

DIFERENTES GÉNEROS DE DANZA Y SU APLICACIÓN

EN EL AMBITO EDUCATIVO

Fructuoso Alemán, Carolina

E-mail: ir@audiest.es

Gómez Serrano, Carmen

Conservatorio Profesional de Murcia

RESUMEN

La finalidad de esta comunicación es arrojar algún tipo de luz, a la confusión, que parece reinar en el intento de clasificación de las formas o géneros de danza. Reflejamos los diferentes géneros que la tradición histórica ha delimitado, explicando brevemente su trayectoria y evolución, así como los objetivos y beneficios que se consiguen con su práctica, en el ámbito educativo, siempre desde la perspectiva de conseguir una educación integral del alumnado.

PALABRAS CLAVE

Danza, Desarrollo motor, Desarrollo socio-afectivo, Géneros de danza.

1 INTRODUCCIÓN

La danza es el arte de mover el cuerpo de un modo rítmico, con frecuencia al son de una música para expresar una emoción o una idea, narrar una historia o simplemente disfrutar del movimiento mismo.

Aunque no hay una evidencia concreta, cabe suponer que la especie humana bailó desde el principio de su existencia. La evolución de la danza, paralela a la historia de la humanidad, nos lleva a afirmar que se trata de una disciplina con una profunda tradición histórica. Sin embargo, existe una desinformación generalizada al respecto, como dice Colomé (1989) “*la danza es, aun en nuestros días la única de las manifestaciones artísticas de las que una persona supuestamente culta puede, sin ruborizarse, ignorarlo todo*”. Las razones son muchas y complejas:

- Creación artística no constatable ya que ni los antiguos sistemas de notación, ni los actuales sistemas videográficos pueden llegar a reflejar todos los matices de la obra de arte.
- Escasa formación humanística y literaria de los profesionales de la danza, que dificulta la teorización de este arte y por tanto su legitimación.
- Escasez de bibliografía sobre danza, siendo en su mayoría esfuerzos sobre el carácter expresivo y no formal de la danza.

Como consecuencia de estos hechos, la teorización de la danza en su mayoría proviene de profesionales ajenos a la tradición histórica escrita, oral o vivida de la danza, acrecentando a veces el confusionismo existente en cuanto a nomenclatura, clasificación e identificación de géneros, dificultando así su aplicación en el ámbito educativo (currículos de primaria y secundaria). En un intento de aclarar ésta situación delimitaremos las grandes formas o

géneros de danza incidiendo en los valores pedagógicos que cada uno conlleva. Creemos que esta información es fundamental para que el docente pueda seleccionar y aplicar un género o estilo de danza, en función de sus objetivos.

Son muchos y variados los estilos de danza que podemos encontrar en la actualidad, tantos, que serían imposibles de reflejar en ésta comunicación, sin embargo, la mayoría de ellos pertenecen a formas genéricas de danza bien definidas a lo largo de su evolución histórica. Cada una de ellas supone un género claramente delimitado y que sin embargo es fruto de confusión, ya que las formas de danza siguen vivas, abriéndose a continuas influencias e interrelacionándose entre sí. Como dice Béjart (1979) la danza en la actualidad ha sobrepasado el estadio de las formas: *“se puede mezclar en un todo lo clásico tradicional, la danza americana post-Graham, la danza folklórica, las investigaciones sobre movimiento y el espacio. Y todo esto será moderno o no lo será, se trata de una simple cuestión de ingenio”*. Béjart, con su visión personal de la danza nos abre las puertas a un estilo ecléctico, inspiración para otros muchos coreógrafos, y que puede suponer el gran futuro de la danza, la historia lo dirá.

