

Capítulo 1. El campo artístico: La danza, un subcampo

1.1. Planteamiento teórico básico

El estatus social de los artistas ha ido cambiando en Occidente a lo largo de los siglos. En la Época clásica y en la Edad Media, los poetas y escritores al utilizar para sus obras sólo la capacidad intelectual, estaban considerados creadores de rango superior a los actores, bailarines, músicos, pintores y escultores, que utilizaban la habilidad manual o física.

A partir del Renacimiento, empezaron a valorarse todos los aspectos de la personalidad humana; desde entonces, la capacidad creativa en el campo de las artes visuales y de representación ha ido ganando mayor reconocimiento y prestigio social. Hoy en día el arte se considera, en todas sus categorías, como parte fundamental de los logros de la humanidad y creadores de los más diversos campos artísticos se encuentran entre los ciudadanos más famosos del mundo.

El campo artístico se integró a partir de los siglos XVI y XVII, y aun cuando los artistas puedan ser genios únicos

movidos por unas energías creativas propias, también son en gran parte un producto de la sociedad en la que viven; Inclusive, la decisión de ser artista puede fomentarse culturalmente siguiendo la profesión de sus padres o antecesores, como en las dinastías familiares de músicos y danzantes en algunas regiones de nuestro país.

Jean-Jacques Rousseau afirmaba que el arte es un desbordamiento de emociones y que el conocimiento sensorial, propio del artista, debe de presidir toda realización artística, interrelacionando diversos elementos en una estructura coherente. Importante es destacar que los medios a través de los cuales se realiza el arte son los "signos", y estos difieren dependiendo de cada tipo de arte y de lo que pretendan imitar⁸.

Para Hegel Lo bello en la naturaleza es todo lo que el espíritu humano encuentra grato, es una manifestación de la idea. En el arte, la idea se encarna en apariencias o cosas materiales que revelan la verdad, el arte sirve al

⁸ De Wikipedia, la enciclopedia libre, *Estética* [En línea], [consultada 11 de febrero del 2005] <http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica>.

hombre para buscarse en la forma de las cosas y para gozar de sí mismo como de una realidad situada fuera de él, exponiendo la conciencia que tiene de sí⁹.

Dos de los más vigorosos movimientos contemporáneos, el marxismo en los campos de la economía y la política y el surgido de las doctrinas de Sigmund Freud en psicología, rechazaron el principio del arte por el arte y reiteraron la dimensión práctica y funcional del arte. El marxismo tuvo una enorme influencia en las teorías estéticas del siglo XX, que trata el arte como una expresión de las relaciones económicas que existen en la sociedad¹⁰. Por su parte, Freud incidía en el valor terapéutico del arte, dado que a través de él, tanto el artista como el público pueden revelar conflictos profundos y descargar tensiones, fantasías y ensueños, que al intervenir en el arte, son transformados desde un escape psicológico hasta plantear diversas formas de concebir la vida¹¹.

El arte pertenece a la superestructura social, y como tal, está determinado por los condicionantes sociohistóricos y fundamentalmente, por la estructura económica, que es la

base o estructura de la sociedad. En esta perspectiva, el arte es un reflejo de la realidad social y también forma parte de la ideología, por lo que es utilizado por los grupos dominantes para justificar la estructura económica imperante.

El arte como símbolo vuelve a emerger en el siglo XX con el pensamiento de Carl Jung, para el que los elementos simbólicos que contiene toda obra, son instrumentos de conocimiento y comunicación que permiten analizar el sentido del mundo, son ejemplares primordiales que surgen no del subconsciente individual, sino de un subconsciente colectivo que pertenece a la especie humana como tal y que permite la perfecta integración social identitaria¹².

Existen estudios en donde se deja ver que hasta los individuos muy cultos están condicionados por su educación, por las opiniones de los demás y por otros elementos sociales y circunstanciales en sus respuestas estéticas.

Apoyándonos en lo escrito por Antonio Muñoz y Yolanda Muñoz podemos decir que hay ciertos condicionantes o agentes que afectan la creación del arte, por lo que no se

⁹ Prieto, Daniel. *Estetica*, ANUIES, México. 1976. pp. 23-26.

¹⁰ Pierre Bourdieu y Lôic J.D. Wacquant, *Respuestas para una Antropología Reflexiva*, Ed. Grijalbo, México, 1995, p. 64.

¹¹ Wikipedia, *Op.cit.*

¹² Antonio Prieto y Yolanda Muñoz. *El Teatro como vehículo de comunicación*, Ed. Trillas, México, 1992, p. 41.

puede deslindar de un contexto social para su estudio; por ello, la tradición, la moda y otros factores son parte fundamental para su elaboración. Por ejemplo, a principios del siglo XVIII las obras de William Shakespeare se consideraban como bárbaras, mientras el arte gótico era visto como algo vulgar. El medio que utiliza un artista condiciona el estilo de su trabajo, así como también la tradición local afecta los estilos artísticos.

Coincidimos con estos autores en que los recursos físicos de la sociedad en que vive el artista condicionan el medio con el que trabaja. En el siglo XX la producción en masa y el comercio mundial han proporcionado a los artistas un enorme abanico de materiales.

Estas referencias teóricas y prácticas nos permiten inferir desde una perspectiva integral, podemos decir que el tema artístico está muchas veces dictado por la sociedad que lo financia, dominado por el Estado y por las concepciones religiosas.

Caso contrario de lo anterior, el arte se basa en intuiciones, lo que es una percepción directa de la realidad no interferida por el pensamiento. Así, el arte se abre camino mediante los símbolos y creencias convencionales acerca del hombre, la vida y la sociedad y enfrenta al individuo con la realidad misma.

El campo de la danza no escapa a esta situación; no está fuera de un contexto ni puede separarse de él para su estudio, ya que a lo largo de la historia la danza ha reflejado la realidad dentro de la que se ha manifestado. Más adelante podremos ver en las entrevistas realizadas a los diferentes maestros de danza folclórica en la ciudad de Hermosillo, cómo es que éstos se han desarrollado dentro de la sociedad, en diferentes momentos y bajo el punto de vista de cada uno, ya que cada quien relata su propia experiencia de vida, en donde existen y se presentan agentes externos de forma muy particular para cada uno de los casos.

Los campos son “espacios estructurados de posiciones cuyas propiedades dependen de la posición de dichos espacios y pueden analizarse de forma independiente de las características de sus ocupantes (en parte determinadas por ellos)”¹³, están conformados por un capital común y la lucha por su apropiación.

En este apartado, como se señaló, presentamos una reflexión panorámica acerca de la danza en general, de sus características, géneros y, sobre todo, de la forma en que ésta ha reflejado el mundo en el que se ha desarrollado y la

¹³ Pierre Bourdieu. *Sociología y Cultura*, Ed. Grijalbo/Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 1984, p.135.

forma en que ha sido percibida a lo largo de la historia, ya sea como algo religioso o puramente festivo.

Todos los campos siguen reglas y leyes que conforman variables secundarias acordes a sus propiedades e intereses específicos, pero reúnen también características básicas que han servido para realizar la interpretación de otros campos.

En el campo cultural además se distingue el “gusto”, un aspecto subjetivo de los comportamientos que se divide en: burgués, medio y popular que se diferencian por la composición de su público, por la naturaleza de sus obras producidas y por las ideologías político-estéticas que los expresan; dicho de otra manera, la diferencia la marca el modo en que las obras artísticas son utilizadas.¹⁴

En el campo artístico se integran algunas variables básicas propias de todos los campos culturales, como las que se dan por razones naturales entre los artistas que están ya establecidos con cierto status y prestigio, y entre aquellos que llegan cargados de una historia de vida queriendo establecerse, observando a los “consagrados” quizás con admiración y queriendo ser como ellos, pero catalogándolos a la vez como “rivales” a los que se tiene que superar.

¹⁴ *Ibid.*, p. 22.

El cosmos social está conformado por varios micro cosmos o campos, que aunque llegan a relacionarse entre sí, actúan de manera independiente y autónoma, pues obedecen a una lógica y necesidades específicas¹⁵.

Todos los campos o microcosmos tienen dentro de la sociedad la misma importancia, en permanente redefinición, en conflictos internos, dinámicos, que expresan sus contradicciones específicas. Para que un campo funcione correctamente es necesario “que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar, que esté cargada de *habitus* que implica el conocimiento y reconocimiento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etc.”¹⁶. Entendemos por *habitus* el cúmulo de técnicas, referencias y creencias que el individuo ha adquirido y que, a la vez, generan actitudes, a veces inconscientes, de los lineamientos y objetivos de sus autores, sin que éstos hayan sido su objetivo de creación¹⁷.

El valor de los agentes que entran en estas relaciones depende del tipo de campo al que se refiera. En el campo cultural el valor central no es necesariamente económico y

¹⁵ Bourdieu y Wacquant, *Op. cit.*, p. 64.

¹⁶ Bourdieu. *Op cit.*, 136.

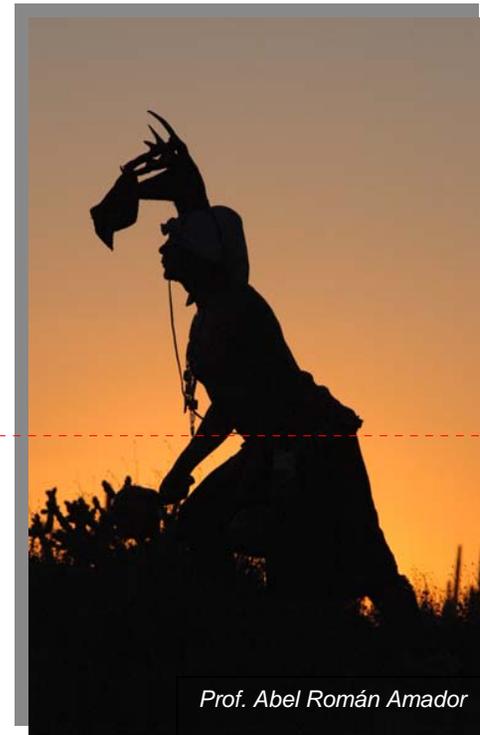
¹⁷ Bourdieu y Wacquant, *Op. cit.*, pp. 79-97.

su jerarquía no se mide por la cuestión financiera, más bien por las diversas formas en que se representa el capital cultural dentro de ellas; pueden ser tanto las habilidades como los conocimientos y la experiencia, en donde se tiene un fin común o interés relacionado con la existencia y conservación del mismo campo, en el que se tiene la finalidad de regresar a la parte esencial de toda actividad artística, el reconocimiento de sus orígenes, la conservación del espíritu y el afán por librarlo de la degradación y materialización de la que ha sido objeto .

Para que un campo exista y funcione de manera correcta, es necesario que posea, además del conocimiento práctico, antecedentes teóricos e históricos, reconociendo que sus agentes son parte de esa historia y que deben tener conocimientos de la misma para poder estar inmersos en ella.

La investigación y apreciación del campo artístico, en este caso el subcampo de la danza folclórica en Hermosillo, se contempló como parte de un proceso social, ya que ha sido parte de la educación y el desarrollo de la sociedad hermosillense. Además ha influido en el comportamiento de miles de niños y jóvenes que se han dedicado a ella consiguiendo la aceptación de la sociedad.

Los profesores de danza folclórica han sido influenciados por el campo en el que se han desempeñado y desarrollado a lo largo de muchos años; agentes que a su vez se han relacionado, consciente o inconscientemente, con otros artistas de la localidad, hasta conformar el campo artístico, que recibe influencia de estas relaciones y de otras un poco más alejadas a ellas, como las que se pueden dar desde el

Prof. Abel Román Amador

Eliminado: <sp>

campo económico, político, ideológico y académico.

Dentro de los campos, las relaciones entre los agentes son de gran influencia, así como la lucha que se da entre las instituciones, pero siempre dentro de lineamientos políticos, sociales, religiosos, históricos y económicos. Ello significa que existan jerarquías dentro de ellos, dentro de una sociedad en la que se presentan asimetrías entre la cultura dominante y la cultura dominada.

Bourdieu se refiere a “cultura” como una realidad que une al comunicar, pero que divide al dar instrumentos de diferenciación a cada grupo social¹⁸.

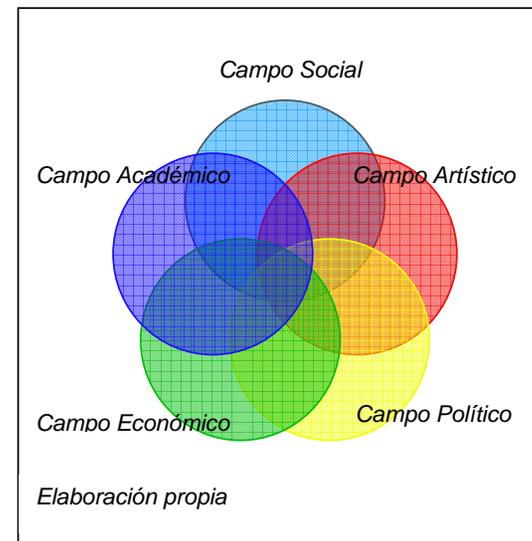
Para realizar el estudio del subcampo de la danza se debe analizar su estructura y definir qué tipo de capital se expresa dentro de ella y cuáles son sus necesidades lógicas y específicas. Su capital puede variar e ir desde el simple conocimiento, práctica o estudios que tengan sus agentes, hasta convertirse en determinado momento en una actividad con la que sólo se pretenda conseguir y trabajar el valor y remuneración, objetivo que dependerá como siempre, del contexto en el que se desarrolle, ya que siempre existirán agentes externos que podrán influir de

manera involuntaria o no, en la respuesta de los agentes que pertenecen al subcampo de la danza.

