

ÍNDICE

Presentación	1
Orientaciones	1
Organizador visual	2

UNIDAD 1

La danza y los primeros hombres y mujeres.....	3
1.1 Los primeros habitantes.....	4
1.2 Un gran cambio.....	5

UNIDAD 2

La danza en las primeras civilizaciones.....	9
2.1 Los griegos y romanos.....	10
2.2 Egipto.....	12
2.3 India.....	12
2.4 China	13
2.5 Japón.....	13

UNIDAD 3

Hitos en la evolución de la danza.....	15
3.1 Edad Media	16
3.2 Renacimiento	17

UNIDAD 4

La danza en el siglo XX	20
4.1 Danza moderna y contemporánea ...	20
4.2 Bailes de salón	24
4.3 Historia de la danza en el Perú.....	24
Evaluación	31
Bibliografía	32

Cada unidad de este fascículo se enfoca en un periodo de la historia, para poder comprender cómo los hombres y mujeres de distintos contextos históricos, geográficos y sociales se comunicaban a través de sus danzas. Así, a lo largo del fascículo encontrarán: datos históricos que permitirán entender el contexto en que se desarrollaron las danzas, dinámicas para que puedan aplicar los contenidos y preguntas para discutir en grupo.

Una de las principales dificultades en el análisis de la historia de la danza es la obtención de información. Como menciona la investigadora y educadora Margaret H. Doubler: "[...] por su naturaleza, la danza permanece sólo en la memoria visual del espectador y en la memoria kinestésica del bailarín" (Doubler, 1998: 3). A diferencia de una pintura, que puede ser expuesta por años y apreciada en su totalidad cada vez que es vista, en la danza no ocurre lo mismo. Parte de la reconstrucción de su historia implica caminar a ciegas e intuir lo que sentían las personas al momento de bailar, para así vivenciarla en nuestros cuerpos y entenderla mejor. Dada esta particularidad, este fascículo es la oportunidad perfecta para realizar ejercicios de investigación, en los cuales lo más importante es comprender qué y cómo pensaban y sentían las personas de una determinada época en relación con su cuerpo y con el contexto en el que se daban las danzas. Estas dinámicas tienen por objetivo sensibilizar sus cuerpos, para así comprender a la danza desde su esencia: el movimiento. No se trata de imitar pasos de baile, lo importante es explorar la relación que tiene el cuerpo con nuestras emociones, sensaciones y pensamientos.

PRESENTACIÓN

El propósito de este fascículo es realizar un recorrido por la evolución de la danza a lo largo de la historia de la humanidad. A partir del desarrollo de los contenidos podemos ver cómo en cada etapa de la historia el sentido y la forma que adquiere la danza va cambiando en función de las características sociales, religiosas, filosóficas y políticas de cada momento. Al mismo tiempo, descubriremos algunas características de las diferentes danzas para entenderlas y analizarlas, así como llevar a la práctica algunos ejercicios que les permitan moverse y bailar.

Pero, ¿qué es la danza? En palabras muy simples, podemos decir que es una expresión de la mente (lo racional), de los sentimientos (las emociones) y de la búsqueda de trascendencia (lo espiritual), traducidas en movimiento.

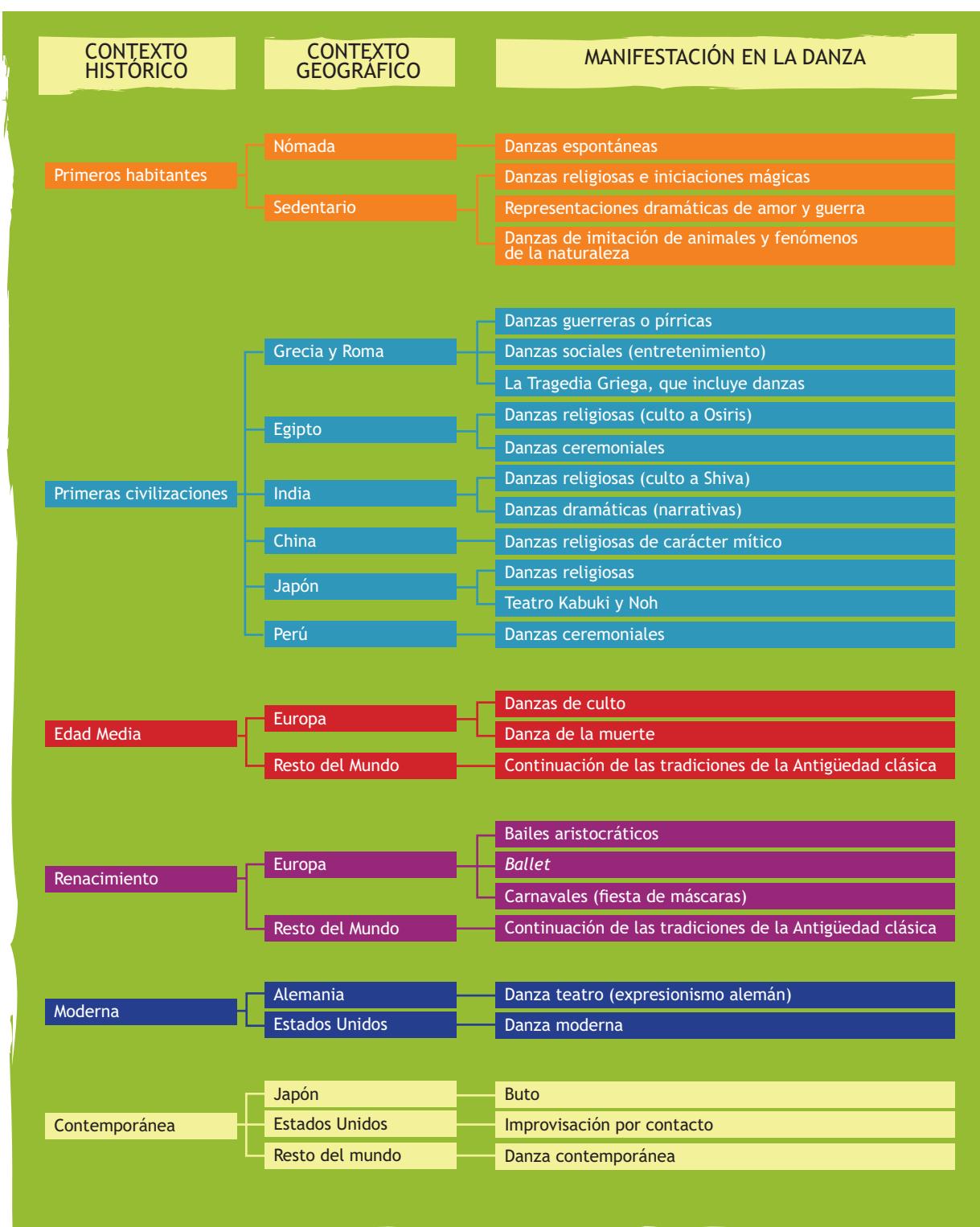
Estas expresiones pueden darse de muchas formas y en muchos contextos, pero lo importante es saber que las personas en todas partes del mundo, tanto ahora como en la antigüedad, se han relacionado de una manera u otra con la danza. Esta nos acompaña en otras múltiples manifestaciones: desde reuniones sociales y fiestas religiosas, hasta espectáculos en teatros y calles. Por ello, es importante que nos preguntemos por los significados que encierra, más allá de las formas que pueda tomar.

Orientaciones

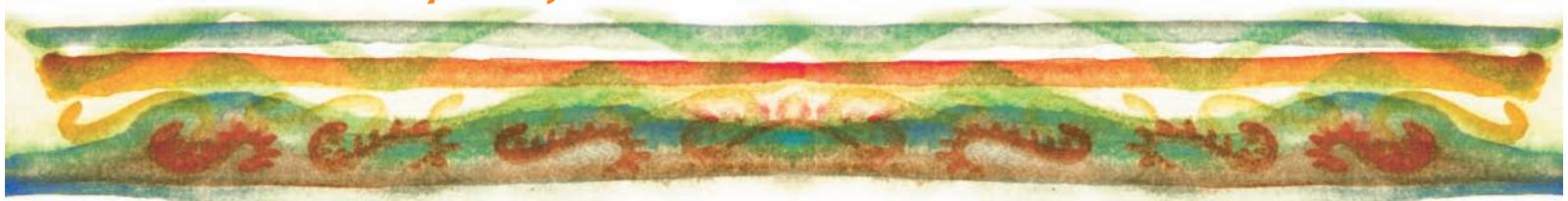

ORGANIZADOR VISUAL

EVOLUCIÓN DE LA DANZA

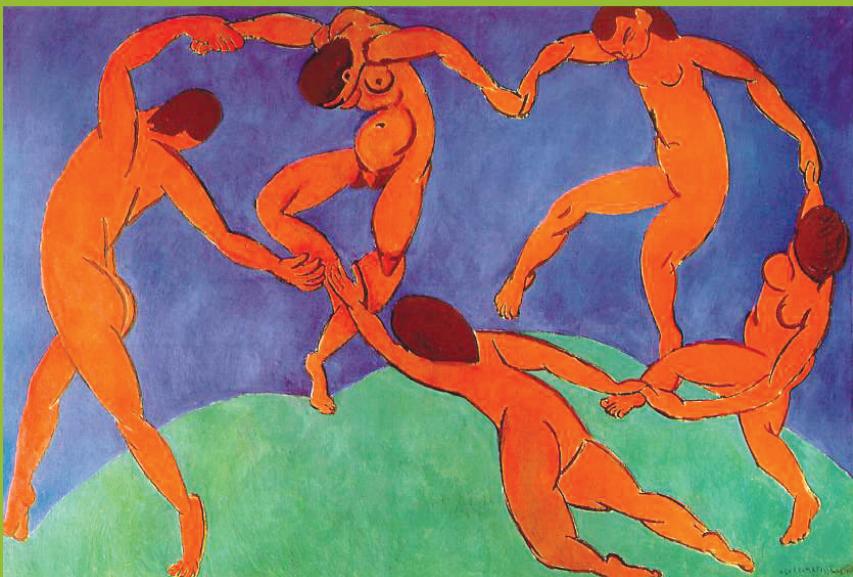
UNIDAD 1: La danza y los primeros hombres y mujeres

LOGROS DE APRENDIZAJE

1. Conoce el origen de las primeras danzas de la humanidad (pueblos nómadas y sedentarios), cómo eran y por qué se desarrollaron.
2. Comprende el significado de estas danzas al imaginarlas, sentir las y buscar recrearlas.

The archive

En esta pintura de Henri Matisse, llamada La Danza (1910) podemos apreciar el espíritu espontáneo y festivo que seguramente poseían las danzas de los primeros pobladores. Lamentablemente, no existen testimonios gráficos que nos muestren exactamente cómo eran dichas danzas, por lo que debemos recurrir a nuestra imaginación para visualizarlas.

A PARTIR DE TU EXPERIENCIA

1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente baila? ¿Crees que la danza es importante? ¿Por qué?
2. Imagínate estar en un lugar totalmente rodeado de naturaleza, bailando libremente. ¿Qué crees que sentirías?
3. Si tuvieras que elegir un fenómeno de la naturaleza, ¿con cuál te identificarías y por qué?

La danza nos ha acompañado a lo largo de la historia, adquiriendo en cada etapa formas variadas y complejas. Muchos de los bailes que apreciamos hoy en día tienen un origen mucho más antiguo del que suponemos. Incluso, la mayoría tiene un referente directo en las danzas de las primeras manifestaciones culturales de la humanidad.

