

CBS

Colegio Bautista Shalom

Expresión Artística 3

Tercero Básico

Danza y Expresión Corporal 3

Cuarto Bimestre

Contenidos

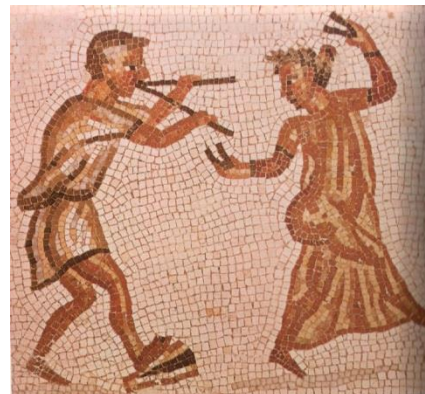
LAS DANZAS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

- ✓ LOS ORÍGENES.
- ✓ MITOLOGÍA.
- ✓ ANTIGUA GRECIA.
- ✓ ANTIGUA ROMA.
- ✓ EDAD MEDIA.
- ✓ RENACIMIENTO.
- ✓ BARROCO.
- ✓ ROMÁNTICISMO.
- ✓ DANZA CONTEMPORÁNEA.
 - ORÍGENES DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA.
 - LA DANZA CONTEMPORÁNEA HOY EN DÍA.
- ✓ DANZA MODERNA.
 - ¿QUÉ ES LA DANZA MODERNA?
 - INICIOS DE LA DANZA MODERNA.
 - LA DANZA MODERNA SE ESTABLECE COMO UN ARTE LEGÍTIMO.
 - EL LENGUAJE DE LA DANZA MODERNA.

NOTA: conforme vayas avanzando en el aprendizaje de cada uno de los temas desarrollados encontrarás ejercicios a resolver. Sigue las instrucciones de tu catedrático(a).

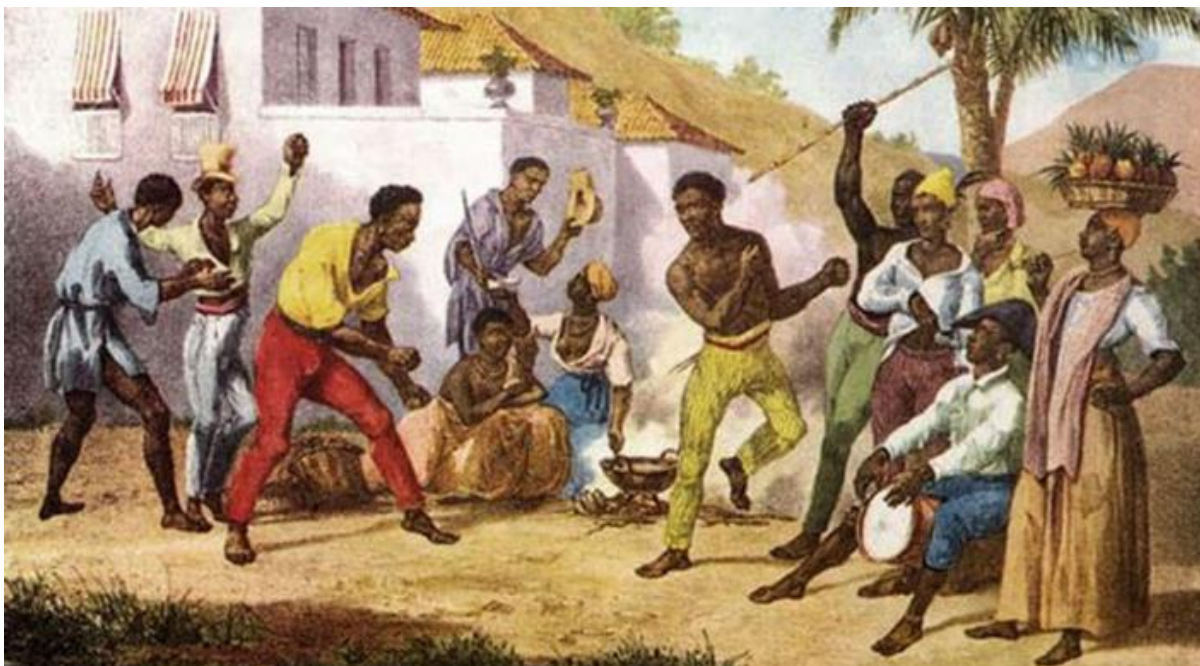
LAS DANZAS EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

Estudiando la mayor parte de historia de la humanidad, la danza se desarrollaba al aire libre. Las personas se reunían en claros del bosque, eras, plazas de pueblos, delante de iglesias, para disfrutar bailando durante horas y horas. Hoy en día, la danza, en su mayoría, tiene lugar en salones de baile, discotecas, estadios, teatros, pasillos de la escuela, o academias.

