar en el desarrollo de la línea que caracteriza su estilo junto a los estudiantes de máster. También ha participado en programas de residencia de carácter interdisciplinar y talleres, como el realizado durante su estancia en Corea en 2015 en la ciudad de Suwon, capital de la provincia de Gyeonggi, donde tuvo oportunidad de compartir su técnica con grupos de escolares. Este tipo de encuentros proporcionan a los estudiantes formas de acercarse y conectar con el arte. En 2015 ejecutó en la AK Plaza de la ciudad de Seúl, en Corea del Sur, una serie de performances en las que se crearon piezas a mayor escala incorporando la colaboración de un grupo de pequeñas bailarinas, lo que supuso en su obra la apertura a la idea de creación colectiva. En esta continua exploración y búsqueda de las vías artísticas, Hansen ha realizado una colaboración con el coreógrafo y bailarín Diogo de Lima en California,

¹² *Inflate, Draw, Pour—The Art of Making Art*, Reportaje de la revista Dig Baton Rouge con motivo de la exposición celebrada en el LASM, *Art in Action: Inflate. Draw. Pour*, por Tara Bennett y publicada el 7 de octubre de 2014. <https://digbr.com/inflate-draw-pour-the-art-of-making-art/>

con motivo de un evento benéfico en la Venice Family Clinic's Annual Art Walk and Auctions que tuvo lugar el pasado mayo de 2016. En esta colaboración mantiene su línea de exploración entre la intersección del movimiento y la lona, y conduce a la artista a un cruce de ideas sobre la comprensión del arte, la música y la danza, ya que nunca ha levantado muros de distinción entre ellos, entendiendo que por separado son formas de arte pero que de su encuentro surgen constantemente nuevas formas de experiencia. "El dibujo puede ser lírico, el baile puede crear la forma y el sonido puede incitar movimiento. Tengo interés de la zona borrosa entre aquellos¹³"

El diálogo de su obra con el pensamiento indio surge como nace el mundo, a través de una danza que da paso a la vida; un arte, el de la danza, que se manifiesta en el ser humano, al igual que el movimiento, de forma instintiva. De la misma forma que las artes indias se funden, encontrando pinturas que traducen melodías (rāgamālā) o textos sobre el arte del amor (kāmasūtra) que explican los cánones de la estética (Coomaraswamy, 1996:13), Heather Hansen desarrolla su obra desde el vínculo entre la pintura, la danza y el yoga. De tal encuentro surge *Kinetic Drawing*, trabajo en el que emplea el movimiento, creado a través de su cuerpo, para (re)producir la obra de arte, dotándola de materialidad, corporeidad, tornando palpable y permanente aquello destinado a desvanecerse. De la misma forma que la vida, el arte es la consecuencia del movimiento.

¹³ Entrevista realizada a Heather Hansen en *Fluoro* y publicada el 17 de junio de 2016. www.fluorodigital.com/2016/06/heather-hansen-exploring-intersections/

Imagen 1.

Fotografía tomada al final de la performance *The value of a line*, en la Ochi Gallery en diciembre de 2013.