Actualmente, la mayoría de las formas genéricas tradicionales de danza, son utilizables y aconsejables en el ámbito educativo, ya que por los valores pedagógicos que conllevan, pueden ser de gran utilidad a la hora de conseguir una educación integral de los alumnos. Como expondremos después, el trabajo de cada género, favorecerá la consecución en mayor o menor grado de unos objetivos u otros (tabla 1 y 2). Sin embargo, hay que dejar claro, que la práctica de cualquiera de los géneros reportará los siguientes beneficios en el plano motor, socioafectivo y cognitivo, de quienes lo practiquen:

1.1 En el ámbito motor

- Mejora en la percepción del esquema corporal, entendido como imagen interiorizada de nosotros mismos elaborada en base a referencias perceptivas (sensoriales y cinestésicas), que relacionadas con las modificaciones ambientales y los factores de condicionamiento, descubren experiencias corporales, que quedan registradas por la actividad cortical.
- Mejora de la coordinación neuromuscular, entendida como la capacidad de modulación de las acciones de los músculos agonistas, antagonistas y sinergias musculares para permitir un perfecto ajuste de movimiento al fin requerido.
- Desarrollo del sentido espacial, entendido como la capacidad de continua autoregulación en el espacio que conlleva todo acto motor, implicando una organización morfológica del espacio y un concepto de reciprocidad de las propias estructuras y de los objetos.
- Desarrollo del sentido rítmico, orientado a dotar de armonía y coherencia al movimiento al proporcionarle cierto orden en su estructura temporal y adaptándolo a las estructuras temporales del soporte sonoro al que acompaña.
- Mejora de las cualidades físicas en general, ya que la danza, despojada de sus aspectos expresivos y artísticos puede ser considerada una actividad puramente gimnástica, que supone un despliegue de capacidades físicas imbricadas, permitiendo acciones que requieren gran agilidad y destreza.
- Mejora de la capacidad de ajuste postural, entendiendo postura como *“posición equilibrada y coordinada del cuerpo en acción estática, y en preparación de un movimiento, obtenida con la máxima economía para que la acción antigravitatoria sea más satisfactoria”* Raimondi (1999).

1.2 En el ámbito socioafectivo

- Mejora en el proceso de formación de una imagen corporal positiva, entendiendo por imagen corporal aquella que refleja las relaciones afectivas con el propio cuerpo.
- Mejora de la capacidad de expresión, incidiendo en la utilización de la expresión no verbal, entendida como *“todos aquellos datos del comportamiento que sin ser estrictamente verbales emiten información de un individuo”* Forner (1987).
- Mejora en el proceso de socialización, entendido como desarrollo de valores fundamentales para la convivencia como el respeto, la tolerancia, la cooperación y la integración.
- Canalización y liberación de tensiones, entendiendo la danza como dinámica que implica mucho gasto energético que además permite una liberación de emociones, siendo pues un medio ideal para eliminar tensiones acumuladas.
- Desarrollo del sentido estético, entendido como sensibilidad para captar la belleza natural o del arte humano intentando evitar modelos y cánones prefijados.
- Desarrollo de la creatividad, entendida como forma de creación propia conseguida al hacer emanar la energía emocional e intelectual que llevamos dentro y que es síntoma de nuestra originalidad.

1.3 En el ámbito cognitivo

Como dice Castañer y Camerino (1992) “todo movimiento es un sistema de procesamiento cognitivo en el que participan diferentes niveles de aprendizaje del sujeto, gracias a un desarrollo inteligente de elaboración sensorial que va de la percepción, a la conceptualización...” Por tanto el desarrollo de cualquiera de las capacidades expuestas anteriormente implica un desarrollo cognitivo. No hay que olvidar que los planos físico, intelectual y emocional se integran y se complementan.

2 DIFERENTES FORMAS O GÉNEROS DE DANZA

2.1 Danza Clásica

Estilo de danza que nace en el siglo XVI en Francia como soporte estético basándose en movimientos rítmico-corporales de los espectáculos de exhibición mímica llamados “Ballets de cour”.

Será en el siglo XVIII, cuando se termine de delimitar una técnica concreta de danza clásica, alcanzando su máximo apogeo con el “Ballet Romántico” y ascendiendo plenamente a la categoría de arte.