Jiménez Boja, 1955:12

Fig. 1
Desfile guerrero, que representa una especie de ronda o danza.
Cerámica mochica.

Fig. 2 **Danza del dugong** (una especie de manatí que vive en los mares de Oceanía). En este baile ritual practicado hasta nuestros días en Papua Nueva Guinea, podemos encontrar algunos aspectos probablemente similares a cómo se representaban por los primeros pobladores.

SABÍAS QUE...

La pintura rupestre ha existido en diversas épocas y en todos los contextos geográficos del mundo, como una manifestación artística del ser humano. Ella representa una muestra de que el hombre, desde los tiempos prehistóricos, organizó sistemas de representación de la realidad, a través de dibujos y pinturas en las paredes de las cavernas donde habitaba o, en otros casos, a cielo abierto. Asimismo, efectuó estos dibujos sobre otros objetos, como cantos rodados (piedras redondeadas por la acción de la naturaleza), cerámicas decoradas y diversos objetos ornamentales.

En el Perú, una de las representaciones más antiguas sobre la existencia de la danza en nuestro país se puede hallar en el Templo de Chavín, donde se pueden apreciar unas columnas decoradas con la figura de una pareja de danzantes con máscaras y disfraces.

La transformación de la danza a través de la historia y de las diferentes culturas depende de la continua oposición de varias fuerzas: lo social *versus* lo individual, lo emotivo *versus* lo intelectual, lo elitista *versus* lo popular. Dentro de estos polos se ubican muchas de las danzas, y cada una varía y se fusiona con otras de manera particular. Es por esta razón que para poder entender la evolución de la danza, tenemos que comprender primero el contexto histórico.

Como dice Margaret H' Doubler: "[...] como la historia de todas las artes, la historia de la danza sigue esos cambios en actitud y emociones y esas fluctuaciones en el concepto de arte para el hombre, el cual posee distintas cualidades en cada periodo". (Doubler, 1998: 3)

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

- Consejo Danza Perú (<http://cndanza.perucultural.org.pe>)
- Danza Hoy (www.movimiento.org)
- Danza.com (www.danza.com)
- El espacio de la danza en México (www.danzar.com)
- Red Sudamericana de Danza (www.movimiento.org)

1.1 Los primeros habitantes

Las danzas de los iniciales pobladores de la Tierra representaban su **forma de entender la naturaleza** y sus diversos fenómenos, como la lluvia, el día, la noche, las estaciones, así como los animales.

Las primeras imágenes sobre la danza se pueden encontrar en las **pinturas rupestres**, que tienen una antigüedad mayor a 10 mil años.

En este periodo de la historia, las danzas estaban muy relacionadas con la **vida religiosa** de la gente. Para los primeros habitantes no existía diferencia entre la vida y la religión. De esta forma, los fenómenos naturales eran considerados dioses frente a los cuales había que realizar sacrificios y danzas rituales para buscar su benevolencia o para evitar su "furia".

Estos primeros habitantes explicaban la existencia de los fenómenos naturales a través de mitos, los cuales representaban con una serie de movimientos corporales que tenían un significado particular. Las danzas de esta etapa se originaron a partir de tres motivaciones¹:

- a. Danzas religiosas o iniciaciones mágicas (nacimiento, primera menstruación, el paso de la infancia a la pubertad, la muerte, etc.).

Fig. 3 **Fresco de la cueva Lascaux.**
Francia, 13 000 a.C.

- b. Representaciones dramáticas de amor y de guerra.
- c. Danzas de imitación de animales y de fuerzas de la naturaleza.

El hombre y la mujer de la prehistoria no sabían por qué llovía, lo cual los asustaba. Por ello, bailaban **imitando los movimientos de la naturaleza** como una manera de **desfogue de estas emociones** de miedo y alegría.

Es muy posible que estas primeras danzas fueran movimientos **impulsivos y desorganizados**, sin pasos para aprender. Probablemente, de lo que se trataba era de moverse libremente según lo que cada quien sentía.

Al parecer, el ritmo de estos bailes primigenios era marcado por ruidos hechos con los pies y por recorridos circulares donde una persona marcaba el paso y el resto la seguía.

1.2 Un gran cambio

Uno de los cambios más importantes para la humanidad fue el paso de la vida nómada a la sedentaria. De vivir de un lado a otro en búsqueda de comida, el ser humano pasó a establecerse en lugares fijos. Esto fue posible gracias al desarrollo de la agricultura y de la ganadería. De esta manera, con la aparición de ambas actividades económicas, vinieron las primeras peticiones a la naturaleza; por ejemplo: la lluvia.

La **vida sedentaria** implicó que las personas tuvieran que organizarse para convivir pacíficamente en grupos. Esto originó que las danzas se convirtieran en una expresión grupal más compleja, con una conciencia e **identidad de grupo**.

En esta etapa de la historia el hombre no era consciente de que estaba haciendo arte. Cada quien expresaba, con movimientos y sonidos, sus emociones, deseos y necesidades, como una manera de representar su vida cotidiana y sus creencias religiosas.

GLOSARIO

■ **Pictografía.** Es un tipo de escritura en que los conceptos o ideas se representan con dibujos. También se denomina así a la decoración con dibujos en utensilios de uso práctico.

■ **Arte rupestre.** Manifestaciones artísticas de los pobladores de tiempos prehistóricos, halladas básicamente en las paredes de las cuevas donde habitaban.

Fig.4 Danza de los guerreros.
Pictografías de cerámica mochica.

Jiménez Borría 1955:14

Fig.5 Pictografías de cerámica mochica, en donde se representan personajes danzando.

ACTIVIDADES

Actividad 1. Sintiendo nuestro cuerpo

Logro: Relaja el cuerpo para poder tomar mayor conciencia del peso y de los puntos de apoyo, la respiración y la movilidad de las articulaciones.

Este ejercicio es una manera de **relajar el cuerpo** y así poder liberarnos de todas las ideas que, constantemente, cruzan nuestra mente. Es importante que te dejes llevar por el ejercicio y no pongas resistencia: cuando termines de realizarlo, te sentirás muy bien. Una persona dirigirá la actividad. Quien esté a cargo del ejercicio debe estar pendiente, permanentemente, de que los participantes respiren profundamente. Se puede poner de fondo una música suave. Se sugiere que la actividad se lleve a cabo en un espacio despejado y sin mucho ruido.

Archivo Mónica Silva

Paso 1

Este ejercicio te ayudará a reconocer tu cuerpo, su peso, el efecto de la gravedad sobre este, sus posibilidades de movimiento.

Es un descubrimiento inicial, tal como pudo haber pasado con nuestros primeros ancestros.

■ Echados todos en el suelo, boca arriba y con las piernas ligeramente separadas, dejen caer el peso de las piernas como si fueran de trapo, manteniendo los brazos paralelos al tronco y las palmas de las manos mirando al cielo. Escuchen con atención su respiración.

Con cada exhalación, las partes de sus cuerpos que están en contacto con el suelo se van expandiendo. Detecten hacia dónde se dirige el aire, imaginando que sus cuerpos son bolsas que se llenan y vacían de aire. Coloquen las manos sobre el pecho y respiren profundamente cinco veces, desacelerando los latidos del corazón. Luego, pongan las manos sobre el vientre y sientan cómo el aire ingresa al estómago en lugar de al pecho. Respiren cinco veces, lenta y pausadamente. Por último, vuelvan a colocar los brazos en el suelo, paralelos al tronco, con las palmas arriba, y continúen sintiendo su respiración.

Paso 2

Paso 3

Paso 4

- Ahora concéntrense en los sonidos del ambiente. Empiecen a mover solo los dedos de los pies, moviendo las articulaciones en sus tres formas: **rotación, extensión y flexión**. Repitan este movimiento a lo largo de tres inhalaciones. Luego, giren los tobillos, respirando tres veces. Posteriormente, muevan las rodillas y, después, todas las piernas. Ahora relajen todo el cuerpo y sientan cómo ha cambiado la circulación de sus piernas. Repitan lo anterior con las extremidades superiores: dedos de las manos, muñecas, codos y, finalmente, todo el brazo, desde los hombros. Llenen el espacio con el movimiento de sus brazos, codos, muñecas, manos y dedos. Ahora suelten todo y sientan cómo ha variado la circulación de sus brazos.
- A continuación, van a mover el tronco, explorando los movimientos ondulatorios del cuerpo, de arriba hacia abajo y hacia los costados. Como formando la letra S, recorran el piso sobre su columna como si fueran serpientes en el suelo. Incorporen sus extremidades en el movimiento, partan del tronco hacia fuera, abarcando distintas direcciones. Muévanse por todos lados, a la velocidad que deseen y de la manera como les sea más cómoda. Recuerden que esta es una exploración del movimiento y, por lo tanto, no existen movimientos correctos o incorrectos.
- Ahora descansen y extiendan el cuerpo en el suelo. Abran los ojos lentamente y, a su tiempo, cada quien échese sobre uno de sus costados y vaya sentándose, recordando no levantar la cabeza, sino más bien dejarla suelta con dirección al piso. Colóquense en posición de cuclillas, extiendan las rodillas y dejen la columna encorvada, la cabeza caída y los brazos sueltos apuntando al suelo. Luego, flexionen las rodillas y eleven el cuerpo hasta quedar de pie, pero irguiendo la columna vertebral por vértebra, dejando la cabeza siempre suelta. Recorran cada parte de la columna vertebral en su proceso de estiramiento: la parte baja de la espalda (cintura), la media (costillas y parte baja del tórax) y la alta (parte alta del tórax, omóplatos y cuello), solo después suban la cabeza. Sientan la relación que hay entre el suelo y el cielo, como si existiera una corriente que lo conectara todo desde arriba hasta abajo. Finalmente, acuérdense de que nuestros cuerpos están presentes aquí y ahora en la tierra.

Paso 5

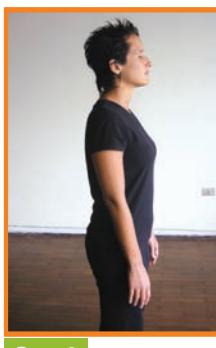
Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 9

GLOSSARIO

- **Cuclillas.** Encogido hacia el suelo doblando las rodillas.
- **Exhalar.** Eliminar el aire del cuerpo.
- **Extender.** Estirar las articulaciones.
- **Extensión.** Estirar.
- **Flexión.** Doblar las articulaciones.
- **Inhalar.** Aspirar aire.
- **Ondulatorio.** Movimiento en ondas, como el mar, de tobillos, rodillas y codos.
- **Rotación.** Movimiento alrededor de un eje.
- **Tórax.** Tronco del cuerpo.

**Recuerda que
lo más importante
en este ejercicio
es respirar lenta y
pausadamente.**

Archivo Mónica Silva

Actividad 2. Bailando las imágenes

Logro: Utiliza diferentes fuentes de inspiración para crear movimientos. Dichas fuentes de inspiración pueden ser: palabras, imágenes, música o recuerdos. Crea secuencias de movimientos manipulando nociones espaciales y temporales.

Pintura rupestre, Lascaux. Las pinturas prehistóricas de las cuevas de Lascaux, Francia, datan aproximadamente del 13 000 a.C. y fueron realizadas con pigmentos (rojo y ocre) soplados a través de huesos huecos sobre la roca, o aplicados con juncos o ramas aplastadas después de ser mezclados con grasa animal. Son un ejemplo de la necesidad de expresión del hombre, presente desde épocas remotas.