LOS ORÍGENES

La danza podemos encontrarla en el mismo origen del ser humano, pues ya el hombre primitivo la utilizó, muy tempranamente, como forma de expresión y de comunicación, tanto con los demás seres humanos, como con las fuerzas de la naturaleza que no dominaba y que consideraba divinidades. Entre los hombres primitivos la danza tenía un sentido mágico animista, pero también valor de cohesión social. La danza sirve para infundir ánimo a los guerreros, para el cortejo amoroso, para ejercitarse físicamente, etc.

La *Historia de la Danza*, se considera como el relato cronológico de los movimientos del ser humano representados a través de la danza y el baile; como un arte y como rito de carácter social. Desde tiempos antiguos 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.

Los griegos introdujeron el baile en la escena, cuya invención se atribuye a Batilo de Alejandría y a Pílates: el primero lo unió a la comedia y, el segundo, a la tragedia. Esta diversión, que forma uno de los principales placeres de la juventud, no podía menos de gustar a los romanos y a los demás pueblos que les sucedieron.

Como es considerado el inventor de las danzas con que los griegos y romanos adornaron sus banquetes. Primero fueron como unos intermedios de aquellas comidas que la alegría y la amistad ordenaban en las familias, pero el placer, la glotonería y el vino dieron después mayor extensión a este divertimento, degenerando de su primitivo origen.

Sócrates es alabado por los filósofos que le sucedieron porque bailaba con primor. Platón mereció ser vituperado por haber rehusado bailar en un baile que daba un rey de Siracusa: y Severo Catón, que en los primeros años de su vida no cuidó de instruirse en un arte que ya se miraba entre los romanos como un objeto serio, creyó que debía sujetarse a los 59 años de edad a las ridículas instrucciones de un maestro de baile en Roma.

Los griegos y la mayoría de los pueblos antiguos introdujeron el baile en la mayor parte de sus ceremonias sagradas y profanas. El baile o danza sagrada es de todas la más antigua. Los judíos la practicaban en las fiestas mandadas por la Ley y para celebrar algún acontecimiento interesante. Después del paso del mar Rojo, Moisés y su hermana María bailaron en unión con otros hombres y mujeres y David hizo lo mismo delante del Arca en señal de alegría. La danza o baile astronómico inventado por los egipcios e imitado luego por los griegos se reducía a representar al son de tocatas armoniosas y por medio de pasos medidos y figuras bien diseñadas el movimiento y curso de los astros.

El baile armado o «danza pírrica», cuya invención se atribuye a Pirro hijo de Aquiles, que la ejecutó por primera vez delante de la tumba de su padre, se hacía con la espada, la lanza y el escudo. En medio de ella ejecutaban todas las evoluciones militares de aquellos tiempos, y formaba una parte de la educación de la juventud de Lacedemonia. Este baile se llamaba también por los griegos *menafítico* y se decía lo había inventado Minerva para celebrar la victoria de los dioses y el abatimiento de los titanes. Los espartanos iban al combate danzando. La danza de los festines se ejecutaba en los intermedios o después de los banquetes. El sonido de muchos instrumentos reunidos invitaba a los convidados a nuevos placeres: los poetas dicen que Baco inventó este baile cuando volvió de Egipto.

Se llamaba «baile de la inocencia» a una danza que se hacía en Lacedemonia por las doncellas de aquella ciudad enteramente desnudas delante del altar de Diana, con graciosas y modestas actitudes y con pasos lentos y graves. Helena se ejercitaba en este baile cuando fue vista por Paris, el que, enamorado, la robó. Licurgo, al reformar las leyes de los lacedemonios, conservó esta danza, la que probablemente no consideraría perjudicial a las buenas costumbres.

Los «bailes fúnebres» se ejecutaban en las exequias y funerales. En los de un rey de Atenas, por ejemplo, una escogida tropa vestida de largas ropas blancas rompía la marcha. Dos órdenes de jóvenes precedían al féretro circuido de otros dos coros de doncellas. Llevaban todos, coronas y ramos de ciprés y formaban bailes graves y majestuosos al son de sinfonías lúgubres. Luego venían los sacerdotes de las diversas divinidades del Ática, adornados con los signos distintivos de su carácter. Caminaban lentamente y en cadencia, cantando himnos en alabanza del difunto rey. Los bailes fúnebres de los particulares ejecutados sobre este modelo eran proporcionados a la dignidad de los muertos.