Hay que entender que la danza clásica no es sinónimo de ballet. El ballet es la danza clásica vinculada a una parte mímica o de representación teatral, poco a poco surgirá una ruptura entre ambos aspectos para convertirse en un estilo propio de danza académica que ha servido de base técnica a muchos otros estilos de danza.

Quizá la danza clásica sea la más fácil de identificar, ya que posee rasgos distintivos claros que la diferencian de otros estilos:

ausencia de movimientos disociados de pelvis y torso

Utilización de la mínima superficie del pie como apoyo(puntas).

Rotación hacia fuera de las caderas en todos sus movimientos.

La danza clásica ha hecho del estudio de la postura el elemento fundamental sobre el que se asienta su técnica. Los pasos son fruto del encadenamiento de diferentes combinaciones de estas posturas. Cada postura se trabaja con un control corporal muy riguroso, incidiendo en la precisión de cada contracción muscular, con el fin de conseguir el efecto óptico deseado, que normalmente suele ser de apariencia etérea y de facilidad en la acción.

En la escuela, sería impensable y desaconejado el trabajo de una técnica pura de danza clásica en toda su extensión. Sin embargo, el trabajo de ciertos elementos, como el control corporal en determinadas posiciones y posturas básicas, incidiendo en los aspectos de equilibrio, bienestar y economía, puede ser positivo y transferible a la ejecución de otros estilos de danza más libres y a otras prácticas motoras, incluyendo las actividades de la vida diaria.

2.2 Folclore

Una danza folclórica es un reflejo del carácter y la cultura de un pueblo, puesto que la ha ido moldeando a través del tiempo, imprimiéndole esos movimientos con los que se siente identificado.

La danza regional (folclore) es siempre la colectivización de una manifestación o iniciativa individual originaria. Una danza no es sólo popular porque sea el pueblo quien la haya creado ya que no es la “creación”, sino la “adhesión” lo que la hace popular, asumiendo así categoría de folclore. En el ámbito de la enseñanza el estudio del folclore aporta especialmente una mejora en el proceso de socialización, fomentando valores como el respeto, la integración y cooperación. Esa diversidad propia y característica del folclore va a ser gran fuente de riquezas en las relaciones humanas.

Las danzas folclóricas en su mayoría son danzas colectivas, el hecho de que cada uno tenga su papel en la danza grupal, hace que cada persona se sienta importante e indispensable para que todo funcione bien, integrándose todos en un proceso en que cada pieza es fundamental. Esto les ayudará a sentirse iguales ante un fin a conseguir, sin que ello implique discriminación respecto a otros, al carecer de carga competitiva.

Es importante en una danza grupal que todos hagan un esfuerzo por adaptarse entre ellos y saber ceder en determinados casos, descubriendo que con la aportación de todos son capaces de llevar a término algo que uno sólo jamás hubiera podido hacer.

En definitiva enseñar a nuestros alumnos a valorar las diferencias y semejanzas con los demás a través del folclore, nos servirá como base de actitudes flexibles que incidirán fuera y dentro de la vida escolar.

2.3 Danza de carácter

Podríamos denominar danza de carácter a la depuración de alguna de las vertientes folklóricas de determinados países, elevándose así al ámbito culto o escénico, destacando entre ellas la danza española, la danza rusa y las danzas orientales.

Sería de resaltar la danza española por su variedad, sinónimo de riqueza, ya que incluye otros estilos como la *escuela bolera*, el *clásico español* y el *flamenco*, este último al que podríamos resaltar por su gran valor expresivo y creativo, pero son danzas que necesitan un gran virtuosismo técnico para desarrollar sus potencialidades, por lo que al igual que la danza clásica quizá no sea aconsejable su aplicación en nuestro ámbito.

