

Siglo XXI: perspectivas de la Danza en la Escuela

Profª Carmen Padilla Moledo
Facultad de CC de la Educación
Universidad de Cádiz

Profª Yolanda Hermoso Vega
Facultad de CC de la Educación
Universidad de Extremadura

Artículo publicado en: *Tavira* Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz 18 (2003), pp: 9-20. ISBN 0214-137X

“La Danza es el camino más corto entre dos personas”
(Proverbio africano)

Resumen: La Danza como una de las formas de manifestación artística más antiguas de la humanidad, se ha diversificado en multitud de formas y estilos motivado todo ello por el constante cambio de la sociedad. Por otra parte, se trata de un importante recurso educativo. Desde este artículo pretendemos plantear y orientar didácticamente sobre aquellas formas de Danza más relevantes para la escuela del Siglo XXI.

Palabras clave: Danza, Educación, Formas de Danza.

Abstract: As one of the oldest manifestations of human artistic expression, Dance has diversified into multiple forms as society has changed and developed. In addition, Dance is an important resource in teaching. In this article, we aim to set out those forms of dance most relevant to schools in the XXI century and give didactic orientation on them.

Key words: Dance, Education, Fomrs of Dance.

Resumé: La Danse, une des manifestations artistiques les plus anciennes de l’humanité, s’est beaucoup diversifiée au cours du temps au fur et à mesure de l’évolution de la société. De plus, la Danse est une ressource éducative très importante. Le but de cet

article est de donner une orientation sur les types de danse les plus remarquables pour l'école du XXIème siècle.

Mots clés: Danse, Education, Type de Danse.

Sumario: 1,. Introducción. 2.- ¿Qué es la Danza?. 3.- Danza-educación. 4.- ¿ Qué bailar?. 5.-Propuestas de Danza para la escuela 6.- Conclusión.

1. INTRODUCCIÓN

Cuatro son las dimensiones que podemos considerar dentro de la danza:

- La dimensión artística.
- La dimensión terapéutica.
- La dimensión educativa.
- La dimensión ocio.

(Batalha,AP 1983: 23)

Aunque el objetivo de nuestro artículo se centre en el ámbito educativo de la Danza, también es posible hacer un tratamiento de otros ámbitos (artístico, terapéutico y de ocio) desde el educativo. La Danza en una de sus concepciones podíamos considerarla como *"el arte que utiliza el cuerpo en movimiento como lenguaje expresivo"*, (Willem,185:5) lo que nos permite a través de un planteamiento educativo interdisciplinar (Área de Educación Física-Área de Educación Artística- Área de Lengua y Literatura) acercar a nuestros alumnos a esta dimensión artística.

Por otra parte, si nos centramos en el campo de la actividad física, actualmente a pesar de la omnipresente vigencia del modelo corporal deportivo como oferta de ocio dentro del campo de actividad física, manifestado en prácticas de rendimiento cuyo fundamento corporal es el esfuerzo sistemático. Los cambios socioculturales y los nuevos gustos de la población han dado paso, al filo del cambio del siglo del deporte, a nuevos conceptos corporales (con sus respectivas prácticas). Entre ellos nos interesan aquellos modelos que reinterpretan el cuerpo no como un medio para lograr una meta, sino como un fin en sí mismos y en particular, el modelo corporal y las prácticas correspondientes que encajen en los gustos y hábitos post-modernos de los sectores más dinámicos de la población, ávidos de experimentar nuevas emociones. (Olivera, 1999:3) Dentro de este grupo de prácticas podríamos situar la Danza y algunas de sus manifestaciones: Danza Contemporánea, Danza Oriental, etc,... Dentro del ámbito de la actividad física la Danza es a menudo asimilada al Deporte. Es cierto que entre ambas actividades existen similitudes, pero la danza es aún algo más, porque es una disciplina artística. Si bien la motricidad es un rasgo común a ambas

disciplinas, cuando el hombre/mujer danza, se sumerge en el proceso mismo de la acción, mientras que en las actividades deportivas se centra principalmente en las consecuencias (la puntuación, el tiempo empleado, etc..)

