

Universidad del Salvador

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Sociología

Tesis de Licenciatura

"El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón."

González Vivo, Ángeles

Profesor Consejero: Forni, Pablo F.

Octubre, 2014

"El sociólogo no puede ignorar que lo propio de su punto de vista es ser un punto de vista sobre un punto de vista"

Pierre Bourdieu

USAL UNIVERSIDAD DEL SALVADOR El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

RESUMEN

El presente trabajo es un estudio cualitativo que intenta explorar las estructuras mentales, sociales y corporales de las bailarinas de ballet.

La apoyatura teórica se basa, en gran medida, en los aportes del sociólogo francés Pierre Bourdieu. En particular se trabajó a partir de sus conceptos de *habitus*, capital y lucha simbólica. Para elaborar el concepto de capital corporal, que resultó central para el trabajo, se tuvo en cuenta la teoría de David Le Breton.

Dado que las estructuras mentales, sociales y corporales se van internalizando en la infancia, por medio de la socialización, se decidió hacer el estudio de campo en el agente socializador de una escuela de ballet. El lugar por excelencia en el que se forma a los bailarines de ballet en la Argentina es la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Por lo tanto, se eligió a esa institución como universo para realizar la presente investigación, siendo nuestra unidad de análisis las alumnas de dicha escuela.

La metodología para encarar la tarea no podía ser otra que la cualitativa. Se trata de una investigación exploratoria, encuadrada dentro del estructuralismo genético de Bourdieu con su doble movimiento objetivista y subjetivista.

Las dos principales estrategias de recolección de datos fueron la Observación Participante y la Entrevista en Profundidad. Las observaciones se realizaron durante cinco meses, de agosto a diciembre del 2011, en una periodicidad de tres a cuatro veces por semana en la que se observaban dos clases por día. Desde que se ingresó al escenario se tomaron notas, tratándose de descripciones detalladas de personas, acontecimientos, características del escenario, acciones y sensaciones del investigador, registros comunicacionales no verbales, etc. Los encuentros con los entrevistados se efectuaron entre los meses de agosto del 2011 y mayo del 2012. Se entrevistaron a 18 agentes de la escuela de danza del ISA. 8 alumnas, un directivo, una jefa de preceptoras, 4 profesoras, un maestro de piano, y 3 profesoras ex alumnas de la escuela. La inclusión de las entrevistas a directivos y profesores se justifica como marco de interacción de las alumnas.

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

El análisis de los datos obtenidos fue estructurado de acuerdo a las tres dimensiones establecidas: habitus, capital corporal y lucha simbólica. En relación al habitus, se identificaron tres pares de adjetivos antagónicos presentes en el proceso de clasificación de la distinción en este campo: Físicamente Formada vs. Académicamente Instruida, Excelente vs. Normal, y Bello vs. Feo. En el capital corporal se distinguieron tres dimensiones: La Corporeidad y su Manifestación Física, Mental y Social, Reeducación del cuerpo en el ISA, y El Cuerpo como Instrumento y como Obstáculo. En la investigación de la lucha simbólica se evidenciaron tres aspectos: Las Posiciones en el subcampo del Ballet en el Teatro Colón, Conservación vs Subversión, y Complicidad Ontológica.

Finalmente, se concluye que el *habitus* de bailarina de ballet comprende un conjunto de formas adquiridas de ver, pensar, sentir y obrar, entre las que se destaca una alta valoración por la formación física, la excelencia y la belleza, en detrimento de sus pares antagónicos: la formación académica, la normalidad y la fealdad. A su vez, en las alumnas de ballet del ISA, el cuerpo -capital específico del campo- parece ser vivenciado, alternativamente, como punto de intersección y/o de lucha de dimensiones opuestas: entre el talento natural y el adiestramiento, entre la naturaleza y la perfección, entre la disciplina rígida y la libertad de expresión, entre el dolor y el goce, entre pertenecer o ser excluida de la élite del ballet. Por último, la lucha simbólica que tiene lugar en el ámbito del ballet del Teatro Colón -donde se insertan las alumnas del ISA- tiene como sustento un juego caracterizado por la rigidez de las posiciones y movimientos de los agentes. Tanto las reglas explícitas como las implícitas, así como también las circunstancias internas como las externas, preservan dicha rigidez que lleva a que el movimiento de conservación predomine ampliamente por sobre el de subversión.