1. Observen bien esta imagen, ¿qué sensaciones les produce? Hagan una lista de palabras. No piensen demasiado, solo escriban las primeras palabras que les vengan a la mente.
2. Divídanse en grupos de cinco personas. Comparen sus listas y entre todos elijan las cinco palabras que mejor describan la imagen sugerida.
3. Cada uno invente un determinado movimiento que considere pueda representar mejor las palabras seleccionadas. Piensen en algo muy simple, puede ser mover un brazo, una pierna o inclusive un dedo.
4. Ahora unan todos estos movimientos o imágenes y obtendrán una secuencia de movimientos.
5. Esta secuencia puede variar en muchas formas. Pueden alterar la velocidad, haciéndola más rápida o más lenta. Pueden cambiar los niveles (alto, medio y bajo) arrastrándose por el suelo, caminando y saltando.
6. Se puede repetir el ejercicio utilizando diversas fuentes de inspiración: una canción, una pintura, un poema, una fotografía, una película, etcétera.

PARA REFLEXIONAR

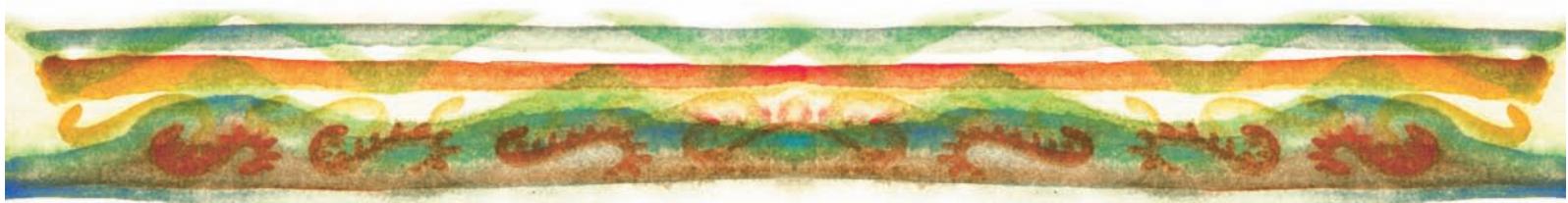
- ¿Cómo te sentiste al practicar estos ejercicios?
- ¿Experimentaste alguna sensación nueva en tu cuerpo? ¿Cuál fue?
- ¿Lograste identificar alguna emoción (alegría, tristeza, etcétera)? ¿Qué sintió tu cuerpo mientras se movía?
- ¿Consideras que es posible expresar emociones a través de los movimientos del cuerpo? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Cuál crees que sea una de las cosas más difíciles de lograr en este tipo de ejercicios?

EVALUACIÓN

- Para evaluarte, revisa la página 31.

UNIDAD 2: La danza en las primeras civilizaciones

LOGROS DE APRENDIZAJE

1. Identifica las características más resaltantes de las danzas en las culturas de las primeras civilizaciones.
2. Comprende la función que cumplían las danzas en sus respectivas sociedades.
3. Analiza comparativamente las principales características de las danzas occidentales y de las orientales.

Bacante danzando. Detalle de un vaso Museo Británico.

(Con los griegos) “[...]el convencionalismo oriental se rompe para aparecer una expresión natural basada en la libertad del cuerpo, uso de vestidos ligeros que permiten fluidez de movimiento, alegría de vivir y riqueza imaginativa, perdiéndose el sentido imponente original”.

(Iriarte Brenner, 2000: 24)

A PARTIR DE TU EXPERIENCIA

1. ¿Consideras que la danza puede ser parte crucial del desarrollo de una sociedad? ¿En qué sentido y por qué?
2. Si tuvieras que elegir algún objeto que represente la belleza, la devoción, la religiosidad, la alegría, la tristeza, ¿cuál sería y por qué?
3. ¿Piensas que la danza puede formar parte del entrenamiento militar? ¿Te gustaría que así fuera?
4. ¿Qué crees que ocurriría con las personas si bailaran más seguido? En tu experiencia personal, ¿te sientes, más feliz, relajado, triste, angustiado, después de bailar? ¿Por qué crees que es así?

ORGANIZADOR VISUAL

LA DANZA EN EL MUNDO

EUROPA	ÁFRICA	AMÉRICA	OCEANÍA	ASIA
La danza europea fue muy variada y se caracterizaba por la habilidad en los pasos y la fuerza en el movimiento rítmico . Hay danzas guerreras , como la danza de las espadas en Escocia; de destreza , como la de los cosacos en Rusia; de habilidades, de acrobacia y las llamadas danzas cortesanas que se desarrollaron por toda Europa.	La danza africana se caracterizó por su fuerte contenido ritual . Los ritos fueron, principalmente, agrarios, funerarios y de iniciación. En el extremo noreste de África se desarrolló el pueblo egipcio, cuya danza antigua se cree que tuvo una función social de culto o ritual; es decir, que era utilizada para determinadas ceremonias importantes.	Las culturas prehispánicas de la actual Latinoamérica, así como las tribus indias de América del Norte, practicaron danzas rituales . Además de la tradición andina, entre los bailes típicos encontramos los sones y jarabes mexicanos, las cuencas con pañuelos de Chile, el baile de figuras de aldeas en Estados Unidos y la machicha de Brasil.	Sus danzas ceremoniales, vinculadas a mitos en los que se pedía alimento , el cual era escaso debido a las áridas y adversas condiciones del lugar. Existen bailes festivos caracterizados por vivaces movimientos, saltos, pataleo y "chancleteo", los que se bailan en eventos sociales como matrimonios, sepelios y eventos conmemorativos.	Los países asiáticos cultivaron la danza de corte expresivo (del rostro), en cuyos movimientos predomina el simbolismo de manos, brazos y cabeza, que es acentuado por representaciones "escultóricas" de varios brazos. Los chinos crearon danzas acrobáticas , en donde se destacaba la destreza de los ejecutantes.

Fuente: Danzar.com (www.danzar.com/mp/content/view/18/34/)

GLOSARIO

- **Budismo.** Doctrina filosófica y religiosa que adora a Buda.
- **Convencional.** Tradicional, clásico.
- **Fluidez.** Transcurre con facilidad.
- **Inmóvil.** Ausencia de movimiento.
- **Improvisar.** Hacer algo sin preparación.
- **Simétrico.** Correspondencia exacta de forma, tamaño y posición.

2.1 Los griegos y romanos

En términos generales, Grecia ha marcado la historia de la cultura y el arte occidental. El modelo democrático de organización de las sociedades actuales tuvo su origen en esta civilización. De manera similar, la **danza griega** ha sido también la fuente de muchas otras danzas posteriores. En las siguientes unidades, veremos cómo la influencia de los griegos afectó a otros momentos de la historia de la danza, como el caso del **ballet** en el Renacimiento o la danza moderna a principios del siglo XX. De allí la importancia de que conozcamos esta cultura.

Entre los siglos VII al IV a.C., [...] el arte griego se caracteriza por la importancia de la razón y el balance, la simetría, el gusto por lo estable, sereno y armónico, la libertad de expresión y unidad de proporciones, siendo el personaje humano el ideal de belleza y centro de interés. (Iriarte Brenner, 2000: 23)

Una de las características más resaltantes de esta cultura fue el **culto a la belleza**, expresada a través de las artes, la poesía, la música y la danza. Dicho culto era la mejor manera que encontraron los griegos de acercarse a los dioses. Para ellos, la belleza estaba relacionada a la armonía, al equilibrio y el balance.

Al igual que las otras artes, la danza fue un medio para transmitir y vivir la filosofía griega. Constituía la expresión de **ritmo, armonía, proporción y balance**, que no son otra cosa que las bases de la moral griega.

Teatro griego de Siracusa. En este tipo de escenarios se representaban, al aire libre, las manifestaciones teatrales y dancísticas en Grecia. Construido en el siglo II a.C., el teatro de la ciudad italiana de Siracusa fue excavado en la roca aprovechando la pendiente natural de una colina. Era capaz de albergar a 15 mil espectadores.

Fig. 6

A diferencia de los griegos, para los **romanos** la expresión de los sentimientos tenía mayor importancia que la búsqueda de formas bellas. La cultura romana usó la danza para el **entretenimiento**, era más un disfrute de la **sensualidad** (vinculado a los sentidos) que una manifestación artística de la naturaleza.

Fig. 7 **Terpsícore**, musa de la música y de la danza.

SABÍAS QUE...

En la antigua Grecia, aunque suene increíble, la danza formaba parte del entrenamiento militar.

Las danzas guerreras, denominadas "pírricas", se empleaban para adiestrar a los jóvenes reclutas, ya que se consideraba que estos ejercicios proporcionaban disciplina y acentuaban la fortaleza de los jóvenes. Asimismo, se pensaba que la danza otorgaba preparación psicológica para la guerra, por tanto, los ejercicios se desarrollaban en forma grupal, lo que permitía reforzar los sentimientos de pertenencia, de solidaridad y de trabajo en equipo.

Para los griegos **la música** no estaba separada de la danza, ambas expresiones artísticas eran parte de lo mismo. La música, como su nombre sugiere, era el arte de las musas.

SABÍAS QUE...

En las mitologías griega y romana existían unos personajes femeninos semidióvagos que recibían el nombre de **musas**. Ellas fueron consideradas patronas de la música y de la canción, de la poesía y de las artes en general. El nombre de la musa de la danza era **Terpsícore**, quien era representada tocando una lira, a veces llevando címbalos y siempre en actitud de danzar².

Fig. 8 **Apolo**. Dios del sol, la danza, la música y las festividades.

2 Cfr. Iriarte Brenner, 2000: 24.

Wikipedia

Fig. 9 Escena de danza en una tumba de Tebas. Egipto Necrópolis del Imperio Nuevo (c. 1550 a.C.- 1070 a.C.)

2.2 Egipto

El acto de bailar fue, sin duda, un componente importante en las celebraciones del antiguo Egipto. El culto a los dioses Osiris e Isis³ se festejaba con danzas rituales. Gente de todas las clases sociales tenía contacto con la música y la danza. Existían compañías de danza que bailaban en fiestas, banquetes e incluso en templos religiosos. En su mayoría, estos grupos estuvieron compuestos por mujeres. Muchas danzas ceremoniales fueron realizadas por los Faraones y, en ellas, se representaban la muerte y la reencarnación de Osiris.

El baile era inseparable de la música, es por eso que las imágenes encontradas, tanto en las tumbas de los Faraones como en los templos, muestran figuras de bailarines acompañados por un grupo de músicos, o a ellos mismos tocando un instrumento para mantener el ritmo. También se han hallado en las pinturas a otros personajes en poses atléticas, ejecutando aspas de molinos, paradas de manos y arqueos hacia atrás (araña).

Gannon y Life 2002:36

Fig. 10 Brahma, Vishnu Shiva. (Dioses de La India)

2.3 India

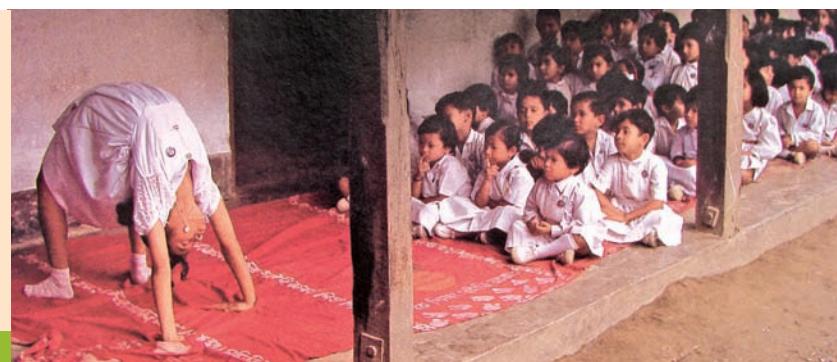
En la India, el Dios Creador, Shiva Natajara, era considerado un bailarín que hacía danzar al mundo a través de los ciclos de nacimiento, muerte y reencarnación. Otros dioses, como Ganesha y Srikrishna, también estuvieron relacionados con la danza y la música.

