

Syrtós Kalamatianós

Un baile panhelénico

Mirka Stratigopoulou

Profesora de la Universidad Católica de Santiago y de la Universidad Católica de Valparaíso

Los griegos han bailado siempre, durante milenios, con dolor, con alegría, festejando, alabando, en misterios¹, en muertes, amenazados de muerte, escapando de la muerte, o encaminándose a la muerte. Muchos son los testimonios que confirman lo anterior y que nos dan, además, una idea de cómo eran sus bailes. Con asombro nos vemos representados nosotros mismos, los griegos de hoy, tomados de las manos o con los brazos entrelazados, siempre tomados de las manos, o con los brazos abiertos apoyando las manos en los hombros de los compañeros, bailando en círculo con un músico dentro o fuera de aquél, conservando las mismas actitudes de pasos tranquilos y movimientos plásticos o saltos exaltados. Pintados, esculpidos, narrados en la poesía, en la historia o la mitología, los griegos aparecen bailando y siguen bailando hasta la actualidad.

El nombre de los bailes griegos tiene varias fuentes: puede ser el nombre de un lugar, un determinado personaje o el nombre de una persona, o puede corresponder a las características de sus movimientos básicos. Esta última fuente clasifica además los bailes en dos grupos fundamentales: *S y r t ó s* arrastrado, y *P i d i k t ó s* = saltado, no impidiendo esta clasificación la combinación en un baile de ambos tipos de movimiento.

El trazo circular es muy frecuente tanto entre numerosos participantes que bailan en forma de círculo cerrado, semicerrado o en semicírculo, como entre dos o tres. El círculo, en la forma básica del baile, gira siempre hacia la izquierda, enfocando el centro; sin embargo, el *p r i m e r o* la puede cambiar. El *p r i m e r o* no significa el primero de los bailadores, sino un

¹Celebraciones religiosas.

bailador hombre, puesto que los bailes griegos son por excelencia masculinos. Existen bailes exclusivamente femeninos, los menos, bailes únicamente masculinos, bailes de parejas y otros en los cuales las mujeres pueden participar, pero el p r i m e r o , aquel que lleva el baile, es hombre, y por lo general lo es el segundo también. En esos bailes que son maravillosamente competitivos, cada hombre, encabezando el círculo, realiza figuras consistentes en brincar, dar vueltas, doblarse hacia atrás, golpear sus pies con la mano, en el aire, al dar gigantescos saltos, o cualquiera otra cosa que se le pudiera ocurrir en el momento. Luego de mostrar su maestría, pasa al último puesto cediendo su lugar privilegiado al que lo sigue. De esta manera todos compiten tratando de superarse entre sí, en una exhibición de agilidad, plasticidad, fantasía y virilidad, mientras los demás se mueven apenas, manteniendo estrictamente el ritmo de los pasos básicos en forma de ostinato.

El uso del pañuelo es común y responde a varias razones: para que el p r i m e r o tenga la máxima posibilidad de movilidad y equilibrio mientras ejecuta sus f i g u r a s , sobre todo cuando gira lentamente sobre una pierna llegando a veces hasta el suelo; para que las manos no resbalen con la transpiración; para evitar que las manos de una mujer estén en contacto con las de un hombre; o como algo implícito en el movimiento mismo. Los músicos, según sea el tamaño del círculo, toman su puesto dentro o fuera de éste.

El S y r t ó s K a l a m a t i a n ó s pertenece al grupo de los bailes arrastrados, y su segundo nombre proviene de una ciudad del sur del Peloponeso llamada Kalamata. El "Syrtós" es de suma importancia por ser "la única expresión griega antigua de un baile que sigue existiendo en el baile popular neohelénico"². Aparece en una inscripción que data del siglo I d. C. "...y el paterno baile s y r t ó s ejecutó con veneración"³. Homero ha narrado escenas de baile en cuya descripción encontramos similitud con los bailes circulares y algunos detalles que llaman particularmente la atención:

²Thrasylulos Georgiadis. *Musik und Rhythmus bei den Griechen*. Hamburg, 1958, p. 56. Desde 1948 ocupó la cátedra de Musicología en la Universidad de Heidelberg, y a partir de 1956, idéntica cátedra en Múnich. Es miembro de la Academia de Heidelberg, de las de Ciencias y de Artes de Bavaria.

³Véase C. I. de Boeckh.

*Ahi jóvenes solteros y vírgenes dotadas
bailan, tomándose el uno al otro de la muñeca⁴.*

Parece que en el Syrtós Kalamatianós la manera auténtica de tomarse, es de las muñecas. En cuanto al círculo que rodea a los músicos, narra lo siguiente:

*y aplanaron el lugar del baile
y ampliaron el bello lugar de reunión
y el heraldo se acercó trayendo una forminx sonora
a Demódokos y él se ubicó en el centro,
y en torno estaban parados jóvenes
adolescentes, adiestrados en el baile,
y armaron un baile divino golpeando con los pies⁵.*

En otra parte dice: “Jóvenes bailadores se daban vuelta”⁶.

Sin duda el elemento menos investigado del Syrtós Kalamatianós, es su metro y en especial el origen de él. Thrasybulos Georgiadis es quizás el que más luz ha proyectado sobre este punto. No existe una definición del ritmo de los bailes descritos en el epos homérico porque todo se basaba en el ritmo del verso. Así, Demódokos tocaba su *forminx*⁷ y cantaba con este ritmo y los jóvenes bailaban alrededor de él siguiendo el ritmo. De esta manera conviven en el epos homérico (en aquel *hacer* de las Musas Helénicas llamado *Musikí*) como unidad, el lenguaje, el verso, la música (en el sentido de verso entonado), y el movimiento, amalgamados por un elemento común, el ritmo.