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

ÍNDICE

INTRODU	JCCIÓN	
PROBLE	MA DE INVESTIGACIÓN	8
OBJETIV	OS	9
Capítulo	1: MARCO TEÓRICO	10
	1.1 Sobre el Campo Social de Pierre Bourdieu	
	1.2 La noción de <i>Habitus</i>	14
	1.3 Lucha Simbólica en los Campos	17
	1.4 El Capital Corporal	20
	1.5 Sociología del Ballet	24
Capítulo 2	2: APARTADO METODOLÓGICO	27
	2.1 Estrategia Metodológica	27
	2.2 Técnica de Recolección de Datos	28
	2.3 Universo de Análisis: La Escuela de Danza del Institu	uto Superior de Arte
	del Teatro Colón (ISA)	33
	2.4 Unidad de Análisis	35
	2.5 Estrategia de Análisis	36
Capítulo 3	3: ANÁLISIS DE LOS DATOS	37
	Introducción: Historia del Ballet	37
	3.1 La Clase de Ballet	52
	2.2 Habitus de las bailarinas	75

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

3.2.1	Físicamente Formada vs Académicamente Instruida76
3.2.2	Excelente vs Normal80
3.2.3	Bello ys Feo88
3.3 Capital Corporal	95
3.3.1	La Corporeidad y su Manifestación Física, Mental y
	Social96
3.3.2	La Reeducación del Cuerpo en el ISA101
3.3.3	El Cuerpo como Instrumento y como
	Obstáculo104
3.4 Lucha simbólica	en el Campo de Ballet110
3.4.1	Posiciones en el subcampo del Ballet en el Teatro
	Colón111
3.4.2	Conservación vs Subversión
3.4.3	Complicidad Ontológica123
CONCLUSIONES	128
BIBLIOGRAFÍA	USAL 135
	UNIVERSIDAD
	DEL SALVADOR
ANEXO	140

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Las cinco posiciones básicas de pies del Ballet	40
Ilustración 2: Las cinco posiciones básicas del Ballet de pies y brazos	40
Ilustración 3: Posiciones de técnica rusa Vaganova	41
Ilustración 4: "Escuela de Ballet", 1873 (Degas)	45
Ilustración 5: "Bailarina de Ballet descansando", 1905 (Degas)	46
Ilustración 6: Alumnas de quinto año del ISA en el estudio abierto de la escuela	54
Ilustración 7: Alumnas de Ballet, ejercitando en la barra	56
Ilustración 8: Una bailarina trabajando su en dehors en la barra	58
Ilustración 9: Grand Plié	59
Ilustración 10: Relevé	
Ilustración 11: Cambré	
Ilustración 12: Battement Tendu	61
Ilustración 13: Rond de Jambe	61
Ilustración 14: Fondu	62
Ilustración 15: Frappé	62
Ilustración 16: Développé	63
Ilustración 17: Petit Battement	64
Ilustración 18: Grand Battement	64
Ilustración 19: Changement	68
Ilustración 20: Assemblé	68
Ilustración 21: Grand Jeté	69
Ilustración 22: Sissone	69
Ilustración 23: Pas de Chat	69
Ilustración 24: Pirouettes.	70
Ilustración 25: Fouetté en tournant	70
Ilustración 26: Piqué Pirouette	71
Ilustración 27: Estudiantes de Ballet haciendo una reverencia	71
Ilustración 28: Alumna de primer año en un estudio del ISA	78
Ilustración 29: Ejemplo de un "empeine bello" para el Ballet	89
Ilustración 30: El rodete de una bailarina.	91

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Índice de cuadros

Cuadro 1: Diagrama de Jerarquías del subcampo del Ballet en el Teatro Colón.....113

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

INTRODUCCIÓN

La Real Academia Española de la Lengua define al verbo "danzar" como "bailar al ritmo de la música", y a "bailar" como "ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y pies". Consideramos que ambas definiciones resultan incompletas al dejar fuera el aspecto primordial de esta disciplina: la danza como arte, en el que el medio de expresión es el movimiento corporal.

El mundo de la danza no es desconocido para la autora de la presente tesis. La misma es profesora de danza jazz desde hace 10 años. El conocimiento vivencial del mundo del baile hizo que, de forma natural, éste se presentara como el foco de interés central al pensar el trabajo de investigación final para completar la carrera de Sociología. Si bien la especialidad de la investigadora no es el ballet clásico, éste es el lenguaje ineludible que debe incorporar todo bailarín de danza jazz, danza contemporánea, lyrical-jazz, entre otros. Para estos estilos actuales, las posiciones, pasos y posturas del ballet forman parte del alfabeto de base.

