

a su Ninfa bailarina que, aliada con el viento, configura con sus brazos un compás que repiten las telas ondulantes. La mirada de los cupidos, con alas de mariposas, advierte del contraste entre la danza apolínea de la bella Galatea frente a la imagen dionisiaca del gigante salvaje. Como en el amor sagrado y el profano, desdoblados desde el Neoplatonismo, se configuran dos escenarios diferenciados para danza artística.

En el texto de Filóstrato se describe el Santuario de Zeus, en el que un árbol sagrado es rodeado por bailarinas que alaban la sabiduría de la tierra. La forma oval de la danza gira sobre el roble. La dimensión cíclica de la danza se reitera en el ballet de Las Horas que, enlazadas con las manos, bailan para representar el ciclo anual, alabando la sabiduría de la tierra y la llegada de la primavera. Las rubias Horas, coronadas con espigas doradas, cantan a la fértil naturaleza y danzan gestando formas ovales que serán reproducidas en el siglo XVII por Poussin en el lienzo *la danza del Tiempo*. Esta danza circular muestra al mundo de Saturno con las tinieblas enfrentado a Apolo, el dios de la luz. La representación cíclica se presenta para glorificar la llegada de la fertilidad que, gestada desde el dinamismo del elegante baile coronado, activa la luz simbólica que se incorpora a las protagonistas que bailan sin cesar.

El ballet ecuestre en el espacio oval.

La maquinaria del Teatro Mediceo en la ciudad ideal y en los espacios reservados de la corte, con sus jardines y sus sofisticados escenarios heredados del Renacimiento, incorporaron sugerentes formas espaciales en las que el espacio oval y la referen-

cia acuática tuvieron un determinante protagonismo. En el ballet ecuestre *La Guerra d'Amore*, en la Florencia de 1695, el pensamiento humanista organiza una coreografía oval que reconstruye los referentes de la Antigüedad y evoca las propuestas realizadas en los jardines y patios de Bóboli. La recuperación del ballet ecuestre vendrá repleto de referencias eruditas que se plasmarán en las danzas y en la coreografía. La escala se amplía para gestar círculos concéntricos, un juego de vueltas que se vinculan al Humanismo militar y a las estructuras cartesianas del pensamiento italiano. El torneo se convirtió en ballet a principios del siglo XVII, gracias al impulso de Italia y al refuerzo de las Academias. Las coreografías, influenciadas por el Neoplatonismo y determinadas por el Heliocentrismo, reflejaban la armonía cósmica en los carruseles ecuestres, y en el ballet de corte. Angiolo Ricci y Jacques Callot, desde inicios del XVII, crearán espacios determinados por las claves pitagóricas procedentes de la Italia del siglo XV. El deseo y Eros, como motores, impulsarán las danzas de la materia y del espíritu, desdoblado el lenguaje del ballet culto e ilustrado para crear la iconografía de tiempo y espacio en la danza.

Los decoradores, convertidos en ingenieros-vitruvianos, descubrieron un mundo de fantasía para el arte efímero que, desde la base del pensamiento neoplatónico, incorporará un conocimiento con intencional-

que, al tiempo, oponía la belleza armónica - reflejo de la belleza universal - a la exaltación de la libertad imaginativa. La cualidad orgánica se imponía y, fuera de toda normativa, ofrecía la transformación espacial en tiempos breves que alteraban la visión para alentar el juego intelectual que caracterizó al Renacimiento. Esta tramoya escénica, alimentada por el trampantojo, iluminará los espacios para el ballet, interrelacionando las artes y apostando por la programación de temas e historias dependientes del pasado clásico.