Todas las danzas clásicas de la India derivan del estilo Natyashatra y están íntimamente relacionadas con la narración de historias, tanto es así que se las podría llamar danza-teatro, pero con ausencia de diálogo. Las historias se cuentan a través de acciones (que representan algo que quiere conseguir un personaje) y elaborados patrones de expresiones faciales (*Mudra*), movimientos de las manos (*Hasta*), y simulación de variadas emociones como: rabia (*Mada*), envidia (*Matsara*), avaricia (*Lobha*), lujuria (*Kama*), etcétera. La maestría en estas danzas se lograba a través de la perfecta expresión facial de tales emociones con movimientos de labios y ojos.

Una característica importante de estas danzas es el uso de ejercicios del yoga, como el control de la respiración; consiguiendo, de esta forma, movimientos con un gran control de cuerpo.

Práctica de yoga en escuela india.

Fig. 11

Singleton 2004:19

FASCÍCULO 5: HISTORIA DE LA DANZA

2.4 China

Las danzas en la antigua China estaban muy relacionadas con lo religioso. A menudo, se utilizaban para alejar a los espíritus del mal. Sin embargo, en un periodo posterior, con la constitución de la monarquía, la danza pasó a ser vista como un arte de entretenimiento, convirtiéndose en un espectáculo infaltable en las cortes.

Durante la dinastía Tang (618-907 d.C.) se vivió un periodo de gran estabilidad política, así como la etapa más brillante de la danza. Se reunieron a los más talentosos bailarines para crear la **música de diez movimientos**: danza que incorporaba elementos procedentes de Corea, India, Persia y Asia Central. El resultado: complejas técnicas de movimiento corporal y un vestuario con mucho colorido, así como la inclusión de un argumento dramático. Se cree que esta danza fue una de las antecesoras de la **ópera china** moderna.

En China, cada grupo aborigen tenía sus propias danzas tradicionales. Por ejemplo, los habitantes de la isla de Taiwán, influidos por su entorno, instituyeron una danza ejecutada por varias personas formadas en hilera y cogidas de las manos, como ritual de recolección.

Destinos asiáticos

Fig. 12

Representación contemporánea de la ópera china.

Merle China

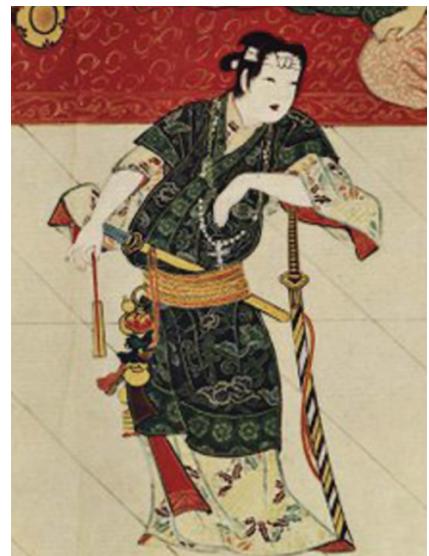

2.5. Japón

En el caso de Japón se puede observar que sus danzas son altamente influenciadas por la cultura china y por la religión. En el antiguo Japón bailar era llamado *kami asobi* (juego de Dios); ellos pensaban que un Dios penetraba en las personas y las hacía bailar. Uno de sus mitos cuenta que en una ocasión la diosa del Sol se molestó y se escondió en una cueva, pero volvió a salir luego de que un grupo de muchachas bailaran para ella. Esto nos indica cómo la danza, para los japoneses, conformaba parte importante de sus creencias religiosas y sus cultos.

En el siglo VIII, dos danzas chinas se introdujeron a Japón: *bugaku* y *sangaku*. La primera fue bailada en la corte imperial y se caracterizó por ser liviana y serena; mientras que la danza *sangaku*, consistía en un despliegue de acrobacias y pantomima. En el año 950 d.C., esta danza fue prohibida en el palacio imperial, pero logró sobrevivir bajo el nombre de *sarugaku* y en 1350 dio origen a lo que ahora se conoce como Teatro No.

Las danzas japonesas también fueron influenciadas por el Budismo, como la danza *nembutsu-odori*, la cual se ejecutaba para consolar a los espíritus de la muerte. Luego esta danza evolucionó en *furyu-odori*, cobrando el vestuario y maquillaje alta importancia. Años más tarde, esta danza se transformaría en lo que hoy conocemos como kabuki, una danza en la que solo participaban varones, pues incluso los personajes femeninos eran representados por ellos, dado que las mujeres tenían prohibido estar en un escenario.

Wikipedia

Fig. 13 Retrato de Izumo no Okuni. Fundador del teatro Kabuki

ACTIVIDADES

Actividad 1. Improvisación organizada

Logro: Explora el movimiento dentro de un grupo de manera improvisada.

- En esta dinámica lo más importante es moverse sin tener que planear cómo se va a realizar el ejercicio. Primero se forman grupos de tres personas. Dependiendo del tamaño del espacio, se puede realizar la actividad grupo por grupo, o varios a la vez. Observar los movimientos de los otros es también parte del ejercicio.
- Esta es una improvisación estructurada, es decir, van a moverse libremente pero siguiendo las siguientes reglas: a) Una persona debe estar siempre en el suelo, b) Otra debe permanecer de pie e inmóvil, c) Una tercera debe moverse con movimientos ondulados (haciendo curvas con todas las partes del cuerpo).
- Durante cinco minutos, estas tres personas deben seguir las pautas anteriores, pero esta vez intercambiando los roles constantemente y sin hablar. Por ejemplo, quien primero está inmóvil puede, en cualquier momento, decidir moverse; apenas esto suceda, otro miembro del grupo debe quedarse inmediatamente inmóvil; o viceversa, aquel que está inmóvil, y ve que otra persona decide quedarse quieta debe empezar a moverse.

Actividad 2. Estatuas griegas

Logro: Crea una secuencia de movimiento partiendo de una imagen corporal estática, y de las reflexiones respecto a creencias y valores.

- Formados en grupos de cinco personas, elaboren una lista de virtudes, como: verdad, heroísmo, armonía, tolerancia, solidaridad, etcétera.
- Luego, uno por uno, los integrantes de un grupo salen al frente a representar al dios griego de una determinada virtud. La idea es que entre todos conformen una fotografía de estatuas griegas.
- Después, cada estatua griega va a moverse lentamente como si cobrase vida. Recuerden que deben moverse como la virtud que representan. Mantengan la pose del inicio y siempre vuelvan a ella.

PARA REFLEXIONAR

- ¿Las danzas de tu zona de residencia, de qué fuentes proceden: europeas, andinas, africanas?
- ¿Qué aprendiste de la interpretación de las virtudes a través del ejercicio de las estatuas griegas?
- ¿Consideras que la danza puede representar cosas como los valores y las virtudes humanas? ¿Es importante hacerlo?
- En tu opinión, ¿qué ocurriría con las personas si bailaran más seguido?
- ¿Por qué crees que en algunas culturas las mujeres no podían bailar? ¿Era eso una expresión de machismo? ¿Crees que esta situación ha cambiado?

EVALUACIÓN

- Para evaluarte, revisa la página 31.

UNIDAD 3: Hitos en la evolución de la danza

LOGROS DE APRENDIZAJE

1. Explica el desarrollo de la danza durante la Edad Media, así como las reacciones que se desarrollaron frente a este hecho.
2. Identifica las características de las danzas en la etapa del Renacimiento.
3. Relaciona las danzas griegas con el resurgimiento que experimentaron en el Renacimiento, como su mismo nombre lo indica.

Los profesores de baile italianos fueron reclamados en las cortes de toda Europa.

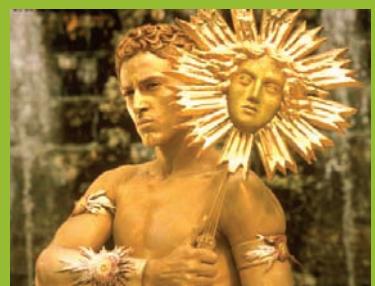
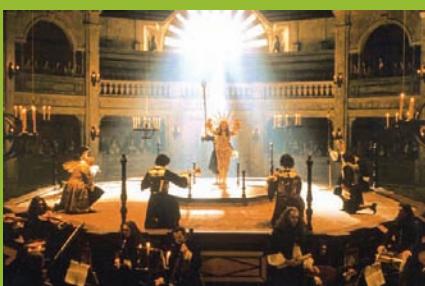
En Francia, Luis XIV (el rey) se interesó por la danza con una pasión quizá jamás sentida por monarca alguno, y llegó a practicar durante largo tiempo una o dos horas cada día. Hasta participó como intérprete en infinidad de ballet, muy apropiadamente llamados Ballet del Rey, ataviado con trajes deslumbradores.

(Muñoz Puelles, 1998: 20)

Deusto University

Luis XIV, llamado el Rey Sol, vivió entre 1643 y 1715. La imagen de la parte superior derecha es un retrato del monarca francés pintado por Hyacinthe Rigaud, en 1701. Las dos fotografías inferiores pertenecen a la película Le Roi Soleil de Gérard Corbiau, en la que se representa la vida de este personaje. Vemos dos escenas en donde el rey está ataviado especialmente para bailar frente a la corte. No solo consolidó políticamente a su país, sino que bajo su mandato florecieron las artes y la cultura en Francia, otorgándole gran prestigio a su país. Con él, el ballet alcanzó su cumbre, siendo fundador de la Academia Real de la Danza para maestros. La danza comenzó entonces a configurarse como una disciplina profesional.

Danza hoy

A PARTIR DE TU EXPERIENCIA

1. ¿Alguna vez has efectuado danzas que no son bien vistas, o sobre las que existe algún tipo de prejuicio? ¿Qué opinas de los nuevos tipos de baile como el reggaeton?
2. ¿Consideras que es necesario prohibir algunos tipos de baile? ¿Por qué sí o por qué no?
3. ¿Consideras que la danza es una forma importante de expresión en la sociedad? ¿En qué sentido?
4. ¿Crees que es posible controlar la manera cómo se mueven las personas? ¿Qué efectos puede tener esto? ¿Dichos efectos serían negativos o positivos?
5. ¿Recuerdas en qué se inspiraban las danzas griegas?
6. ¿Alguna vez has tomado clase de danza, qué sentiste, cuál es la diferencia con el hecho de bailar espontáneamente en una fiesta?

Danza de la Muerte: el Papa y el Emperador.
Grabado de Guyot Marchant, 1486.

Fig. 14

Wikipedia

Flickr

Fig. 15 Los bailes medievales continuaron realizándose, a pesar de la prohibición de la Iglesia. Imagen de una representación actual de danza medieval llevada a cabo en el Festival Medieval de Loseley, en el Reino Unido.

3.1 Edad Media

La Edad Media es el periodo de la historia europea que transcurre desde el fin del Imperio Romano de Occidente, en el siglo V, hasta el siglo XV. Se le llama así porque es una etapa de **estancamiento cultural** entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento. El desarrollo artístico y cultural durante esa época fue bastante limitado.

