

Fotografía cortesía de iStockPhoto.com.

La Danza del León del Sur de China en Canadá: la influencia de James Lore en las artes marciales

Will Robin Young

Introducción

La Danza del León del Sur de China tiene fuertes raíces en la tradición marcial china. Es un arte sumamente físico que implica creencias marciales, históricas, culturales, mitológicas y supersticiones. Este artículo examinará esta danza a través de sus tradiciones y relaciones con la técnica de las artes marciales tal y como la enseñó el maestro James Lore.

La cultura china llegó a Norteamérica con la influencia de los inmigrantes chinos. Junto con el trabajo, especializado y no especializado, llegó un conjunto enormemente rico de artes, oficios, costumbres, cocina y lenguaje. Las artes marciales chinas llegaron por casualidad a través de la población inmigrante y de las organizaciones sociales, o bien a través de la intención directa cuando los administradores, defensores, y seguidores de las mismas se instalaban en las jóvenes comunidades chinas de Occidente. Cuando aparecieron las organizaciones sociales chinas legales, también lo hicieron las celebraciones culturales y la necesidad de exhibirse de una forma culturalmente específica. Cuando las comunidades occidentales se hicieron más abiertas y aceptaron al pueblo chino, después de décadas de políticas y prácticas gubernamentales racistas y discriminatorias, las celebraciones chinas, incluida la Danza del León del Sur de China, se extendieron por la sociedad occidental.

La Danza del León del Sur constituye una aportación integral a las artes marciales y escénicas en las comunidades chinas alrededor del mundo. Aunque la Danza del León es vista normalmente como un simple entretenimiento por los espectadores que no son chinos, sus intrínsecas relaciones religiosas, supersticiosas y políticas están profundamente arraigadas en la cultura e historia chinas.

La Danza del León del Sur es representada generalmente por las escuelas de artes marciales chinas con una fuerte tradición. Otros estilos de la danza se encuentran en la opera china y en exhibiciones acrobáticas. La Danza del León del Sur se celebra públicamente en los festivales culturales chinos, en las vacaciones y en importantes acontecimientos políticos y sociales. Culturalmente, la Danza del León se realiza para traer prosperidad, oportunidades y buena suerte para aquellos que la acogen, como cuando se celebra la apertura de un nuevo negocio o en el Nuevo Año chino. Hay una fuerte creencia supersticiosa del poder del león para purificar espiritualmente un lugar o acontecimiento de la energía y espíritus negativos. La danza también se ha asociado, correcta e incorrectamente, con el dinero negro recogido por grupos criminales. A través de la historia, la Danza del León ha sido usada frecuentemente para despertar la atención pública sobre una causa política específica. Esto es cierto tanto en la actual Norteamérica como en la China dinástica. Muchas de las escuelas de artes marciales chinas tradicionales tienen la Danza del León del Sur como parte de su currículo, relacionando la escuela con el conjunto de la comunidad.

El entrenamiento marcial de James Lore

El Señor James Lore (en mandarín Luo Jingxiong, en cantonés Lor King Hung) es uno de los pocos artistas marciales chinos en Canadá que vio la transición del viejo al nuevo mundo. Creció durante una época en la que las artes marciales y la Danza del León se mantuvieron estrictamente dentro de la comunidad china. Ha visto tanto el aislamiento de la comunidad marcial china como su amplia aceptación final en Occidente. Fue uno de los primeros en enseñar su boxeo del estilo Hong (Hongquan) y la Danza del León del Sur a población no china de Toronto.

El Señor Lore ha estado activo promocionando el Hongquan y la Danza del León del Sur en Toronto durante más de medio siglo. Ha tenido una fuerte presencia en la primera comunidad china de Toronto desde la década de 1940 como hombre de negocios, activista político y profesor de Hongquan.

El maestro Lore en la *Chinese Freemason Society* [Sociedad Masónica China] Toronto, fotografiado arrodillado a la derecha del centro, sosteniendo cuchillos.

Fotografía cortesía de James Lore.