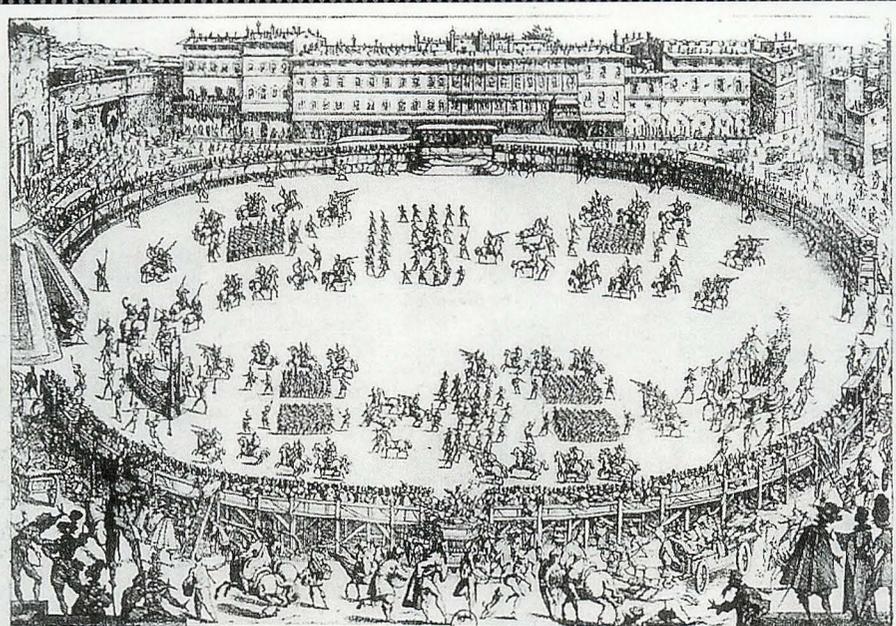
La danza y los húmedos remolinos modernistas.

El rimo gráfico de las criaturas élficas se instalará en el ballet, una vinculación que culminará, como si se tratara de una nueva disciplina, en los velos giratorios de Loie Fuller. La Fuller, como musa de la organicidad, desvela, desde sus alas de diamantes acuáticos, el impulso vital de las alas gestadas en su danza de los velos. Las irrepetibles espirales de la danza serpentina y oval, necesariamente femenina y uterina, fusionan a la danza con las mariposas y las hadas de los hielos, remotos - celtas y germanos - para constituir una danza enigmática que conquistaba los ocultos fluidos del ballet. La Fuller alimentó y enfatizó el fuego de los velos delgados desde una coreografía refinada con luz coloreada, convirtiendo sus propuestas en obras de arte total repletas de luz y de color. Los remolinos y los giros de un surtido y nutrido grupo de obras de arte simbolistas y modernistas incorporarán, desde la sinestesia, los ondulantes cabellos y los tallos de azafrán a las danzas. Los arcos de tensiones llevan implícitos una sensualidad que, unida al resurgir del eterno femenino elogiado desde la danza artística, traducen una nueva y renovada dimensión del cuerpo floral. Las bailarinas ensimismadas se entregan a las olas gestadas por ellas, por los ritos y por el espacio alterado y desplazado rápidamente por los movimientos ejecutados en las coreografías. El sensualismo trémulo y las deseadas volutas imponen la omnipotencia de la naturaleza como inspiradora de las formas trazadas, convertidas en símbolos para estimular y potenciar la floración interior. La plasticidad de la danza purifica el espacio desde la inspiración poética.

Las ondas del ballet, como las cuerdas y los ritmos del arpa mágica, exploran la vitalidad lírica de las estructuras de las danzas para divinizar las coreografías repletas de los tallos flotantes que configuran los actores que bailan en los espacios transparentes. La belleza de la línea y las disposiciones descentralizadas llevarán, irremediablemente, a las formas ovales y circulares para representar el vacío y la plenitud.

El ballet representa la idea de arte total que, alimentado por la consonancia y alteración de todos los sentidos, constituye en la danza el aposento de las almas.

Ballet ecuestre *La Guerra d'amore* en Florencia, 1695



MOSTRA DELLA GVERRA D'AMORE FESTA DEL SERMO GRAN DVCA DI TOSCANA FATTA L'ANNO 1695

121 — Les Quadrilles dans l'Amphithéâtre — (M. 613) — 17^e édit.