

CBS

Colegio Bautista Shalom

Expresión Artística 2

Danza y Expresión Corporal 2

Segundo Básico

Tercer Bimestre

Contenidos

MOVIMIENTO CORPORAL

- ✓ EXPRESIÓN CORPORAL.
- ✓ ARTE.
- ✓ EDUCACIÓN.

DANZA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

- ✓ MITOLOGÍA.
- ✓ ANTIGUA GRECIA.
- ✓ ANTIGUA ROMA.
- ✓ RENACIMIENTO.
- ✓ BARROCO.
- ✓ ROMANTIÍSMO
- ✓ DANZA CONTENPORÁNEA

LA DANZA COMO UNA EXPRESION (ARTISTICA)

- ✓ HISTORIA.
- ✓ FINALIDADES DE LA DANZA.

LA DANZA SEGÚN LA BIBLIA

- ✓ FUNDAMENTOS BIBLICOS DE LA DANZA.
- ✓ DANZA DE ADORACIÓN.
- ✓ DANZA DE ALABANZA.
- ✓ LA DANZA EN LA IGLESIA.
- ✓ DANZA PROFÉTICA.
- ✓ DANZA DRAMATIZADA.
- ✓ DANZA INTÉRTPRETE.
- ✓ DANZA ESPONTANEA.

CREACIÓN DE SOLOS

- ✓ DANZAS INDIVIDUALES.
- ✓ TIPOS DE DANZAS INDIVIDUALES.
 - BULERIA.
 - DANZA CLÁSICA.
 - CONTEMPORÁNEO.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE UNA COREOGRAFÍA

- ✓ TIPOS DE COREOGRAFÍAS.
- ✓ LOS PROCESOS, PERSONAS Y ASPECTOS TÉCNICOS QUE CONLLEVA LA PRODUCCIÓN DE LA DANZA.
- ✓ ESTRUCTURA COREOGRÁFICA.
- ✓ DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
- ✓ DIFICULTADES DE APRENDIZAJE.

NOTA: conforme avances en tu aprendizaje tu catedrático(a) te indicará la actividad o ejercicio a realizar. Sigue sus instrucciones.

MOVIMIENTO CORPORAL

El movimiento corporal es una cualidad humana y expresión de salud. Se encuentra ligado a la íntima comunión con nuestro cuerpo y a la profundización de sus posibilidades expresivas mediante la acción libre, creativa, auto y al transformar en intercambio con el mundo físico y social.

Mediante la masa muscular acompañada de la percepción compleja de nuestra corporalidad, la expresión motora es biopsicosociomotriz, entendiendo que, en cada movimiento, hay: memoria, cultura, sentimientos, ideas y relaciones sociales.

En el movimiento se expresa la vitalidad, que es expresión de vida, mediante la actividad, el gesto de la cara o de las manos, que comunican emociones; o, la marcha, que denota una intención al igual que el cultivo de una habilidad motora particular que se manifiesta por la gracia o destreza en ejecutarla y que sirve de adorno al sujeto (bailar, montar a caballo, hacer gimnasia).

Desde las tradiciones más antiguas, se ha asociado el movimiento con la vida como una cualidad intrínseca a ésta. Así, en la Biblia (Génesis 1:2), se encuentra una referencia directa al movimiento como poder creativo: "Ahora bien la tierra resultó sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa; y la fuerza activa de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas...".

El movimiento es una cualidad humana que representa vitalidad. Puede ser interno como, por ejemplo, el metabolismo, la digestión, la circulación; pero, sobre todo, es un proceso aloplástico, transformador, relacionado con la metáfora del poder. Cuando no se aprecia el movimiento en una persona se dice: *está muerto en vida*, ya que se presume la vida por el movimiento interno, pero se evidencia la muerte por la quietud, la inmovilidad externa. La desmovilización de las tropas tiene implícita la idea de la pérdida del poder, al igual que quien es sometido, detenido, es despojado de su libertad de movimientos.

El hombre se diferencia del animal por la multiplicidad de movimientos que es capaz de hacer, por la ausencia de estereotipias instintivas. Esto quiere decir que, el hombre es capaz de realizar cualquier tipo de movimiento con su cuerpo que no se encuentran delineados, sólo biológicamente, sino que son producto de su cultura; incluso, hay gestos, posturas, movimientos diferentes en cada generación dependiendo de su adecuación a los desarrollos culturales y sociales.

EXPRESIÓN CORPORAL

Los movimientos corporales, expresión corporal o lenguaje corporal es una de las formas básicas para la comunicación no verbal. A veces los gestos o movimientos de las manos o los brazos pueden ser una guía de sus pensamientos o emociones subconscientes. Las palabras se usan para establecer y mantener relaciones personales, mientras que las señales no verbales se utilizan para comunicar información acerca de los sucesos externos es para hablar o expresarse de una manera creativa, se refiere a la expresión con las manos que realizan las personas. El movimiento corporal se puede explicar como un modo de expresión universal el cual es el resultado de la acción de nuestro pensamiento creativo utilizando nuestro cuerpo como medio de comunicación; el movimiento corporal propicia una buena salud y una buena autoestima.

ARTE

Como expresión artística se basa en la forma en que se interpreta emociones por medio de los movimientos: inconsciente y conscientemente, se caracteriza por la disciplina que lleva a expresar emociones. El propósito principal es sentir libertad en la ejecución de cada movimiento artístico basado en los sentimientos que quieren expresar, ejemplo: si se quiere hacer una ejecución de éstas, se utiliza la creatividad para inventar formas y movimientos de lo que se está actuando, además de que tienen que sentirse en completa libertad. La expresión corporal es una actividad que normalmente desempeñan personajes como artistas, bailarines, mimos, etc. Esta actividad consiste en utilizar el cuerpo para representar ideas, sentimientos y sensaciones.

EDUCACIÓN

Con material educativo, la expresión corporal se refiere al movimiento, con el propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una apropiada imagen de sí mismo, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad. Su objeto de estudio es la corporalidad comunicativa en una relación: estar en movimiento en un tiempo, un espacio y con una energía determinada. Las estrategias para su aprendizaje se basan en el juego, la imitación, la experimentación y la imaginación. Estos procesos son los que se ponen en juego para el desarrollo de la creatividad expresiva, aplicada a cualquiera de los lenguajes. Como tal, ofrece a los educadores una amplia gama de posibilidades en su trabajo específico además da la libertad de expresarse libremente lo cual es un buen progreso para el desarrollo de la sociedad.