2.- ¿ QUÉ ES LA DANZA ?.

Es una pregunta obligatoria y que nos sirve de reflexión en torno a este recurso educativo. Podríamos Definir la Danza desde distintos puntos de vista, distintos ámbitos. Delimitar el campo conceptual es difícil, pues nos encontramos ante una de las formas de arte y expresión más antigua de la humanidad, diversificada y ramificada en numerosas variantes. Por ello, encontrar a veces una definición que pueda abarcar todas sus manifestaciones resulta complejo. He aquí algunas opiniones. Dentro de los profesionales que trabajan con esta actividad (coreografos, bailarines, pedagogos, etc...) hemos preferido reflejar la opinión de los pedagogos de la Danza.

"Combinación de movimientos armoniosos realizados solo por el placer que ese ejercicio proporciona al danzante o a quien lo contempla" (Ileese,Packer, 1982: 15)

"Manifestación motriz –básicamente expresiva, aunque también representativa y transitiva, que siguiendo un cierto ritmo o compás, posee diversas funciones ligadas a la manera de sentir, pensar y actuar del grupo que la produce" (Acuña, 1997:23)

“La Danza es la reacción en el cuerpo humano de una impresión o idea captadas por el espíritu, porque cualquier sentimiento suele ir acompañado de un gesto. El hombre precisa comunicar sus emociones, las cuales, a través de los gestos, toman su vida y su forma”. (Robinson, 1992:6)

“La Danza es el espacio exterior de la imaginación” (Graham,1992:9)

“La Danza es el camino más corto entre dos personas” (Proverbio africano)

En estas definiciones se puede apreciar algunas de las diferentes dimensiones a considerar dentro de la Danza.

3.- DANZA –EDUCACION

Bajo nuestra concepción, la danza dentro del ámbito educativo debe ser planteada como la unión de movimientos naturales (andar, correr, deslizarse sobre el suelo, girar, estirarse, transportar algo o a alguien, etc...) Tradicionalmente, la danza ha estado orientada hacia la repetición y memorización de patrones de movimiento, centrándose en un trabajo de “reproducción” (trabajo memorístico-copia). (Padilla,2001) Personalmente opinamos que la Danza tiene mucho más que decir y mucho que aportar en el ámbito educativo abriendo campo para el trabajo de la creatividad, la relación entre compañeros, el conocimiento de sí mismo, de otras culturas, etc...

Nuestra sociedad es una sociedad en constante cambio y ello también se ha reflejado en la danza. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha utilizado el lenguaje corporal para expresar las pasiones del corazón y los movimientos del alma. En Brasil, EEUU o la India, la danza es el reflejo de las tradiciones más profundas, algo así como la rima de la vida cotidiana. En todas las sociedades en las que no se oculta el cuerpo como por ejemplo, la africana, la suramericana o la asiática, la danza juega un papel importante en el día a día. Sin embargo, en muchos países occidentales la danza había ido poco a poco perdiendo posiciones hasta quedar relegada a un espectáculo para la gloria de unos cuantos elegidos: Carla Fracci, Rudolf Nureyev, Nacho Duato etc,.. (Padilla, 2001)

Dentro de la educación, proponemos para este S.XXI una forma de danza divergente, donde la creatividad predomina sobre el modelo (la técnica). Una danza donde destaca la improvisación, entendiendo por *improvisación* la búsqueda “sobre la marcha” de nuevas y personales respuestas motrices, ante un estímulo o premisa de partida, común a todos los componentes de la clase. Se trata por tanto, de una improvisación estructurada. (Padilla, 2001)

Tradicionalmente la danza había sido considerada como una actividad propiamente femenina, de hecho tan solo era incluida en los programas escolares de las niñas. Afortunadamente, estos planteamientos han cambiado, fruto del cambio producido en nuestra sociedad. ("Igualdad de géneros")