En 1924, a la edad de 9 años, Lore comenzó el entrenamiento en las artes marciales con su tío Luo Nin en Victoria, en la Columbia Británica de Canadá. Alrededor de 1927 se cambió al estilo Hongquan bajo la enseñanza de Ma Guangan a través de la Sociedad Mazona China en el barrio chino de Victoria. En 1930 se trasladó a Toronto, donde volvió estudiar el estilo Hong en la Sociedad Mazona Libre China. En este lugar estudió con cuatro profesores diferentes que venían originalmente de la región de Tai Shan, provincia de Guangdong. Eran Mai Song, Wu Le, Wu Fang y Liao Huadai. Fue Liao Huadai quien enseñó al Sr. Lore la Danza del León del Sur de China.

El enfoque del Señor Lore de la Danza del León es enérgico y alegre, con movimientos que capturan el humor y el temperamento del león. Desde que enseña a sus estudiantes la Danza del León, hace décadas, enfatiza una base marcial adecuada así como una fuerte animación del león. Su Danza del León ha sido bien reconocida durante décadas en Toronto y en el Sur de Ontario. Ha dirigido destacadas exhibiciones como las realizadas en el Festival Internacional Anual de Carreras de Barcos Dragón de Toronto, en los desfiles del Día Nacional chino ("Doble diez"), en las celebraciones del Año Nuevo chino y en las fiestas de apertura del Museo de la Civilización en Hull, Québec. A través del club Jin Wu Gongfu, en Toronto, compartía esta forma de arte no sólo con sus estudiantes de Hongquan, sino también con la comunidad china y con el público canadiense no chino.

El Señor Lore enseñó Hongquan y la Danza del León del Sur en el primer barrio chino de Toronto, aproximadamente en 1966.

Fotografía cortesía de James Lore.

El diseño del traje del León del Sur

El león en sí mismo consta de una cabeza y de una parte de cuerpo/cola. La cabeza del león está hecha con una estructura de tiras de bambú cubierta de tela y papel maché. El exterior está pintado con colores vivos, con pelo y pompones completando la decoración. La cabeza tiene mecanismos de poleas y bisagras para cerrar los ojos, agitar las orejas y abrir y cerrar la boca. En muchos diseños de cabeza del león hay luces a pilas para iluminar los ojos durante la danza. La parte del cuerpo es una larga capa de tela que se engancha a la parte baja de la parte posterior de la cabeza. La cola también está coloreada intensamente y se decora con pelo pegado, lentejuelas metálicas y campanillas.

Robin Young capturando la alegría del León del Sur durante la apertura de un negocio local.

Crédito de la fotografía: Linda Smithies.

Hay diferentes leones coloreados para representar las personalidades principales. Tradicionalmente, el León Negro representa un león joven, travieso y “peleón”. El León Amarillo con una barba blanca representa la edad, madurez, y sabiduría. El León Rojo representa coraje y fuerza.

El equipo para la Danza del León está compuesto de dos bailarines. El bailarín de la cabeza controla el movimiento, la intención y la expresión del león. El bailarín de la cola sigue de cerca al bailarín de la cabeza en el juego de piernas y en la dirección. Una tercera persona llevando una máscara y un disfraz, que representa el papel de “monje provocador del león”, juega y dirige al león. Algunas veces hay provocadores del león de ambos sexos. Se acompaña con música de percusión tocada con tambores, gongs y platillos para crear el ambiente y atmósfera para la danza. Tanto la música como el león tienen un papel mítico para ahuyentar los espíritus y la energía negativa del lugar.

Fundamentos marciales en la Danza del León del Sur

Para ser un bailarín del león eficaz, el actor tiene que ser sumamente competente en las técnicas marciales fundamentales. La ejecución de la Danza del León implica numerosos temas que encuentran su fundamento directamente en las artes marciales, incluyendo posiciones, postura, movimiento de manos, equilibrio, respiración, movimiento circular, posición fluida, transición entre técnicas, energía dinámica y espíritu marcial. La correcta ejecución de la forma marcial y un comportamiento que imita al animal permite al público llegar a involucrarse con el mismo león y no con los bailarines humanos, que llegan a perderse en la animación del animal.