2.4 Danza Contemporánea

Surge como rechazo y alternativa ante el elevado tecnicismo y academicismo que la danza clásica había llegado a desarrollar en el siglo XIX, siendo François Delsarte el precursor que estableció los principios fundamentales de la entonces llamada danza moderna, una danza libre en la cual todos los sentimientos tendrán su traducción corporal propia. El término danza contemporánea lo introdujo la crítica en 1926.

Esta danza que nace con Isadora Duncan, crece con Denishawn y madura con Marta Graham, evolucionará con Alwin Nikolais, Merce Cunningham y los postmodernos hacia la danza contemporánea, una danza libre donde la expresión personal y el gesto del bailarín predomina en función de la fuerza de la emoción, basando la esencia de sus movimientos en :

- Movilización completa del cuerpo por la expresión, dando prioridad al torso y a la zona de la pelvis para obtener gradualmente una movilización del cuerpo entero, ondulaciones, movimientos “centrífugos”, movimientos continuos, movimientos consecutivos de deslizamiento en el suelo y vibrantes en el espacio...
- La expresión se obtiene por la contracción y relajación de los músculos.

Esta forma de danza, como las demás, nos permitirá desarrollar numerosos objetivos en el ámbito motor y afectivo de nuestros alumnos, pero hay que resaltar que por su naturaleza, es el más adecuado para conseguir una mejora en el aspecto comunicativo y expresivo. La necesidad de expresarse es una de las más importantes del ser humano. La danza contemporánea es un medio privilegiado en el plano de la expresión no verbal ya que implica factores emocionales que permiten a quienes la practican volver a hallar cierta soltura gestual perdida con el paso del tiempo.

Es importante dejar claro que la danza no es un elemento expresivo en sí mismo tal y como podemos entender el mimo y la dramatización, sino que la expresión responde a un proceso mucho más complejo: la capacidad de comunicar a través de la danza, viene como resultado de la traducción personalizada de una determinada emoción, en movimiento corporal, pudiendo producirse así una comunicación inconsciente con el que observa, ya que las expresiones hacen que estas se transmitan de una persona a otra, produciéndose un contagio emocional, que puede inspirar diferentes estados de ánimo.

La danza contemporánea debe conciliar el aspecto expresivo y un determinado formalismo (técnica) que permita pasar de la mera expresión emocional a una comunicación consciente, (que también implique la transmisión de un mensaje estético).

2.5 Danza jazz y danza moderna

Estos dos estilos, aunque originariamente dispares, en la actualidad corresponden a realidades coreográficas muy similares, siendo muy difícil precisar cuales son las diferencias fundamentales. Esto nos recuerda una vez más que en danza como en cualquier otro arte, no hay espacios cerrados, todas las formas y estilos de danza están vivos, interrelacionándose y nutriéndose de nuevas influencias.

La danza jazz desarrollada a principio de siglo (1917) por los negros americanos, se sirve de técnicas de danza africana adaptándolas a las necesidades de su nuevo ambiente social, resultando una síntesis de técnicas afroamericanas, académicas y modernas. La esencia de esta danza reside en:

- Uso de rodillas en semiflexión.

- Utilización completa del pie en toda su superficie.
- Rápidos traslados del eje de gravedad.
- Ejercicios de aislamiento (isolations) del movimiento en distintas partes del cuerpo.
- Uso de movimientos sincopados y rítmicamente complejos.
- Utilización corporal simultánea de dos o tres ritmos al mismo tiempo.
- Utilización de movimientos con carga sensual.

La danza jazz en su desarrollo ha influido considerablemente en las coreografías de nuestro tiempo. En este sentido Colomé (1989) expone: *“un hecho como la comercialización del jazz se muestra pernicioso al desarrollar un cierto subproducto cuya traducción más evidente son las coreografías que acompañan a los programas televisivos de variedades. En ocasiones el subproducto recibe un lanzamiento social de tal calibre que puede llegar a eclipsar al producto originario”* Un ejemplo de danza jazz serían las coreografías de “West side story” y “Un americano en París” (producto original) y de danza moderna los musicales de Jhon Travolta y los acompañamientos bailados de los cantantes de moda (subproducto).