DANZA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Lección de danza (1741), de Pietro Longhi, Galleria dell'Accademia, Venecia.

La historia de la danza es el relato cronológico de la danza y el baile como arte y como rito social. Desde la prehistoria el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse corporalmente, con movimientos que expresan sentimientos y estados de ánimo. Estos primeros movimientos rítmicos sirvieron igualmente para ritualizar acontecimientos importantes (nacimientos, defunciones, bodas). En principio, la danza tenía un componente ritual, celebrado en ceremonias de fecundidad, caza o guerra, o de diversa índole religiosa, donde la propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza.

Los orígenes de la danza se pierden en el tiempo, ya que en su vertiente ritual y social ha sido un acto de expresión inherente al ser humano, al igual que otras formas de comunicación como las artes escénicas, o incluso las artes plásticas, como se demuestra por las pinturas rupestres.

El baile y la danza han sido un acto de socialización en todas las culturas, realizado con múltiples vías de expresión. Por su carácter efímero resulta prácticamente imposible situar su origen en el espacio y en el tiempo, ya que solo es conocido por testimonios escritos o artísticos (pintura y escultura), los cuales comienzan con las civilizaciones clásicas (Egipto, Grecia, Roma). Por otro lado, desde tiempos antiguos ha existido una dicotomía entre danza como expresión folclórica y popular y la danza como arte y espectáculo, integrado en un conjunto formado por la propia danza, la música, la

coreografía y la escenografía. Parece ser que fue en la Antigua Grecia cuando la danza empezó a ser considerada como arte, el cual se representaba frente a un público. En tiempos más modernos, la consideración de la danza como arte —más propiamente llamado ballet comenzó en el Renacimiento, aunque la génesis del ballet moderno cabría situarla más bien en el siglo XIX con el movimiento romántico.

MITOLOGÍA

El baile de los coribantes inventado por los curetos o coribantes, ministros de la religión bajo los primeros titanes, lo ejecutaban al son de tambores, de pífanos, zampoñas y al tumultuoso estrépito de los cascabeles, lanzas, espadas y escudos. La fábula dice que con el ruido de dicho baile salvaron de la barbarie de Saturno al pequeño Júpiter, cuya educación les había sido confiada.

Las danzas o bailes *campestres*, que se dice fueron inventados por el dios Pan, se ejecutaban en los bosques y parajes deliciosos por jóvenes de ambos sexos coronados de ramos de encina y guirnalda de flores.

ANTIGUA GRECIA

Grecia fue el primer lugar donde la danza fue considerada un arte, teniendo una musa dedicada a ella: Terpsícore. Los primeros vestigios provienen de los cultos a Dioniso (ditirambos), mientras que fue en las tragedias principalmente las de Esquilo donde se desarrolló como técnica, en los movimientos rítmicos del coro.

Los griegos conocieron este arte desde tiempo inmemorial, y en el octavo libro de La Odisea vemos que los feacios obsequiaron ya en aquellos remotos tiempos al hijo de Laertes recién llegado a la corte de Alcínoo con un baile ejecutado por una tropa de jóvenes al son de la armoniosa lira de Demódoco, los que bailaron con tanto primor y ligereza que Ulises quedó arrebatado por la encantadora movilidad de sus pies. A las sabias leyes de Platón se debió el que este arte llegase al último grado de perfección entre los griegos, como que Ateneo nos dice que los escultores más hábiles iban a estudiar y dibujar las varias actitudes de los bailarines, para copiarlas después en sus obras.

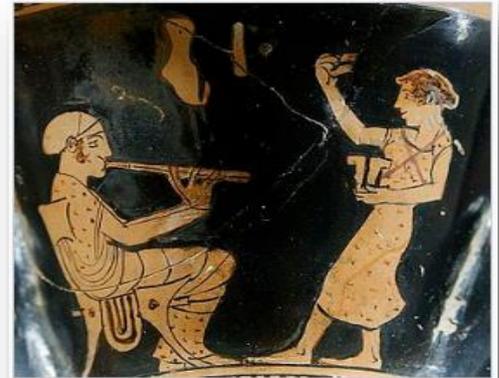
Platón reconoció tres especies de danzas, dos de «honestas» y una de sospechosa:

- **La primera**, de pura imitación, que con dignidad y nobleza se ajusta a las expresiones del canto y de la poesía.
- **La segunda**, destinada a procurar la salud, ligereza y buena gracia en el cuerpo.
- **La tercera** o *sospechosa* era de las bacantes y otras semejantes que con pretexto de cumplir con ciertos ritos religiosos imitaba la embriaguez y se abandonaban a toda suerte de excesos. Por esta razón, al paso que juzgó las dos primeras de la más grande utilidad para la república, desterró la última como contraria a la moral y buenas costumbres.

ANTIGUA ROMA

Entre los romanos se usaba una especie de danza que mejor debería llamarse pantomima en los entierros o funerales. Un hombre tomaba el vestido del difunto y, cubierta su cara con una máscara, iba delante de la pompa lúgubre remedando las costumbres y modales más conocidos del sujeto que representaba, de modo que venía a ser un orador fúnebre sin hablar una palabra, de todas las costumbres del muerto.

El baile del Himeneo o «danza nupcial» estaba en uso entre los romanos. Se ejecutaba en los matrimonios de los antiguos por jóvenes y doncellas coronados de flores, que con sus figuras y con sus pasos expresaban la alegría que reina en una feliz unión. Con el tiempo este baile, tan sencillo en su origen, pasó a ser un vivo ejemplo y una pintura la más obscena de las funciones más secretas del matrimonio. La licencia y el libertinaje llegaron a tal punto que el Senado se vio precisado a echar de Roma a todos los danzarines y maestros de semejante baile. Todos los pueblos, como hemos dicho, tuvieron sus bailes sagrados, que eran considerados como una parte del culto que

Música y bailarina griega, s. V adC. 5

Bailarina con patera y rhytos, s. I dC.

debía tributarse a sus divinidades. Los galos, los españoles, los alemanes, los ingleses tenían sus danzas sagradas. En todas las religiones antiguas fueron los sacerdotes danzadores por estado. Si hemos de dar crédito a Scaligero, los obispos fueron llamados *præsules* en la lengua latina (a *præsiliendo*) porque ellas principiaban la danza sagrada. Así es que en casi todas las iglesias que se construyeron en los primeros tiempos se dejaba un terreno elevado al que se daba el nombre de coro; este era una especie de teatro separado del altar, tal como se ve aún en el día de hoy en las iglesias de san Clemente o de san Pancracio de Roma, en el que se ejecutaban las danzas sagradas con la mayor pompa en todas las fiestas solemnes. Aunque estos bailes hayan sido sucesivamente desterrados de las ceremonias de la Iglesia, no obstante, se conservan todavía en algunos pueblos católicos en honor de los misterios más augustos de esta religión.