El inicio teatral antiguo se dividía en cuatro partes:

1. *Trágico*. Era propio del trágico toda la seriedad y dignidad necesaria para inspirar la tristeza, la compasión, el terror y todos los sentimientos análogos a la acción que se quería representar.
2. El *baile cómico*, llamado *cordacio*, era acompañado de las posiciones más indecentes y licenciosas, en tanto grado que Teofrastodice que un hombre no se hubiera atrevido a bailar el *cordacio* sin haber perdido antes toda especie de pudor o sin estar embriagado.
3. *Satírico*. La tercera especie de baile se llamaba *attellanes* y era lo que en la satírica griega se decía *sykinnis*, destinado a la burla y mordacidad.
4. *Pantomímico*. La cuarta parte y la más famosa reunía el carácter de todas las demás: los pantomimos sin necesitar ni de la propia voz, ni del oído de los espectadores, daban a entender con la mayor claridad por medio de pasos y acciones expresivos cuanto querían.

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 o danza de los salios fue instituido por Numa Pompilio, segundo rey de Roma, en honor de Marte, el que ejecutaban doce sacerdotes llamados *salios* escogidos de las más ilustres familias de Roma. 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 debía tributarse a sus divinidades.

Bailarina con patera y rhytos, s. I dC.

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.

EDAD MEDIA

La danza medieval tuvo escasa relevancia, debido a la marginación a la que la sometió la Iglesia, que la consideraba un rito pagano. A nivel eclesiástico, el único vestigio eran las «danzas de la muerte», que tenían una finalidad moralizadora.

En las cortes aristocráticas se dieron las «danzas bajas», llamadas así porque arrastraban los pies, de las que se tiene poca constancia. Fueron más importantes las danzas populares, de tipo folklórico, como el *pasacalle* y la *farándula*, siendo famosas las «danzas moriscas», que llegaron hasta Inglaterra (*Morris dances*). Otras modalidades fueron: el *carol*, el *estampie*, el *branle*, el *saltarello* y la *tarantela*.

RENACIMIENTO

Los primeros manuales e instrucciones detalladas que se han conservado hasta hoy fueron escritos en Italia entre 1450 y 1455. Estos documentos y los encontrados en otros países (Francia e Inglaterra entre otros), permiten conocer algo sobre esta actividad social, tan importante en el Renacimiento. Una persona educada y culta en el renacimiento debía tener conocimientos básicos de danza y a menudo era enseñada por maestros profesionales.

Durante el Renacimiento los maestros de baile fueron ya comunes. Eran los que establecían las reglas de cada baile, lo enseñaban y llevaban las nuevas danzas de una corte a otra. Durante esta época, las danzas populares se transformaron en bailes sociales en los castillos y palacios de la nobleza.

En las cortes renacentistas las danzas de sociedad eran un fenómeno habitual. Los cortesanos descubrieron el baile de parejas, y desarrollaron danzas con pasos estudiados y evoluciones preestablecidas que era necesario aprender para ser buen cortesano. Comenzó así una diferenciación entre danzas folclóricas, cantadas y bailadas por el pueblo, y danzas cortesanas o de salón, las que bailaba la aristocracia.

Esta costumbre social de bailar motivó que la mayor parte del repertorio instrumental del siglo XVI europeo esté compuesto por piezas de danza interpretadas en diferentes instrumentos: laúd, clavecín o virginal. Para las grandes fiestas incluso se exigía un conjunto instrumental pequeño que no improvisaba como en la Edad Media, sino que interpretaba músicas escritas con esquemas rítmicos establecidos. Estas piezas estaban formadas normalmente por melodías simples ornamentadas (no contrapuntísticas).

Las danzas que conocemos son de naturaleza muy variada. Hay danzas lentas y elegantes (bajas danzas, pавanas, alemanda) y también rápidas y animadas (gallardas, corantos, canarios). Algunas tenían coreografías fijas, mientras que otras se improvisaban según el gusto y habilidad de los participantes. Muchas danzas eran para parejas, pero otras para grupos o diferentes combinaciones de hombres y mujeres. Existían también danzas que se movían en círculo, que conocemos por los branles.

Las danzas solían disponerse en parejas: una era lenta, ceremoniosa, reposada y binaria mientras que la segunda era ternaria, rápida, con saltos y brincos.

Ejemplo muy habitual de estas parejas de danzas son La pavana y la gallarda.

La imprenta favoreció enormemente la difusión no solo de la música, sino también de las danzas que la acompañaban. Danzas como la pavana y la gallarda, la alemanda, la gavota, la giga o el minué, todas ellas de gran tradición musical, se extendieron ampliamente por toda Europa, y fueron el origen de la *suite* instrumental barroca.