Los artistas no existirían fuera de un campo artístico, ya que no son personas aisladas, sino más bien el resultado de la misma sociedad, en donde producen experiencias estéticas y, por ende, agentes que producen efectos en él, a través de las relaciones activas y creadoras que tienen con otros agentes dentro de la sociedad.

El Cosmos Social

Eliminado: <sp>

¹⁸ Bourdieu. *Op. Cit.*, p. 39.

1.2. Hacia una comprensión hermenéutica del concepto de cultura:

Las formas simbólicas y contexto histórico

Desde sus inicios cuando las actividades artísticas todavía no se fragmentaban entre sí y formaban parte esencial de la existencia de los seres humanos, eran un instrumento fundamental que utilizaban para comunicarse¹⁹.

La danza es una expresión cultural que forma parte del proceso evolutivo del hombre, en ella se intercambian, producen y reproducen formas simbólicas.

Las formas simbólicas son fenómenos significativos “que van desde las acciones, gestos y rituales hasta los enunciados, textos, programas televisivos y obras de arte”²⁰ que poseen los siguientes aspectos como características que las identifican²¹:

- Aspecto intencional.- Las formas simbólicas son producidas y empleadas por un sujeto que persigue cierto objetivo o propósito.
- Aspecto convencional.- Para la producción, construcción, empleo e interpretación de las formas

simbólicas, se utilizan reglas, códigos o conversiones de diversos tipos para poder codificarlas o decodificarlas.

- Aspecto estructural.- Las formas simbólicas guardan una estructura articulada constituida por ciertos elementos interrelacionados entre sí.
- Aspecto referencial.- Las formas simbólicas son construcciones que representan algo, se refieren a algo o dicen algo acerca de algo.
- Aspecto contextual.- Las formas simbólicas son parte de un contexto y proceso sociohistórico específico dentro del cual se produce y recibe.

Entendiéndose el término “cultura” como la enfatización que se hace “tanto del carácter simbólico de los fenómenos culturales como el hecho de que tales fenómenos se insertan siempre en contextos sociales estructurados”²².

Estas formas simbólicas se ubican dentro de un determinado contexto social que las determina, su

¹⁹ Prieto y Muñoz.*Op.cit.*, p. 44.

²⁰ John B.Thompson, *Ideología y cultura moderna*, Traducción Gilda Fantinati Caviedes, Universidad Autónoma Metropolitana, México DF.1993, p.152.

²¹ *Ibid.*, pp. 152-161.

²² *Ibid.*, p. 149.

significación permite el análisis de las relaciones de supervivencia, competencia y dominación que se dan de manera natural dentro de un entorno social estructuralmente formado.

La danza puede apreciarse como una serie de expresiones o formas simbólicas que han subsistido a pesar del tiempo y los cambios sociales, su contextualización como parte inherente a una sociedad permite darle cierto “*valor simbólico*”, valor relacionado a la estimación que hacen de ella quienes la producen y la reciben²³, siendo muy común que estas formas simbólicas sean sometidas a juicios de valoración, evaluación y conflicto.

Para la transmisión cultural de las formas simbólicas conceptualizadas como fenómenos significativos se pueden enumerar tres aspectos²⁴:

1.-Transmisión cultural a través de un medio técnico: el grado de fijación de un contenido significativo y el grado de reproducción dependen de la naturaleza del medio.

2.-Aparato institucional en el cual se despliega un grado técnico: contexto institucional que incluye un sistema de producción de formas simbólicas y canales de difusión selectiva.

3.-Distanciamiento espacio-tiempo: la transmisión de las formas simbólicas implica la separación del contexto original que la produce, insertándola en contextos nuevos que la ubican en tiempos y espacios diferentes.

Viéndolas a través de estos procesos de transmisión las formas simbólicas adquieren una “disponibilidad extendida” en el tiempo y el espacio, al quedar expuestas ante un gran número de receptores ubicados en contextos sociales separados tanto en tiempo como en espacio.

Para una mejor apreciación del por qué de este trabajo de investigación tocaremos el tema de la “hermenéutica profunda” que nos dice “El campo objeto de la investigación sociohistórica no es sólo una concatenación de objetos y sucesos que estén allí para ser observados y explicados, sino que es también un campo sujeto constituido, en parte, por sujetos, que en el curso rutinario de sus vidas, participan constantemente en la comprensión de sí mismos y de los demás, en la producción de acciones y expresiones significativas que producen los demás”²⁵.

La *hermenéutica profunda* nos provee de un marco metodológico para reinterpretar los fenómenos significativos, sus acepciones estructurales y sus

²³ *Ibid.*, p. 14.

²⁴ *Loc.,cit.*

²⁵ *Ibid.*, pp. 22 y 23.

condiciones socio históricas, vinculándolas y construyéndolas como escalones indispensables en el camino de la interpretación de la vida social.

Dentro de este proceso de interpretación podemos catalogar tres fases²⁶:

1.-"análisis sociohistórico": se relaciona con las condiciones sociales e históricas de la producción, circulación recepción de las formas simbólicas.

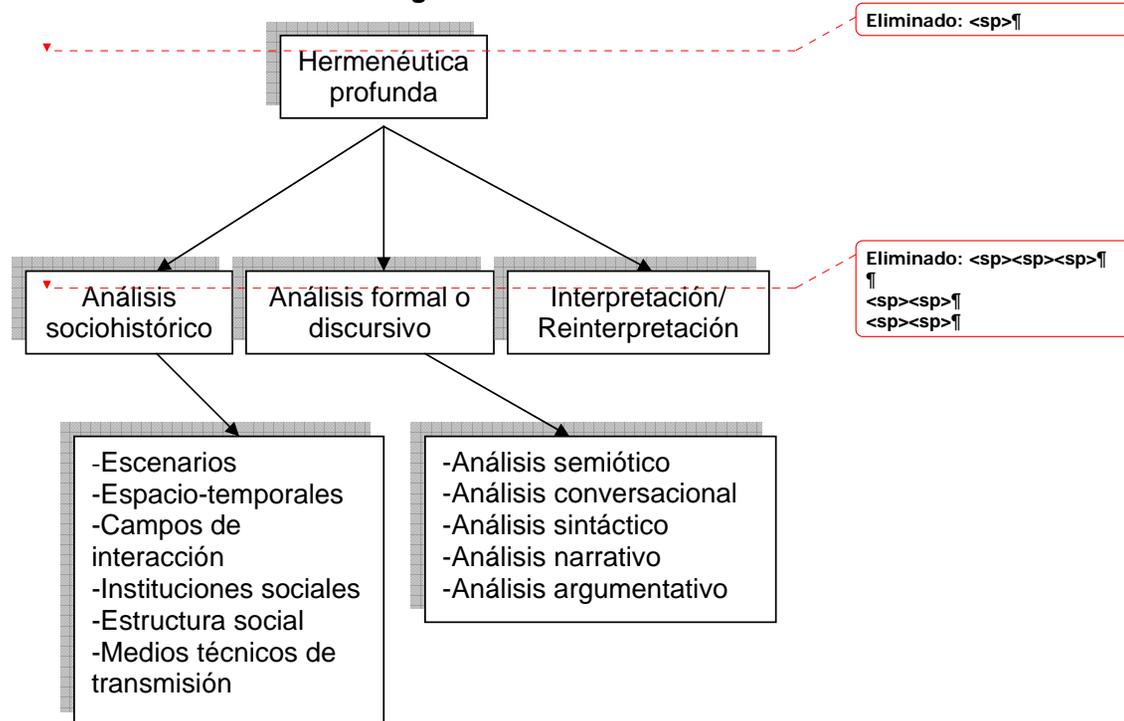
2.-"análisis formal o discursivo": las formas simbólicas son algo más que fenómenos sociales contextualizados, son construcciones simbólicas que en virtud de sus rasgos estructurales, pueden afirmar, representar, significar y decir algo acerca de algo.

3.-"interpretación": parte de los resultados del análisis sociohistórico y del análisis formal y discursivo, para esclarecer las condiciones sociales y los rasgos estructurales de una forma simbólica, tratando de explicar lo que dice y lo que representa.

Todo fenómeno cultural, en nuestro caso la danza folclórica debe enfocarse para su análisis como parte indispensable de la vida social, por medio del estudio de las características que la identifican como tal, también es importante captar en esencia la experiencia de cada uno de los coreautores ya que son ellos quienes determinan su

valor, éste es un valor simbólico que depende de varios aspectos como el gusto, la percepción, la forma de vida, el contexto social y el apoyo institucional que han recibido durante el desarrollo de su carrera profesional.

Formas de la investigación hermenéutica

Fuente: John B.Thompson, *Ideología y cultura moderna*, p.309.

²⁶ *Ibid.*, pp. 23-25.

Bakatete

Hemos tomado la iniciativa de elaborar esta investigación basándonos en una serie de entrevistas a los coreautores de la danza folclórica en Hermosillo, ya que a través de su visión y sus historias de vida profesionales podemos “superar la amnesia de la memoria social, sus vacíos y deficiencias”²⁷.

Bakatete

²⁷ Aguirre Lora, *Op.cit.*, p.14.

Con ello colaboramos en la reinterpretación de un campo o fenómeno cultural ya preinterpretado, ya que la práctica, apreciación y transmisión de la danza no es algo nuevo y se ha hecho en diversos contextos sociales a lo largo de la historia.

La danza es un producto creado dentro de la sociedad, su desarrollo ha sido determinado por varios aspectos de los que no se le puede separar para su estudio, como es el caso de algunas instituciones que pueden promoverla o apoyarla, provocando con ello que los coreautores sientan valorado o desvalorizado su trabajo, como lo veremos en el capítulo 3, capítulo enfocado exclusivamente a mostrar las historias de vidas profesionales de estos maestros.

Eliminado: <sp>

Hiakim

Eliminado: <sp><sp>¶
<sp>

1.2.1. Nota metodológica: La entrevista focalizada

La historia social de la entrevista se ve ligada a la instauración del régimen capitalista y a la divulgación de los usos periodísticos (prensa de masas) a partir del segundo tercio del siglo XIX.

La entrevista es “la base original de las noticias”²⁸ ya que se ha utilizado para reconstruir la realidad a través de la recolección de datos, con el tiempo la entrevista se ha vuelto un género autónomo que se utiliza en el campo de las Ciencias Sociales bajo sus propias reglas, técnicas y lineamientos, con el fin de estudiar situaciones-problema o problemáticas poco conocidas por el investigador.

La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos y respuestas válidas y fiables. La entrevista es el único método capaz de acercarse a la intimidad de la conducta social del individuo, la técnica de recopilación va desde la interrogación hasta la conversación libre.

La entrevista tiene que ser eficaz para obtener datos relevantes, para averiguar hechos o situaciones sociales.

Sus principios básicos son el arte de hablar y el arte de escuchar, características que facilitan y permiten la revelación de emociones, subjetividades y sentimientos.

El uso de la entrevista, según sus objetivos, se ha dividido entre lo cuantitativo, con encuestas de opinión (entrevista extensiva), y lo cualitativo, con entrevistas abiertas (entrevista intensiva).

Estos dos tipos se diferencian por lo siguiente:

Entrevista abierta: se basa en preguntas planteadas por el entrevistador, obtiene respuestas amplias, complejas y mezcladas, sus conversaciones son largas; las preguntas tienen un sentido único y significativo, favorece la reflexión, se centra en el individuo, permite la reconstrucción de sucesos del pasado, se aprecia con ella el mundo social visto por sus protagonistas.

Entrevista de opinión: se basa en cuestionarios rápidos en los que hay que responder sí o no; obtiene respuestas claras y simples, la respuesta es lo que tiene importancia, se puede establecer una muestra típica y tratar estadísticamente los resultados, utiliza procedimientos estandarizados.

²⁸ Francisco Sierra. “Función y sentido de la entrevista cualitativa en investigación social”, en Jesús Galindo (coord.). *Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación*, Addison Wesley Longman/CONACULTA, México, 2001, p. 278.

La entrevista cualitativa según Francisco Vizcarra se define como:

(...) un proceso comunicativo de tipo operacional en donde la conversación deja de ser un arte para convertirse en una técnica planeada estratégicamente, en donde el entrevistador debe conocer los procedimientos y elementos técnico-instrumentales presentes en la entrevista psicológica con el fin de sumergirse naturalmente en la dialéctica del habla. Necesariamente el entrevistador debe dominar el arte de la conversación, ser humanista en el sentido real de la palabra. De lo contrario, generaremos distorsiones comunicativas o información redundante.²⁹

La entrevista cualitativa posee dos variantes, la *entrevista en profundidad* y la *entrevista enfocada*, y aunque sus usos cualitativos se suelen confundir, se tiene que aprender a diferenciarlas en base a las utilidades que ofrece cada una de ellas, según el objetivo que se persiga y el tema que se investiga.