Los custodios del lenguaje sagrado del ballet son aquellos que pertenecen a lo que aqui denominamos como "Círculo Dorado": los bailarines de ballet que han sido formados desde muy chicos en el rito que preserva ese lenguaje. Se podría decir que, como las abejas reinas, han sido alimentados para que se produzcan en ellos las transformaciones necesarias para llegar a ser un/a primer/a bailarin/a.

Una vez presentado el escenario de la génesis de la siguiente tesis, resulta sencillo entender la pregunta que lo guía. En principio se giró en torno a la estructura social, mental y corporal de los bailarines de ballet, pero luego se acentuó la pregunta acerca de cómo eran estas estructuras en las recién llegadas que debían ser adoctrinadas para pertenecer al Círculo Dorado.

Dado que el lugar por excelencia en el que se forma a los bailarines de ballet en la Argentina es la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, se eligió a esa institución para realizar el trabajo de campo, y así la pregunta de investigación terminó de formularse.

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Responder a esta pregunta no sólo satisface la curiosidad por la formación de y en éste grupo de élite. A su vez abre la posibilidad de encontrar rasgos comunes acerca de la motivación y la pertenencia a otros grupos de élite. También éste desvelamiento facilitaría la toma de conciencia de los agentes, de manera de ampliar así sus márgenes de libertad.

La metodología para encarar la tarea no podía ser otra que la cualitativa. Se trata de una investigación exploratoria, encuadrada dentro del estructuralismo genético de Bourdieu con su doble movimiento objetivista y subjetivista. Desde aquí, la sensibilidad del investigador es utilizada como un instrumento más de éste segundo movimiento, y no como un obstáculo. La relación personal con cada agente establecida por medio de las entrevistas y la observación de las clases durante 10 meses fue una fuente invalorable de datos sobre ese Círculo Dorado que se pretendía desentrañar.

Luego de plantear el **Problema** y los **Objetivos de la Investigación**, el desarrollo de la tesis sigue con 3 grandes capítulos:

El primer capítulo comprende el **Marco Teórico** en el que se presenta el pensamiento de Pierre Bourdieu, autor elegido para guiar la investigación, elaborar las estrategias y analizar los datos. Aquí se definen conceptos clave como *Campo Social, Habitus y Lucha Simbólica*, nociones sobre las cuales se estructuraron las preguntas de las entrevistas y se codificaron las respuestas. En este capítulo, a su vez, se introduce el concepto de *Capital Corporal* como central en la población que se va a estudiar. Por último, se presenta la posibilidad de elaborar una *Sociología del Ballet* teniendo en cuenta lo escrito sobre el tema por Enrique Gastón, sumado a los aportes de David Le Breton y su sociología del cuerpo, y los del propio Bourdieu y sus trabajos sobre el campo del arte.

En el segundo capítulo, el **Apartado Metodológico**, se describe la estrategia metodológica y la técnica utilizada para la recolección de datos. Para una mayor comprensión, se explican la historia y los estamentos de la institución donde se realiza la observación: la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISA). Se expene también el universo y la unidad de análisis, así como la enumeración de los agentes entrevistados. Por último se describe la estrategia utilizada en el análisis de los datos, base de la creación de una tipología con un fin meramente descriptivo y comparativo de los

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón

distintos niveles de incorporación del habitus, del capital corporal, y de las diferentes posiciones ocupadas en la lucha simbólica del campo.

El tercer capítulo consiste en el **Análisis de los Datos**, y el mismo se inicia con la historia del ballet, que actúa como escenario y contexto diacrónico y transversal de la investigación. Luego se presenta una *thick description* (Geertz, 1973) de una clase de ballet en la Escuela de Danza del ISA, que -tal como se observó en el trabajo de campo- repite el esquema universal que se viene utilizando desde hace más de cien años. Como un contrapunto, en este apartado, se presentan descripciones directas y referencias bibliográficas referidas al tema.

El análisis continúa con la presentación de los tres ejes conceptuales que estructuran los objetivos de la investigación: el *habitus* de las bailarinas, el capital corporal y la lucha simbólica en el campo del ballet. En cada uno de estos apartados se realizó un desglose teórico que tuvo origen en la lectura de las notas de campo, las entrevistas desgrabadas, y los documentos secundarios, generando así una teoría que parte de la praxis.

El análisis del *habitus* de las bailarinas se centró en tres parejas de pares antagónicos que surgieron en el proceso de clasificación de los datos de la investigación, siendo ellos: físicamente formadas vs académicamente instruidas, excelente vs normal, bello vs feo.

En el capital corporal se analizaron tres dimensiones principales presentes en el trabajo de campo: La corporeidad y su manifestación física, mental y social, la reeducación del cuerpo en el ISA, y el cuerpo como instrumento y como obstáculo.