Pavana: como todas las danzas de la época, la pavana fue un baile grupal en el que variaban las parejas danzantes. El nombre provino de la ciudad de Padua. Fue una danza cortesana solemne, que antecedió a un saltarello o una gallarda. Esta danza lenta y majestuosa sirvió de introducción a la suite orquestal alemana en el siglo XVII.

Gallarda: solía interpretarse después de la pavana y era una danza rápida de compás ternario. Su origen se atribuye a Italia, donde se la conocía como *romanesca* también, y cuyo nombre deriva de *gigolane*, dar puntapiés. Su coreografía se caracterizaba por los saltos y movimientos enérgicos de la pierna. Uno de sus antecedentes es el *turdión*.

Basse danse o baja danza: fue la danza cortesana más popular en el siglo XV y principios del XVI, especialmente en la corte de Borgoña. A menudo se trataba de una combinación de los compases 6/4 y 3/2. Cuando se bailaba, las parejas se mueven tranquilamente y con gracia en un lento movimiento de deslizamiento o caminar, alzando y bajando sus cuerpos, de dichos movimientos viene el nombre de esta danza.

La *basse danse* más tarde dio lugar al desarrollo de la pavana. La *basse danse* en ocasiones se emparejaba con el *tourdion*, debido a sus tempos contrastantes. La mayoría de *basse dances*, estaban escritas en forma binaria, con cada sección repetida.

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

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*, *bourrée*, *polonaise*, *rigaudon*, *alleman de*, *zarabande*, *passepiéd*, *gigue*, *gavotte*, etc.

En España también se dieron diversas modalidades de danza: *seguidilla*, *zapateado*, *chacón*, *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

Baile social del siglo XVIII.

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 3/4, mientras que en España surgió el flamenco.

Durante el neoclasicismo el ballet experimentó un gran desarrollo, sobre todo gracias al aporte teórico del coreógrafo Jean-Georges Noverre y su *ballet d'action*, que destacaba el sentimiento sobre la rigidez gestual del baile académico. Se buscó un mayor naturalismo y una mejor compenetración de música y drama, hecho perceptible en las obras del compositor Christoph Willibald Gluck, que eliminó muchos convencionalismos de la danza barroca. Otro coreógrafo relevante fue Salvatore Viganò, que dio mayor vitalidad al «cuerpo de ballet», el conjunto que acompaña a los bailarines protagonistas, que cobró independencia respecto de estos.

ROMÁNTICISMO

Representación de El cascanueces, de Piotr Chaikovsky.

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 Chaikovsky 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 CONTEMPORÁNEA

La danza contemporánea es una manifestación artístico-escénica que expresa sentimientos, ideas e historias por medio del lenguaje del movimiento, en constante evolución debido a una serie de métodos corporales, técnicas de danza y aproximaciones coreográficas que lo nutren permanentemente.

En la práctica, es una danza muy versátil en cuanto a estilos, música y formas, pero en esencia trabaja de manera disciplinada el alineamiento natural del cuerpo y el uso eficiente de la energía para expandir las posibilidades de expresión.

La danza contemporánea es un género de danza que enfatiza el proceso de la composición sobre la técnica. No se limita a una sola técnica ni forma de baile. Incorpora distintas técnicas y funde elementos de diferentes géneros de baile para expresar la danza como una obra de arte. También utiliza elementos de otras disciplinas.

La danza contemporánea no se rige por reglas ni técnicas. Más bien es una danza que se rige por una filosofía que enfatiza la expresión más auténtica en el movimiento.

Los bailarines de danza contemporánea usan todo su cuerpo de una manera natural y orgánica. Pueden incluso usar la voz en las danzas.

La danza contemporánea se confunde a menudo con danza moderna. Sin embargo, son dos géneros diferentes. La danza moderna utiliza técnicas de danza que se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XX y la danza contemporánea se empieza a desarrollar a mediados de los años cincuenta.

El término de danza contemporánea a menudo también se utiliza para denominar los bailes comerciales que están surgiendo en el momento actual. Estos bailes podrían compartir algunas características con la danza contemporánea, pero normalmente carecen de la filosofía que distingue a la danza contemporánea.

ORÍGENES DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA

Los orígenes de la danza contemporánea se remontan a principios del siglo XX. La filosofía de libre expresión en la danza que establecieron las precursoras de la danza moderna, como Isadora Duncan, y Ruth St.

Denis, también está presente en la danza contemporánea que empezó a surgir a mediados del siglo XX.