La *entrevista a profundidad* se utiliza en las historias de vida para recopilar información de acontecimientos y experiencias sociales que no se pueden apreciar directamente dentro del campo social.

La *entrevista enfocada* es una entrevista con profundidad,

pero específicamente dirigida a situaciones concretas. Va dirigida a un individuo, caracterizado y señalado previamente por haber tomado parte de la situación o experiencia definida.

Para realizar una entrevista se tiene que tomar en cuenta el ámbito socio cultural, las expectativas, actitudes, comportamientos, resistencias y agendas ocultas tanto del entrevistado como del entrevistador. Además, se tienen que cuidar el aspecto físico que conforma el entorno y la situación de la entrevista.

El entrevistador debe conocer además de las técnicas y herramientas metodológicas de investigación, los códigos no verbales de la entrevista para poder descifrar, comprender y realizar correctamente la entrevista, estos códigos y su uso adecuado constituyen el núcleo central de la técnica de la entrevista y son: contacto físico, proximidad, orientación de cuerpo, apariencia, inclinaciones y movimientos de cabeza, expresión facial, gestos, postura, contacto visual y aspectos no verbales de las palabras.

El entrevistador debe ser un conversador que ponga en práctica la observación, la memoria, la interrupción lógica, la adquisición de conocimientos, la codificación y el sentido de la reciprocidad. Un buen entrevistador revisa, comprende y evalúa constantemente las respuestas del entrevistado de

²⁹ *Ibíd.*, p. 296.

manera tolerante, fuera de todo prejuicio y tratando de evitar el distanciamiento entre el emisor y el receptor.

Podemos definir los siguientes tipos de entrevistas:

Estructurada: Se caracteriza por ser rígida y estandarizada, plantea preguntas idénticas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes pueden escoger las respuestas entre dos o más reactivos.

No estructurada: Es flexible y abierta, su contenido, orden, profundidad y formulación dependen del investigador, se subdivide en:

1.-*Entrevista de profundidad:* con ella las personas transmiten oralmente su definición personal de alguna situación, en una acción representada casi teatralmente.

2.-*Entrevista enfocada:* Está dirigida a ciertas situaciones concretas, no revive toda la vida sino una experiencia definida.

3.-*Entrevista focalizada:* Se realiza de forma grupal, para intercambiar puntos de vista y reflexionar sobre ellos. Se lleva a cabo con un moderador y un grupo de personas que no se conocen.

Para la presentación escrita de la entrevista se debe tomar en cuenta que las respuestas son solo una verdad fragmentaria de la realidad, por lo que resulta interesante descubrir que la objetividad científica de estas respuestas

radica en plasmar objetivamente las respuestas.

El entrevistador debe tener la capacidad de encontrar en las respuestas aspectos reveladores que a simple vista no se aprecien, sacando de ellas lo más significativo de los sentimientos, valores, actitudes y temas presentes.

Las entrevistas presentadas en este capítulo son entrevistas enfocadas porque fueron realizadas sobre un tema delimitado y definido de la historia de vida de los entrevistados. En ellas se hicieron preguntas abiertas dirigidas a ciertas situaciones concretas, tomando en cuenta lo que ellos piensan y sienten sobre algunas experiencias vividas.

Estas entrevistas tienen la finalidad de dar a conocer el trabajo que han realizado estos profesores desde que unieron sus vidas a la danza folclórica. Pero, sobre todo, tiene la finalidad de presentar lo que emocionalmente los une a esta actividad. Aunque en su mayoría han padecido la falta de apoyos morales y económicos para desarrollarla, siguen unidos a ella y realizándola como algo prioritario y necesario en sus vidas.

Considero los resultados obtenidos muy positivos para la investigación, siendo estas historias de vida la parte fundamental de este trabajo.

Eliminado: <sp>
=====Salto de sección (Continua)=====
<sp>1.3.

1.3. ¿Qué es la danza?

La danza es un elemento de la vida misma; mediante ella el hombre se ha venido manifestando y comunicando a través del propio desarrollo histórico y social de la civilización humana.

Utiliza la coordinación de movimientos corporales sujetos a un ritmo en donde se guarda una relación con un espacio determinado, son movimientos y actitudes con los que se busca transmitir un mensaje social, histórico, político, emocional y natural valiéndose de matices, colores y sonidos para lograrlo³⁰.

La danza describe la vida del hombre y su comunidad a través de la historia; ha sido imprescindible pues ayuda a los individuos a relacionarse entre sí, además es fuente informativa de la historia de nuestros antepasados; la danza es un testimonio de la capacidad creadora del hombre, aunque hasta hoy se tenga conciencia de ello.

Este tipo de manifestación artística nos habla de alegrías, sinsabores, ganancias, pérdidas, tristeza, esperanza, creencias e identidad; en la danza cada movimiento tiene

un significado específico y su propia razón de ser. Los elementos utilizados para la realización de esta actividad, están delimitados por su propio contexto y por la influencia que se recibe de otras comunidades, ya sea por su cercanía, invasiones, guerras y en sus relaciones de compra-venta y trueque.

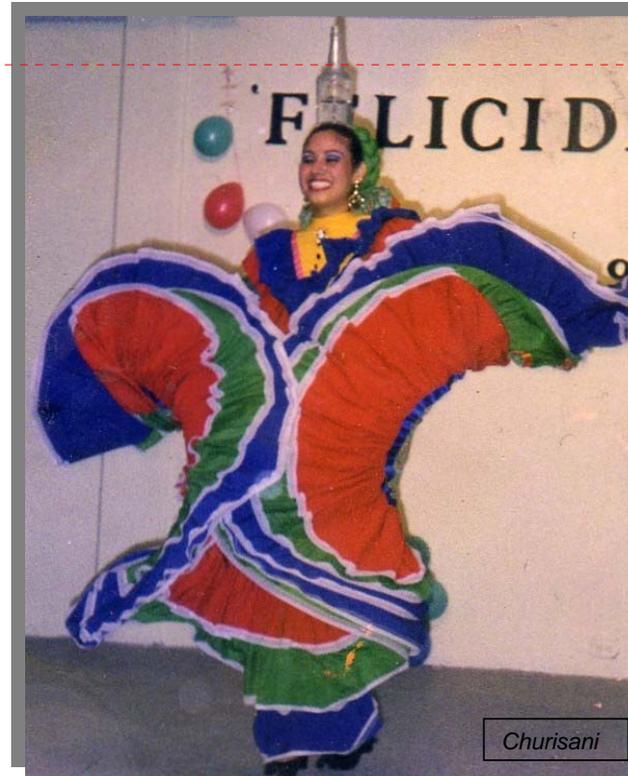
La utilería, las telas y el diseño de la ropa que se usan en bailes y danzas, dependen, en sus inicios, de la producción agrícola de la región, ubicación geográfica y clima. Pero sobre todo al aprovechamiento que hace el hombre de los materiales que la naturaleza generosamente ofrece y que muchas veces ha perdido por el uso inmoderado de ellos. Las coreografías se rigen por conceptos religiosos, morales, sexuales, sociales y costumbristas y se han ido transformando con el tiempo, al igual que el mismo hombre. La danza, como cualquier forma de comunicación, ha ido cambiando y evolucionando. En cada lugar y en cada época se le ha dado un sentido y una connotación diferente, dependiendo de la ideología y del sentir de las comunidades del mundo.

³⁰ Patricia Bárcena, Julio Zavala y Graciela Vellido. *El Hombre y la Danza*, 2ª.ed., Ed. Patria, México, 1996, p.14.

Es quizás la más representativa del quehacer humano, ya que a pesar de la diversidad cultural, sólo necesita del movimiento natural del cuerpo humano para crearla y ponerla en práctica, aunque –como señalamos- se vale de elementos ideológicos, históricos y sociales de su propio entorno para realizarla.

El uso que el hombre le ha dado a la danza a través del tiempo ha cambiado, pasando de lo sagrado a lo pagano, y de allí a lo festivo, en ocasiones incluso a lo meramente comercial; se ha ido transformando y muchas veces enriqueciendo artísticamente, pero cumpliendo siempre con su principal objetivo que es la de comunicar y satisfacer las necesidades emocionales de quienes la ejecutan³¹.

En la ejecución de la danza se mezclan emociones y sentimientos que sólo se pueden expresar por medio de esta actividad artística; la danza se crea por el mero gusto desinteresado de hacerlo, por el hecho del disfrute.

Eliminado: <sp><sp><sp>

³¹ *Ibid.*, p.12.

1.3.1. Sus orígenes

Desde la antigüedad, el hombre ha realizado diversas expresiones artísticas como algo cotidiano que lo ha ayudado a mantenerse en equilibrio con la naturaleza. Como es de suponerse, en aquel entonces no existían las connotaciones que hoy conocemos y ubicamos como “bello” o “feo”.

Para los hombres de las primeras épocas, eran sólo formas comunes que se daban para expresar y comunicar, nunca para apreciar su belleza externa. Lo importante para ellos era el ser y el por qué lo hacían, “el nacimiento del arte coincide con la aparición de la técnica”³².

La historia de la danza refleja los cambios civilizatorios; en este sentido, la danza también se ha desarrollado y evolucionado, aunque su objetivo principal no ha cambiado: comunicar emociones y sentimientos, es y será siempre su objetivo principal.

La aparición de la danza se da antes que la del mismo hombre, como una actividad instintiva y natural que aparece en algunos rituales de animales antes de lanzarse al ataque o en escenas previas a los apareamientos de

ciertas aves, consideradas estas como formas de expresión caracterizadas por gestos y movimientos con los que se transmite un mensaje corporal. Antonio Prieto y Yolanda Muñoz ofrecen el concepto de *rito* de la siguiente manera:

“El rito entendido como la práctica que hace posible la materialización de ideas abstractas proveniente de un universo mítico, es la más antigua manifestación del fenómeno representacional y, por consiguiente, una de las formas primigenias de comunicación del hombre con sus semejantes y con su entorno natural y sobrenatural.”³³

“El ritmo es la esencia de la danza y todo en la naturaleza sigue un ritmo perfecto”³⁴, el día y la noche, las fases de la luna, las mareas, el follaje de los árboles que se mece al ritmo del viento, el girasol que sigue la luz del sol, todos estos fenómenos se producen siguiendo un ritmo propio.

Desde la aparición del hombre la danza ha formado parte de su vida, las pinturas rupestres encontradas en España y Francia son testimonio de ello, con una antigüedad de entre

³²Serge Lifar. *La Danza*, Ed. Nueva Colección Labor, México, p.15.

³³Prieto y Muñoz. *Op.cit.* p.13.

³⁴Liefar. *Op.cit.*, p. 8.

10,000 y 15,000 años, estas pinturas tienen plasmados dibujos de danzantes que se pueden observar en rituales y escenas de caza³⁵.

Ello nos enseña la importancia de esta actividad durante aquel período de la humanidad; en esta época se da una estrecha relación entre danza y juego, ambas se muestran como manifestaciones naturales de vitalidad y expresión humana, igualándose con ello el instinto de juego y la espontánea inclinación a la danza.

Podemos considerar a la danza como una manifestación del excedente de energía del ser humano, o como una catarsis para liberar emociones, energía e impulsos³⁶, con lo que se alcanza la sensación de libertad y tranquilidad y permite que la vida tenga una razón de ser.

En la ejecución de la danza se mezclan emociones y sentimientos que sólo se pueden expresar por medio de esta actividad artística. El hombre primitivo ha conocido esta forma de expresión no solamente antes de haber

³⁵ Londoño, Alberto. *Baila Colombia*. [En línea]Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 1995. [consulta 7 de abril del 2005] http://www.balletfolkloricodeantioquia.com/educarte/doc/danzatiempo_de%20interes.doc

³⁶ *Enciclopedia Hispánica*, 2ª.ed., Ed. Bansa Planeta, volumen 5, México, p. 94.

aprendido de la palabra, sino antes incluso de conocer la exteriorización melódica, la catarsis musical.

El arte primitivo dancístico se compuso de exclamaciones, de gritos y, sobre todo, de danzas rítmicas³⁷, con acompañamiento sonoro o sin él, la danza comenzó a configurarse en torno al sonido que producían los pies de los danzantes quienes prestaron cada vez mayor atención al ritmo, a la imitación del comportamiento de los animales, al batir de palmas, a las percusiones, al ritmo de su respiración y sobre todo al latir del corazón (ritmos internos); más tarde se fue desarrollando lo que hoy conocemos como música, integrada primero sólo por percusiones y después por varios instrumentos musicales³⁸.

Las primeras expresiones corporales eran individuales y se podían relacionar sobre todo con el cortejo amoroso; en ellas las personas imitaban la conducta de los animales para llamar la atención o conquistar a su pareja (mimetismo).

Estas danzas unipersonales estaban en esa época llenas de movimientos convulsivos y desordenados. Las danzas en conjunto o plurales tienen su aparición en la última etapa

³⁷ Serge Liefar. *Op.cit.*, p.18.

³⁸ *Hispánica. Op cit.*, p.95.