Al abordar la lucha simbólica en el campo del ballet se tuvieron en cuenta las posiciones en el subcampo del Ballet en el Teatro Colón, la conservación vs la subversión, y la Complicidad Ontológica.

Por último, la tesis cierra con las conclusiones donde se pretende responder a las preguntas de investigación y se realiza una síntesis acerca de lo investigado.

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

El campo del ballet, como todo campo, contiene sus propios valores, normas y hábitos tipificados. Detrás de lo evidente -movimientos predeterminados de la técnica de la danza clásica y las características corporales exigidas-, subyace un mundo fascinante que merece ser estudiado desde el punto de vista sociológico, en particular por sus características de conservación y rigidez. De ésta manera, coincidimos con Bourdieu en que la tarea de la Sociología consiste en "revelar las estructuras más profundamente ocultas de los diversos mundos sociales que constituyen el universo social, así como los mecanismos que tienden a asegurar su reproducción o transformación." (Bourdieu y Wacquant, 1995:17)

Orientamos ésta inquietud planteando el siguiente problema de investigación:

¿Cómo es la estructura social, mental y corporal de las alumnas de Ballet, tal como se presentan en la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón?

Se eligió la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, por ser el lugar de excelencia en la Argentina para el aprendizaje del Ballet. Nos centramos en las alumnas porque consideramos que su proceso de formación transparenta la incorporación de esta estructura social, mental y corporal que planteamos en el problema de investigación.

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

OBJETIVOS

Objetivo general:

Explorar la estructura social, mental y corporal de las alumnas de Ballet, tal como se presentan en la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Objetivos específicos:

- Indagar sobre la internalización del habitus de la bailarina de ballet, en las alumnas de la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
- Analizar la articulación del capital corporal de las alumnas de ballet en el ámbito de la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.
- Explorar la lucha simbólica presente en el campo del ballet en el ámbito de la Escuela de Danza del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Tomas de posición, lucha y relaciones de fuerza.

Justificación:

El presente estudio tiene, en principio, relevancia para la ampliación del conocimiento sociológico, ya que aparentemente no se encuentran estudios de ésta disciplina sobre las escuelas de ballet. Como parte de esta contribución, se propone, por un lado, el concepto de capital corporal el cual podrá ser profundizado en otras investigaciones. Al mismo tiempo se abre la posibilidad de elaborar en el futuro una Sociología del Ballet.

También sería una contribución al ámbito de la formación artística, que se puede ver enriquecido por la visión desde la Sociología. En particular en lo referente a la oportunidad de una toma de consciencia más libre y responsable frente a una posible dominación simbólica presente en el campo.

Por último, se considera que un estudio de la estructura social, mental y corporal en un campo tan rígido como el del Ballet, podría servir para el estudio de otros campos que se caractericen también por la conservación (por ejemplo el ámbito militar, el de las órdenes religiosas, etc.)

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

Capítulo 1

MARCO TEÓRICO

En la investigación realizada en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón seguimos las huellas del pensamiento del sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-2002) por encontrarlo especialmente funcional a éste estudio. A la vez, como en un juego de espejos, encontramos que un instituto nacional de ballet se transforma en un ejemplo privilegiado para ilustrar la teoría de Bourdieu. A continuación se presenta una somera exposición de los conceptos principales de éste autor en relación a lo antedicho.

1.1- Sobre el Campo Social de Pierre Bourdieu

El concepto de Campo Social es introducido por la teoría sociológica de Bourdieu denominada "Estructuralismo Genético". Con la misma, el autor propone superar la reducción mutilante que se observaba en la Sociología debido a la dualidad tradicional entre la Física Social y la Fenomenología, con un doble movimiento de "interiorización de la exterioridad" y "exteriorización de la interioridad". De ésta forma, Bourdieu pretende superar la antinomia fusionando los enfoques fenomenológico y estructural en un análisis integrado del estructuralismo genético, basado en el análisis de la génesis histórica de las estructuras mentales y objetivas. Para eso recurre a la elaboración de una metodología y de ciertos conceptos capaces de eliminar estas distinciones, entre los que se encuentran "campo social", "habitus" y "capital".