La mayoría de los historiadores de danza marcan el inicio de la danza contemporánea en los años sesenta. En esa época un grupo de bailarines en Estados Unidos empezó a crear danzas que rompían con algunos criterios de la danza moderna.

Empiezan a cuestionar qué es danza. Deciden que cualquier movimiento de la vida cotidiana puede ser considerado danza y que una persona no necesita tener un entrenamiento técnico para expresar la danza como arte.

La danza de esta época se denomina danza postmoderna. Los bailarines y coreógrafos postmodernos se alejan de la técnica. No enfatizan la expresión de las emociones en la danza, si no la expresión más orgánica de un movimiento. Buscan utilizar el mínimo de esfuerzo para ejecutar un movimiento.

Es importante que destaquemos que la danza contemporánea se inicia nuevamente con el liderazgo del ballet ruso adquirido a finales del siglo XIX: Mijaíl Fokin dio más importancia a la expresión sobre la técnica; su obra *Chopiniana* (1907) inauguraría el «ballet atmosférico» –solo danza, sin hilo argumental–. Serguéi Diáguilev 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 Borodín (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 Diáguilev destacaron los bailarines Vaslav Nijinsky, Anna Pávlova y Tamara Karsávina. 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 Nuréyev y Mijaíl Barýshnikov, y se produjeron obras memorables como *Romeo y Julieta* (1935) y *Cenicienta* (1945), de Serguéi Prokófiev, y *Espartaco* (1957), de Aram Jachaturián. También alcanzó notoriedad el sistema pedagógico ideado por Agrippina Vagánova.

La danza expresionista supuso una ruptura con el ballet clásico, buscando nuevas formas de expresión basadas en la libertad del gesto corporal, liberado de las ataduras de la métrica y el ritmo, donde cobra mayor relevancia la autoexpresión corporal y la relación con el espacio. Su principal teórico fue el coreógrafo Rudolf von Laban, quien creó un sistema que pretendía integrar cuerpo y alma, poniendo énfasis en la energía que emanan los cuerpos, y analizando el movimiento y su relación con el espacio. Este nuevo concepto quedaría plasmado con la bailarina Mary Wigman. De forma independiente, la gran figura de principios de siglo fue Isadora Duncan, que introdujo una nueva forma de bailar, inspirada en ideales griegos, más abierta a la improvisación, a la espontaneidad.

Ballets Rusos (1912), de August Macke, Kunsthalle, Bremen.

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 Diáguilev– 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 el *West Side Story* (1957) de Jerome Robbins. Con Paul Taylor la danza entró en el ámbito de la posmodernidad, con un manifiesto inicial en su *Duet* (1957), donde permanecía inmóvil junto a un pianista que *no* tocaba el piano. La danza posmoderna introdujo lo corriente y lo cotidiano, los cuerpos ordinarios frente a los estilizados de los bailarines clásicos, con una mezcla de estilos e influencias, desde las orientales hasta las folklóricas, incorporando incluso movimientos de aeróbic y kickboxing. Otros coreógrafos posmodernos fueron Glen Tetley, Alvin Ailey y Twyla Tharp. En las últimas décadas del siglo destacaron coreógrafos como William Forsythe y Mark Morris, así como la escuela holandesa, representada por Jiří Kylián y Hans van Manen, y donde también se formó el español Nacho Duato. A nivel de bailes populares, en el siglo XX ha existido una gran diversidad de estilos, entre los que se puede remarcar: foxtrot, charleston, claqué, chachachá, tango, bolero, pasadoble, rumba, samba, conga, merengue, salsa, twist, rock and roll, moonwalk, hustle, breakdance, etc.

LA DANZA CONTEMPORÁNEA HOY EN DÍA

Es difícil definir la danza contemporánea actual. La danza contemporánea actual no tiene un estilo definido ni uniforme. Es un género fluido que no se limita a ninguna técnica ni estilo. Se mantiene en constante transformación y renovación.

La danza contemporánea actual es bien diversa. Puede ser abstracta o narrativa. Puede expresar emociones o no. Se puede bailar con música o sin música. Puede utilizar cualquier tipo de música. A menudo la música es simplemente un elemento de fondo o es un elemento rítmicamente independiente del baile. A diferencia de los bailarines de la danza postmoderna de los años sesenta, los bailarines de la danza contemporánea actual no se rebelan necesariamente contra las técnicas de la danza moderna ni el balé. Algunos utilizan estas técnicas, otros las transforman y otros las ignoran por completo.