RENACIMIENTO

La danza renacentista tuvo una gran revitalización, debida al nuevo papel preponderante del ser humano sobre la religión, de tal manera que muchos autores consideran esta época el nacimiento de la danza moderna. Se desarrolló sobre todo en Francia –donde fue llamado *ballet-comique*–, en forma de historias bailadas, sobre textos mitológicos clásicos, siendo impulsado principalmente por la reina Catalina de Médicis. Se suele considerar que el primer ballet fue el Ballet comique de la Reine Louise (1581), de Balthazar de Beaujoyeux. Las principales modalidades de la época eran la gallarda, la pavana y el *tourdion*. En esta época surgieron los primeros tratados sobre danza: Domenico da Piacenza escribió *De arte saltandi et choreas ducendi*, siendo considerado el primer coreógrafo de la Historia; Thoinot Arbeau hizo una recopilación de danzas populares francesas (*Orchesographie*, 1588).

BARROCO

Baile social del siglo XVIII.

La danza barroca siguió desarrollándose nuevamente en Francia (*ballet de cour*), donde hizo evolucionar la música instrumental, de melodía única, pero con una rítmica adaptada a la danza. Fue patrocinada especialmente por Luis XIV, que convirtió la danza en grandes espectáculos (*Ballet de la Nuit*, 1653, donde intervino el rey caracterizado de sol), creando en 1661 la Academia real de Danza. Como coreógrafo destacó Pierre Beauchamp, creador de la *danse d'école*, el primer sistema pedagógico de la danza. Las principales tipologías fueron: minuet, *bouffée*, *polonaise*, *rigaudon*, *allemande*, *zarabande*, *passepied*, *gigue*, *gavotte*, etc. En España también se dieron diversas modalidades de danza: seguidilla, zapateado, chacona, fandango, jota, etc.

En el siglo XVIII -la época del Rococó- continuó la primacía francesa, donde en 1713 se creó la Escuela de Ballet de la Ópera de París, la primera academia de danza. Raoul-Auger Feuillet creó en 1700 un sistema de notación de danza, para poder transcribir por escrito la diversa variedad de pasos de danza. En esta época la danza comenzó a independizarse de la poesía, la ópera y el teatro, consiguiendo autonomía propia como arte, y formulando un vocabulario propio. Se empezaron a escribir obras musicales solo para ballet, destacando Jean-Philippe Rameau –creador de la *opéra-ballet*–, y comenzaron a surgir nombres de bailarines destacados, como Gaetano Vestris y Marie Camargo. A nivel popular, el baile de moda fue el vals, de compás $\frac{3}{4}$, mientras que en España surgió el flamenco.

ROMANTICISMO

La danza romántica recuperó el gusto por los bailes populares, las danzas folklóricas, muchas de las cuales sacó del olvido. Surgió el clásico vestuario de ballet (el tutú), aparecido por primera vez en el Ballet de las Monjas de Robert le Diable (1831), de Giacomo Meyerbeer. Se empezó a componer música puramente para ballet, destacando *Coppélia* (1870), de Léo Delibes. En el aspecto teórico, destacó la figura del coreógrafo Carlo Blasis, principal creador del ballet moderno en cuanto codificó todos los aspectos técnicos concernientes a la danza: en El código de Terpsícore (1820) relacionó la danza con las otras artes, efectuando estudios de anatomía y movimientos corporales, ampliando el vocabulario relativo a la danza, y distinguiendo varios tipos de bailarines según su físico.

También introdujo el baile sobre las puntas de los pies, en el que destacaron Marie Taglioni y Fanny Elssler. En bailes populares, continuó la moda del vals, y aparecieron la mazurca y la polca.

A mediados del siglo XIX, con el nacionalismo musical, el centro geográfico en cuanto a creación e innovación pasó de París a San Petersburgo, donde el Ballet Imperial alcanzó cotas de gran brillantez, con un centro neurálgico en el Teatro Mariinski –y, posteriormente, en el Teatro Bolshói de Moscú–. La figura principal en la conformación del ballet ruso fue Marius Petipa, que introdujo un tipo de coreografía narrativa donde es la propia danza la que cuenta la historia. Hizo ballets más largos, de hasta cinco actos, convirtiendo el ballet en un gran espectáculo, con deslumbrantes puestas en escena, destacando su colaboración con Piotr Chaikovski en tres obras excepcionales: La bella durmiente (1889), El cascanueces (1893) y El lago de los cisnes (1895). A nivel popular, el baile más famoso de la época fue el can-can, mientras que en España surgieron la habanera y el chotis.

DANZA CONTENPORÁNEA

Ballet ruso (1912), de August Macke, Kunsthalle, Bremen.

La danza contemporánea se inició nuevamente con el liderazgo del ballet ruso adquirido a finales del siglo XIX: Mihail Fokin dio más importancia a la expresión sobre la técnica; su obra *Chopiniana* (1907) inauguraría el «ballet atmosférico» –solo danza, sin hilo argumental–. Sergéi Diágilev fue el artífice del gran triunfo de los Ballets Rusos en París, introduciendo la danza en las corrientes de vanguardia:

Su primer gran éxito lo obtuvo con las Danzas polovtsianas de *El Príncipe Igor* de Aleksandr Borodin (1909), al que siguieron *El pájaro de fuego* (1910), *Petrushka* (1911) y *La consagración de la primavera* (1913), de Igor Stravinski; por último, *Parade* (1917) fue un hito dentro de la vanguardia, con música de Erik Satie, coreografía de Léonide Massine, libreto de Jean Cocteau y decorados de Pablo Picasso.