Sin introducirme en los complejos detalles de la métrica griega, quiero enfatizar el extraordinario hecho de la sobrevivencia del antiquísimo metro irracional, *Choreios álogos* como metro del Syrtós Kalamatianós, El *Choreios álogos* fue estudiado por Aristoxenos de Tarento⁸.

⁴*Iliada*, xviii, 593-594.

⁵*Odisea*, xv, 260-264.

⁶*Iliada*, xviii, 494.

⁷Lira o cítara pequeña.

⁸R. Westphal, *Aristoxenos von Tarent* Bd. II (§ 20, 1893. (Citado por Georgiadis, pág. 115). “Se limitará cada pie o por una relación racional o por una irracional, la cual se encuentra al medio, entre dos relaciones racionales según la percepción conocida. Lo dicho se entiende de la siguiente manera: se toman dos pies, uno de los cuales tiene el Arsis igual a la Tesis”, además,

Efectivamente, el metro del *Syrτός Kalamatianós*, según las normas de la métrica musical moderna un metro de $\frac{7}{8}$ agrupados en tres unidades, $\downarrow \cdot \downarrow \downarrow$, es un *Choreios álogos*.

Dos melodías de Syrτός Kalamatianós:

Un importantísimo testimonio de que los bailes circulares han perdurado como expresión genuinamente helénica, lo constituyen los increíbles frescos existentes en algunos monasterios del Monte Athos, donde se representan bailadores, hombres y mujeres, músicos con instrumentos medievales y con el rey David tocando el salterio.

Así, los helenos giran y giran en los círculos milenarios del imperecedero *Syrτός Kalamatianós*, un baile **PANHELENICO**.

La forma del *Syrτός Kalamatianós* es tema con variaciones y ostinato. El tema (el baile en su estructura básica) consiste de doce pasos sencillos repartidos en cuatro compases de $\frac{7}{8}$, tres en cada compás con el invariable ritmo de $\downarrow \cdot \downarrow \downarrow$.

Sobre el acompañamiento musical no hay reglas, puede ser

ambas partes deben ser dobles $\frac{\text{UU}}{2} \frac{\text{UU}}{2} = \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$ mientras el otro tiene

la Tesis larga y el Arsis breve $\frac{\text{UU}}{2} \frac{\text{U}}{1} = \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$ fuera de eso se toma un tercer pie, la base (tesis) del cual es igual a la de los otros dos, y cuya

Arsis constituye la media aritmética a de las dos Arsis $\frac{\text{UU}}{2} \frac{\alpha}{1\frac{1}{2}} = \downarrow \downarrow \downarrow$

En este tipo de pie la relación entre Arsis y Tesis es irracional, y esta irracionalidad se encuentra entre dos relaciones racionales según la percepción conocida, es decir la igual (2:2) y la doble (1:2). Y este pie se llama *Choreios álogos*.*

*Tesis y Arsis, así llamaban los griegos las dos secciones que componían cada pie métrico antiguo, por el movimiento del pie de la persona que dirigía el coro: bajar (poner) y alzar, respectivamente.

sólo instrumental o instrumental y vocal, o sólo vocal. Los instrumentos principales son el clarinete y el laúd, a los que a veces se agrega un violín.

En la notación me limité a registrar los pasos básicos y algunas variaciones con el propósito de dar sólo una idea general del baile. Además, omití el pañuelo. La frase A acompañada por una melodía, corresponde a la estructura básica de aquél. Las variaciones, figuras que incluyen saltos y vueltas, están a cargo del *p r i m e r o*, y se ejecutan generalmente durante los dos primeros compases de la frase. Las frases C, D, E, F y G son algunas de las variaciones que se han generalizado y a veces se bailan como preparación para las improvisadas. La repetición anotada en cada frase y el orden de ellas son absolutamente arbitrarios ya que todo depende del estado anímico o de la inspiración del *p r i m e r o*; las frases A y B que son casi idénticas, se convierten en un ostinato muy discreto, pero preciso en el ritmo, que acompaña al que periódicamente pasa a ser *p r i m e r o*. Los acompañantes repiten indistintamente cualquiera de las dos. La forma de tema, variaciones y ostinato es común a varios bailes griegos.

LABANOTATION⁹ es el sistema más perfeccionado de notación de los movimientos. Ofrece todas las posibilidades para registrar minuciosamente todos los aspectos implicados en el movimiento, acción, dirección, duración, dinámica y otros. Desconozco si se ha realizado en Grecia un registro de los bailes según *Labanotation* u otro sistema. Es incalculable la importancia y proyección de tal trabajo, la organización de un archivo de partituras de bailes. Me consta que en algunos centros de investigación folklórica de América latina la notación de los bailes empieza a ser una realidad, iniciativa valiosa por ser el movimiento y los bailes, al igual que la música, la lengua, la historia, las costumbres, la poesía y en general cada medio de expresión y cada hecho, fundamentales para el estudio y el conocimiento de un pueblo.

⁹Sistema de análisis y de registro de movimiento creado por Rudolf von Laban.

Syrtós Kalamatianós

A Pan-Hellenic Dance

In this article Professor Stratigopoulou studies one of the most fascinating aspects of Greek dances, the fact that they are a fruitful source of knowledge because they have come down the ages to the present day without changes. She emphasizes the *Syrtós Kalamatianós*, a slow dance, and its ancient metre, *Choreios álogos*. The dance of today was already described in the Homeric epos. The author stresses the role of the masculine dancer and the way in which he improvises on the basis of the ancient steps and rhythms. The author then dwells on the importance of Labanotation, saying: "The organization of an archive of dance scores is a labour of incalculable importance and vast projections".

H. L.-R.