Los coreógrafos y bailarines de danza contemporánea reciben entrenamiento en distintas técnicas de baile y en técnicas de movimiento somático. El propósito es que puedan explorar la conexión entre cuerpo y mente de la manera más orgánica posible para expresar autenticidad en la danza. Técnicas y disciplinas que se usan en la danza contemporánea: Improvisación, Técnica Release, Improvisación de Contacto, Técnica Cunningham, Técnica Limón, Técnica Hawkins, Técnica Graham, Técnica Humphrey-Weidman, Técnica Horton, Ballet Contemporáneo, Fundamentos Bartenieff, Laban, Técnica Alexander, Pilates, Yoga.

Ahora bien, diferenciando entre *Danza Contemporánea* y *Danza Moderna*, veamos lo siguiente. . .

DANZA MODERNA

¿QUÉ ES LA DANZA MODERNA?

La danza moderna es un género de danza que se basa en la interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Esta expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX y rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. No sigue pasos ni movimientos estructurados de antemano. A diferencia de la danza clásica *cuyos movimientos son aéreos y elevados* la danza moderna tiene un lenguaje corporal orgánico. Sus movimientos se arraigan a la tierra, se balancean siguiendo los principios anatómicos del cuerpo, y buscan expresar la verdad del creador.

INICIOS DE LA DANZA MODERNA

La danza moderna se origina en una época de muchos cambios. A principios del siglo XX, el mundo empezó a experimentar cambios drásticos a nivel social, político y económico. La era agrícola quedó atrás en muchos países europeos y en Estados Unidos. La industrialización echó raíces en la economía. Las monarquías de antaño perdieron su poder totalitario. } No es casualidad que la danza moderna *una danza que busca la libre expresión del creador* surja en este ambiente de cambios drásticos. Bailarines, tanto en Europa como en Estados Unidos, comenzaron a experimentar con nuevas

formas de danza que no respondían a ninguna regla establecida. Estos bailarines abordaron el baile como un arte capaz de expresar la complejidad de la experiencia humana, con todas sus emociones, contradicciones, conflictos y malestares. Se inventaron una nueva forma de danza muy diferente a los bailes que se conocían hasta entonces. Esta nueva forma de danza se bautizó con el nombre de danza moderna.

LA DANZA MODERNA SE ESTABLECE COMO UN ARTE LEGÍTIMO

En las primeras dos décadas del siglo XX precursoras de la danza moderna como *Loie Fuller*, *Isadora Duncan* y *Ruth St. Denis* se rebelaron contra las reglas rígidas del ballet clásico. Eliminaron el concepto que se tenía de la danza como entretenimiento. Reclamaron la danza como una expresión artística del creador. En los años 30 otra generación de bailarines de danza moderna estableció los fundamentos de la danza moderna. Bailarines como Martha Graham, Doris Humphrey, Charles Weidman, Mary Wigman y Hanya Holm, lograron que la danza moderna se empezara respetar como un arte legítimo.

EL LENGUAJE DE LA DANZA MODERNA

En la danza moderna el bailarín, o coreógrafo, crea los movimientos de su danza usando sus emociones, estados de ánimo, visión artística y/o ideas. Su danza puede ser abstracta o narrativa, simbólica o metafórica, o simplemente basada en la improvisación. En la danza moderna no existe el concepto de pasos estructurados que se aprenden de antemano para crear una danza. En vez, el bailarín o coreógrafo usa las diferentes técnicas de danza moderna que ha aprendido para crear una danza.

El bailarín descubre esta expresión corporal en su cuerpo y en el espacio. Sus ideas, metáforas, emociones, símbolos y/o estados son el contenido de su danza. A pesar de que no existen pasos estructurados en la danza moderna.

El lenguaje de la danza moderna tiene características específicas que lo diferencian de otros tipos de danza, como las siguientes:

- ✓ **Fuerza de gravedad.** El bailarín juega con la fuerza de gravedad. Usa el peso de su cuerpo para crear diferentes dinámicas de movimiento. Ejecuta movimientos a diferentes niveles y encuentra el punto de balance en esos diferentes momentos. Pierde y recupera el balance, hace caídas al suelo y saltos.
- ✓ **Trabajo de suelo.** El bailarín usa el suelo como parte de su espacio coreográfico. En la danza moderna se exploran todas las posibilidades de movimiento que se puedan hacer sobre el suelo en diferentes posiciones.
- ✓ **Movimientos naturales.** En la danza moderna los movimientos son naturales y libres. Surgen de una manera orgánica siguiendo las curvaturas naturales de la espina dorsal y los principios anatómicos del cuerpo. Casi todas las técnicas de danza moderna basan sus movimientos en la soltura corporal y flexibilidad.
- ✓ **Respiración.** Los bailarines de danza moderna coordinan sus movimientos con la respiración.
- ✓ **Ritmo.** A pesar de que la danza moderna no está asociada a ningún tipo de música, la danza moderna utiliza el ritmo en su composición. El bailarín puede jugar con diferentes patrones rítmicos en sus movimientos, ya sea con música o sin música.
- ✓ **Calzado.** En la danza moderna se baila casi siempre descalzo. Pero también se puede bailar con el tipo de zapato que requiera la coreografía en específico.