Con la invasión de los germanos al Imperio Romano, se inició un tiempo en el que dominaron los señores feudales y los campesinos dependieron de estos. La Iglesia cristiana, a pesar de estar dividida, adquirió gran importancia. Los pueblos germanos y otras tribus europeas que habitaban los confines del Imperio Romano, como los celtas o los galos, tenían una larga tradición de danzas rituales que eran la expresión de sus mitos y creencias, tal como hemos visto en la primera unidad de este fascículo. Sin embargo, la Iglesia de ese entonces tuvo una actitud de rechazo, frente a dichos bailes puesto que consideraba que incitaban el **deseo sexual**. A pesar de ello, se permitieron algunas manifestaciones dancísticas en las fiestas y celebraciones religiosas, siempre que fueran parte de un rezo o de una procesión.

A pesar de que Carlomagno prohibió la danza a principios del siglo IX, los pueblos europeos la siguieron practicando como parte de sus ritos religiosos. Durante esta etapa surge una **danza secreta llamada la danza de la muerte**, que consistía en dar saltos, gritos y convulsiones con los que se pretendía expulsar la enfermedad del cuerpo. Es importante que tengamos en consideración que durante los siglos XI y XII, la Peste Negra mató a más de 50 millones de personas en Europa.

GLOSARIO

- **Señor feudal.** Propietario de los feudos o tierras durante la Edad Media.

3.2 Renacimiento

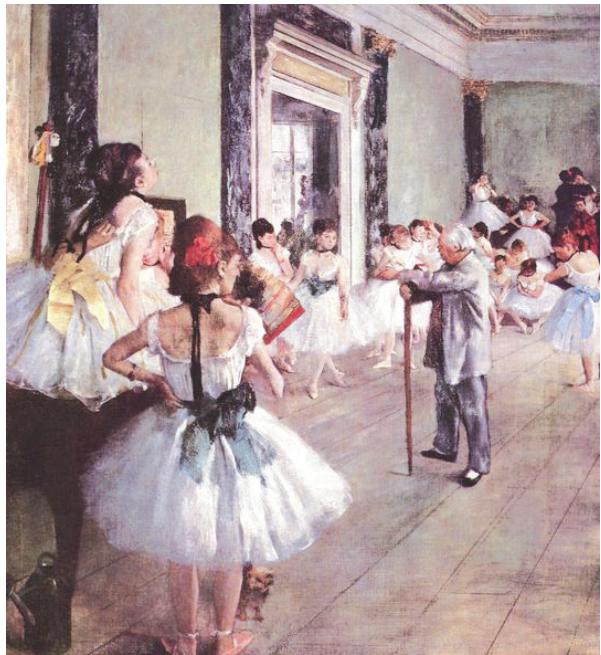
Al contrario de la Edad Media, la llegada del Renacimiento trajo consigo una nueva actitud hacia las artes en general, y la danza no fue la excepción. Es así que se vive un verdadero **renacer de la danza** en las cortes de Italia y Francia, gracias a la labor de los mecenas, nobles con mucho dinero que subvencionaban a los artistas.

Paralelamente, un gran movimiento intelectual empezó a gestarse, teniendo al ser humano como centro de interés. **El humanismo**, que así fue como se llamó a esta tendencia, se caracterizó por el **predominio de la razón sobre la emoción**.

A la par, se desarrollaron nuevas formas de danza, tanto en los salones de **baile aristocráticos** como en las fiestas de los **campesinos**. Las festividades con máscaras fueron muy comunes en este periodo, las que posteriormente dieron paso a los carnavales. Con el correr de los años, apareció la figura del **maestro de danza**, quien organizaba los pasos a seguir en cada baile. Se empezó, entonces, a estudiar la danza de forma seria intentando sistematizarla o volverla más racional y ordenada, recuperándose elementos del teatro grecorromano. Este es, de alguna manera, uno de los logros que la nueva visión humanista aportó a la danza.

Fig. 18 Pintura de *Mlle. Camargo bailando*. **Nicolás Lancret** (Francia, 1690-1743). María de Camargo fue una de las primeras mujeres en formar parte de la historia del ballet (a mediados del siglo XVIII), puesto que anteriormente, este arte estaba reservado para los varones.

Cultura general.net

Fig. 16 *La clase de danza*, cuadro del pintor **Edgar Degas** (Francia, 1834-1917)

Dance Ecosse

Fig. 17 Representación contemporánea de una danza renacentista, en Escocia, recreada sobre la base de fuentes históricas.

GLOSARIO

- **Mecenas.** Noble adinerado que apoya económicamente a los artistas.
- **Pantomima.** Representación con gestos en que no interviene la palabra.

SABÍAS QUE...

Arte y literatura

A pesar de que el origen del *ballet* es italiano, fue en Francia donde se desarrolló mejor. El rey **Luis XIV de Francia** contrató de Italia músicos y cantantes, convirtiéndose él mismo en un destacado bailarín de *ballet*. En esa época, era un arte reservado solo para hombres.

Las antiguas danzas folclóricas europeas que lograron sobrevivir al oscurantismo de la Edad Media sirvieron de base para el surgimiento del *ballet*. Los primeros bailes de este tipo florecieron en Italia y consistían en la unión de danza, música, decorados, pantomima y argumento. Este nuevo arte adquirió gran prestigio. Atraídos por su belleza, artistas de la talla de **Leonardo da Vinci** diseñaron escenarios y vestuarios. Se desarrolló la técnica base del *ballet*, que consta de cinco posiciones claves de los pies, a las que les corresponde una actitud del cuerpo, la cabeza y los brazos. Posteriormente, pasó a Francia donde evolucionó enormemente con Luis XIV.

Luego de la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, las monarquías decayeron y surgió la burguesía. El *ballet* se volvió rígido y convencional, de tal forma que propició el nacimiento del ***ballet de acción***, en el que predominaba la expresión. Este nuevo tipo de *ballet* buscaba conmover a través de la pantomima, y pretendía ser creíble.

Ballet Municipal de Lima

Fig. 19

El *ballet* que tuvo su origen en las cortes italianas y francesas se baila en diversos escenarios del mundo hasta nuestros días. A pesar de que las coreografías y composiciones pueden ser posteriores, la base de este tipo de danza surge en el Renacimiento.

La fotografía corresponde al **Ballet Municipal de Lima**, en una representación de *La Bayadera*. Esta pieza se estrenó originalmente en San Petersburgo (Rusia) en 1877. Fue una creación de Marius Petipa, en colaboración con Sergei Khorudekov.

Durante el siglo XIX continuó el desarrollo del *ballet* en Occidente; pero a diferencia de lo que ocurrió en sus orígenes, durante este siglo el foco principal del *ballet* se trasladó hacia la figura femenina. No obstante, para muchos danzarines y danzarinas, los cánones de la danza clásica (como también se denomina al *ballet*) eran muy rígidos, por lo que comenzó a gestarse una efervescencia que desencadenaría en una nueva manera de enfocar la danza. Sobre este "rompimiento" profundizaremos en la siguiente unidad.

ACTIVIDADES

Actividad 1: Los diálogos de las danzas prohibidas

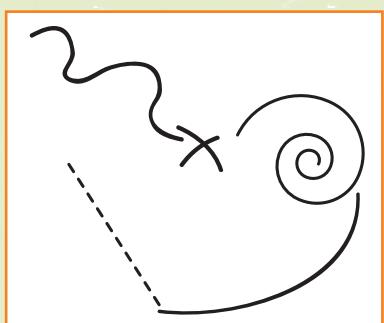
Logro: Desarrolla la habilidad de comunicación no verbal y explora sus potencialidades.

- En la Edad Media, muchas danzas fueron prohibidas por razones religiosas, pero la gente no dejó de bailar, aunque lo hacía de manera furtiva.
 - 1) Repartidos en parejas, van a establecer un código secreto de comunicación con el cuerpo, por medio de gestos y movimientos.
 - 2) Cada uno elabore un diálogo pequeño de unas cinco frases u oraciones.
 - 3) Como en un juego de charada, cada pareja saldrá al frente del salón y los demás tratarán de descifrar lo que quieren decir. Recuerden hacer los movimientos más extraños posibles para que los demás no puedan adivinar con mucha facilidad lo que están comunicando.

Actividad 2: Baile de las máscaras

Logro: Explora el moverse en grupo de manera improvisada, en relación con el espacio.

- Lo primero que debes hacer es elaborar una máscara, para ello necesitarás unas cartulinas, colores, plumones y ligas para sostenerla.
- Luego, en una hoja de papel, dibuja un recorrido en el espacio. Crea tus propios símbolos para señalar qué tipo de movimientos quieras que se realicen durante dicho recorrido.

Ejemplo de mapa de recorrido.

- El mapa que has realizado entrégaselo a un compañero o compañera de la clase, quien va a interpretar el camino o recorrido que diseñaste colocándose su máscara.
- En esta actividad pueden salir uno a uno o todos a la vez. Si salen todos juntos, pueden ejercitarse las relaciones espaciales con los otros.
- Durante el recorrido, los y las participantes pueden experimentar diferentes formas de mover los brazos, la columna, las piernas, etcétera.

PARA REFLEXIONAR

- Segundo tu criterio, ¿por qué las personas continuaron bailando a pesar de las prohibiciones de la Iglesia?
- ¿Crees que controlar el movimiento de las personas es una manera de controlar la vida de los demás?
- ¿Alguna vez te han prohibido realizar algún tipo de actividad? ¿Consideras que la prohibición fue justa o no?
- ¿Cuál crees que fue una de las principales razones para el resurgimiento del arte durante el Renacimiento? ¿Quiénes ayudaban a los artistas?
- ¿Por qué el Renacimiento es considerado el renacer de la danza?
- ¿Cuál fue la forma de danza más importante y cómo fue cambiando al transcurrir este periodo de la historia?

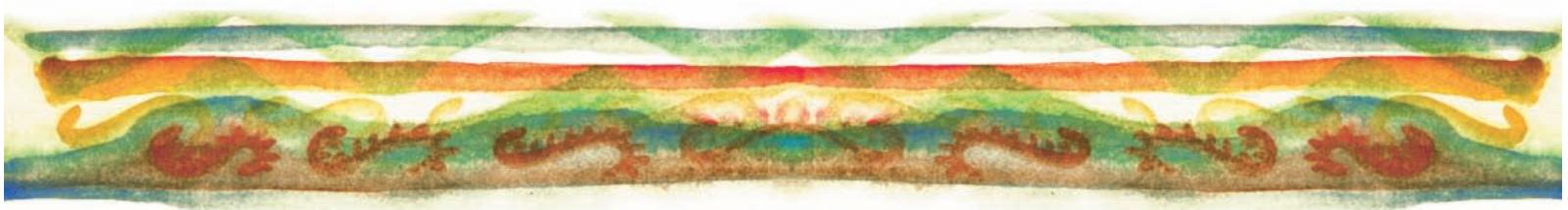

EVALUACIÓN

- Para evaluarte, revisa la página 31.

UNIDAD 4: La danza en el siglo XX

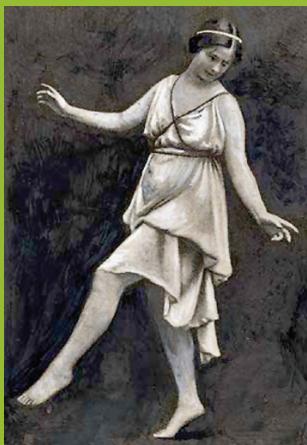

LOGROS DE APRENDIZAJE

1. Identifica los distintos tipos de danzas que se practican hoy en día alrededor del mundo.
2. Explica cómo estas danzas son producto de su evolución a lo largo de la historia.
3. Identifica y explica los principales aportes de los coreógrafos más importantes del siglo XX para la evolución de la danza.