Eliminado: <sp>

Normal del E

de la era paleolítica, con movimientos corporales un poco moderados y se asociaban a la adoración de las fuerzas superiores o de los espíritus para conseguir el éxito en expediciones guerreras o de caza.

Con ellas nuestros antepasados deseaban unirse a la naturaleza, comunicarse con los Dioses para tener buenas cosechas, mayor bienestar, ahuyentar enfermedades, armonizar con las fuerzas del universo; danzaban disfrazados de animales imitando sus movimientos, pues creían que al imitarlos se identificaban con ello y la naturaleza les daba poder sobre ellos, para cazarlos o capturarlos.

“Al descubrir una analogía entre los ritmos internos y externos, a través del juego exploratorio provocado por el ritual, el individuo se percata de que, al mirar hacia su interior, también mira al exterior y viceversa. Esta tensión dialéctica hace de la introspección no solo un medio de conocimiento, sino también de comunicación y comunión”³⁹

No existía el hecho de si sus movimientos eran parte de una coreografía establecida o improvisada, o si el maquillaje o vestuario era óptimamente agradable para las personas que los pudieran ver; se bailaba como una necesidad natural de

subsistencia, no existía el concepto que actualmente conocemos como público.

“Bajo la influencia del racionalismo griego y cartesiano las artes se convirtieron en un accesorio cultural. La división sujeto – objeto, repercutió en la división actor – espectador, y el pueblo dejó de participar en el proceso de comunicación creativa”⁴⁰

Eliminado: <sp>“

Eliminado: <sp>

³⁹ Prieto y Muñoz. *Op.cit.*, p. 47.

⁴⁰ *Ibid.*, p. 44.

1.3.2. La danza y su apreciación estética

La historia de la danza refleja los cambios que se dan en el mundo, como hemos venido señalando.

La vida de un pueblo se ve reflejada en la historia a través del desarrollo de sus danzas; en ellas se reflejan los cambios sociales, económicos y políticos de las diversas comunidades del mundo.

La danza es un arte fugaz que se puede apreciar cuando el cuerpo y el movimiento se vuelven uno solo. Cuando el hombre aprende a apreciar las cualidades artísticas y la técnica de creación de la obra, configura a la danza como una actividad estética ya que antes de esto sólo era percibida como una necesidad natural de comunicarse. A estos conceptos se adhieren los realizados por Serge Liefar en torno al arte y a la técnica.

“El arte se debilita y muere cuando se convierte en pura técnica. No obstante, la llama creadora desprovista de técnica es locura del alma; no arte.

Una técnica desprovista de llama creadora es como un cuerpo sin alma. La técnica es un oficio que debe de servir de pedestal al arte. A éste le es tan indispensable el acento como la materia”⁴¹

Con el paso del tiempo no sólo la danza ha cobrado importancia, sino todas las actividades artísticas que han surgido del quehacer cotidiano; la apreciación y estudio de ellas se hacen por medio de la estética que, además de analizar la forma en la que estos objetos aparecen, también analizan la reacción que tiene el hombre ante los diversos objetos artísticos.

En este sentido, Serge Liefar menciona que la estética se encarga de estudiar el origen de la creación artística y de la obra poética, así como del análisis del lenguaje artístico y sus diferencias con otros tipos de lenguajes.

Afirmando que la estética conceptualiza los valores visuales de creación, de sentir y que examina la relación entre forma y materia, estudia la función del arte en la vida humana y la incidencia de la técnica en la expresión artística. Liefar nos dice que “el arte surge con el mismo hombre, pero su estudio o investigación estética aparece mucho después”.

La apreciación de los objetos de arte ha variado a través de los años, los conceptos que se han utilizado para su descripción, comprensión y apreciación, han dependido de la época en la que se ha ubicado su creación.

⁴¹ Liefar. *Op cit.*, p.15.

Desde mucho antes de la época de los faraones en Egipto, los legados escritos y las obras de arte antiguo nos permiten conocer el mundo de las primeras civilizaciones a través de la danza.

En el antiguo Egipto, las danzas fueron instituidas por las personas que tenían poder, como es el caso de faraones y reyes que las utilizaban dentro de festejos y ceremonias para tener un acercamiento más directo con sus Dioses, las familias de alta jerarquía hacían representar espectáculos dancísticos y musicales dentro de sus viviendas en festejos familiares. Danzar para ellos era una necesidad social, un sinónimo de alegría que culminaba en ceremonias mágico-religiosas donde se representaba la muerte y la reencarnación del Dios Osiris (símbolo de la inmortalidad), teniendo como finalidad asegurar la crecida del Río Nilo y una buena cosecha⁴².

El sentido simbólico, religioso y altamente espiritual de estas ceremonias, es de gran parecido a las ceremonias realizadas por los pueblos asiáticos, con la diferencia de que los asiáticos han basado sus tradiciones y costumbres en la meditación y creencias de alto contenido social, con sus danzas expresan un gran amor por la tierra y por el ser

⁴² [Patricia Bárcena y otros, Op. cit., pp. 84 y 85.](#)

humano en general. Las danzas orientales están impregnadas de un alto contenido espiritual que se ha conservado a través de los años⁴³.

La danza en Grecia ve sus inicios vinculados a los juegos olímpicos, en donde se combinaba lo físico y lo espiritual; la danza y el juego se unían para conseguir lo perfecto, lo importante era alcanzar un completo equilibrio entre el ser y el estar⁴⁴.

La influencia de la danza egipcia en Grecia fue propiciada por los filósofos que habían viajado a Egipto para ampliar sus conocimientos, maestros que a su vez nos presentan rasgos de este arte en sus propias obras: Platón fue el primer filósofo que trató un tema desde un punto de vista estético, consideraba que los filósofos debían de comprender el objeto experimentado o percibido y la realidad que se imitaba, a diferencia de los artistas que solo se encargaban de copiar el objeto que utilizaban como modelo para su obra, sin ahondar en su entendimiento, para él lo primordial era el entendimiento del ser⁴⁵.

⁴³ [Ibid., pp. 90 – 94.](#)

⁴⁴ [Ibid., pp. 86 – 87.](#)

⁴⁵ Pau, "Estética antigua" [En línea], España, Universidad de Valencia, [consultado 11 de febrero del 2005] <http://apuntes.rincondelvago.com/estetica-antigua.html>

La idea del bien combinada con la del ser, formaba una idea general de los valores y patrones que forman un mundo sensible.

Platón sostenía que la obra del artista es una imitación de la imitación. Para él, el arte era aquella destreza manual o intelectual que requería cierta habilidad y conocimiento a fin de producir algo, consideraba que la realidad se compone de formas que están más allá de los límites de la sensación humana y que son los modelos de todas las cosas que existen para la experiencia de las personas.

Platón dividió las artes en dos clases: las artes productivas de objetos reales, materiales o naturales, y las artes productivas de imágenes. Para el filósofo griego los objetos artísticos eran una imitación parcial de lo que ya de por sí es una copia imperfecta de la idea, del mundo natural, y que por lo tanto pertenecen al terreno de la suposición, no pudiendo aportar ningún conocimiento real de la belleza, ya que ésta es sólo un reflejo de las cosas⁴⁶.

Lo bello es tal porque en él luce la idea que lo determina y que nos transporta más allá de la apariencia inmediata. La belleza es un impulso que se arranca de la apariencia y trasciende hacia lo inteligible, utilizando las bellezas

parciales como apoyo para llegar a la verdadera sabiduría y belleza.

Aristóteles apoyaba la idea de Platón del arte como imitación, pero no por el cómo son las cosas, sino cómo deben ser. Decía que le correspondía al arte perfeccionar las cosas pertenecientes a la naturaleza, hablaba de la imitación de la naturaleza o de acontecimientos humanos para concebir un símbolo del original; representando concretamente el aspecto de una cosa, sostenía que las obras de arte eran imitación de un todo universal.

Estableció la división de las artes en relación con el objeto que imitan; él menciona la satisfacción que se siente al realizar con exactitud ordenada y armónica alguna imitación⁴⁷.

Se le atribuye a Aristóteles el haber creado la primera teoría sobre la catarsis del arte; afirmaba que el arte afecta el carácter humano y por lo tanto el orden social, consideraba que la principal función del arte es la proporcionar satisfacción a los hombres. En esta tesitura, por ejemplo, deducía que la tragedia estimula las emociones de compasión y temor, lo que consideraba pesimista e insano,

⁴⁶ Prieto. *Op.cit.*, pp.11-16.

⁴⁷ *Ibid.*, pp.17-19

hasta tal punto que al final de la representación el espectador se libera de todo ello.

Esta catarsis hace a la audiencia más sana en el plano psicológico y, así, más capaz de alcanzar la felicidad que él consideraba era la verdadera razón de ser de todo ser humano.

Dionisio, dios griego del vino y la embriaguez (conocido también como Baco), se une sublimemente a Apolo, para dar paso a lo que es el verdadero arte: la unión de las imágenes y pasiones terrestres con la inspiración y la llama creadora. En este sentido los autores sostienen:

“La evolución del rito al teatro, de la intuición a la razón, del mito a la historia y del gozo comunitario a la serena contemplación individualista”, se da “(...) como un paso entre el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo”, Dionisio está considerado como el protector de las artes, “el rito dionisiaco evoca intensamente el sentimiento de comunión que produce una embriaguez no sólo del vino, sino de una canción danzada colectivamente.”⁴⁸

El autor refiere que muchas danzas se encuentran dedicadas a Dionisio, grupos de mujeres llamadas ménades iban de noche a las montañas donde, bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías como danzas extásicas; era tal

la fuerza de estas danzas que oscurecían el cerebro, como le convenía a este culto religioso en donde las adoradoras se dejaban llevar por una gran pasión. Las siguientes referencias permiten distinguir estas formas de arte:

” El arte dionisiaco es metafísico y se mantiene a través de la música. Su lenguaje es universal porque no viste a la idea mutante con una imagen inmutable. En este sentido exige la participación creativa del oyente en la evocación de dimensiones que trasciende todo raciocinio. El arte apolíneo se interesa por la luz que revela las apariencias (delimita los papeles del autor, actor y público). Patrono de la emergente casta de filósofos, Apolo representa los ideales de una nueva sociedad humana: humanismo y racionalismo. Apolo da a las esencias abstractas formas comprensibles al entendimiento humano; ordena el caos de la naturaleza por medio de la luz natural de la razón”⁴⁹

En Grecia estas danzas corales se dan antes de las danzas de solistas, y reciben el nombre de “orgías” porque están compuestas de varios danzantes, no existen las orgías solitarias ya que se requería de varios danzantes que perdieran su personalidad y alcanzaran su propia *catharsis dancística* dentro de un éxtasis comunicativo. Existieron también las danzas orgiásticas militares con las que los

⁴⁸ Prieto y Muñoz. *Op.cit.*, p.20.

⁴⁹ *Ibid.*, pp.20 y 21.

guerreros se llenaban de una salvaje excitación para lanzarse enardecidos contra sus enemigos.⁵⁰

A finales del siglo V a.C., estas danzas incluían eventualmente música, palabra y mitos, que eran representados por actores y bailarines entrenados que comenzaron a formar parte de la vida social y política en la antigua Grecia. Terpsícore, musa griega de la danza, el canto y la poesía, inspiraba a los danzantes y les proporcionaba gracia y agilidad, rasgos que con el devenir del tiempo culminarían en lo que hoy conocemos como parte del ballet.

Platón no consideraba a la danza como una diversión, sino como algo esencial dentro de las ceremonias religiosas y los ejercicios militares. Homero, creador de la *Ilíada* y la *Odisea* habla de danza y bailes en sus versos.

El historiador Heródoto, cuenta como Clístones ofrece a su hija como premio al bailarín más elocuente, resultando vencedor Magacles; Hipocleides perdió por hacer sus ejecuciones muy acrobáticas al tratar de conseguir una gran ovación y aplausos.

Para los griegos bailar era más que una perfecta exhibición de destreza, lo importante era la armonía entre el cuerpo y

la mente, equilibrio energético que solo se conseguía con la práctica de la danza⁵¹. Por eso, todos los jóvenes, mujeres y hombres realizaban esta actividad.

Los griegos retomaron algunos pasos de los egipcios, los hicieron suyos adaptándolos a su entorno y contexto social; con ellos crearon sus propios bailes y danzas, realizaban dos clases de ellas, la sagrada o hierática y la profana, destinada a las fiestas populares. No podemos desligar la vida de los griegos de sus deidades, los rituales en honor de sus dioses han sido reconocidos como los orígenes del teatro contemporáneo occidental.

Hasta el año 200 a.C. la danza fue parte fundamental también de la sociedad romana, las procesiones, festivales y celebraciones daban cuenta de ello. Cuando los romanos introdujeron los pasos y coreografías griegas, la danza se transformó en un requisito para las clases superiores por lo que se dio la apertura de cientos de escuelas. Así como en otros pueblos, en Roma la danza también tuvo diversas funciones: Cuidada por los sacerdotes, la danza tenía una función religiosa, las clases sociales altas interpretaban las de entretenimiento social y la danza al servicio del arte

⁵⁰ Serge Liefar. *Op.cit.*, p. 21.