En el grupo de Diágilev destacaron los bailarines Vaslav Nijinsky, Anna Pavlova y Tamara Karsavina. Con la Revolución soviética el ballet ruso pasó a ser un instrumento de propaganda política, perdiendo gran parte de su creatividad, aunque surgieron grandes bailarines como Rudolf Nureyev y Mihail Baryshnikov, y se produjeron obras memorables como *Romeo y Julieta* (1935) y *Cenicienta* (1945), de Sergei Prokofiev, y *Espartaco* (1957), de Aram Khachaturian. También alcanzó notoriedad el sistema pedagógico ideado por Agrippina Vagánova.

En el período de entreguerras destacaron las escuelas, francesa y británica, así como el despuntar de los Estados Unidos. En Francia, el Ballet de la Ópera de París volvió al esplendor de la era romántica, gracias sobre todo a la labor de Serge Lifar, Roland Petit y Maurice Béjart. En Gran Bretaña destacaron figuras como Marie Rambert, Ninette de Valois, Frederick Ashton, Antony Tudor, Kenneth MacMillan, Margot Fonteyn, etc. En Estados Unidos, donde había escasa tradición, se consiguió en poco tiempo llegar a un alto nivel de creatividad y profesionalización, gracias en primer lugar a pioneras como Ruth Saint Denis, Martha Graham, Doris Humphrey y Agnes De Mille.

El ruso George Balanchine surgido de la compañía de Diágilev se instaló allí en 1934, donde fundó la School of American Ballet, y produjo espectáculos que lo renombraron como uno de los mejores coreógrafos del siglo. En los años 1950 y 1960 destacó la actividad innovadora de Merce Cunningham que, influido por el expresionismo abstracto y la música aleatoria de John Cage, introdujo la danza basada en la casualidad, el caos, la aleatoriedad (chance choreography). Otro gran hito de la época fue *West Side Story* (1957) de Jerome Robbins.

LA DANZA COMO UNA EXPRESIÓN (ARTISTICA)

A lo largo de todas las épocas, la danza ha sido un aspecto importante de todas las culturas. Entre las culturas primitivas, el baile fue una de las formas principales de expresión social y ritual religioso. Los hombres y las mujeres bailaban para ganarse los favores de los dioses, quienes proporcionaban el alimento, el refugio, la salud y la seguridad. Bailaban para expresar su alegría en los nacimientos, su felicidad en el amor, su valor en la guerra y su tristeza frente a la muerte.

Según Viciano y Arteaga (1997), el baile está lleno de posibilidades expresivas, físicas, emocionales y de movimiento, y tiene asociado un carácter distensionador, agradable y sociabilizante.

El grado de motivación que despiertan las actividades con este carácter debe ser aprovechado y explotado como medio óptimo para la consecución de cualquier objetivo que nos propongamos desarrollar a través de él.

- Si consultamos el diccionario de Real Academia Española de la Lengua (2001), la palabra "danza", dice:
 - (De danzar). baile (acción y/o manera de bailar).
 - Dicho de una persona: bailar (ejecutar movimientos acompañados).
- Si consultamos la palabra "bailar" encontraremos:
 - Ejecutar movimientos acompañados con el cuerpo, brazos y pies.

Por otro lado, Hernández y Torres (2009) nos dicen que la definición de danza sea cual sea la fuente de información utilizada, está formada por los elementos de movimiento corporal, ritmo, música y expresión o comunicación. De hecho, la danza puede definirse de diversas formas, según el punto de vista que se adopte.

Castañer (2000), considera que puede ser danza, cualquier forma de movimiento que no tenga otra intención que la expresión de sentimientos, de sensaciones o pensamientos.

La danza es un arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo. (Arteaga y cols, 1999).

Cuéllar (1998), habla de la danza como un lenguaje del cuerpo y, a la vez, una actividad psicomotriz que combina armoniosamente movimientos en el espacio que una audición musical crea y ordena. La Danza, además, es arte y forma de expresión por medio del movimiento. Su trabajo y desarrollo permite coordinar destreza física, actividad intelectual y expresión de emociones y sentimientos.

La danza se ha caracterizado a lo largo de los siglos por la continuada variación del objetivo con que se realizaba, concretándose en momentos históricos. La danza, que muchos historiadores han señalado como la más antigua de las artes, es paradójicamente, en su forma culta, la de más reciente aparición entre nosotros. Para el tratamiento del siguiente punto se han revisado las aportaciones de Castañer (2000), Bores y cols (2001) y Arteaga (1999):

Las raíces del movimiento bailado se encuentran en el hombre primitivo, para el cual su danza es la vida, y lo manifiesta mediante ceremonias, conjuros, ritos, produciendo efectos sobre los fenómenos naturales, es decir tenían un carácter mágico-religioso y ritual. Posteriormente los griegos basaban sus danzas en la plástica del cuerpo y en la poesía lírica y en la danza guerrera y festiva. Ya en la Edad Media las fiestas religiosas se acompañaban con danzas que tenían un carácter pagano. Durante la época del Renacimiento empieza a proliferar el "ballet de cour" creado en Italia, como forma de espectáculo íntegro que permite evoluciones coreográficas junto al canto, la declamación y la música. En los siglos XV y XVI aparecen dos géneros de danza: la de sociedad y la teatral. En los siglos XVII y XVIII se codifican las posturas y pasos de la danza teatral y se establecen sus verdaderos fundamentos. A partir del siglo XIX la evolución estará influenciada por los sistemas rítmicos: Noverre, Delsartre, Dalcroze. Surgimiento de la danza moderna en oposición a la clásica: Duncan, Von Laban, Wigman. Dando lugar a diferentes manifestaciones de danza:

- ✓ Danza clásica.
- ✓ Danza moderna.
- ✓ Danza jazz, Gimnasia Jazz y Aeróbic.
- ✓ Danzas populares tradicionales.
- ✓ Danzas populares actuales.

La danza ha ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta convertirse en un arte o en un agradable pasatiempo.