“Lo que yo entiendo por bailar es liberar mi cuerpo a la salida del sol, sentir mis pies calzados con sandalias sobre la tierra, estar cerca de los olivos de Grecia y amarlos. Estas son las ideas que en este momento tengo sobre la danza. Hace dos mil años vivía aquí un pueblo que tenía un simpatía y una comprensión perfecta de la belleza de la naturaleza, y este conocimiento y simpatía se expresaban perfectamente en sus propias formas y movimientos”

(Isadora Duncan en Sánchez, 2003:65)

Illinois Wesleyan University

Fotografía de Isadora Duncan danzando.

A PARTIR DE TU EXPERIENCIA

1. ¿Consideras que la danza sigue siendo un aspecto importante en la vida cotidiana de las personas?
2. ¿Te parece que la danza siempre tiene que estar acompañada de la música?
3. ¿Cuánto tiempo crees que debe prepararse un bailarín profesional?
4. ¿Qué opinas respecto a que la danza ahora puede ayudar al estudio de ciencias como la historia, la educación, la psicología? ¿Crees que es posible? ¿Por qué?

Musik Note / 2005

Fig. 20 Escena del montaje peruano de danza-teatro *Platos Rotos*, dirigido por Mirella Carbone.

20

4.1 Danza moderna y contemporánea

La **danza moderna**, como su nombre lo indica, representa un cambio respecto a la danza clásica. A partir del primer decenio del siglo XX, los intérpretes **expresaron, con la ayuda del cuerpo, la verdad que llevaban en su interior**. Ya a fines del siglo XIX, surgieron diversos bailarines, investigadores del movimiento y coreógrafos innovadores en Europa y Estados Unidos; entre ellos, las estadounidenses Loie Fuller e Isadora Duncan, y los europeos Rudolf Von Laban y Mary Wigman.

“Lo que busco de un bailarín es su avidez, su voracidad por la vida... una memoria de sangre, en el sentido de que pueda extraer de su vida más de lo que realmente ha vivido. Tiene que haber voluntad por explorar sentimientos desconocidos y atreverse a sentirlos. Esto puede parecer aterrador pero hay que hacerlo porque no existe otra opción”⁴

Martha Graham

Martha Graham.

SABÍAS QUE...

Isadora Duncan propone una danza no basada en los códigos del **ballet**, sino más libre, a la que reivindica como arte. Descubre la relación del cuerpo con el ritmo de la naturaleza, así como la vinculación entre la liberación corporal, la liberación personal y la liberación social (por ejemplo, de la mujer o del oprimido), la unión de amor y creación, y la búsqueda de fuentes de inspiración en la literatura, y en la filosofía.

Otros investigadores que realizaron importantes aportes a la danza moderna en el siglo XX fueron **Martha Graham** y **Merce Cunningham**. La primera, propuso que la energía requerida para el movimiento se produce a partir de la contracción y la relajación muscular, resultando así una danza altamente dramática y expresiva. Por su parte, **Merce Cunningham** –quien fuera alumna de Graham– partía del hecho de que cualquier movimiento puede servir para hacer una danza, por lo que el cuerpo y sus movimientos básicos, como el caminar, se convierten en su centro de interés. Las investigaciones de Cunningham, a diferencia de Graham, eran más racionales y menos emotivas.

Por otra parte, la **danza Buto** surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Japón. Esta danza empezó como una protesta y una reafirmación de la identidad japonesa ante la invasión de Occidente, tras los sucesos de Hiroshima y Nagasaki. Combina el **Teatro No** y el **Kabuki**, danzas tradicionales japonesas que revisamos en la segunda unidad, y el expresionismo alemán. A diferencia de Occidente, que mostraba el lado bello del hombre a través del **ballet** y la danza moderna, este movimiento indaga en el lado oscuro del hombre, mediante el uso de imágenes grotescas, gritos y movimientos con el cuerpo contraído y retorcido. Incluso los bailarines podían llegar a matar animales en escena.

La danza ha evolucionado tanto en el campo de la educación como en el mundo del espectáculo, aglutinando a diversas artes, como el teatro, el video, la multimedia y las artes plásticas. Hoy en día, la danza es movimiento y expresión, elementos que están presentes en la vida misma. Ya no tiene una forma determinada, ahora se trata más de una investigación de cuerpo, expresión y movimiento, que puede tomar cualquier forma.

Fig. 21 Escena de una representación contemporánea de danza Buto.

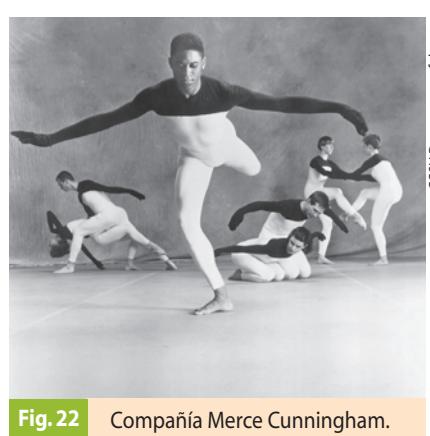

Fig. 22 Compañía Merce Cunningham.

4 Artículo de Vanina Sylvestre en la revista Observatoria, Editorial Literarte, titulado “Memoria de Sangre”.

Fig. 23 Escena de un espectáculo de **Pina Bausch**. (Alemania)

La denominada **danza teatro** tiene a su más importante representante en la alemana **Pina Bausch**. Para ella, la danza teatro es una nueva forma de expresión, ya que utiliza recursos propios del teatro; como la creación de personajes o el uso del espacio o una gran escenografía, elementos que funde con la danza. De esta manera, tenemos movimiento, narrativa, comididad y formas abstractas.

Una de las técnicas que más utiliza es la repetición, pero no como una forma coreográfica, sino como una manera de entrar en la sutileza de la transformación de la emoción en un movimiento.

ORGANIZADOR VISUAL

CRONOLOGÍA DE LA DANZA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

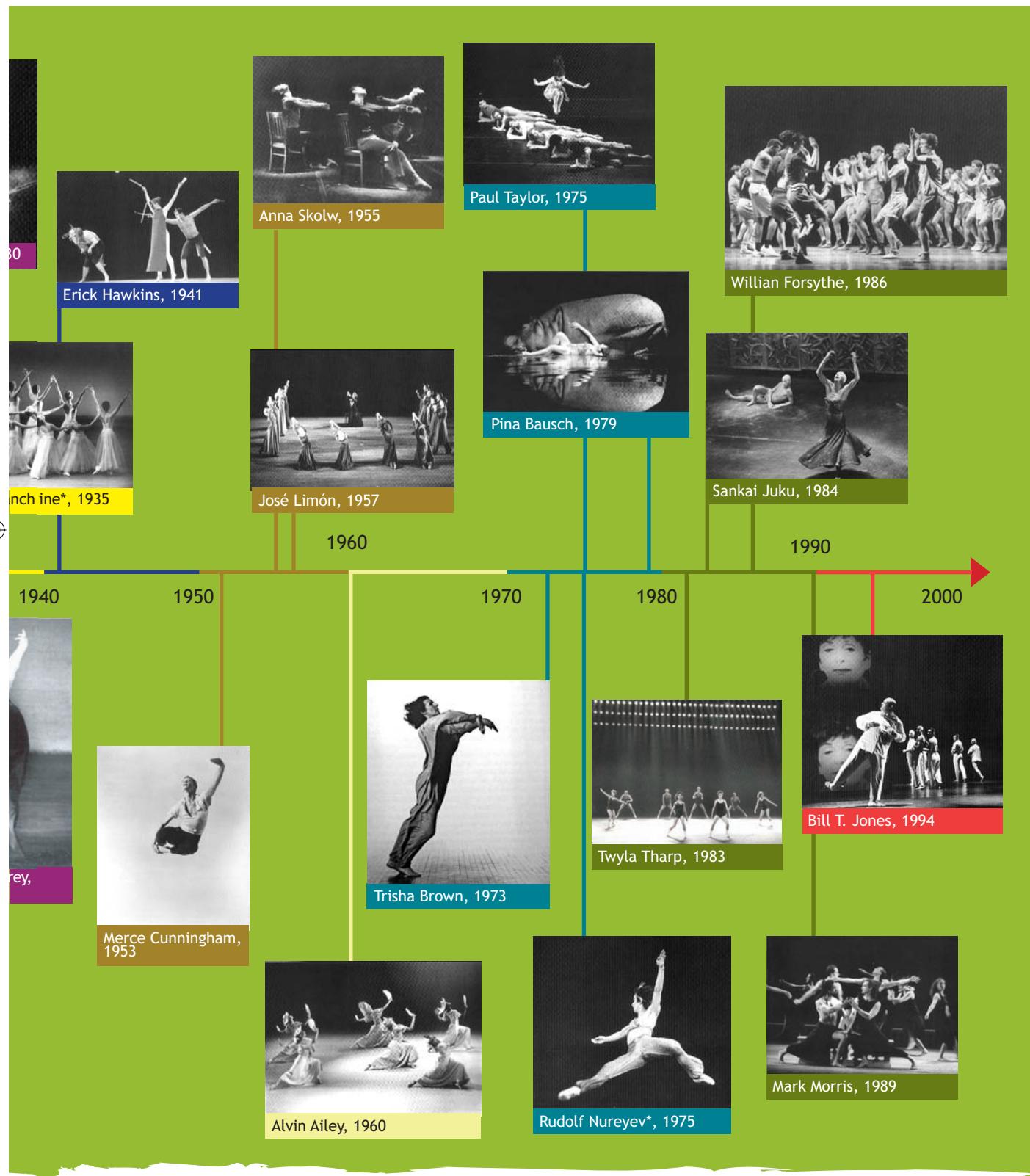
*Representantes del ballet

GLOSARIO

- **Contracción.** Encogimiento del músculo.
- **Decenio.** Conjunto de diez años.
- **Escenografía.** Decorado del escenario donde se presentan distintos espectáculos.
- **Relajación.** Expansión del músculo.

M PORÁNEA

Fotos: Reynolds 2003 / Desmond, 1997 / Morgenroth, 2004

Fig. 24 Tango argentino

SABÍAS QUE...

“Actualmente, cada primera semana de febrero se celebran en distintas ciudades del Perú y del mundo la veneración a la Virgen de la Candelaria. Estos festejos se caracterizan por su fervor religioso y sus multitudinarias danzas. En Puno, esta celebración dura 18 días y se presentan más de 200 danzas.”

Diario La República,
David Gaviria, lunes 5 de febrero de 2007. p.17

Jiménez y Silva, 1997:113

4.2 Bailes de salón

Los denominados bailes de salón tuvieron su mayor apogeo en el siglo XX, aunque el origen de muchos de ellos se remonta al siglo XIX, y se caracterizaron por ser de origen popular y por ser bailados, usualmente, en pareja.

Uno de los más populares fue el **vals**, que nació alrededor de 1800 en Europa Central, y que se convirtió en el baile de salón por excelencia durante el siglo XIX, manteniendo su destacada posición incluso hasta llegar al siglo XX. El **vals criollo** peruano tuvo su origen en ese tipo de baile (ver cuadro, p. 26). El **tango** es un baile de procedencia argentina, que fue popularizado mundialmente a principios del siglo XX. Tuvo su origen en un tipo de música cubana denominada “habanera”. El **fox-trot** apareció en la década de 1910, junto con las primeras orquestas de **jazz**. Su nombre significa, literalmente, “trote del zorro” y alude a las primitivas danzas negras que imitaban los pasos de animales.