El movimiento circular y de empuje que controla el movimiento del león es el mismo que aquellos movimientos encontrados en el combate de manos Hongquan de Luo. El empuje de las manos que se realiza en la cabeza del león es igual que los movimientos de golpeo con los puños. Los movimientos circulares de la cabeza del león se identifican con los bloqueos, golpes, y con el movimiento fluido circular de las técnicas de combate de manos. El trabajo variado de posturas y el juego de piernas que hacen colocarse y moverse al león son paralelos a las posturas y movimientos que se encuentran en el entrenamiento del Hongquan, en la práctica con compañero y en el modo de combate. En ambos se encuentra un movimiento dinámico y continuo.

La variedad de posturas de combate permiten al bailarín del león no sólo el movimiento a modo de animal, sino también un excelente equilibrio y juego de piernas. Esto permite al bailarín realizar maniobras complejas como andar y bailar sobre un banco estrecho, trepar sobre varias estructuras y subir y bajar de objetos. Los bailarines tienen que ser artistas marciales excepcionales para capturar tanto el movimiento físico como la expresión emocional del león.

La exhibición de la danza del león

Dependiendo del escenario, hay dos enfoques básicos de la Danza del León. La primera es una forma libre, encontrada en los desfiles como en la celebración del Nuevo Año Chino o en el Día Nacional Chino. El león se mueve a través de las calles de un modo informal, enfatizando una actividad vibrante con improvisación para captar la atención del público mientras avanza en el desfile. A veces, durante las paradas, los bailarines del león pueden realizar una serie de danzas preestablecidas.

La posición de las manos y el movimiento del León del Sur son idénticos a aquellos de la técnica de combate tradicional del Hongquan.

Crédito de la fotografía: Steve Cutler.

Una comparación del movimiento y la técnica.

Crédito de la fotografía: Steve Cutler.

Movimiento de la cabeza del león.

Técnica de brazo del Hongquan.

Aplicación de la técnica.

El segundo enfoque se encuentra en escenarios más estáticos, como en la apertura formal de un negocio o una demostración sobre el escenario. Aquí, la danza del león es realizada para representar alguna historia o actividad, como el despertar del león de un sueño, cruzando un puente, subiendo una montaña, sentado en un foso del río, o comiendo una ofrenda. Cada historia puede representarse en sí misma o combinada con otras para conformar una representación más larga. La temática en conjunto es el viaje de un León, interactuando a su alrededor mientras busca comida.

Dentro de las representaciones establecidas del león, hay complicados movimientos específicos que los bailarines deben realizar. Los comportamientos específicos de la Danza del León reflejan el conocimiento cultural, las normas, las supersticiones y el simbolismo. Estos aspectos culturales codificados de la Danza del León tienen que ser precisos y claramente reconocibles, como acercarse tres veces a una ofrenda variando las posturas, o inclinarse tres veces cuando una ofrenda ha sido aceptada por el león y al final de una danza. A veces es una responsabilidad sutil del bailarín el moverse en una dirección alrededor de la comida ofrecida en vez de en la otra, o tirar una naranja delante de una tienda de comestibles. Hay una fuerte expectativa cultural respecto a los comportamientos específicos, costumbres y tradiciones que se relacionan con la Danza del León. Si se descuidan las tradiciones específicas en la representación, o el comportamiento del león es contrario al que se esperaba, la ceremonia no sólo no ofrecerá adecuadamente suerte, limpieza espiritual y prosperidad, sino que también puede ser insultante para el anfitrión. Esto recae directamente sobre el maestro de la escuela de artes marciales así como en la reputación de la escuela dentro de la comunidad.

El equipo de danza del León del Sur tiene que trabajar en conjunto para capturar la expresión y energía del león a través del movimiento, la coordinación y la determinación.

Crédito de la fotografía: Kimberly Stickel.