Antes de ascender a un escenario para hacerse danza artística de carácter teatral, el movimiento bailado fue, primero, desborde emotivo, manifestación desenfadada de los temores, afectos, iras y rechazos, sin otra organización que la impuesta por la propia estructura del cuerpo y sin otra particularidad, que una apasionada atracción por el ritmo. Luego, pasó a ser sucesivamente, conjuro mágico, rito, ceremonia, celebración popular y por fin, simple diversión. En este temprano periodo, el hombre busca en la danza no sólo invocar las fuerzas de la naturaleza para demostrar mediante el gesto cuáles son sus necesidades más apremiantes, sino que está convencido de la influencia que por la fuerza de su baile tiene sobre los fenómenos naturales, para obligarlos a actuar según sus deseos y necesidades. El hombre evoluciona y con él lo hace la danza, tanto en su concepto como en la acción misma de moverse y en el diseño espacial.

Esta forma va mostrando, a través de la historia, los cambios sociales y los distintos modos de vida, momentos que podemos observar con detalle en el sello postal.

FINALIDADES DE LA DANZA

Seguindo a Castañer (2000), dependiendo de la orientación que tome la danza podemos atribuirle una serie de finalidades, distinguiendo:

- **Danza académica:** comúnmente se conoce como danza clásica o ballet. Busca la realización de unos movimientos técnicos y evoluciones coreográficas.
- **Danza escénica:** su finalidad es la obra artística, el espectáculo.
- **Danza mística:** se apoya en conceptos mágicos y/o religiosos.
- **Danza creativo-educativa:** se orienta a fomentar la expresión y la interpretación libre tanto de los movimientos corporales como de su composición coreográfica.
- **Danza terapéutica:** se basa en los conceptos psicoanalíticos y metafísicos y los interpreta a través de la gestualidad con fines terapéuticos.
- **Danza lúdica:** busca favorecer las necesidades de distracción y de recreación de los individuos.

LA DANZA SEGÚN LA BIBLIA

Lo que se conoce como danza es un arte que se ha practicado desde tiempos muy antiguos.

Se conoce como movimientos del cuerpo, casi siempre acompañados con música. Entre los antiguos griegos la danza formaba parte de la educación nacional. En algunos grabados egipcios se encuentran escenas de danzas en los banquetes. Entre los hebreos, la danza ocupaba un sitio importante en su cultura y religión. La danza en el pueblo hebreo se utilizaba para celebrar fiestas nacionales, para recibir a los héroes (Jueces 11:34; 1 Samuel 18:6) y para manifestar regocijo por alguna bendición especial (2 Samuel 6:14; Jeremías 31:4,13; Lucas 15:25). También figuraba en los servicios de adoración y actividades que tenían que ver con expresiones de fe (Salmo 149:3; Salmo 150:4).

La danza era ejecutada principalmente por damas; rara vez danzaban los hombres (Jueces 21:21; Jeremías 31:13). Según las Escrituras en estas danzas nunca existían los incentivos sensuales que son característicos del baile mundano moderno. Por lo general los hebreos danzaban ante Dios y lo hacían los niños (Lucas 7:32) y las doncellas (Jueces 11:34; Jeremías 31:13). Además, las danzas se ejecutaban en grupos (Jueces 21:21; Salmos 68:25).

FUNDAMENTOS BÍBLICOS DE LA DANZA

Los resurgimientos religiosos usualmente vienen acompañados por la restauración de los antiguos formas de adoración. Entre estos está lo que conocemos como la danza. Esta ha estado resurgiendo dentro del movimiento Judío Mesianico y también ha llegado a resurgir dentro del cristianismo. Las experiencias de muchas congregaciones donde la danza está renaciendo de manera abrumadora en un nuevo despertar del Espíritu Santo en medio de estas. Antes de nombrar numerosos ejemplos de la

danza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, necesitamos saber muchas palabras en hebreo que son traducidas como danza. La palabra principal utilizada es la palabra "Jul" la cual se denota como dar vueltas en un círculo de danza. Otra palabra es "rakar" que literalmente significa "saltar". Otra palabra para danza es "guil" la cual es traducida como "regocijo", pero literalmente significa "dar vueltas de gozo". Sofonías 3:17 dice: "Jehová está en medio de ti, poderoso, El salvará; 'se gozará' sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará con cánticos" La palabra aquí traducida como "se gozará" es el término "yafuil", que literalmente se puede traducir como: "El Señor danza de gozo entre nosotros!" Si el Señor puede bailar de gozo, cuanto más nosotros deberíamos bailar con gozo cuando Él está en medio nuestro.

Otras palabras hebreas son "cabab" que significa girar

(Josué 6:3; Cantares 3:2; Jeremías 52:21), "Chagag" moverse en círculo, estar en procesión sagrada, celebrar, "dalag" que es "al salto" (2 Samuel 22:30; Cantares 2:8; Sofonías 1:9). "Gul" es hacer girar alrededor (Proverbios 2:14; Proverbios 23:24; Cantares 1:4; Joel 2:21; Habacuc 1:15; Habacuc 3:18; Sofonías 3:17; Zacarías 9:9). Otra palabra es "hilykah" que significa procesión o caravana (Nahum 2:5; Habacuc 3:6). "Karar" que es girar o moverse en círculo (2 Samuel 6:14). "Machol" significa danza en círculo (Lamentaciones 5:15); "macholah" significa una compañía de danza (Éxodo 15:20; Éxodo 32:19; Jueces 11:34; 1 Samuel 18:6; 21:11; Cantares 6:13). "Towdah" significa manos extendidas, sacrificio de alabanza (Jeremías 17:26; Jeremías 33:11); "yadah" es utilizar las manos (asimiento hacia fuera), adoración con manos extendidas (Génesis 29:35; Génesis 49:8; 2 Crónicas 20:21; Jeremías 33:11). En esto podemos deducir que danza es sinónimo de regocijo en el lenguaje hebreo.

En recientes estudios sugieren que las palabras "regocijo" y "danza" en el lenguaje arameo son lo mismo. El arameo era un lenguaje muy común en el Israel de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El uso extensivo de la palabra "regocijo" nos indica que hay una gran variedad de palabras que nos hacen ver la importancia del uso de la danza en la cultura hebrea. Por ejemplo, en Jueces 21:19-23 las jóvenes doncellas iban a cada año a Silo para las "Fiestas de Señor" danzando en ruedas o en círculos "Lajol ba mejolot" delante de Jehová. Estas fiestas eran para celebrar y proclamar las misericordias de Elohim (Dios) en las cosechas y por eso era muy común el usar danzas. En resumen, la danza era una muestra de gozo y alegría por las cosechas.

¿POR QUÉ LA DANZA EN CIRCULO?