Otros bailes de salón muy conocidos fueron la **polca**, que se desarrolló en París y Francia a mediados del siglo XIX y que tuvo repercusión en toda Europa y América; y el **twist**, que surgió en la década de 1960 y que obtuvo un gran éxito comercial.

Por otra parte, entre los bailes latinoamericanos destaca hasta nuestros días la **salsa**, que es el resultado de una serie de mezclas entre diversas músicas de nacimiento cubano, y que tuvo gran auge durante la década de 1970, época en que se difundió mundialmente. El **mambo**, también procedente de Cuba, fue muy conocido un poco antes en la década de 1950, especialmente por las películas de Hollywood en las que aparecían orquestas de mambo celebrando alguna festividad de los protagonistas. La cumbia tuvo su origen en el “cumbé”, danza típica de Guinea Ecuatorial (África), siendo muy popular en Panamá, Perú, Venezuela y Colombia.

4.3 Historia de la danza en el Perú

Antes de la llegada de los españoles, los pueblos, incas y preincaicos, poseían una cultura avanzada en todos los ámbitos del conocimiento humano. Las artes, en especial la danza, tenían una importancia fundamental en la vida social.

Jiménez Bojía, 1955:13

Fig. 25 Danzantes en ceramio mochica.

Esto se puede apreciar a través del legado cultural prehispánico que, fusionado con lo español, persiste hasta nuestros días. Parte fundamental de dicho legado son nuestras ricas y variadas danzas.

La danza y la música peruana son muy diversas según las regiones de donde procedan. En la Costa tenemos **marineras** y **tonderos**; en

la Sierra, los **huainos** y **malliza**; y en la Selva, la música y la danza se vinculan estrechamente con las manifestaciones de la naturaleza.

En muchos lugares del Perú, especialmente en la Sierra, se han eternizado en bailes y danzas a algunos personajes históricos y sucesos importantes. Por ejemplo, en la localidad de Yanacona (Cusco), los campesinos conmemoran la gesta de Túpac Amaru II con danzas y un atuendo especial. En los **avelinos** se recuerda a Andrés A. Cáceres; en los **negritos**, a la esclavitud; en los **tundikes**, a la libertad de los negros o la figura de Ramón Castilla.

En gran parte de las danzas de la Sierra se evoca al imperio incaico con personajes vestidos como las pallas y las collas⁵. Durante la etapa republicana, pasando a otro tipo de danza, uno de los eventos que marcó el desarrollo del *ballet* en el Perú fue la visita de la celebre bailarina **Anna Pavlova** en el año 1917. Con ella, esta técnica adquirió gran popularidad dentro de un sector de la sociedad acostumbrada al teatro español. Es así como diversos maestros de Europa y Estados Unidos asumieron la conducción de instituciones, academias y compañías de *ballet*.

En relación con la danza moderna, al igual que con la clásica, llegaron maestros y coreógrafos extranjeros, los cuales contribuyeron al establecimiento de esta nueva forma de danza en el Perú. En 1973 se creó el **Ballet Moderno de Cámara**, en Lima, bajo la dirección de la chilena Hilda Riveros.

Durante la década de 1980 se crearon distintas agrupaciones conformada por bailarines formados en el ámbito local. Uno de los grupos más representativos de esta etapa es **Íntegro**, el cual fue fundado por Óscar Natters, Lili Zeni, Maureen Llewelyn Jones y Roberto Ángeles. Posteriormente, tras la separación de los miembros, cada uno formó agrupaciones independientes. Lili Zeni con **Terpsícore** y Maureen Llewelyn Jones con **Danza Lima**.

En la década de 1990 se incorporaron al movimiento de danza coreógrafos y coreógrafas peruanos, muchos de ellos formados en el extranjero. Así, podemos mencionar a: Rossana Peñaloza, Pachi Valle Riestra y Mirella Carbone con la escuela **Pata de Cabra**; Patricia Awuapara con **Espacio Danza**; Morella Petrozzi de **Danza Viva**, entre otras y otros.

Actualmente, la danza contemporánea continúa desarrollándose en variados ámbitos y ciudades del país. Cada día surge un mayor número de personas interesadas en este arte, el cual sigue creciendo en universidades, escuelas y festivales locales organizados por el **Consejo Nacional de Danza**, entre otras instituciones.

⁵ Para un mayor detalle sobre las danzas del Perú, consultar el fascículo *Ritos y fiestas: origen de la danza y el teatro en el Perú*.

Jiménez y Silva, 1997:89

Fig. 26 Marinera, bailada en la calle como parte del sentir popular.

Cincuentro

Fig. 27 El **Teatro del Milenio** fusiona la tradición afroperuana, con una propuesta de música y danza contemporáneas. Fotografía de su espectáculo *Kimbafá*.

Foto: Carla Coronado

Fig. 28 Agrupación **Cuatro Costillas Flotantes**, 2006

ORGANIZADOR VISUAL

DANZAS PERUANAS DEL PASADO Y DEL PRESENTE

LA MARINERA	La marinera tiene su origen en la zamacueca o mozamala. (Ver fascículo "Ritos y fiestas, origen de las danzas y el teatro en el Perú").
EL FESTEJO	De origen afroperuano. Se baila en parejas pero sin contacto entre los bailarines; es movida y pícara. Lleva acompañamiento musical de guitarras y percusión tradicional, con solista y coro.
EL HUAINO	Este baile es el más difundido y popular en los Andes peruanos y está presente en toda realización festiva. Sus orígenes se remontan a los tiempos prehispánicos, aunque se ha modificado por influencias posteriores y varía según la región. Se baila en parejas, pero con poco contacto físico. Su acompañamiento musical varía según la región y el estrato sociocultural.
LA DIABLADA	La diablada se baila con banda de metales (trompetas, tuba, trombón o saxo, clarinete, entre otros) y tambor, bombo, platillo o triángulo. En la danza se personifica a diablos, esqueletos, murciélagos, viejos o chinas diablas.
EL KCAJELO O CKARA BOTAS	Esta danza es una de las más representativas del folclor puneño, en que el danzarín representa a un jinete bravío que domina a su pareja y le hace requiebros, con el látigo en la mano y al compás de la música. Es alegre, y los bailarines llevan sombrero de alas anchas, chullo con orejeras, bufanda, poncho de vicuña o alpaca, puñal en la pantorrilla, botas y espuelas roncadoras. Se supone que su origen se remonta a la época de la rebelión de Túpac Amaru II.
LA DANZA DE LAS TIJERAS	Esta danza se baila en la zona de la sierra, en Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Los bailarines o <i>danzak</i> son dos contrincantes, en un duelo, en el que parece vergonzoso ser derrotado. El <i>danzak</i> realiza todo tipo de acrobacias y acompaña estas con movimientos de sus manos y las tijeras. Para lograr vencer en esta danza-competencia, que dura a veces más de doce horas, son capaces de traspasarse la nariz con agujas de arriero o con espinas en los talones, o levantar una barreta pesada con los dientes. A través de esta danza, el danzante expresa el dominio de su propia energía, que a su vez ha sido recibida de la fuerza de las montañas o <i>apus</i> .
EL CARNAVAL	El carnaval se baila en todo el Perú. Es muy alegre y colorido y con una gran variedad de comparsas. Sus orígenes son europeos y llegaron aquí en la época de la Colonia, pero se conjuga con el <i>Pukllay</i> , que es el carnaval andino, en el que se celebra la fertilidad.
EL HUAYLARSH	Esta danza es la más vivaz y alegre de la Sierra Central. Tiene movimientos que incluyen acrobacias y zapateo. Se baila en grupos de parejas que se turnan para ejecutar diversos movimientos y pasos, con gran dinamismo y picardía. En los pasos de este baile, se simboliza el cultivo y recultivo de la papa.
EL VALS	Si bien hay diversidad de formas según la zona, el más difundido es el vals criollo de la zona costera. Sus orígenes se encuentran a fines del siglo XIX, cuando el vals vienes (europeo) se fue imponiendo en las ciudades. Se baila por parejas semiabrazadas. En el Perú, el vals se enriqueció con la presencia afro, a través del cajón que acentúa la polirritimia (varios patrones rítmicos a la vez).

Fuente: Red Peruana.com (www.redperuana.com/cultura/danzasperuanas.asp)

ACTIVIDADES

Actividad 1: Nuestras formas de mirar el movimiento

Logro: Compara las distintas maneras de percibir el movimiento.

- Se arman grupos de tres integrantes. Cada grupo elige a una persona a quien debe observar sin que esta se dé cuenta. De preferencia, alguien que esté fuera del salón.
- Es recomendable que estén sentados en un lugar discreto donde puedan escribir en un papel, durante cinco minutos, los movimientos que la persona elegida realiza. Cada miembro del grupo escribe en su papel sin que los demás vean, es un trabajo individual.
- Al regresar al salón cada uno lee su papel y compara las semejanzas y diferencias entre sus descripciones.
- Finalmente, cada uno identifica las diferencias entre observaciones objetivas y subjetivas, y reconoce cómo el movimiento es algo muy difícil de describir y capturar.

Actividad 2: Análisis del movimiento

Logro: Observa y analiza diferentes tipos de danza.

Rudolf Laban (austro-húngaro, 1879-1958) fue bailarín, coreógrafo y teórico del movimiento. Inicialmente fue arquitecto, pero luego desarrolló su interés por la relación del movimiento con el espacio que nos rodea. Fruto de dicho interés es el surgimiento de su teoría de análisis del movimiento, la cual, actualmente, es una herramienta de vital importancia para bailarines y coreógrafos. Dicha teoría posibilita un análisis en profundidad de la danza y permite, incluso, describirla concretamente de manera escrita, ya que incluye el desarrollo de un sistema de notación o "escritura" del movimiento conocido como *labanotation*.

Laban International Courses

Las herramientas de análisis del movimiento están organizadas de la siguiente manera:

- **El cuerpo:** aquí se examina en qué parte del cuerpo se inicia el movimiento y el desarrollo del mismo, observando la mecánica del movimiento en función a la anatomía del cuerpo.
- **Los esfuerzos:** en este punto se analizan las dinámicas y cualidades del movimiento. Observa la relación entre el tiempo (rápido o lento), el peso (liviano o pesado), el espacio (directo o indirecto) y el flujo (libre o contenido).
- **La forma:** luego, se observan las formas que toma el cuerpo en su interacción con el ambiente.
- **El espacio:** finalmente, se analizan las trayectorias del movimiento, direcciones, niveles, planos y líneas de tensión espacial.

- Tomando en cuenta esta información, completa en tu cuaderno la siguiente tabla y busca distintos tipos de danza. Aquí te mostramos dos ejemplos. Recuerda que más allá de tener una respuesta correcta, lo importante es aprender a observar y reflexionar sobre lo que ves.

SERIE 1: HISTORIA DEL ARTE UNIVERSAL

	SALSA	BALLET	REGGAETON
CUERPO			
¿En qué parte del cuerpo se inicia el movimiento?	pelvis	tronco	
¿Qué partes del cuerpo participan en esta acción/ movimiento?	pelvis, tronco y pies	tronco y extremidades	
ESFUERZO			
Tiempo: rápido o lento	rápido	lento	
Espacio: directo o indirecto	indirecto	directo	
Peso: liviano o pesado	liviano	liviano	
Flujo: libre o contenido	libre	contenido	
FORMA			
Redondo			
Extendido		x	
Angosto			
Enroscado	x		
ESPACIO			
Nivel: alto, medio, bajo	medio	alto	
Plano: vertical, horizontal y sagital	todos	vertical	
Trayectorias: recta, angular, circular y curva	curva	recta	

Actividad 3: Creando pasos de baile

Logro: Realiza composiciones coreográficas utilizando símbolos gráficos.