Desafíos del león

Como parte de la celebración perteneciente a la Danza del León, el anfitrión del acontecimiento puede colocar desafíos para comprobar el conocimiento del equipo de la Danza del León y su habilidad física. Frecuentemente, este test supone maneras inteligentes de ofrecer verdura y un *hong bao* (un paquete rojo) al león. El *hong*

bao contiene la paga por la Danza del León. Algunos de los retos son propiamente físicos, como colgar las ofrendas altas, más allá del alcance del equipo. Esta ceremonia obliga a los bailarines del León a improvisar una solución, como colocarse encima sobre los hombros del otro miembro o poner en práctica una respuesta preparada, como construir un escenario de varias capas de madera para alcanzar el *hong bao*.

El reto puede ser bailar a través de una cortina de fuego humeante y con petardos para conseguir la ofrenda. El desafío también puede ser más sutil y cognitivo, donde la presentación de un *hong bao* específico se organiza para comprobar el conocimiento del equipo de la Danza del León –y por lo tanto el maestro de la escuela– del código cultural y del protocolo adecuado. Por ejemplo, en la Danza del León de las “Siete Estrellas Alrededor de la Luna”, la principal ofrenda de *hong bao* está rodeada de siete ofrendas vegetales más pequeñas. Se espera que el equipo se acerque tres veces a la muestra, se mueva en el sentido contrario a las agujas del reloj para examinar cada ofrenda del perímetro exterior, y luego aceptar estas ofrendas siguiendo el sentido de las agujas del reloj, yendo finalmente a aceptar la ofrenda central principal. Cuanto más extravagante es la exposición del anfitrión del *hong bao*, más expectación hay para realizar una danza especializada y superar adecuadamente las sutiles pruebas contenidas dentro de la preparación física de la ofrenda. El equipo tiene que conocer cuándo tiene que ser el león humilde y respetuoso (alrededor de los dignatarios), y la etiqueta apropiada cuando se acerca otra representación de la Danza del León (sin levantar la cabeza del león, cambiando saludos y tarjetas de visita, y pidiendo permiso para pasar a través del área establecida para la otra escuela). En la realización apropiada del comportamiento del león se reconoce el estatus de la escuela y del maestro. Si no se realizan los comportamientos y respuestas adecuadas, no sólo puede ser insultado el anfitrión, sino que también un protocolo inadecuado puede interpretarse como un desafío directo contra otra escuela de artes marciales, resultando en un enfrentamiento.

Capturando el espíritu del león

Capturar el espíritu del león es una habilidad que va más allá de la maestría técnica de la Danza del León. Los bailarines, además de exhibir los movimientos físicos de la Danza del León, también tienen que capturar las características emocionales del león. Los bailarines tienen que ser capaces de hacer la representación del león con ferocidad, curiosidad, alegría, excitabilidad y humor. Estas emociones pueden ser conseguidas empujando la cabeza en el aire, saltando con las piernas, rascándose las orejas, o simplemente parpadeando los ojos. El bailarín tiene que ser lo suficientemente habilidoso para tener un comportamiento y actitud animalista.

La Danza del León se ve desde la perspectiva del público, por lo que los bailarines tienen que asegurarse de que el león se está expresando a propósito y con exactitud mediante su propio movimiento y comportamiento. Si el león está feliz, curioso, prudente o asustado, el público tiene que ver al león expresando estas emociones y no sólo a alguien dentro del traje del león saltando alrededor.

Físicamente, el bailarín de la cabeza del león tiene que conseguir varias cosas al mismo tiempo. Tiene que haber una coordinación entre los movimientos físicos y lo que se supone que el león está haciendo. El comportamiento del león expresa su intención, por ejemplo comiendo, buscando, durmiendo o despertándose. Por ejemplo, cuando el león está mirando a la ofrenda de la lechuga de la suerte, el bailarín dentro de la cabeza tiene que ver la ofrenda y saber siempre donde está. Pero, el bailarín de la cabeza tiene que asegurarse de que los ojos del león están fijados en el *hong bao*, y de esta manera el público entiende el centro de interés del león, y no el del bailarín. El león tiene que “ver” la ofrenda. Esto puede implicar varias maniobras sutiles como parpadear los ojos, inclinar la cabeza, mover la boca, extender la cabeza y acercarse a la ofrenda. El bailarín de la cabeza tiene que estar

Capturando el espíritu del león cuando está cerca de aceptar la ofrenda de verduras y la cajita roja (*hong bao*).