LOS ESTILOS DE DANZAS COMO EXPRESIONES ARTÍSTICAS E HISTÓRICAS

Las Danzas tradicionales son celebraciones relacionadas con acontecimientos o festividades que reflejan la idiosincrasia, costumbres y pensamientos de la persona, comúnmente estas se realizan por agradecimiento o para pedir peticiones para un año de bonanza. Como movimiento, la danza es la razón demostrativa de la verdadera identidad nacional, pues el venezolano danza al caminar, al hablar, al comer, al celebrar, al llorar y al reír; sus sueños son una danza. Estas danzas contienen en sí las distintas tradiciones, creencias, música, danzas, juegos, competencias, comidas, bebidas, ornamentación, expresiones de literatura oral, vestuario y otros aspectos de la cultura del pueblo. Conjuntamente a su trascendencia cultural, las festividades populares contribuyen de manera directa a la economía cultural, ya que en toda fiesta los elementos propios de las celebraciones se entremezclan con actividades asociadas como exposiciones, concursos, bailes, festivales gastronómicos, venta de artesanías, y cabalgatas. Además se constituyen como fuertes atractivos para el turismo cultural.

Cada una de las danzas tiene sus características, pero entre si guardan la esencia del venezolano mestizo, alegre, creyente y comunitario. Algunas danzas características del país son El tamunangue, Chichamaya, El pájaro guarandol, La burriquita, El sebucán, La batalla, entre otros.

Los movimientos de danza venezolana solo se reconocían en la capital, todo lo que se hacía en Caracas era lo que reseñaban los libros y medios de comunicación, sin embargo, desde el siglo XVIII la danza emergieron desde los pueblos para ser parte de la diversidad cultural autóctona. La fiesta es quien renueva la cotidianidad y la rutina (desgastan a las personas), por esto periódicamente la fiesta viene a recargarles renovando el sentido de pertenencia a la comunidad, proporciona a la colectividad tiempos para descargar las tensiones, para desahogar el capital de angustia acumulado y disfrutar así de la cultura que se posee.

LA DANZA COMO EXPRESIÓN CULTURAL Y NACIONAL

TRADICIONES DE DANZA DE LOS DIFERENTES PUEBLOS Y COMUNIDADES CULTURALES DE GUATEMALA Y DE OTROS PAÍSES

El ser humano ha descubierto diversas formas de interactuar, expresándose por medios que permitan establecer una comunicación a través de la expresividad que hoy en día son consideradas algo primordial en las sociedades civilizadas y organizadas. Con el paso de la evolución han surgido innumerables posibilidades que facilitan la comunicación entre dos o más personas, que incluso, llegan a ser reconocidos como expresiones artísticas. Uno de los más conocidos a nivel mundial es la **danza**, siendo considerada como el arte de bailar o moverse al ritmo de

una determinada melodía. Este movimiento artístico cultural, este arraigado en lo más profundo de las raíces ancestrales de los pueblos y naciones del mundo entero, los cuales cada uno de ellos cuenta con una danza característica de su región, la cual determina de manera directa su identidad cultural nacionalista.

A pesar de que este arte es practicado en distintos lugares a nivel mundial no existe una sola clasificación que consiga generalizar a este, es decir, la danza es un conjunto de movimientos corporales que se expresan usualmente a través de la música pero sin embargo, la única manera de saber cómo clasificar el estilo de baile es tomando en cuenta las características principales de cada uno de ellas, debido a la gran diversidad de clases y estilos de danzas como por ejemplo: **El Flamenco** (Danza tradicional y propio de España), **La Samba** (tradicional de Brasil), **El Ceilidhs** (Baile tradicional de Escocia), **La Danza del Vientre** (originaria del oriente medio), **Bhangra** (original del norte de la India) y otras muchas que forman parte de acervo cultural de cada región.

En los últimos años, también se han creado una fusión entre las artes dancísticas y las artes escénicas, creando un estilo de danza que relata una historia a través de movimientos contemporáneos y expresivos, convirtiendo este arte en algo aún más llamativo para el público general.