1. En una ficha o tarjeta de cartulina (15 x 10 cm, aproximadamente), dibuja cada uno de los símbolos que se te ocurran.
2. Como jugando a las cartas, entrevera estas fichas. Luego saca una a una y colócalas una junto a la otra.
3. Siguiendo el orden que te ha tocado, arma tu propia secuencia de movimiento. Puedes repetir este ejercicio cuantas veces quieras y seguir cambiando el orden de las tarjetas, además de dibujar otras nuevas.

Presencia y ausencia de movimiento

ACCIÓN

Movimiento de cualquier tipo.

www.maatanakyssaf

QUIETUD

Suspensión de movimiento.

Posibilidades anatómicas

ROTACIÓN

Rotar todo el cuerpo o partes de él.

FLEXIÓN

Contraer, doblar todo el cuerpo o partes de él.

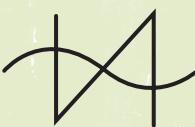

www.yogahom.com

www.virginia.edu

EXTENSIÓN

Estirar, alargar todo el cuerpo o partes de él.

www.mortonstreetdance.com

www.danzaballet.com

Ideas de movimiento

TRASLADAR

Cualquier camino curvo o recto.

news.uns.psu.edu

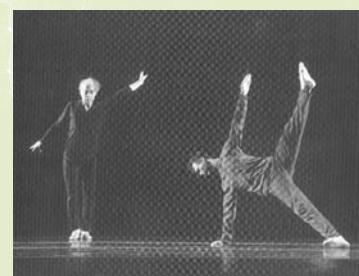

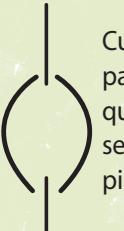
Lila York:386

DIRECCIONAR

Cualquier dirección: arriba - abajo, adelante - atrás, izquierda- derecha, etcétera.

SOSTENER <p>Cualquier acción con cambio de peso.</p> <p>www.movingeast.co.uk</p>	SALTAR <p>Cualquier paso aéreo que te separe del piso.</p>
EQUILIBRIO <p>Estático o en movimiento. Centrar el centro de gravedad.</p> <p>Topicasknet.org</p>	CAER <p>Caer cuando ya no podemos sostener el centro de gravedad.</p> <p>www.movingeast.co.uk</p> <p>www.artsjournal.com</p> <p>www.indiana.edu</p>

FUENTE: Language of Dance Centre

PARA REFLEXIONAR

- Cuando bailas en una fiesta o a solas en tu habitación, ¿te provoca inventar nuevas formas de bailes no conocidas? ¿A qué motivación crees que se debe ese impulso?
- ¿Conoces a alguna persona de tu comunidad que haya cambiado las reglas tradicionales de algo establecido para mejorarla?
- De los bailes que actualmente se practican en las fiestas a las que asistes, ¿crees que alguno es producto de cierta innovación, es decir, que procede de bailes anteriores y que solo ha sido modificado? De ser afirmativa tu respuesta, ¿a qué crees que se deba dicha innovación?
- ¿Te gustaría tener la posibilidad de cambiar algo que consideres que no funcione correctamente? ¿Qué cambiarías y por qué?

EVALUACIÓN

- Para evaluarte, revisa la página 31.

EVALUACIÓN

CAPACIDADES DE ÁREA	NIVEL DE PROGRESO		
	Nivel destacado	Nivel suficiente	Nivel mínimo
Capacidades Fundamentales	Logros de Aprendizaje		
Expresión Artística	Apreciación Artística	Al inicio del proceso	
Capacidades Específicas			
Pensamiento Creativo	Representa / Imagina / Diseña / Emplea / Intuye / Predice / Organiza	Diseña movimientos y emplea la danza como forma de comunicación y expresión.	Diseña movimientos y emplea la danza con una intención de comunicación y expresión.
Pensamiento Crítico	Observa / Identifica / Discrimina / Organiza / Interpreta / Valora	Identifica e interpreta el origen de la danza, las características de su desarrollo y su significado en un contexto.	Identifica e interpreta el origen de la danza y algunas características de su desarrollo.
Solución de Problemas	Explora / Identifica / Organiza / Selecciona / Emplea	Explora, identifica, selecciona y emplea diferentes posibilidades de expresión corporal para la comunicación de contenidos determinados	Explora y emplea algunas posibilidades de expresión corporal para la comunicación de contenidos determinados
Toma de Decisiones	Evaluá / Emplea	Observa / identifica y relaciona similitudes y diferencias en el desarrollo del teatro en cada contexto histórico.	Identifica, discrimina y relaciona características básicas del desarrollo de la danza en cada contexto histórico.

Bibliografía

- BLOM LYNNE, Anne y TARIN, Chaplin L.
1982 The Intimate Act of Choreography. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- CARTER, Alexandra
1998 Dance Studies Reader. London and New York: Routledge.
- DESMOND, Jane C.
1997 Meaning in Motion. Durham and London: Duke University Press.
- DOUBLER, Margaret.
1998 Dance a Creative Art Experience. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.
- FERNANDES, Ciane
2001 Pina Bausch and the Wuppertal Dance Theater. New York: Peter Lang.
- GANNON, Sharon y LIFE, David
2002 Jivamukti Yoga. New York: Ballantine Books
- GAVIRIA, David
2007 En: Diario La República, 5 de febrero. p.17
- HORTON, Sondra
1999 Dancing Darkness Butoh, Zen and Japan. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- IRIARTE BRENNER, Francisco E.
2000 Historia de la Danza. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
- JIMENEZ BORJA, Arturo
1955 La danza en el antiguo Perú: época preinca. Lima-Perú: Revista del Museo de la Nación. V.24
- MORGENTHOTH, Joyce
2004 Speaking of Dance. Londres y Nueva York: Routledge.
- MUÑOZ PUELLES, Vicente
1998 La Danza. Valencia: Editorial La Máscara, 1998.
- REYNOLDS, Nancy y MC CORNICK, Malcolm
2003 Dance in the Twenty Century No Fixed Points. Londres y Nueva York: Yale University Press.
- SÁNCHEZ, José Antonio
2003 El arte de la danza y otros escritos de Isadora Duncan. Madrid: Ediciones Akal.
- SINGLETON, Mark
2004 Yoga para ti y tu hijo. Barcelona-España: Oihro S.A.
- THARP, Twyla
2003 The Creative Habit. Nueva York: Simon and Schuster.

Páginas web

ANCIENT INDIA CULTURE

- 2006 (<http://www.crystalinks.com/indiaculture.html>)
Contiene descripción de las artes y costumbres de la India (consulta: 20 de julio).

DESTINY, THE CULTURE OF CHINA – CHINA DANCE

- 2006 (http://library.thinkquest.org/20443/g_dance.html)
Contiene descripción de las artes escénicas y costumbres de China (consulta: 22 de julio).

EL ESPACIO DE LA DANZA EN MÉXICO

- 2006 (<http://www.danzar.com>)
Contiene información sobre investigaciones y eventos de danza en México (consulta: 20 de julio).

GOVERNMENT INFORMATION OFFICE REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)

- 2006 (<http://www.gio.gov.tw>)
Contiene descripción de las artes y costumbres de la China (consulta: 22 de julio).

GRECOTOUR

- 2006 (<http://www.grecotour.com>)
Contiene descripción de las artes y costumbres griegas (consulta: 20 de julio).

LANGUAGE OF DANCE CENTRE

- 2007 (<http://www.lodc.org>)
Contiene teoría y análisis del movimiento (consulta: 20 de enero).

MAYUMI, Morinishi

- 2006 The Two Styles of Japanese Traditional Dance. A Short History of Dance in Japan. Nipponia, 2006 (consulta: 5 de agosto). (<http://web-japan.org/nipponia/nipponia11/sp01.html>)

MUSIC & DANCE

- 2006 (<http://showcase.netins.net/web/ankh/music.html>)
Contiene información sobre la danza y música en el Antiguo Egipto (consulta: 30 de julio).

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

- 2006 Diccionario de la Lengua Española. (Consulta: 30 de agosto) (<http://www.rae.es>)

STRECKER, MATTHIAS

- 2006 Arte Rupestre de Betanzos, Depto. de Potosí, Bolivia. Aproximación a su cronología. Rupestreweb, 2004 (consulta: 28 de junio). (<http://rupestreweb.tripod.com/betanzos.html>)

WIKIPEDIA

- 2006 (<http://www.wikipedia.org>) Enciclopedia escrita colaborativamente por sus lectores; contiene información sobre diversas fuentes del conocimiento humano (Consulta: 1 de junio).

FUENTES ELECTRÓNICAS DE LAS IMÁGENES

- ACADEMIE AMIENS (<http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0601178e/rvluso/IMG/jpg/Lascaux.jpg>) / ARTE Y LITERATURA (http://arteyliteratura.blogia.com/upload/EL%20rey%20como%20Sol%20en%20el%20Ballet%20de%20la%20Noche_arteyliteratura_blogia.JPG) / CARNAVAL.COM (<http://www.carnaval.com/greece/dance>) / CCSU DEPARTMENT OF THEATRE (<http://www.theatre.ccsu.edu/images/BeachBirds.jpg>) / CGFA (<http://cgfa.sunsite.dk/l/lancet3.jpg>) / CINCUENTRO (http://static.flickr.com/97/206324325_1d58298367_o.jpg) / CULTURA GENERAL.NET (http://www.culturageneral.net/pintura/cuadros/jpg/la_clase_de_danza.jpg) / DANSE ECOSSE (<http://www.apux03.dsl.pipex.com>) / DANZA HOY (http://www.danzahoy.com/pages/members/36_151004/imagenes/opinion/02.jpg) / DESTINOS ASIÁTICOS (<http://www.destinosasiaticos.com/imagenes/contenido/2opera.jpg>) / DEUSTO UNIVERSITY (http://sirio.deusto.es/ABAITUA/_outside/ikasle/dip_03/grupo_a/page4.html) / EDUCA (<http://www.educa.aragob.es/iesplaza/Extraescolares/Clasicos%20LUNA/Proyecto2005/Arquetipos/imagenes/CLIPSE%20Apolo.jpg>) / Flickr (<http://www.flickr.com/photos/felinebird/sets/72157594154903108>) / ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY (<http://www.iwu.edu/~jmeyer/Isadora.jpg>) / INDELIBLELINK (<http://www.indeliblelink.com/td/graham.jpg>) / MERE CHINA (<http://www.merechina.com/images/pekingopera.jpg>) / MICHAEL LAHANAS (<http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/Terpischore.html>) / MUENSTER.DE (<http://www.muenster.org/rsb/steinezeit/images/lascaux.jpg>) / LABAN INTERNATIONAL COURSES (http://www.laban-courses.org.uk/images/laban_ico.jpg) / LEHRSTUHL FÜR ELEKTRONIK (<http://www.electronics.uni-wuppertal.de/esref/pina.jpg>) / PACIFIC ISLAND BOOKS (<http://www.pacificislandbooks.com/PEGS/kula%20dugong%20dance.jpg>) / TANGO.OSU.EDU (<http://www.tango.osu.edu/fran.html>) / THE ARTCHIVE (http://www.artchive.com/artchive/m/matisse/dance_hermitage.jpg) / WIKIPEDIA (<http://es.wikipedia.org/wiki/Danza>) / (http://wiki.Image:Okuniwith_cross_dressed_as_a_samurai.jpg) / (http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Danzas_de_la_muerte.gif)