Hoy en día la evolución de estas danzas va estrechamente ligada a la introducción constante de nuevos ritmos en el mercado musical, dando lugar a numerosos estilos, funky, break, hip-hop... que a pesar de sus diferentes matices, no dejan de responder a patrones motrices propios de estas formas genéricas de danza. La gran aceptación que tienen en el alumnado tanto de primaria como de secundaria, se debe a su naturaleza musical, actual y divertida, ofreciendo al educador la posibilidad de desarrollar en el ámbito motor, social y cognitivo objetivos antes mencionados. Los alumnos de primaria descubren una forma sana y espontánea de divertirse que los adolescentes pueden trasladar además a su ámbito de recreación, siendo un medio ideal de eliminar tensiones acumuladas e inseguridades, entrando de lleno en su mundo de intereses, en un momento, en el que el adolescente siente una fuerte tendencia al mimetismo dentro del grupo de su edad.

2.6 Danzas de salón

Las danzas de pareja (actualmente de salón) tienen sus raíces en la danza de corte que surge en la Europa renacentista, más concretamente en Italia, desde donde se extenderá rápidamente a Francia y España. Ya desde el s. XII existe una separación entre danza popular y danza “medida” que en el Cuattrocento se convertirá en una danza culta que requerirá no sólo el conocimiento de su ritmo, sino también el de sus pasos. Estas danzas tenían la finalidad de facilitar las relaciones sociales, sirviendo como carta de presentación y para reconocimiento social de sus practicantes.

Su evolución nos llevará hacia los bailes que hoy entendemos como bailes de salón tradicionales al imbuirse del carácter de cada pueblo y al estar en contacto con sus danzas populares, dando como resultado final de esta larga evolución danzas europeas tales como la mazurca, polka, vals, etc., que fueron exportadas a América a través de las colonizaciones, donde se mezclarán con los ritmos africanos llegados allí a través del comercio de esclavos, dando como resultado los ritmos afrocubanos, precursores de las danzas latinoamericanas actuales más extendidas, (salsa, merengue, mambo, cha-cha-cha...)

Este género resulta atractivo por su fácil ejecución ya que utiliza pasos y ritmos sencillos. Son muy aceptados porque integran a los alumnos en una moda de divertimento social (no olvidemos el auge de los ritmos latinos), siendo aconsejable introducirlos en secundaria, puesto que además de otros objetivos consiguen eliminar inhibiciones en la capacidad de expresión mediante contacto físico como forma de comunicación social. Inhibiciones que suponen una barrera expresiva en los adolescentes, acentuada sobre todo cuando se enfrentan al sexo contrario.

3 CONSIDERACIONES FINALES

Esperamos que esta comunicación haya servido para clarificar los aspectos más genéricos de la danza, en cuanto a formas, estilos y posibilidades de aplicación. Nuestra experiencia al introducirla en las clases de Educación Física, en cualquiera de las formas que hemos reflejado, ha sido verdaderamente motivante y gratificante para los alumnos. Hemos constatado cómo se iban modificando y enriqueciendo sus modos y medios de comunicación, así como la estructura de su personalidad, cómo se creaban lazos de unión entre compañeros al vivir juntos nuevas sensaciones y experiencias, cómo bailando han mejorado sus capacidades motrices y creativas; pero lo más importante, es que todo esto se ha conseguido en un clima alegre y divertido que refuerza la característica más importante de la danza, y es que bailar produce placer, potenciándose actividades de acercamiento, empatía y respeto hacia los otros y hacia uno mismo.

Finalmente, podemos afirmar, que la danza es un elemento valioso en un proceso de formación del ser humano, destinado a conseguir personas seguras de sí mismas, con posibilidades de actuar en el mundo y responsables en su relación con los demás.