Una de las características de la danza hebrea es que se danza en círculo. Esto representa "unidad" y viene de la fórmula hebrea "Jagag" y "gag" que tiene una raíz que significa "rodear". Esta ha sido siempre la danza tradicional judía desde la antigüedad.

DANZA DE ADORACIÓN

Para definirlo debemos comprender que significa la adoración a Dios. Podríamos definir que adorar es una experiencia interior nuestra con nuestro Hacedor. Es un encuentro personal e interno con Él.

El significado bíblico de adoración implica una sumisión total a Dios. La palabra más frecuente utilizada en el Antiguo Testamento es "sasha" que significa inclinarse, hacer reverencia, amar dando honor y obediencia a Dios. El Salmo 95:6,7 dice: "Venid, adoremos, y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor, porque Él es nuestro Dios..."

La adoración a Dios debe ser el centro de nuestras reuniones y esto nos lleva a recibir un toque especial donde ocurre momentos de arrepentimiento, entrega, compromiso y restauración. Entonces establecemos que la danza de adoración es cuando a través de nuestro cuerpo (con los movimientos), nuestra alma y espíritu, todo nuestro ser expresamos fervientemente a nuestro Dios arrepentimiento, compromiso, y que toda la gloria y honra es de Él.

DANZA DE ALABANZA

En la Biblia hebrea dice que la palabra principal que habla de alabanza es "Halal", raíz de la palabra "Halel" o "Haleluyah". Esta palabra se emplea como "alabanza" a Dios (Salmos 22:22,23; 35:18; 56:4; 63:5; 69:30). La

palabra "Halal" significa literalmente hacer "brillar, presumir, celebrar, hacer ruido, alarde, ser jubiloso." Cuando llegamos a la presencia del Señor debemos estar gozosos. Con esto establecemos que la danza de alabanza es mediante coreografías y movimientos expresamos alegría, gozo, emoción y gran júbilo del corazón, nuestra gratitud a nuestro Creador.

Hay cuatro categorías de la danza hebrea:

1. Jasidica- danza de júbilo y espontánea donde la danzora demostraba sus sentimientos.
2. Yemenita- tiene su origen en los judíos yemenitas. Danza de mucha gracia, movimientos suaves y fluidos.
3. Debka- Danza que incluía movimientos difíciles con los pies y se realizaban con gran fuerza.
4. Hora- danza folclórica nacional de Israel. Se realizaba acompañada con el palmear de las manos, se danza en círculo y la música en un ritmo ascendente.

LA DANZA EN LA IGLESIA

El movimiento judío mesiánico ha influenciado a la iglesia gentil en la adoración en la danza. Este resurgir de la danza dentro de la iglesia surgió aproximadamente en las últimas tres décadas del siglo XX y se ha difundido en muchos lugares del globo. Ya existen muchos grupos y ministerios de las danzas en el mundo. Hay una gran diversidad en las danzas cristianas que inclusive han incorporado otras artes como la pantomima, y el arte de drama. Existen muchas danzas dramatizadas y con pantomimas, haciendo que junto a la danza lleven el mensaje de Dios más precisamente a la gente.

La función de la danza en la iglesia debe ser sacerdotal, donde la danzora o danzor o grupo de danzores tienen una consagración total a Dios y anima a la gente a entrar en el gozo y presencia del Señor. Otra función, es profético dando un mensaje de Dios al pueblo. Los profetas de la antigüedad danzaron, pero no todos los danzores son profetas. Esto quiere decir que los adoradores (danzores) son responsables de atraer la presencia de Dios.

DANZA PROFÉTICA

No hay una definición concreta pero lo que podemos decir sobre la danza profética es una danza que no es planeada ni ensayada (espontánea), el danzor está totalmente sometido a la guía del Espíritu Santo y que con los movimientos da el mensaje que Dios quiere dar al pueblo. Esto sucede en que por ejemplo en el momento de adoración se desata una unción gloriosa y el Espíritu Santo mueve al danzor junto con la música o himno para dar lo que Dios quiere ministrar. Los movimientos deben precisar el mensaje, así que el espectador entienda y reciba la ministración. Para hablar se necesita vocabulario, y esto pasa cuando se expresa por medio de la danza el mensaje divino. Por eso el danzor o danzora debe tener un vocabulario rico en movimientos y tener libertad. Puede que en algún momento el Señor indique al danzor usar un instrumento para ejecutar la danza (pandero, tabroits, banderas, mantos, etc.). Así como el ministerio de profeta y el don de profecía, la danza profética es para edificar, exhortar, y consolar.

DANZA DRAMATIZADA

Esta danza el danzor o grupo de danzores dramatizan un relato a través de movimientos y gestos. El ministerio de pantomimas y de drama son especialmente efectivos en este tipo de danza, que conlleva destreza para ministrar e impartir un mensaje a través de los movimientos.

DANZA INTÉRPRETE

Esta danza es que por medio de los movimientos expresa la letra del cántico o himno que se canta. Se parece a la danza profética, pero la diferencia es que la danza profética es espontánea, mientras que la danza interprete es ensayada y preparada de antemano. Estas danzas son usadas para dar un mensaje concreto en los cultos evangelísticos.

DANZA ESPONTÁNEA

Esta danza es libre, sin previo ensayo, y la danzora se deja llevar por los pasos que conoce, rutinas previas y movimientos.

CREACIÓN DE SOLOS

DANZAS INDIVIDUALES

Las danzas individuales son con las colectivas las primeras danzas humanas. En el trance de la pubertad danzaba solo la mujer aborigen para conquistar los beneficios de la fecundidad, danzaba solo el hechicero para conjurar la adversidad.

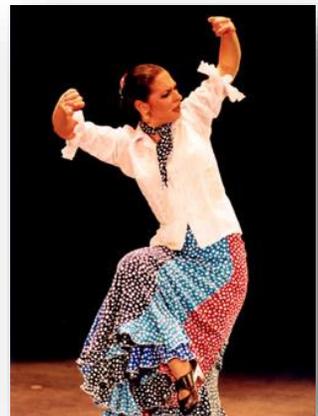
Hoy no son abundantes las danzas individuales debido a la creación de danza de pareja. Una de las formas que ha llegado hasta nuestros días en algunas poblaciones peruanas, es individual y de competencia: dos hombres frente a frente zapatean alternadamente hasta que uno se da por vencido. Esta es exactamente la del malambo pampeano.