⁵¹ Patricia Bárcena y otros, *Op. cit.*, p. 89.

dramático que representaba la palabra hablada y cantada. Sin embargo, a partir del 150 a.C. todas las escuelas romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza consideró que la danza era una actividad sospechosa, incluso peligrosa.

La fuerza del movimiento no se frenó y bajo el mandato del emperador Augusto (63a.C.-14 a.C.), surgió una forma de danza independiente, la pantomima o mímica en la que la comunicación se establece sin palabras, a través de estilizados gestos y movimientos en donde se utilizaban largos mantos y túnicas ricamente bordadas. Las máscaras o rostros maquillados como máscaras, se convirtieron en un lenguaje no verbal en la multicultural Roma.

La cristianización del imperio romano introdujo una nueva era en la que el cuerpo, la sexualidad y la danza resultaron unidas y fueron objeto de controversia y conflictos, los romanos adaptaron en sus danzas pasos y coreografías de otros pueblos, pero los ejecutaban de manera más exagerada y sensual.

En el Antiguo Testamento se dan indicios del tipo de danzas que existieron entonces en el pueblo de Israel; nos cuenta de danzas festivas que se usaban para expresar alegría y regocijo y de danzas juglarescas ejecutadas sin ropa que no eran bien vistas por la sociedad de ese entonces.

La actitud de la iglesia cristiana hacia la danza, a partir del siglo IV y durante toda la Edad Media, fue de represión; muchos pobladores fueron acusados de herejía ya que sus ceremonias o ritos no tenían la aprobación de la Santa Inquisición y profanaban los principios del cristianismo. En esta época varias expresiones artísticas fueron condenadas, ya que durante la Edad Media Santo Tomás de Aquino exigió tres requisitos a la belleza: perfección, proporcionalidad y claridad.

Cualquier detalle de orden sensual se negaba; el arte estaba al servicio de la expresión religiosa y muchos sacerdotes utilizaban danzas con niños en las misas antes de comenzar el canto de los salmos, incorporando las danzas propias de las tribus indoeuropeas en cultos cristianos, aprovechando que antiguos ritos de celebraciones paganas coincidían con algunas festividades cristianas.

A principios de siglo IX, Carlomagno prohibió la danza, pero su decisión no fue respetada. La práctica de la danza continuó, sólo se cambiaron sus nombres y su función en la sociedad siguió como parte de los ritos religiosos de los pueblos europeos. La Iglesia controlaba todas las expresiones de la vida cotidiana, apreciaba la vida después de la muerte, condenaba cualquier pasión terrenal y todo lo

relacionado con el cuerpo era pecaminoso. Prohibió cualquier actividad física que produjera placer, los temas de las danzas pasaron a ser sólo de tipo religioso y militar.

En la Edad Media, los aristócratas de fuerte poder económico podían divertirse con danzas realizadas con mucho recato y moderación en los grandes palacios y castillos de esa época, sus bailes estaban compuestos sólo por actitudes de reverencia, delicados movimientos, pasos cadenciosos y sobre todo por grandes y exagerados vestidos que en lugar de hacer fácil la ejecución, la tornaba pesada y carente de movimiento; las “buenas maneras” controlaban sin duda los movimientos, sentimientos y emociones.

Durante esta época surgieron en el pueblo (clase baja) nuevas formas de expresiones dancísticas como resultado de una vida llena de pobreza, enfermedades y guerras; se bailaba en los cementerios, atrios de las iglesias o en sus recorridos entre un pueblo y otro; sus bailes fueron condenados por los creyentes radicales, pues eran ejecutados con movimientos cadenciosos de cintura, saltos y ligeros zapateos. Era común ver en estos bailes populares la aparición del personaje simbolizando al diablo, que a base de movimientos grotescos y torpes, hacía reír despertando la ironía de la gente.

Un ejemplo de estas danzas secretas tuvo su origen durante los siglos XI y XII, la llamada *danza de la muerte o danza macabra*. Surgió de la prohibición de la Iglesia y la aparición de la peste negra que mató a más de 50 millones de personas en 200 años. Esta danza colectiva se extendió desde Alemania a Italia en los siglos XIV y XV, ha sido descrita como una danza a base de saltos en la que se gritaba y convulsionaba con furia para arrojar la enfermedad del cuerpo⁵².

Surgen en esta época los juglares, una nueva y espectacular forma de danzar, en donde el actor principal se encargaba de difundir la cultura y la historia de la época por toda Europa. Los juglares eran poetas, músicos, actores, acróbatas y sobre todo unos grandes comunicadores que viajaban de corte en corte y de pueblo en pueblo para dar a conocer los bailes y costumbres de diferentes lugares en los que habían estado.

A lo largo del Renacimiento, en los siglos XV y XVI, el arte vivió un proceso de profanidad y la estética clásica abarcó más campos que el meramente religioso.

⁵² Pérez Gras, María Laura. *Las danzas de la muerte*, **GRAMMA Virtual** Publicación de la Facultad de Historia y Letras de la Universidad del Salvador [En línea] El Salvador, Año 2, No. 1, septiembre 2000. [consultado 7 de abril del 2005] <http://www.salvador.edu.ar/ua1-7-gramma-01-01-18.htm>

El advenimiento del Renacimiento trajo también una nueva actitud hacia el cuerpo, la danza teatral renació, surge un tipo de intercambio cultural entre la aristocracia y el pueblo. Las cortes de Italia y Francia se convirtieron en escuelas especializadas en la enseñanza de la danza, los maestros de danza y músicos que crearon las grandes obras, eran aristócratas empobrecidos o artistas destacados cuya habilidad les permitía tener cierta influencia dentro de la sociedad.

Estas enseñanzas permitieron la proliferación de las celebraciones y festividades, los pasos delicados y lentos se aligeraron gracias a la influencia de las danzas campesinas, la vida social se intensificó con el surgimiento de ciudades que contribuyeron en este nuevo pasaje de la historia de la danza.

En este contexto, la danza folclórica surge de diversas regiones para darse a conocer en las plazas, al alcance de cualquier tipo de espectador que se interese en ella. Debido a esto empezaron a emanar diversos tipos de celebraciones y festividades por toda Europa.

La danza comenzó a ser objeto de estudio de un grupo de intelectuales autodenominados "*la Pléyade*" que trabajaron para recuperar el teatro de los antiguos griegos, combinando la música, el sonido y la danza. Durante el

reinado de Enrique II, nacieron las primeras formas del ballet de la mano del genial maestro Baltasar de Beauyeulx. En 1581, Baltasar de Beauyeulx dirigió el primer ballet de corte, una danza grupal idealizada y estilizada que cuenta la historia de una leyenda mítica, combinaba texto hablado con una escenografía y vestuario elaborado especialmente para ello. Catalina de Médici, esposa del rey Enrique II, llevó con éxito el ballet al mayor rango social, se vuelve exclusivo y espectacular alternándose con el canto, la poesía y la música.

En 1661 Luis XIV de Francia autorizó el establecimiento de la primera Real Academia de Danza, el ballet se convirtió en una disciplina artística reglamentada que se fue adaptando a los cambios políticos, estéticos y sociales de la época. Sus intérpretes aficionados de la nobleza dieron paso a bailarines profesionales.

Con la aparición de los teatros se crearon organizaciones de bailarines o ballet que se encargaban de representar en el escenario su habilidad y destreza dentro de las creaciones coreográficas. El significado de la danza tuvo un cambio pues el bailarín se preocupaba más por el desarrollo y movimiento en el escenario que por la finalidad de convivir socialmente.

Durante este reinado el entusiasmo y energía de los bailarines rompió con el aspecto ceremonioso de la corte y con ello se da el surgimiento de los bailes de máscaras que comenzaron a llevarse durante el carnaval. En ellos los invitados que asistían acogidos por el anonimato sacaban a bailar a la doncella elegida sin temor a ser rechazados.

Desde el siglo XVII, el drama neoclásico estuvo muy influido por la Poética aristotélica. Las obras de los dramaturgos franceses Jean Baptiste Racine, Pierre Corneille y Molière, en particular, se acogían a los principios rectores de la doctrina de las tres unidades: tiempo, lugar y acción. Este concepto dominó las teorías literarias hasta el siglo XIX.

Con el surgimiento de la clase comercial e industrial, la Iglesia pierde el control que tenía sobre las artes, la danza se empieza a presentar en diversos escenarios, se comercializa y queda al alcance de quien pueda pagar para observarla.

En los salones europeos comenzaron a surgir bailes de pareja como el *minué*, baile de movimiento moderado que representaba el refinamiento cortesano del siglo XVIII; y el vals, que llegó a ser la danza cortesana por excelencia ya que con ella se dio inicio al baile por parejas; compositores como Strauss apoyaron la popularización de esta danza, España puso de moda *las pavanas, zarabandas, chaconas*

y *pasacalles*, espectáculos dinámicos de mayor libertad y expresión; Johan Sebastian Bach y Amadeus Mozart incorporaron a sus composiciones estos tipos de ritmos.

En los siglos siguientes, la música instrumental desplazó a la música vocal en el desarrollo del ballet que, a pesar de haber sufrido cambios por su enorme difusión y adaptación de los diversos contextos, sigue con sus mismos principios artísticos estructurales como son la simetría, equilibrio, elegancia, gracia, armonía, similitud del movimiento en sus conjuntos, jerarquía en las compañías, preferencia por los desplazamientos frontales y sobre todo por un gran dominio físico.

Durante el reinado de Luis XV los bailes de máscaras se ponen de moda y se generalizan, lo que provocó que esto se llevara al teatro y a la ópera, convirtiéndolas también en parte esencial de los espectáculos.

El gran impulso dado al pensamiento estético en el mundo moderno se produjo en Alemania, que a la vez recibió la influencia de otras corrientes (por ejemplo, las ideas de Lessing, representante del romanticismo, de los escritos estéticos del británico Edmund Burke) durante el siglo XVIII, pero fue a finales del siglo XVIII cuando quedaron establecidos los temas centrales de la estética moderna: gusto, belleza natural e imaginación.

En el siglo XIX, la era del ballet romántico refleja el culto de la bailarina y la lucha entre lo terrenal y lo espiritual; surgen obras como *Giselle* (1841), *Swan Lake* (1895) y *el cascanueces* (1892); al mismo tiempo, los poderes políticos de Europa colonizaron África, Asia y Polinesia donde prohibieron y persiguieron las danzas y los tambores por considerarlos ritos de brujería, paganos y sexuales.

Esta incompreensión de la danza en otras culturas parece cambiar al final de la primera guerra mundial y las danzas de origen africano y caribeño influyen en las nuevas formas de danza en Europa y en América.

Después de la Primera Guerra Mundial, las artes en general hacen un serio cuestionamiento de valores y buscan nuevas formas de reflejar la expresión individual y un camino de la vida más dinámico. En Rusia se presenta un renacimiento del ballet propiciado por los más brillantes coreógrafos, compositores, artistas visuales y diseñadores; en esta empresa colaboraron gentes como Ana Pavlov, Claude Debussy, Stravinsky, Pablo Picasso, Nijinski, etc.

Paralelamente a la revolución del ballet surgieron las primeras manifestaciones de las danzas modernas. Como reacción a los estilizados movimientos del ballet y a la poca valoración de la mujer, surgió una nueva forma de bailar en la que se expresaba libremente.

Una de las pioneras de este movimiento fue Isadora Duncan, coreógrafa norteamericana que inició una verdadera revolución en la danza clásica, modificaba los pasos volviéndolos más sencillos y espontáneos; propuso un estilo que llamó "*tiranía clásica*" pues se inspiró en las formas y estilos de la danza griega; se vistió como ellos con gasas y velos y se descalzó olvidándose por completo de las incómodas zapatillas de ballet, rompió todas las reglas para beneplácito de muchos, entre los que se encontraba Serguei Diaghiliev y Michael Fokine que incorporaron este estilo en sus obras dando lugar a creaciones llenas de expresión, dramatismo y espontaneidad.

Desde principios del siglo XX, se permiten nuevas libertades en el movimiento del cuerpo; el baile popular se desarrolló influido por los acontecimientos sociales de la época y el propio avance cultural de las diversas comunidades.

La aparición de los medios masivos de comunicación ha ayudado en la difusión de nuevos ritmos con influencias latinas, africanas y caribeñas en las salas de baile, los medios le han dado difusión a danzas como *la rumba*, *la zamba*, *el tango* o *el cha cha chá*. Los bailes populares que surgieron en los últimos años tienen las mismas características y problemática.

Con la difusión masiva no se recuperan los elementos tradicionales del lugar de origen, se retoman elementos dancísticos de otras épocas aunque se adaptan los nuevos movimientos de lo que en ese momento se está viviendo. Se induce a la comercialización del baile a través de la publicidad, estos productos desaparecen con la misma rapidez con la que aparecen, pasan de moda, perdiendo finalmente lo que en determinado momento fue la principal finalidad de la danza: mantener un equilibrio entre la mente y el cuerpo.

Los adelantos tecnológicos con su música grabada suplen en mucho los acompañamientos de la música en vivo, además se han incorporado en los escenarios todo un despliegue profesional de luces e iluminación, la indumentaria se transforma según la moda que nos presentan los medios masivos de comunicación.