Podemos afirmar que desde el enfoque planteado el punto de partida del análisis de lo social es el momento objetivista o de la indagación, en el cual nos abocamos a caracterizar las estructuras sociales externas, lo objetivo, lo social hecho cosa. El segundo momento del análisis será el subjetivista, la consideración de las estructuras sociales internas, subjetivas, o lo social hecho cuerpo. (Bourdieu y Wacquant, 1995)

Bourdieu plantea que el espacio social consiste en un conjunto de relaciones invisibles que constituyen un espacio de posiciones que se definen las unas en relación a las otras. Estas posiciones no son estáticas sino que se consideran relacionalmente. El "valor"

El Círculo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

de una posición se mide por la distancia o proximidad social que la separa de las otras posiciones. Se trata de un sistema de diferencias sociales jerarquizadas en función de un sistema de legitimidades socialmente establecidas y reconocidas en un momento determinado.

Este mundo social se presenta como un conjunto de campos relativamente autónomos, pero articulados entre sí. Un campo es una esfera de la vida social que se ha ido autonomizando progresivamente a través de la historia en torno a cierto tipo de relaciones sociales, de intereses y de recursos propios, diferentes a los de otros campos.

Desde ésta perspectiva, el campo es entendido como un universo estructurado y no como simple agregado de agentes, productos e instituciones, de modo que podemos afirmar que se trata de algo mayor que la suma de sus partes. Se trata más bien de un sistema estructurado de fuerzas objetivas, espacios de posiciones que se definen relacionalmente en un espacio jerarquizado, y en los que se da una distribución de los recursos. (Vázquez García, 2001)

Veremos que el mundo social no consiste en una totalidad homogénea, sino que se caracteriza por ser un espacio conflictivo, atravesado por desigualdades de recursos y poder. Los agentes situados en el espacio social se encuentran entonces desigualmente equipados de recursos tanto objetivos como subjetivos.

Los recursos objetivos reciben el nombre de capital. El campo se considera también como un mercado donde tiene curso y se negocia un capital específico. Esta energía social acumulada e invertible puede revestir diversas formas.

"El capital puede presentarse de tres maneras fundamentales. La forma concreta en que se manifestará dependerá de cuál sea el campo de aplicación correspondiente, así como de la mayor o menor cuantía de los costes de transformación, que constituyen una condición previa para su aparición efectiva" (Vázquez García, 2001: 127)

 Capital económico: Es directa o inmediatamente convertible en dinero, que ocupa un lugar preeminente por su papel de equivalente universal. Institucionalizado como derechos de propiedad.

El Circulo Dorado. Un estudio sobre las alumnas de la Escuela de Ballet del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón.

- Capital social: Capacidad de movilizar en provecho propio, redes de relaciones sociales más o menos extensas, derivadas de la pertenencia a diferentes grupos o "clientelas". Institucionalizado como títulos académicos.
- Capital cultural: Puede existir bajo tres formas: estado interiorizado (heredado y como proceso de formación), en estado objetivado en bienes, y en estado institucionalizado como títulos nobiliarios.

El capital simbólico, consiste en ciertas propiedades impalpables, inefables y cuasicarismáticas que parecen inherentes a la naturaleza misma del agente. Tales propiedades suelen llamarse, por ejemplo, autoridad, prestigio, reputación, crédito, fama, notoriedad, honorabilidad, talento, don, gusto, inteligencia, etc. Según Bourdieu, el capital simbólico así entendido no es más que el capital económico o cultural en cuanto conocido y reconocido (Bourdieu, 1993). En efecto, lejos de ser naturales o inherentes a la persona misma, tales propiedades sólo pueden existir en la medida en que sean reconocidas por los demás. Es decir, son formas de crédito otorgados a unos agentes por otros agentes. Por ende, en la medida en que los tres anteriores son representados, captados o elaborados por los agentes, constituyen capital simbólico.

Aunque claramente distintas, las diferentes especies de capital están estrechamente vinculadas entre sí, y bajo ciertas condiciones pueden transformarse unas en otras. Bourdieu habla incluso de cierta "tasa de convertibilidad" entre las diferentes especies de capital. Así, el capital social puede transformarse en capital económico.

Por más que resulte difícil jerarquizar las especies antes enumeradas de capital, Bourdieu afirma que una de ellas posee un peso preponderante y decisivo, como lo atestigua toda la historia: el capital económico. Sostiene que es la posesión de éste capital la que frecuentemente decide el éxito de las luchas en todos los campos.

Bourdieu recurre a la metáfora del juego para dar una primera imagen intuitiva de lo que entiende por campo: éste sería un espacio de juego relativamente autónomo, con objetivos propios a ser logrados, con jugadores compitiendo entre sí y empeñados en diferentes estrategias según su dotación de cartas y su capacidad de apuesta (capital), pero al mismo tiempo interesados en jugar porque "creen" en el juego y reconocen que "vale la pena jugar". Un campo no es simplemente una estructura muerta o un sistema de «lugares