Crédito de la fotografía: Linda Smithies.

implicado hábil y emocionalmente con la intención del león. Es fundamental para el público ver al león y no a la persona que está dentro del león manejándolo.

Los bailarines de la cabeza y de la cola tienen que estar coordinados para expresar correctamente la Danza del León. Si el bailarín de la cabeza es excelente pero el bailarín de la cola es mediocre, o solamente bueno, entonces el efecto total parecerá físicamente descoordinado. El bailarín de la cola siempre tiene que observar los pies del bailarín de la cabeza para saber la dirección a la que está mirando la cabeza o cuándo saltar, contonearse, o girar. El bailarín de la cola tiene que asegurarse de que la tela de la cola no toca el suelo y que no tira de la cabeza hacia atrás. La cola tampoco puede estar demasiado cerca o apretujarse contra la cabeza. La coordinación entre el bailarín de la cabeza y de la cola permite un movimiento animalista natural y una intención coordinada. Los dos bailarines del león tienen que estar sincronizados con la música para capturar el humor y el espíritu del león.

El desafío de los bailarines es representar la actitud del león, “ver lo que el león ve” y “hacer lo que el león hace”. Para capturar el espíritu del león, el bailarín tiene que pensar como un león, adoptando una actitud animalista. El bailarín anula la personalidad y la humanidad para permitir la expresión de un comportamiento primitivo, animalista, instintivo, expresivo y atento. Esta disposición mental ayuda al bailarín a expresar la sutil, así como la obvia, intención del león. Si el león está asustado y salta, escapando de los petardos que explotan, entonces la actitud del bailarín tienen que expresar ese miedo. Si el león es fiero, entonces el bailarín tiene que expresar esa ferocidad. Si el león está siendo juguetón y alegre, el bailarín tiene que estar juguetón y alegre también. En la intensidad de la danza, el bailarín puede llegar a estar en trance en la demostración de la energía, la atención y la intención.

Representar la Danza del León es más un esfuerzo mental que físico. El público no tiene que estar distraído con los bailarines humanos, sino que tiene que estar cautivado por los diferentes y sutiles comportamientos e intenciones del león. Capturar el espíritu del león es, indudablemente, el aspecto más difícil de la danza.

Conclusión

Cuando las viejas escuelas de artes marciales chinas se abrieron a los estudiantes no chinos, también lo hizo el estudio y la enseñanza de la Danza del León del Sur. Hoy en día muchas escuelas de artes marciales tienen el entrenamiento en la Danza del León como una parte normal e importante de su currículo escolar. Hay grupos que solamente se centran en la Danza del León para las representaciones culturales y públicas, y muchos equipos de la Danza del León compiten a nivel local así como internacionalmente.

James Lore aprendió la Danza del León de Liao Huadai, un inmigrante pequeño de talla de la provincia de Guangdong, en la región de Tai Shan, China, y de un miembro de la Sociedad Mazona China en Toronto. Aunque se sabe poco de Liao Huadai, sus conocimientos como bailarín de la Danza del León se reflejan a través de su estudiante James Lore, y exponencialmente a través de los propios estudiantes de Lore. Esto es un gran legado a la memoria de Liao Huadai y también a su técnica de la Danza del León del Sur.

Glosario

紅拳	Hongquan
廖華帶	Liao Huadai
羅景雄	Luo Jingxiong (cant. Lor King Hung)
馬光安	Ma Guangan
吳方	Wu Fang
吳樂	Wu Le (cant. Wu Yue)

Nota

Mucha de la información de este artículo ha sido conseguida a través de contactos personales con James Lore (Luo Jingxiong) en las fechas siguientes: 27 de febrero de 2002, 21 de diciembre de 2001, 23 de julio de 2001, 28 de julio de 2000, 27 de junio de 1990, 29 de mayo de 1990, 7 de febrero de 1987, 30 de agosto de 1987, 29 de octubre de 1987, 4 de diciembre de 1988 y 4 de julio de 1986.