La danza sigue y seguirá siendo parte de nuestras vidas al igual que lo hizo en la de nuestros antepasados, es algo vivo que evoluciona con los tiempos, pero que está íntimamente ligada a la naturaleza humana; no se puede concebir un pueblo sin danza pues se estaría hablando de un pueblo sin alma.

“Al incorporar en la danza técnicas rituales, se utiliza un lenguaje simbólico, polivalente que genera en el espectador

un respuesta interpretativa. El símbolo apela al inconsciente y, por lo tanto, invita al espectador a compartir un proceso de introspección que no es posible a través de los medios de comunicación masiva o de otros meramente informativos”⁵³.

El hombre baila desde antes de hablar, incluso lo hace desde antes de caminar, se comunica a través de la danza, por eso es parte fundamental en el desarrollo de la humanidad.

La danza tiene su base en el ritmo, el cual rige la naturaleza del hombre desde antes de nacer, en el vientre materno arrulla y reconforta el ritmo cardiaco de la madre, los nacimientos se ven afectados por los movimientos de la luna que sigue su propio ritmo.

La danza, como todo, ha cambiado, su función, apreciación y estudio han sido determinados por el momento histórico y el contexto que la ha rodeado. Lo que no ha cambiado y se ha preservado a través del tiempo es su faceta comunicativa pues, independientemente de todo su desarrollo técnico, siempre ha servido para comunicar ideas, sentimientos, creencias y costumbres.

⁵³ Prieto y Muñoz. *Op. Cit.*, p. 5.

1.3.3. Danza, música, pintura y teatro: ¿Cómo se relacionan?

Eliminado: <sp><sp>

A partir del siglo XVIII en el mundo occidental se empezó a distinguir el arte como un valor puramente estético que, además, tenía una función práctica.

Las bellas artes —literatura, música, danza, pintura, escultura y arquitectura— centran su interés en la estética. Las consideradas artes decorativas, o artes aplicadas, como la cerámica, la metalistería, el mobiliario, el tapiz y el esmalte, solían ser artes de carácter utilitario y durante cierto tiempo estuvieron degradadas al rango de oficios. Dado que en la Escuela de Bellas Artes de París sólo se impartía la enseñanza de las principales artes visuales, a veces el término se ha utilizado de modo restringido para referirse sólo al dibujo, la danza, la pintura, la arquitectura y la escultura.

Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el mayor interés por las tradiciones populares no occidentales y la importancia del trabajo individual por parte de una sociedad mecanizada, ha hecho que esa vieja diferenciación fuese cada vez menos clara y que se consideren artes tanto las unas como las otras.

Las bellas artes pueden clasificarse de diversas maneras, pero la naturaleza del medio en que se crean tal vez sea el juicio más seguro.

Las artes auditivas incluyen todas las artes del sonido que, para todas las finalidades prácticas, utiliza la música.

Eliminado: <sp>

Las artes visuales incluyen todas aquellas artes que constan, fenomenalmente, de percepciones visuales. Su reclamo se dirige de forma primaria a la vista, aunque no exclusivamente, porque algunas pueden también estimular el sentido del tacto. Las artes visuales incluyen gran variedad de géneros: pintura, escultura, arquitectura, y virtualmente todas las artes útiles.

La literatura es mucho más difícil de clasificar. Indudablemente, no es un arte visual: de hecho, un poema no necesita ser escrito. Tampoco es un arte auditivo. Ocurre a menudo que el efecto de un poema aumenta cuando es leído en voz alta, pero su valor no disminuye cuando no es leído así, ni precisa ser leído en voz alta para actuar como poema.

Las artes mixtas incluyen todas aquellas artes que combinan uno o más de los medios anteriores. Así, la ópera

incluye música, palabras e imágenes visuales, aunque con predominio de la música. Las representaciones teatrales combinan el arte literario con la habilidad escénica y las imágenes visuales. En la danza predomina generalmente lo visual, en ella se puede combinar la pintura, el teatro y la música. por lo que resulta ser una de las ramas de las bellas artes más completas. En el cine están presentes todos los elementos.

El tipo de trabajo que cada arte puede realizar depende primariamente de la naturaleza del medio. Así, las artes visuales en general son artes del espacio y pueden reproducir el aspecto visual o «apariencia» de los objetos mucho mejor que cualquier descripción, no pueden representar el movimiento, o la sucesión de actos en el tiempo; esto puede hacerlo la literatura, donde el orden de los elementos en el medio es temporalmente secuencial.

El efecto de la contemplación de una escultura depende a menudo de la dirección que sigamos al movernos en torno a ella; y al no poder contemplar todo el objeto tridimensional de una vez, el aspecto temporal es más importante que en la pintura. La música está inseparablemente vinculada al orden temporal de los tonos, como la literatura al orden temporal de las palabras; no podemos invertir el orden de

dos tonos en una melodía, y tampoco el de dos palabras en una frase.

Aunque las artes mixtas combinan más de un tipo de medios, poseen funciones distintivas que no se repiten en las otras artes. El cine tiene una enorme ventaja con su medio, porque puede reproducir relaciones espaciales y secuencias temporales de los hechos al mismo tiempo.

El teatro puede hacer otro tanto. Sin embargo, lo que es adecuado para el medio teatral puede no serlo para el medio cinematográfico. Una excelente representación teatral, si se traslada directamente a la pantalla, resultará de ordinario una película mediocre; la principal ventaja del teatro es su contacto vivo con actores vivos, se pierde por completo en el medio más impersonal del cine, que puede, sin embargo, subsanar esta desventaja con innumerables recursos no accesibles para el teatro.

Eliminado: <sp><sp>

Como ya se mencionó, la danza es un arte mixto que está íntimamente relacionada con la pintura, música y el teatro por lo que brevemente veremos esta interacción que se da entre ellas.

1.3.3.1. Danza y pintura

Como sabemos, la danza es una de las actividades más antiguas y tenemos conocimiento de ello, precisamente, porque nos lo han enseñado las pinturas rupestres que datan de miles de años de antigüedad.

Con un breve recorrido por la historia de la danza, podemos ver la importancia de la unión de estas dos actividades, que aunque podríamos separarlas, históricamente han estado unidas desde un principio. La danza en el devenir de la historia ha sido parte fundamental en la comunicación humana.

En un principio el hombre la utilizaba para comunicarse con la naturaleza y lo hacía disfrazándose de animal vistiéndose con su piel o pintándose rostro y cuerpo tratando de simular ser uno de ellos, lo hacía quizás imaginando que así podría dominarlo, imitaban a los animales y a la naturaleza en sí, para poder sobrevivir en un medio que quizás no comprendía.

La pintura y las artes plásticas la usaron egipcios, griegos y romanos en las máscaras que usaban en sus danzas. Aunque su uso fue cambiando, de ser un artículo para la imitación y básicamente comunicativo, pasó a ser un artículo de escenario indispensable para la ejecución de los bailes; con el tiempo se usaron para dar una apariencia sofisticada en los bailes de máscaras y, durante el reinado de Luis XV el uso de ellas tuvo gran relevancia en el desarrollo de las artes, ya que fue entonces que empezaron a ser parte de las actividades realizadas dentro de un escenario.

Eliminado: <sp>

Eliminado: <sp>

La pantomima, como también tuvimos oportunidad de comentar, no sería tal sin su maquillaje y quizás no podríamos concebir una danza oriental, un ballet y un baile folclórico sin su respectiva caracterización.

La pintura ha sido el adorno de la danza a través de los años, nos ha enseñado como ha sido el desarrollo de ésta en el mundo, por lo tanto ha sido parte fundamental en la historia desde mucho antes que esta fuera catalogada como tal. A través de las pinturas realizadas en vasijas, retablos, murales, altares y artesanías podemos apreciar usos y costumbres de las diversas comunidades del mundo.

En la actualidad, existen comunidades indígenas que realizan ceremonias especiales en las que usan máscaras con rasgos de animales y sienten que se han transformado en venados, coyotes, perros, etc., las utilizan también para representar a los extranjeros y a la diversidad de razas. En este sentido Antonio Prieto y Yolanda Muñoz nos hablan de la función que cobra el uso de las máscaras:

“Las máscaras les permiten adquirir personalidades diferentes a la suya, estableciendo una situación de juego con la realidad”...“el disfraz y la máscara adquieren, dentro de un contexto ritual, un carácter sagrado, y se convierten en instrumentos para interiorizar el papel propio y el de los demás

participantes. Además el disfraz ayuda a delimitar las funciones y el estatus de cada individuo que interviene en el rito”⁵⁴.

En este tipo de ceremonias todos los indígenas de la comunidad forman parte de los ritos y danzas, han aprendido su significado desde las primeras generaciones y las han transmitido a las nuevas generaciones que, olvidándose del gran desarrollo tecnológico que los rodea, persisten en mantener sus costumbres legendarias.

Dentro de la danza cada forma y color tiene su significado, en ella se aplica todo el saber del conocimiento adquirido a través de los años, en donde el legado familiar es fundamental para su utilización y comprensión. La destreza y el gusto personal determinan también la mejor elección en el diseño y color para la elaboración de utilería y maquillaje. Las emociones que se presentan en un escenario lleno de color dentro de un espectáculo dancístico son incontables, vestuarios, escenografía y maquillaje transportan al espectador al lugar menos imaginado.

A principios del siglo XX, los rusos Fokin (1880-1942) y Baks (1866-1924) hacen una alianza entre la pintura y la danza para un espectáculo que requería de un cambio que

⁵⁴ Prieto y Muñoz. *Op. cit.*, p. 16.

sólo ellos supieron detectar, renovaron lo que hoy se llama vestuario utilizando los contrastes del color basándose en el arte persa y griego⁵⁵.

Como menciona Serge Liefar en su libro *La danza*, “el ballet es la unión entre la pintura y la danza; por eso el coreautor y el maestro de baile deben poseer sólidos conocimientos de este último terreno. No basta con tener “gusto” -término siempre vago-, es preciso conocer a fondo la historia de la pintura a través de las edades y las escuelas”⁵⁶.

El uso y la aplicación correcta de la pintura dentro del escenario es imprescindible para capturar la atención del espectador, transportarlo y llenarlo del éxtasis que envuelve la vida del artista.

1.3.3.2. Danza y música

La danza comenzó como una imitación de la naturaleza y, como expresamos, todo en la naturaleza es ritmo, pero esto no significa que siempre ha existido la música; ésta fue surgiendo como una necesidad propia del desarrollo del ser

⁵⁵ Liefar. *Op.cit.*, pp. 26-27.

⁵⁶ *Ibid.*, p 28.

humano que trataba de extraer de su interior y del contexto que lo ha rodeado, parte del ritmo con el que se encontraba fuertemente interrelacionado.

Primero fueron guturaciones, palmadas, sonidos, aullidos, gestos, movimientos y mucho tiempo después se dio la instrumentación. Respecto este tema Prieto y Muñoz nos dicen:

“La música es el lenguaje primario y universal por excelencia. En un principio, proviene de la necesidad humana de extraer una ritmicidad tanto de su cuerpo como de su entorno, y aquí se encuentra íntimamente ligada con la danza.

El canto surge cuando el hombre maneja su voz y confiere un significado abstracto a cierto orden fonético, el canto concretiza ciertas imágenes evocadas por la música”⁵⁷.

Cuando se utiliza la música para acompañar una danza o baile en un espectáculo, ésta nos sirve para ubicarla en un contexto, época y región, con la música se enmarca el mensaje que se da con la danza, cuando por casualidad carecemos de ella al apreciar un espectáculo o al bailar nosotros nuestra memoria auditiva tiende a “cantar”⁵⁸.

⁵⁷ Prieto y Muñoz. *Op. cit.*, p. 75.

⁵⁸ V. Adolfo Salazar. *La danza y el ballet. Introducción al conocimiento de la danza y el ballet*, 7ª.ed., Fondo de Cultura Económica, México, 1986, p.12.

Eliminado: <sp>

Bailar con música muy elaborada resulta más complicado que hacerlo con una que sólo contenga uno o dos instrumentos, entre más sencilla sea la realización musical menos complejo resulta interpretarla. Se baila el dibujo rítmico y no la complejidad de la interpretación; entre más instrumentos musicales contenga una obra más difícil resulta seguirle el ritmo y se corre el riesgo de salirse de él.

Algunos tipos de danza y baile pueden carecer de música pero no de ritmo, existen bailarines que comienzan y terminan su ejecución dancística en perfecta armonía con la música, pero durante el desarrollo utilizan de vez en cuando la “ausencia de musicalidad”, se elevan espiritualmente, se adueñan del escenario, lo hacen suyo, se transportan y alcanzan una catarsis musical que el espectador agradece, porque sin duda a ellos eso también los hace soñar.

Se puede bailar con cualquier acompañamiento musical, pero no se puede bailar una música; se puede seguir su ritmo, pero no se pueden interpretar todas sus notas. La danza y la música carecen de tiempo, no tienen pasado ni futuro para su interpretación y realización⁵⁹.

Eliminado: <sp>

Cuando escuchamos la música instintivamente seguimos el ritmo, pero no la música. Cuando se empezaron a realizar los primeros montajes coreográficos se hacía con piezas musicales ya elaboradas, después las cosas cambiaron y se empezaron a realizar las piezas musicales en relación a las necesidades del coreautor y de la música que requería para montajes o ideas prediseñadas.