Uno de los estilos de baile más conocido y practicado aún hoy en día es **El Ballet**; una de las artes clásicas que ha perdurado más con el paso de los años, lo que lo convierte en algo aún más llamativo es el estudio de la evolución de la danza, que ha ido formando distintas ramas e especialidades que pueden clasificar e especificar su práctica, cómo la **danza contemporánea** o la **danza rítmica**, que aunque ambas se encuentran unidas o generalizadas por el mismo título de "**Danza**" son diferentes estilos de música, coreografías y movimientos.

ELEMENTO DE LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA

Promoción artística hace referencia al conjunto de acciones que buscan impulsar, publicitar y proteger el Arte para que no se vea devaluado ni dañado por falta de recursos. Puede ser llevada a cabo desde las instituciones o por particulares.

Promoción artística desde instituciones:

- ✓ Pública: La iniciativa pública se refleja de manera en que llega a impartir estudios artísticos por el sistema público, subvenciona exposiciones y museos, aunque también llega a asociarse con entidades privadas, para dar un servicio más barato al usuario y se propague la cultura artística.
- ✓ Privada: Las entidades privadas se valen del arte muchas veces para conseguir beneficio y esto hace que sea provechoso invertir en él, aunque también hay parte de gente que promociona de manera altruista por el mero hecho de que se deleitan con el arte, con lo cual, incentivan a este para que crezca su influencia.

Promoción artística desde particulares:

La promoción por parte de particulares también ayudó, y ayuda hoy en día, a que el arte siga ofreciéndonos de sus servicios. En este apartado encontramos varios grupos de promotores y son los siguientes:

- ✓ Donantes: Este generalmente ayuda dando una aportación de dinero o recursos a una entidad o asociación. (Ej.-pagar cuotas, ayudas económicas, aportación de material, etc....)
- ✓ Compradores circunstanciales: Estos son los que mediante la compra de los productos artísticos contribuyen a crear una demanda beneficiosa en torno a este que ayudará a incentivar a muchos artistas a seguir creando. (Ej.-Cualquier comprador de obras artísticas)
- ✓ Fundadores o patronos: Son grupos de personas que financian la obra y se hacen cargo de todos sus gastos con la finalidad de conseguir dar muestras de poder o un servicio preferente por su servicio prestado. (Ej.-Edificios religiosos, construcciones públicas...)
- ✓ Coleccionistas: Estos son grupos de personas que, debido a su afán de coleccionar obras, (bien por prestigio, deleite personal o forma de inversión) ayudan económicamente a mantener un estilo u obras e incluso prestan sus colecciones o las enseñan, lo cual, da un servicio cultural a la sociedad. (Ej.-"Colección Carmen Thyssen-Bornemisza" Carmen Cervera, viuda del Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, y coleccionista, expone sus obras al público)
- ✓ Mecenas: La palabra mecenas viene dada por Cayo Mecenas que fue una importante figura que defendió las letras y de los literatos. Por su influencia la palabra mecenas ha derivado como una persona rica y poderosa que protege y patrocina a artistas o personas que ejercen un trabajo intelectual. (Ej.-Leonardo Da Vinci tuvo muchos mecenas que le protegieron a él y sus trabajos, Ludovico Sforza, Cesar Borgia...)

INFORMACIÓN (INCLUÍDA EN ESTA SECCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:

Libros/documentos:

1. Abad Carlés, Ana (2004). *Historia del ballet y de la danza moderna*. Alianza Editorial, Madrid. ISBN 84-206-5666-6.

Sitios web:

1. <http://www.entrenotas.com.ar/program.php?name=Articulos&file=article&sid=2182>
2. <http://moldes1.tripod.com/tecnica/historia.html>
3. <http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-danza.html>
4. <https://arteescenicas.wordpress.com/2010/10/03/historia-de-la-danza-1/>
5. <http://filosofia.nueva-acropolis.es/2012/las-danzas-rituales/>
6. <http://latinalba2013.blogspot.com/2013/06/la-danza-romana.html>
7. <https://mcarmenfer.wordpress.com/2011/12/03/la-danza-en-el-renacimiento/>
8. <https://deportesaludable.com/deportes/artes-marciales/capoeira-la-danza-mas-guerrera-los-esclavos-africanos-al-mundo-entero/>
9. <http://www.ulima.edu.pe/departamento/vida-artistica-en-la-universidad/danza-contemporanea>. (Profesor: Úrsula Cazorla. ZEA (Parque del Este, primer sótano). Departamento de Actividades Artísticas. Universidad de Lima.)
10. <https://www.aboutespanol.com/que-es-la-danza-contemporanea-298024>
11. <https://www.aboutespanol.com/que-es-la-danza-moderna-298026>
12. <http://salsaksinoenlinea.blogspot.com/2014/04/que-es-la-danza-moderna.html>