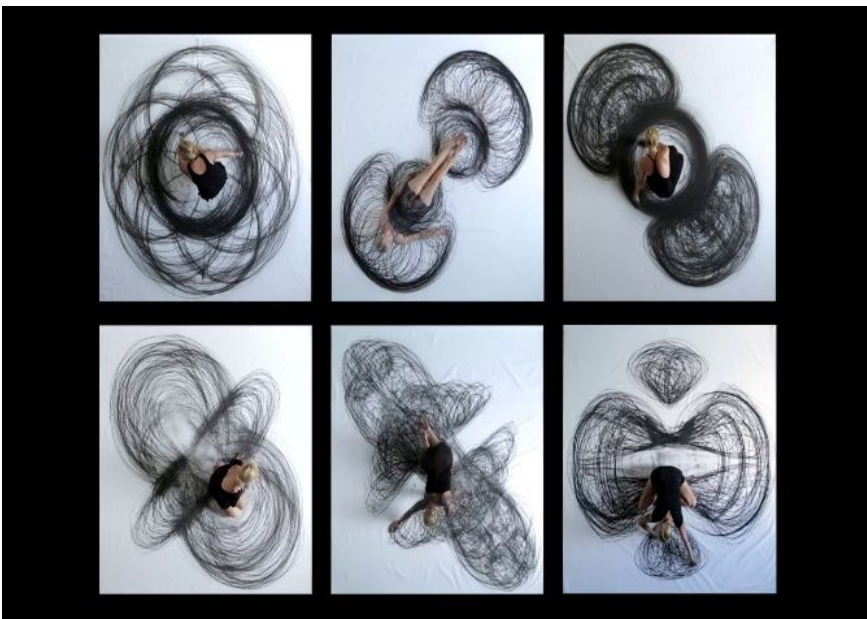

Imagen 2.

Fotograma del film de *Harmonic Series by Heather Hansen* para la muestra del ELAM en noviembre de 2014.

OBRAS CITADAS

- BARNARD, NICHOLAS (1995): *Arts and crafts of India*. London: Conran Octopus Limited.
- COHEN, V. Lucila (2013). *Problemas en la definición de danza Butō*. IX Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina, La Plata.
- COOMARASWAMY, A. K. (1985): *Fundamentals of Indian Art*. Jaipur: The Historical Research Documentation Programme.
- COOMARASWAMY, A. K. (1996). *La danza de Siva: ensayos sobre arte y cultura india*. Madrid: Siruela.
- FERNÁNDEZ DEL CAMPO, EVA (2013). *Cánones del arte indio*. Madrid: Adaba Editores.
- FERNÁNDEZ DEL CAMPO, EVA (2013). *El arte de India. Historia e historias*. Madrid: Akal.
- GARCÍA ORMAECHEA, CARMEN (1998). *Arte y cultura de India*. Barcelona: Ediciones del Serbal.
- HERNÁNDEZ, DANILO (1997). *Claves del Yoga. Teoría y práctica*. Barcelona: La Liebre de Marzo.
- MAEHLE, GREGOR (2007). *Ashtanga Yoga: Practise and Philosophy*. California: New World Library.
- SINGLETON, M. (2014). "Globalized modern yoga". *Yoga. The Art of Transformation*. Washington: Smithsonian Institution.
- SOLER GALLARDO, JOAN CARLO (2008). "Butoh (1959-2009), Medio siglo de rebelión en la Danza." *Acotaciones: revista de investigación teatral*. N°20: 23-46.
- VILLEGAS, L. y PUJOL, O. (2017). *Diccionario del Yoga*. Barcelona: Herder.

WEBS CONSULTADAS

stage.lululemon.ch/products/category/give-presence-meet-heather-hansen?pagesize=All
(consultado el 21/05/2016)

artenlared.com/espana/exposiciones/heather-hansen.-los-frescos-butoh-2.html
(consultado el 21/05/2016)

ninadiplaenlima.blogspot.com.es/2011/05/eppur-si-muove-o-la-indagacion-sobre-el.html (consultado el 21/10/2016)

www.conciergequestionnaire.com/article/39harmonic39-an-interview-with-artist-heather-hansen (consultado el 21/10/2016)

www.therawbook.com/2014/07/28/heather/ (consultado el 09/11/2016)

digbr.com/inflate-draw-pour-the-art-of-making-art/ (consultado el 09/11/2016)

www.ochigallery.com/blog/interview-with-heather-hansen/ (consultado el 28/12/2016)

www.fluorodigital.com/2016/06/heather-hansen-exploring-intersections/ (consultado el 28/12/2016)

LAURA MOLINA VICENTE, licenciada en Historia del Arte (UCM 2011), máster en Hª y Antropología de América (UCM 2012) realizando un TFM acerca del Movimiento Muralista y la construcción de la identidad nacional mexicana, postgrado de Especialista en arte de India (UCM 2016) desarrollando como trabajo final de curso el presente estudio. Profesora de Yoga (RYT 500 Yoga Alliance 2015), socia fundadora de estarenyoga.org.