TIPOS DE DANZAS INDIVIDUALES

BULERIA

Es un baile repleto de intuición por parte del artista que le permite mucho lucimiento y gran comunicación con el público, porque es el estilo que admite mayor improvisación. El compás juega un papel fundamental en esa libertad de movimientos espontáneos, graciosos y pícaros. Se requiere dominio de los contratiempos, riqueza de pasos, velocidad y fuerza en los pies si se quiere zapatear y expresividad absoluta en los brazos, en el cuerpo e, incluso, en la cara. A veces, se meten por bulerías pasos de otras danzas folclóricas y populares, aunque con un toque de guasa o de burla, y es el único palo flamenco que admite saltos en la interpretación masculina.

DANZA CLÁSICA

El ballet o danza clásica es el nombre específico dado a una forma concreta de danza y su técnica. Es una forma concreta de danza y también el nombre de la técnica correspondiente. Según las épocas, los países o las corrientes y el espectáculo, esta expresión artística puede incluir: danza, mímica, y teatro (de orquesta y coral), personas y maquinaria.

La técnica de esta danza tiene una dificultad importante, ya que requiere una concentración para dominar todo el cuerpo, añadiendo además un entrenamiento en flexibilidad, coordinación y ritmo musical. Lo más habitual, aunque no obligatorio, es que aprenda con una edad temprana, para interiorizar y automatizar movimientos y pasos técnicos. Para el calentamiento se utiliza una zapatilla de tela (o piel) con suela partida o completa, muy blanda y fácilmente adaptable. Cuando la experiencia, la condición física y la fuerza del bailarín ya lo requieren, se comienza el entrenamiento con las puntas de ballet.

El vestuario debe ser cómodo y, sobre todo, debe dejar marcado el cuerpo para poder corregir y ver los movimientos de cuerpo, brazos y piernas. Las puntas son zapatillas especiales, que las bailarinas adquieren cuando poseen la fuerza requerida en los músculos del pie y la pantorrilla. Al principio de este proceso, las bailarinas sufren de un intenso dolor en los dedos y articulaciones, pero con los años van adquiriendo mayor fuerza que hace que sus pies sufran cada vez menos. La primera bailarina en subirse a la punta de los pies fue Marie Taglioni, en el ballet *La sílfide*, cuya coreografía creó su padre.

El uso de las puntas de *ballet* en las estudiantes está programado hacia el final del primer año de *ballet* (Escuela Vagánova), cuando la musculatura ya se encuentra preparada. Los ejercicios en esta etapa son muy básicos, limitándose a elevarse en las puntas sobre los dos pies y siempre con la ayuda de la barra. Después ya empiezan a hacer pasos más complejos como piruetas y saltos sobre las puntas.

Existen diferentes tipos de zapatillas de punta, de diferentes lugares del mundo. Rusas y estadounidenses son las principales. Cada zapatilla se adapta a las distintas necesidades y capacidades de las bailarinas. Por el ejemplo, el arco, la fuerza del empeine..., entre otras.

CONTEMPORÁNEO

“La danza contemporánea es un desarrollo de la danza clásica.”

Surge como una reacción a las formas clásicas y probablemente como una necesidad de expresarse más libremente con el cuerpo. Es una clase de danza en la que se busca expresar, a través del bailarín, una idea, un sentimiento, una emoción, al igual que el ballet clásico, pero mezclando movimientos corporales propios del siglo XX y XXI.

Es la necesidad de buscar movimientos más libres que los establecidos en el clásico

El trabajo en clase busca el reflejo de tu personalidad a través del movimiento, pasos básicos y diferentes técnicas (suelo, caídas, giros, saltos, pas de deux...).

Es una danza muy terrenal que expresa la realidad de la vida, pasando desde lo más bello hasta lo más duro.

Se pueden distinguir en los inicios dos escuelas, la americana y la europea.

Una característica distintiva es el uso de multimedia para acompañar las coreografías, como video e imágenes usados de fondo.

La danza clásica tiene una dramaturgia con principio, clímax y desenlace. La danza contemporánea puede seguir esta estructura o bien, contar historias de una forma no lineal.

La danza contemporánea puede hablar de un concepto, proponer un ambiente o presentar movimientos con el propósito de conseguir una estética determinada, no siempre tiene que contar una historia. Por otro lado, la danza clásica se construye a través de pasos ya existentes y siempre codificados mientras que la danza contemporánea busca la innovación y la creación de nuevas formas de movimiento de acuerdo con las necesidades del coreógrafo o el intérprete. La danza clásica busca el preciosismo, lo estructurado y perfecto, la conexión con lo etéreo, con lo celestial; más bien está ligada al concepto de lo apolíneo. La danza contemporánea busca la conexión con lo terrenal, con lo humano y sus pasiones, la no estructura, la transgresión; está ligada al concepto de lo dionisiaco.

El coreógrafo suele tomar las decisiones creativas. Él o ella eligen si la pieza tendrá un carácter abstracto o narrativo. Los bailarines son seleccionados en función de su habilidad y entrenamiento. La coreografía es determinada basándose en su relación con la música o los sonidos con los que se baila. El papel de la música en danza contemporánea es diferente al de otros géneros porque puede servir de fondo para la pieza. El coreógrafo supervisa la elección del vestuario y su valor estético para la composición general de la actuación y también para ver cómo influye en los movimientos de los bailarines.

ELEMENTOS Y ESTRUCTURAS DE UNA COREOGRAFÍA

La coreografía (literalmente «escritura de la danza», también llamada composición), del griego χορεία (danza circular, corea) y γραφή (escritura), es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos. El término composición también puede referirse a la navegación o conexión de estas estructuras de movimientos. La estructura de movimientos puede ser considerada como la coreografía.

Las personas que crean la coreografía son llamados coreógrafos/coreógrafas.

Si bien es usado principalmente en relación con la danza, el término coreografía puede ser aplicado en varios escenarios, entre ellos:

- ✓ Combate escénico (coreografía de acción o de lucha).

- ✓ Gimnasia.
- ✓ Patinaje artístico sobre ruedas.
- ✓ Patinaje artístico sobre hielo.
- ✓ Ballet clásico.
- ✓ Banda de marcha.
- ✓ Cinematografía.