“La música y la danza son lenguaje simbólicos capaces de dirigirse a la *conciencia simbólica* del espectador en un nivel subjetivo, pero a la vez colectivo. Su comunicación no es fija, lineal u objetiva, sino dinámica y polivalente”⁶⁰.

⁵⁹ Serge Liefar. *Op.cit.*, p. 26.

⁶⁰ Prieto y Muñoz. *Op. cit.*, p. 79.

1.3.3.3. Danza y teatro

Los inicios de la danza se deben en mucho a la imitación, los primeros hombres imitaban a los animales que existían a su alrededor para cazarlos, capturarlos o domesticarlos; lo cierto es que dentro de sus danzas adoptaban conductas que no eran propias de ellos, las escenificaban ignorando que eso sería la base de lo que hoy llamamos actuación.

Estas dos áreas del arte desde siempre han estado unidas. Sin embargo, por separado cada una de ellas tiene su propio valor, la unión de teatro y danza, o sea actuar y bailar, es algo que se aprovecha para “sacarle” toda la parte expresiva y flexible al bailarín y que éste pueda comunicar las series de emociones que no se pueden expresar con palabras, pero que causan en el espectador diversos sentimientos como alegría, tristeza, inquietud, preocupación, respeto, coraje y tranquilidad, entre otros, intentando que el público alcance el mismo éxtasis y fascinación que el bailarín.

En la actualidad, dentro de la danza folclórica en México, la danza autóctona sigue con estos patrones de actuación ya que dentro de esta actividad se presentan danzas y bailes

donde se imitan animales y personas ajenas a la comunidad.

Es tan amplio el repertorio de danzas y bailes tradicionales en nuestro país, que a veces resulta hasta difícil representarlo tal cual en un escenario, y solo el teatro nos da esta facilidad ya que cada bailarín adopta la personalidad que se tiene en cada región y la presenta ante un determinado auditorio; la unión de danza y teatro nos permite dar a conocer teatralmente el gran bagaje cultural de nuestro país, lo vivido en la época de los aztecas, la época de independencia y la Revolución Mexicana entre otras.

Con la danza y el teatro las costumbres de cada región pueden ser representadas con más apego a la realidad, aunque se pierde un poco la objetividad ya que solo por sacarlas de su propio entorno dejan de ser versiones originales, no están dentro de su contexto y no son ejecutadas por personas de la región, a pesar de ello, estas representaciones no pierden calidad y siguen cumpliendo con una función muy importante que es la de comunicar sensaciones y emociones, transmitiendo con un trabajo serio y profesional la bravura y elegancia del hombre jalisciense, la alegría bullanguera de la gente de la costa, el misticismo y gran arraigo cultural de la mujer oaxaqueña y el propio desarrollo de la sociedad mexicana.

No tenemos que ir a los diferentes puntos de la República para conocer toda esta variedad cultural, simplemente podemos ir a un teatro y ver a los bailarines actuar como su representación lo marque, valiéndose siempre de vestuario, música y escenografía acordes a la época y región elegida; o dicho de otra manera, uniendo fuerzas con la música, el teatro y la pintura para transmitir con alegría y respeto un mensaje de identidad que una al público receptor y lo sumerja en un solo éxtasis que lo lleve a una sola respuesta, el aplauso, dando con ello muestra de aprobación hacia el trabajo del artista que deja parte de su

vida y esencia en el escenario, respetando y valorando lo que hace, proyectando hacia el espectador la tolerancia y aceptación convencida de nuestra diversidad de costumbres y tradiciones.

Por otro lado, se puede hablar de la actuación dentro de la danza contemporánea, y podemos verla implícita en ella ya que nos habla de libertad, de ir en contra de lo establecido, de rebelarse a lo que uno no le gusta, de acercarse lo más posible a la realidad, de compartir lo que no es tangible y que no se puede tocar; las emociones que están a flor de piel es lo que se comunica y sólo se logra con la unión de estas dos artes tan maravillosas, que permiten llenar de éxtasis al público y al bailarín.

“El movimiento de las manos, el colorido del vestuario y la melodía son fundamentales y tan significativos para comunicar el mensaje como el texto mismo que se expresa por medio de la palabra o el canto”⁶¹.

La danza y el teatro son estudiados y presentados dentro de la historia del arte en forma separadas. Sin embargo, se encuentran íntimamente relacionadas desde sus inicios y a lo largo de su devenir histórico.

⁶¹ Prieto y Muñoz. *Op. Cit.*, p. 80.

1.3.4. Clasificación de la danza

Sin darnos cuenta, generalmente estamos cerca de la danza o el baile, en festejos familiares o festividades de nuestra comunidad. Podemos desempeñarnos en esta actividad con mayor o menor destreza según nuestras habilidades, lo que es cierto es que no podemos permanecer ajenos a lo que por nuestra propia naturaleza nos sentimos inclinados, con la danza se goza, se expresa y se vive con mayor intensidad.

La danza permite desarrollar la habilidad y coordinación motriz, la socialización y comunicación dentro de la sociedad, ayuda al Individuo a tener una mejor retención nemotécnica, es decir, ayuda a mantener una buena memoria ejercitándola al retener la gran diversidad de pasos y coreografías que llevan implícitos un ritmo determinado.

Cuando el hombre empezó a ver la danza como una actividad artística se sensibilizó a ello y empezó a estudiarla, para ello la dividió según sus características y taxonomía como a continuación lo detallan Patricia Barcenas, Julio Zavala Graciela Vellido:

1.3.4.1. Por la forma de transmitirse o enseñarse*:

-Danza académica

Es enseñada por un maestro y el tiempo de enseñanza-aprendizaje depende del grado de perfeccionamiento que se desea obtener. En ella encontramos las modalidades de clásica, moderna, contemporánea y la folclórica de escenario.

La danza pasó a ser parte de la enseñanza profesional en la época de los griegos (durante el siglo V a.C.), en donde actores y bailarines eran entrenados para alcanzar el perfeccionamiento escénico. Las primeras escuelas formales donde se impartió esta asignatura fueron las romanas durante el año 200 a.C., ya que en esta época saber de pasos y coreografías era requisito para las clases superiores. Con el tiempo y los cambios sociales, la función de las escuelas dio un giro y ya no se impartió a la gente del pueblo, fuera rica o pobre, si lo requería sólo por

Eliminado: que se podía apreciar estéticamente

Eliminado: se especifica, según

Eliminado: aplicado por

Eliminado: .

* Patricia Barcenas y otros, *op.cit*, p.15.

diversión o moda, sino que se empezó a impartir a personas que se dedicaba a ello profesionalmente.

En la actualidad dentro de nuestro país se usan las clases de danza como actividades extraescolares que ayudan al alumno a tener una mejor disciplina y coordinación, buen desempeño académico al fortalecerse su memoria, seguridad al enfrentarse a un determinado público y para propiciar una buena socialización con sus compañeros. Existen escuelas de alto nivel que imparten la danza como una especialización en donde se forma al individuo como profesor de este arte o como creador que pueda llegar a revolucionar esta asignatura.

-Danza tradicional

Se transmite de generación en generación por familiares, amigos y otras personas como mayordomos y chamanes. En ella encontramos la danza autóctona (rituales religiosos) y el baile regional. La primera es ejecutada por grupos étnicos, es decir, por grupos indígenas que han tratado de conservar sus tradiciones y costumbres a lo largo de los años, buscando mantener en la comunidad una conciencia uniforme y colectiva de identidad que los hace parte de un grupo determinado. La identidad se pone de manifiesto en toda comunidad que tiene sus propias características que las hace únicas, ya que no existen dos comunidades en el mundo que hayan pasado por los mismos pasajes históricos y sociales. Por su parte, el baile regional es expresión cultural representativa de lo que ha vivido socialmente la comunidad y, a diferencia de la primera, no está formado por rituales religiosos, sino exclusivamente festivos.

-Baile popular

Se ejecutan ritmos de moda y generalmente se desarrolla en las zonas urbanas o rurales según las costumbres, representando la parte alegre y bullanguera de la región dentro de festejos familiares o festividades de la comunidad.

Eliminado: <sp>

1.3.4.2. Según el lugar donde se ejecutan se divide en**:

-Danza de escenario

Se necesita de un espacio físico específico para su presentación, ya sea foro, teatro, explanada, etc. En ella podemos ubicar a la danza clásica, moderna, contemporánea y folclórica, ésta última en su modalidad de baile regional que pretende mostrar características de una región determinada auxiliándose de escenografía, utilería, música, vestuario y maquillaje para lograrlo.

-Danza de la comunidad

Se ejecuta sin un escenario principal, como parte de la vida diaria en festividades y acontecimientos sociales o religiosos. En ella se agrupan las danzas autóctonas, ejecutadas en ceremonias por los indígenas, generalmente se interpretan en los atrios de las iglesias; los bailes regionales son interpretados por mestizos en días festivos en plazas, canchas, caballerizas y kioscos de la comunidad,

y la danza popular que se emplea en cualquier fiesta, en afán de diversión, esparcimiento o galanteo. Este tipo de baile muere generalmente por desuso o desplazado por una nueva moda, generalmente exportada por los diversos medios de comunicación como parte de un fenómeno cultural.

Mexicayotl

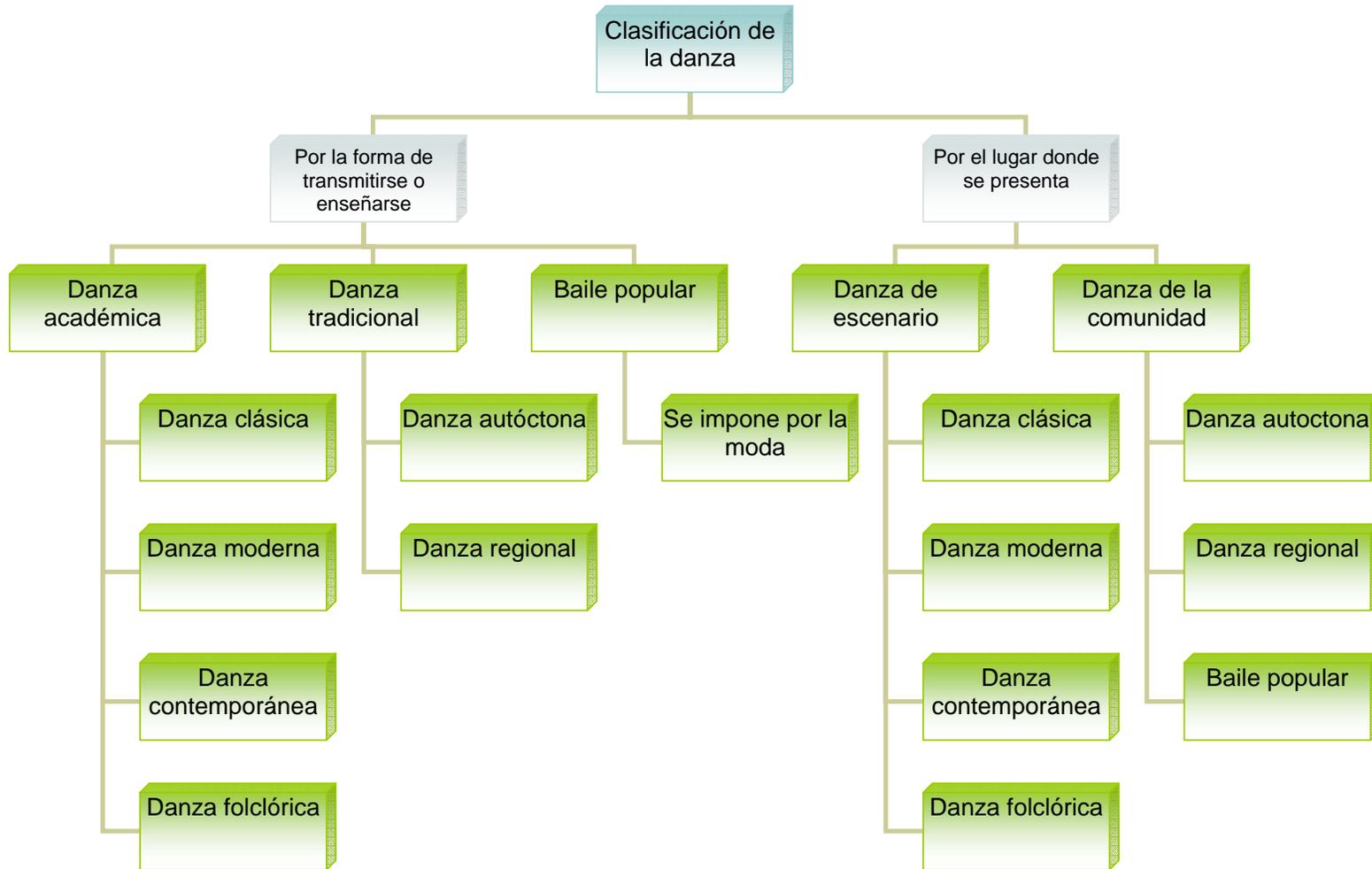
** Patricia Bárcena y otros, *Op. cit.*, p.16.