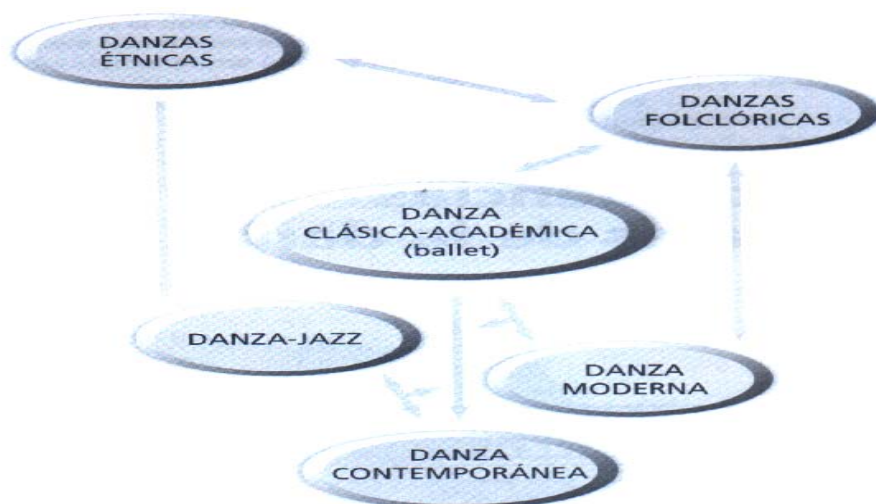
La Danza se presenta dentro de la educación como una actividad con innumerables valores entre los que podemos destacar:

- Educación motriz
- Educación rítmica y estética.
- Valor telúrico.
- Valor creativo.
- Valor social.
- Alternativa a la práctica de actividades físicas de tipo agonístico.

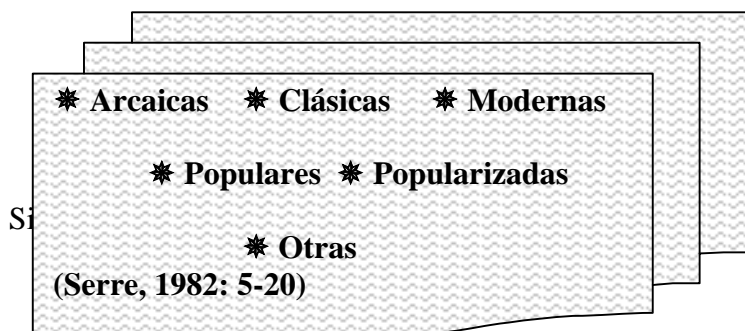
"El objetivo de la danza a los niños es –"to make better people"- hacer mejor a los seres humanos" (La danza y el niño-UNESCO, 1982)

4.- ¿ QUÉ BAILAR ?

La Danza es y ha sido reflejo fiel de nuestra sociedad a lo largo de la historia y por tanto, como ya mencionábamos anteriormente, muestra de sus cambios. De ahí que el panorama de actividades de danza es obviamente muy amplio. Hemos tomado las clasificaciones que realizan sobre esta actividad algunos autores:

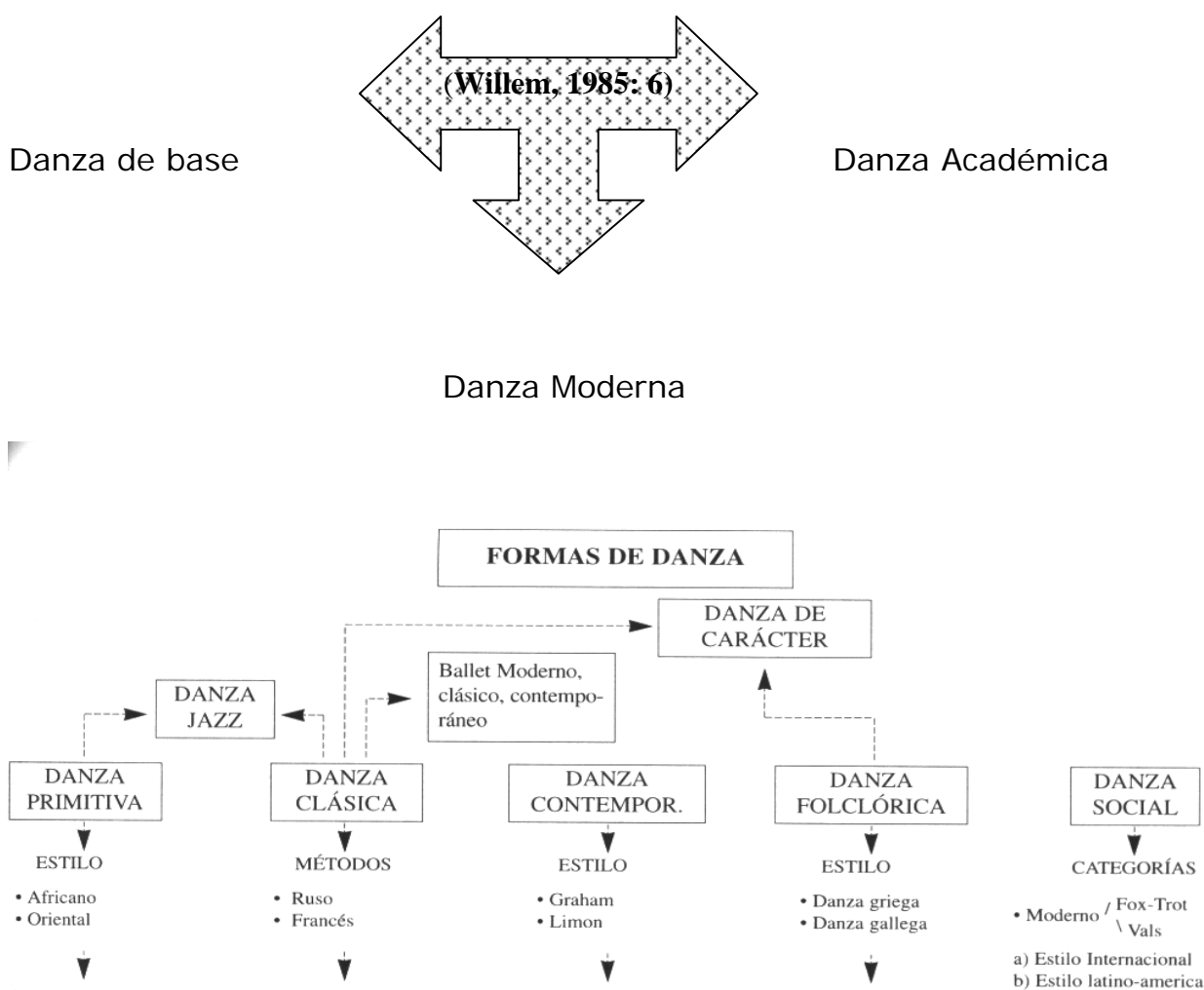

(Castañer, 2000: 34)

(Serre, 1982: 5-20)

(Québec, 1981. Pág: 78. Adaptación García, 1977. Pág: 21)

Creemos importante citar en este apartado la Taxonomía de la Danza que realiza la Profesora Batalha y el Profesor Zarez (1999:58) como punto de partida para establecer posteriores formas de Danza. El modelo de clasificación que presenta se centra en el estudio genérico de la Motricidad Humana desde una perspectiva integrada estableciendo criterios básicos de análisis del gesto danzado, de la

interpretación sobre la creatividad del coreógrafo, así como de la percepción que de la obra hace el público.

Batalha y Zarez (1999: 54) opinan que a la hora de hacer un estudio sistemático de la Danza debe ser realizado tanto de forma horizontal (Histórico-Cultural, Estético-Artístico, etc,...) donde se incluyen los contextos más significativos de la Danza. Y también deberá ser tenida de forma vertical donde se colocarían los grandes dominios de la Danza (Coreografía, Bailarin/a, etc....) que a su vez se organizarían en diversas sub-categorías de acuerdo con los diferentes fines de cada una de estas grandes categorías.