TIPOS DE COREOGRAFÍAS

Dependiendo del número de integrantes, el uso del espacio, la música o la referencia de creación, la coreografía puede clasificarse de diversas formas.

1. **Coreografía grupal:** ésta es la danza más usada en todo el mundo. Estas se construyen por el coreógrafo quien corrige los movimientos que se actuarán, para ser una coreografía grupal tiene que haber de 2 personas en adelante, o una persona que haga bailar al público.
2. **Coreografía expresiva:** es aquella en la que recurren expresiones interjectivas y diversas manifestaciones de la danza.
3. **Coreografía distributiva:** está marcada por una división. Mientras que las otras personas bailan, el principal hace actos, pero vuelve a recurrir a ellos, se pueden dividir entre las personas por ejemplo: la principal danza igual que cinco personas colocadas atrás, mientras que dos al lado del principal danzan igual pero diferente a los otros.
4. **Coreografía principal:** el bailarín va hacia la persona principal, pero también dirigida hacia los bailarines.
5. **Coreografía folclórica:** ésta es la más usada entre los pueblos rurales en la que destacan los bailes o danzas culturales sembrada en un país. Ésta la usan más los países para destacar la cultura entre las personas y dar conciencia al pueblo y entretenerlos.
6. **Coreografía histórica:** es aquella en la que se reproduce un acontecimiento histórico o de gran importancia.
7. **Coreografía simétrica:** en las que los movimientos siguen un equilibrio de simetría entre dos partes del cuerpo o del espacio.
8. **Coreografía asimétrica:** es aquella en la que sus movimientos se realizan teniendo en cuenta la simetría para desequilibrarla.
9. **Coreografía del espacio parcial:** La que ocupa solo una parte del escenario.
10. **Coreografía individual,** es cuando un bailarín/actor/performer se marca un solo.

LOS PROCESOS, PERSONAS Y ASPECTOS TÉCNICOS QUE CONLLEVA LA PRODUCCIÓN DE LA DANZA

ESTRUCTURA COREOGRÁFICA

En todas las ejecuciones del *Arin-arin* se presentan diferentes acciones coordinadas del tren inferior: caderas, piernas, pies, mientras que tronco y brazos mantienen la posición erguida o con muy poca variación, con los brazos alzados (con las manos más o menos altas) y el codo y/o hombros más o menos flexionados. Esto es así en muchos bailes "tipo jota".

La forma de *Arin arin* elegida está dividida en tres partes o pasos que se suceden cíclicamente hasta el final de la música. La primera parte denominada *medias*, la segunda *vueltas (medias + giro)* y la tercera o *tercer paso*. A esto se le añade "la introducción" (al inicio del baile) y "el cierre" de un ciclo que, en ambos casos, se realizan con una *vuelta*.

Las tres partes ocupan el mismo tiempo en la música, para entendernos 8x4 o sea 32 tiempos. Así, se suceden 8 *medias* (cada *media* 4 tiempos) alternando derecha e izquierda, 4 *vueltas* (cada vuelta 8 tiempos) y 4 *tercer paso* (cada tercer paso 8 tiempos).

La ejecución del baile empieza después de esperar doce tiempos de la música (o después del 4º tiempo del 2º ocho) con la ejecución de una vuelta.

Para concluir el ciclo, como decíamos anteriormente, lo hacemos también con una *vuelta (media+giro)* que ocupa los últimos 4 tiempos del último paso. Para repetir el ciclo, pero ahora empezando al otro lado.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La enseñanza del *Arin arin*, dentro de la programación vino después de la del fandango, otro baile de estructura parecida, pero de forma, y sobre todo de ritmo (ternario) diferente.

El grupo se situaba frente al espejo con el profesor en una posición adelantada y la forma de enseñar cada parte era analítica, muy lentamente, parando en cada tiempo y marcando muy claramente la situación espacial respecto a nuestro frente: el espejo. Al principio cada paso de las diferentes partes se hacía sin música "cantando" el profesor los tiempos" 1, 2, 3 y 4, y después tarareando el mismo ralentizada una melodía (recuerdo "madalenara").

Las partes o pasos descritos se aprendieron en orden, dedicando una sesión para cada uno (además de repasar otras danzas ya aprendidas). El segundo día se unían el primero y el segundo paso para acabar el tercer día integrando todo y añadiendo la forma de empezar y de terminar el ciclo.

Por último, dejamos el espejo y empezamos a bailar, como lo haríamos siempre a partir de entonces, situados en círculo. El paso al que se le dedicó más tiempo fue el 2º: las *vueltas*. Y el paso que más fácil se asumió fue el 3º (último en enseñarse).

Durante el resto del curso frecuentemente se repasaban tanto el *Arin-arin* como el fandango aprendidos.

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE

En todos los contextos en los que he intentado aprender el *Arin arin* reconozco que ha sido costoso, a menudo había que parar, repetir volver a explicar, y volver a repetir. Esto es algo a lo que estamos muy acostumbrados en danza, pero a mí no me parecía muy lógico que esto sucediese en las danzas tradicionales.

El aprendizaje de segundo paso: las *vueltas* fue el más costoso y donde más dificultades coordinativas aparecían. El tener que girar el cuerpo, y de forma rápida hacía lógicamente perder la referencia. Y era frecuente parar y tener que explicar de nuevo el paso. Lo mismo sucedía en el "cierre" que era fundamental para unir los ciclos y saber a qué lado nos tocaba continuar.

En general, como siempre, a fuerza de intentarlo, todos aprendimos el *Arin-arin*, poco a poco fueron desapareciendo los fallos coordinativos, podríamos decir que llegamos a un nivel de automatización que nos permitía bailar con soltura, aunque en algunos casos la duración de las melodías elegidas y si lo hacíamos al final de la clase (cuando más cansados estábamos) provocaba de nuevo la aparición de ciertas dificultades.

INFORMACIÓN (INCLUÍDA EN ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:**Sitios web:**

Ballet. (2022, Mar 02). Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado: 12:40, 28 Mar, 2022 desde <https://es.wikipedia.org/wiki/Ballet>

CONTEMPORARY—DANCE.ORG. The Art Of Choreography. <https://www.contemporary-dance.org/choreography.html>

Danza contemporánea. (2022, Feb 21). Wikipedia, la enciclopedia libre. Consultado: 12:47, 28 Mar, 2022 desde https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_contempor%C3%A1nea