Eliminado: <sp>¶

¶
¶
¶

<sp>

¶

Fuente: Adaptado de Patricia Barcenas y otros, *El hombre y la danza*, p.15 y 16.

Con formato: Fuente: 10 pt, Color de fuente: Automático

Con formato: Fuente: 10 pt, Color de fuente: Automático

1.3.5. Géneros dancísticos

-El Ballet

La danza clásica se basa en ejercicios y técnicas que permiten a hombres y mujeres desarrollar habilidades que los llevan a un alto perfeccionamiento de movimientos estéticos y complicados, los cuales tienen como base las cinco posiciones del ballet tanto para brazos como para pies y piernas. La complejidad de las rutinas dancísticas crece según el grado y desempeño del estudiante; se combina con la expresión escénica y el perfecto diseño de las coreografías. Los ensayos se realizan generalmente en salones con espejos para que los bailarines puedan ver desde cualquier ángulo su desempeño en ellos, además tienen barras de madera que les sirve para sostenerse. Con su cuerpo dibujan líneas, círculos, saltos y deslizados, entre otros, pero siempre manteniendo la gracia, dinamismo, agilidad, estilo y

elegancia que ha caracterizado al ballet desde sus inicios en la época del Renacimiento.

Eliminado: <sp>

El ballet es una representación de tecnicismos dancísticos que mezcla movimientos esculturales elevados sobre las puntas de los pies con gestos y sonrisas limitadas. En donde el cuerpo y rostro se encuentran en perfecta armonía con el movimiento, teniendo como finalidad cautivar el corazón del espectador para despertar en él las más sentidas emociones.⁶²

-Danza Moderna

No podemos desligar a la danza de su contexto social, y así como la danza es la imagen de lo que el hombre ha vivido a lo largo de la historia, ésta

Eliminado: <sp>

no puede ser ajena a los cambios que ha enfrentado la

⁶² *Ibid.*, p. 39.

sociedad. La danza es un medio que el hombre ha utilizado para comunicar ideas y sentimientos.

A finales del siglo XIX se cuestiona el tecnicismo del ballet y surge la propuesta de la danza moderna que vino a traer libertad en el escenario. Como vimos (p. 22), Isadora Duncan, bailarina estadounidense pionera de esta propuesta, deja a un lado el "tutu" y las dolorosas zapatillas de ballet para dar paso a la rebeldía, relajamiento y libertad para la creación de movimientos escénicos y expresión de las emociones.

En las representaciones de la danza moderna existe total libertad en la elección de vestuario y diseño de imagen del exponente, quien une su proyección a una exquisita forma de ejecutar movimientos naturales como hincarse, caerse, levantarse, dar vueltas y ponerse en cuclillas, entre otros⁶³. Tratando con ellos de desarrollar un tema específico, valiéndose siempre de escenarios móviles y decoraciones acordes al tema, dando rienda suelta a la creatividad de directores, diseñadores, coreógrafos, escenógrafos y bailarines.

⁶³Alberto Dallal. *La Danza Moderna*, Fondo de Cultura Económica, México, 1975, p. 13.

En este sentido podemos afirmar, como sostiene Salazar, que "la danza es una coordinación estética de movimientos corporales coordinados, que existen ya de por sí en la vida natural del hombre, y que se han incorporado a la danza (...) Recoge los elementos plásticos, los grandes gestos o grandes posturas corporales y los combina en una posición coherente y dinámica, el hombre realiza esa construcción plástica inspirado por sentimientos de órdenes superiores"⁶⁴.

-Danza Contemporánea

Tiene como antecedente la libertad de la danza moderna, que al seguir su propio ritmo de desarrollo da pie al nacimiento de esta nueva actividad que busca ampliar la libertad para elegir sus temas y escenarios, los cuales pueden ser azoteas, recibidores de hoteles, vestíbulos de edificios, galerías de arte, aeropuertos, calles y parques, entre otros sitios. La improvisación dentro del escenario es bien vista y se puede utilizar cualquier adelanto tecnológico en su representación; la utilización de nuevas tecnologías audiovisuales complementan el mensaje que el bailarín

⁶⁴Adolfo Salazar. *Op.cit.*, p. 9.

desea expresar, convirtiendo al espectador en un actor espontáneo debido a la cercanía y a la interrelación que se da con el bailarín, la sorpresa y la espontaneidad son características principales de este tipo de danza.

En opinión de un exponente destacado de la danza regional, la danza contemporánea es “(...) más atrevida y más especializada.” Para él “(...) la posibilidad de subir a un escenario es vital para transgredir la ausencia de la palabra, para dar cabida al movimiento perpetuo cargado de energía e intención de rebasar lo inalcanzable en dimensiones desconocidas para la sensibilidad y goce estético que sólo el arte logra con su hermosa magia escalofriante”.⁶⁵

⁶⁵ Aldo Siles. *Héroes en el Desierto. Historia de los grupos de Danza Moderna y Contemporánea en Sonora, 1954-1999*, Talleres Gráficos de la Universidad de Sonora, México, 2001, p. 25.

-Danza Folclórica

Es un conjunto de danzas y cantos de un grupo determinado, generalmente transmitido por tradición oral que se realiza de generación en generación y que tiene como finalidad principal la de preservar las costumbres, tradiciones e identidad de un pueblo, una comunidad o un país, con un sentido social que puede ser místico, religioso, festivo o de simple galanteo en donde se mezclan ritmos y emociones.

Los usos y costumbres de un grupo humano se ven reflejados en sus danzas representativas. Sus vivencias, gustos, aspiraciones y el concepto que tengan de la vida y la muerte se ven reflejadas en ellas.

La creación de estas danzas ha dependido del lugar de origen y medio ambiente de las diversas sociedades; sus características se han formado tomando en cuenta el lugar que se ha destinado para su ejecución, pues no podría desarrollarse de igual manera una danza de la sierra que una de origen costeño, ni podría interpretarse tampoco con el mismo vestuario ni utilería ya que estos dependen de su entorno geográfico.

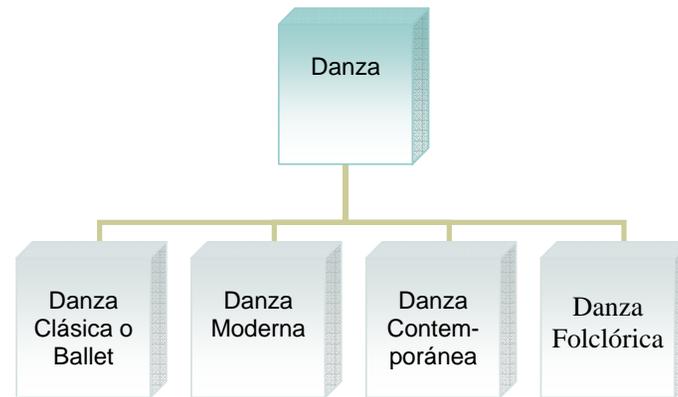
Eliminado: <sp><sp>

Eliminado: <sp>¶
<sp><sp><sp><sp><sp>

Estas costumbres y tradiciones han permanecido vivas como parte de un legado de la misma convivencia dentro de la comunidad, son parte esencial para conocer y respetar las costumbres de comunidades con culturas diferentes a las nuestras.

Géneros dancísticos

Mazocahui

Eliminado: <sp>¶

Fuente: Adaptado de [Patricia Bárcena y otros, El hombre y la danza, p.16.](#)

Con formato: Fuente: 10 pt, Color de fuente: Automático

1.3.6. La danza, un medio de comunicación

Se ha visto que a través de la historia la danza ha formado parte del proceso comunicativo del hombre desde mucho antes de que éste hablara, para ello se ha valido de gestos, movimientos y símbolos (comunicación corporal). Así lo comentan Prieto y Muñoz

“Las celebraciones rituales no sólo tenían la finalidad de poner al hombre en contacto con la naturaleza, sino que también eran actos mediante los cuales se comunicaba, por medio de símbolos, y acciones rítmicas, acervo cultural que, se transmitía de generación en generación. Estos actos de encuentro y comunión estaban destinados a despertar periódicamente el sentimiento de pertenencia a la comunidad y de armonía con la naturaleza.⁶⁶”

La vida de un pueblo se ve reflejada en la historia a través del desarrollo de sus danzas; en ellas se reflejan los cambios sociales, económicos y políticos de las diversas comunidades del mundo, es un arte fugaz que se puede apreciar cuando el cuerpo y el movimiento se vuelven

⁶⁶ Antonio Prieto y Yolanda Muñoz. *Op.cit.*, p.5

uno solo. Cuando el hombre aprende a apreciar las cualidades artísticas, configura a la danza como una actividad estética, ya que antes de ello sólo era percibida como una necesidad natural de comunicarse.

El proceso comunicativo del ser humano puede ser en apariencia muy sencillo, ya que “todo ser humano se comunica en formas diversas todos los días de su vida. Hablamos, escribimos, gesticulamos, fruncimos el entrecejo, reímos, lloramos; en resumen, nos comunicamos constantemente”⁶⁷.

La danza es parte de la comunicación no verbal, comunicación que se expresa a través de los movimientos del cuerpo y que es objeto de estudio de la kinesiología.

Entre las principales fuentes de comportamiento kinesiológico estudiadas se encuentran: la postura corporal, los gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa. Elementos expresivos que tienen un valor significativo dentro de las relaciones interpersonales.

⁶⁷ Edward J. Robinson. *Comunicación y Relaciones Públicas*, 11ª.ed., Compañía Editorial Continental, México, 1985, p. 83.

Eliminado: ¶

Eliminado: ¶
¶

Eliminado: ¶

Eliminado: cultura

Eliminado:

Eliminado: y

Eliminado:

Eliminado:

Todos los elementos que intervienen en una interpretación dancística son códigos o símbolos que permiten una mejor interacción emocional o entendimiento entre el actor y el espectador. La escenografía y vestuario por ejemplo ubican al espectador en un tiempo y espacio definido física y psicológicamente, permitiendo la formación de una *realidad escénica*⁶⁸.

Los modelos de comunicación constan de cuatro elementos que podemos aplicar sin ningún problema en el desarrollo de la danza: El transmisor, el mensaje, el medio y el receptor. Y que podemos definir de la siguiente manera: El transmisor, ya sea individual o en grupo, pretende dar a conocer y transmitir un mensaje; en el caso de la danza puede ser un mensaje de identidad, histórico, religioso, emocional o social.

El mensaje que, como ya hemos visto, puede tener varias funciones en este proceso como, por ejemplo, la de mantener viva la esencia que identifica a una comunidad o región determinada o la de propiciar una sola respuesta emocional en el individuo o receptor.

El medio que utilizado para realizar este proceso, ha ido cambiando a lo largo de los años, dependiendo siempre del

momento cultural que se esté viviendo, variando perpetuamente ya que en sus inicios la danza se valió solo del cuerpo humano y de sus movimientos acompasados y rítmicos.

En la actualidad, la danza hace uso de varios elementos con los que hace perfecta armonía, el despliegue de movimientos dentro de un espacio determinado, ya sea con sonido o sin él, y la utilización de otras artes -como teatro y pintura-, son el complemento ideal para cumplir con la fase comunicativa de la danza.

El receptor, último eslabón de este proceso comunicativo, puede ser de igual manera el emisor individual o grupal; individual o intrapersonal porque el mensaje puede entrar en su conciencia causando cambios de actitud, comportamiento y razonamiento, y grupal, porque a través de la danza se ha formado un fuerte arraigo de identidad y cohesión entre las personas de un mismo grupo que conforman la diversidad cultural del mundo.

El proceso comunicativo es dinámico así como la propia vida, y rompiéndose en algunas ocasiones, la respuesta del público o receptor depende de su estado emocional y gusto. La tarea principal del bailarín es cautivar la atención y aprobación del auditorio, ya sea sólo como espectador o como copartícipe.

⁶⁸Antonio Prieto y Yolanda Muñoz. *Op.cit.*, p. 81-84.

Dentro del proceso comunicativo, la danza recurre a símbolos, mitos y ritos que reflejan la realidad y son parte del proceso cultural del desarrollo humano; con estos aspectos se muestra la parte inconsciente del ser para reforzar patrones culturales que permiten la unión e identificación entre dos o más individuos: ⁶⁹

“La sacralización de la realidad el ambiente y los objetos que lo componen es una facultad de la sociedad humana. La realidad cotidiana se transforma en una realidad sagrada en el cual los espacios, los objetos, los movimientos, los cantos y las gesticulaciones encuentran un significado fuera de lo profano, que permite a los miembros de una comunidad percibir los mensajes sobrenaturales, mismos que son indicativos del sistema cultural y religioso de una comunidad.

La redundancia es la característica que proporciona al rito su capacidad comunicadora: la repetición rítmica de una señal, según los etnólogos, es determinante para plasmar el mensaje ritual en las conciencias (e inconciencias) de los participantes”⁷⁰

Cuando el significado privado del mensaje del emisor (actor) y del receptor (espectador) se encuentran se da el milagro de la comunicación.

Prof. Román Amador; Grupo Tradición Mestiza

Eliminado: <sp><sp>“

Mexicayotl

Eliminado: <sp>

⁶⁹ Prieto y Muñoz. *Op.cit.*, p. 44.

⁷⁰ *Ibid.*, p 15.