GÉNEROS		<i>INTERVENCIÓN</i>				
		PLANO MOTOR				
	Esquema corporal Sentido	Coordinación	Sentido espacial	Sentido rítmico	Cualidades físicas	Control postural
CLÁSICA	***	**	*	*	*	**
		*	**	**	**	*
FOLCLORE	*	*	*	*	*	*
		*	*	*	*	*
CARÁCTER	***	**	*	*	*	**
		*	*	**	*	*
CONTEMPORÁ NEA	***	**	*	*	*	*
		**	**	*	*	*
JAZZ- MODERNA	***	**	*	*	*	**
		*	*	**	*	*
DANZAS DE SALÓN	*	*	*	*	*	*
		PLANO SOCIO-AFECTIVO				
	Imagen positiva	Expresión	Socialización	Liberar tensiones	Sentido estético	Creatividad
CLÁSICA	*	**	*	*	**	**
						*

FOLCLORE	*	*	*	*	*	*
CARÁCTER	*	*	**	*	*	*
CONTEMPORÁNEA	***	*	*	*	*	*
JAZZ-MODERNA	***	*	*	*	*	*
DANZAS DE SALÓN	*	*	*	*	*	*
*** Alto ** Moderado * Bajo						

Tabla 1. Intervención de los diferentes géneros de danza en el plano motor y socio-afectivo.

GÉNEROS	Dificultad técnica
CLÁSICA	***
FOLCLORE	*
CARÁCTER	**
CONTEMPORÁNEA	**
JAZZ-MODERNA	**
DANZAS DE SALÓN	*

Tabla 2. Dificultad de aprendizaje y realización de los diferentes géneros de danza.

4 BIBLIOGRAFÍA

- ALVAREZ, A.(1998) *El baile flamenco*. Madrid. Alianza Editorial.
- ARTEAGA, M.VICIANA, V.(1997) *Desarrollo de la expresividad corporal*. Barcelona. Inde.
- BÉJART, M.(1979) *Un instant dans la vie d'autrui*. París. Flammarion.
- BOURCIER, P.(1981) *Hª de la danza en occidente*. Barcelona. Blume.
- COLOMÉ, D.(1989) *El indiscreto encanto de la Danza*. Madrid. Turner
- CORRAZE, J.(1998) *Las bases neuropsicológicas del movimiento*. Barcelona Paidotribo.
- ESPADA, R.(1997) *La danza española, su aprendizaje y conservación*. Madrid Librerías deportivas Esteban Sanz S.L.
- FORNER, A.(1987) *La comunicación no verbal*. Barcelona. Grao.
- GARCÍA RUSO, H. (1997) *La danza en la escuela*. Barcelona. Inde.
- GIORDANO, G.(1992). *Jazz dance class*. London. Dance Books. Cecil Court.

-
- HERNANDEZ, V. RODRIGUEZ, P.(1997) *Expresión corporal con adolescentes*. Madrid. Ed. CCS.
 - LABAN, R.(1987) *El dominio del movimiento*. Madrid. Fundamentos.
 - LABAN, R.(1993) *Danza educativa moderna*. Barcelona. Paidos.
 - LAMOUR, H. (1976) *Education Physique et Sport*, nº 124 nov-dic; pp. 41-43.
 - LE BOULCH, J.(1992) *Hacia una ciencia del movimiento humano*. Barcelona. Paidos.
 - LIFAR, S.(1971) *Danza académica*. Madrid. Escelicer.
 - MOSSTON, M.(1998) *La enseñanza de la educación física*. Barcelona. Paidos.
 - PRECIADO, D.(1969) *Folklore español*. Madrid. Studium.
 - RAIMONDI, P.(1999) *Cinesiología y psicomotricidad*. Barcelona. Paidotribo.
 - SCHILDER, H.(1989) *Imagen y apariencia del cuerpo humano*. Mexico. Paidos.
 - TIerno, B.(1996) *Adolescentes*. Barcelona. Planeta Agostini.