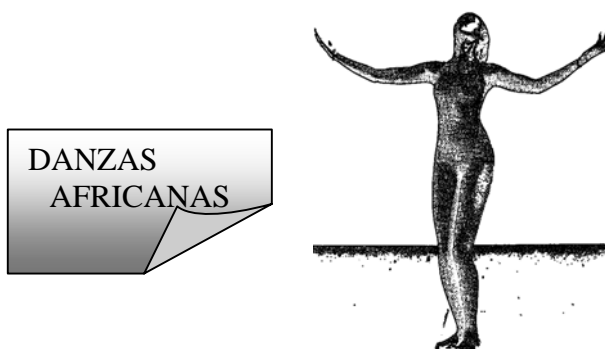
5.- PROPUESTAS DE DANZA PARA LA ESCUELA

Dentro de las clasificaciones vistas anteriormente, a la hora de organizar o seleccionar las diferentes posibilidades de Danza dentro de la escuela, entendemos que la más clara y actual es la planteada por el Ministerio de Educación de Québec. En el presente artículo pretendemos desarrollarla, proponiendo para ello ejemplos de modalidades de danza de cada una de las categorías, modalidades adaptadas a nuestro sistema educativo y a los intereses de los alumnos españoles del Siglo XXI, así como a las demandas sociales que actualmente existen. Plantearemos que formas son susceptibles de trabajar tanto a nivel de Educación Primaria como Secundaria y una justificación de la modalidad de Danza elegida para cada una de las categorías. De esta manera pretendemos cubrir educativamente un amplio panorama de la Danza, sin ceñirnos únicamente a las Danzas Tradicionales o Infantiles como hasta hace pocos años se venía haciendo. Nos encontramos en un nuevo siglo, la sociedad cambia y con ello cambia su forma de expresarse. Sin que por ello, todo sea nuevo, sino que en ocasiones se retoman elementos primitivos que se fusionan con elementos contemporáneos.

DANZA PRIMITIVA

La categoría de Danzas Primitivas o Danzas Étnicas englobaría a todas aquellas danzas indígenas o tribales que han ido desarrollándose desde una forma típica de expresión popular hasta alcanzar su propio status dentro de la Danza. Las Danza Étnicas constituyen una vía de comunicación en un milenio, donde el mundo se hace más pequeño y la convivencia, entendimiento y comunicación entre diferentes culturas se hace indispensable. Podemos por tanto a través de la danza recuperar la forma de expresión de otras culturas.

Proponemos por su actualidad y proximidad geográfica las

La Danza Africana nos ofrece el conocimiento de un movimiento y un ritmo diferente, pero también de unos valores que traspasan el ámbito motriz abriéndonos la posibilidad de descubrir una cultura cada vez más próxima. La problemática del acercamiento intercultural se manifiesta de manera real en las escuelas. La inmigración de hombres y mujeres de los países africanos a nuestras costas ha provocado la entrada en la escuela de chicos y chicas con maneras de hacer y sentir diferentes. Así si tomamos su cultura "danzada" no como algo tribal, sino como objeto de nuestro estudio, para nuestra propia autoformación y enriquecimiento de todos, conseguiremos un intercambio mucho más rico y respetuoso para las culturas en contacto. Por ello, a través de la Danza Africana se nos ofrece la posibilidad de trabajar también contenidos transversales dictados en la Reforma Educativa como por ejemplo "Educación por la paz" (Respeto a la diversidad y tolerancia a través de la valoración de toda manifestación cultural diferente)

"Desde que la danza africana se ha difundido a través del mundo, ha hecho más por el acercamiento entre la juventud del Norte y del Sur que todas las políticas, por buenas y generosas que sean" (Tiérou, 2002)

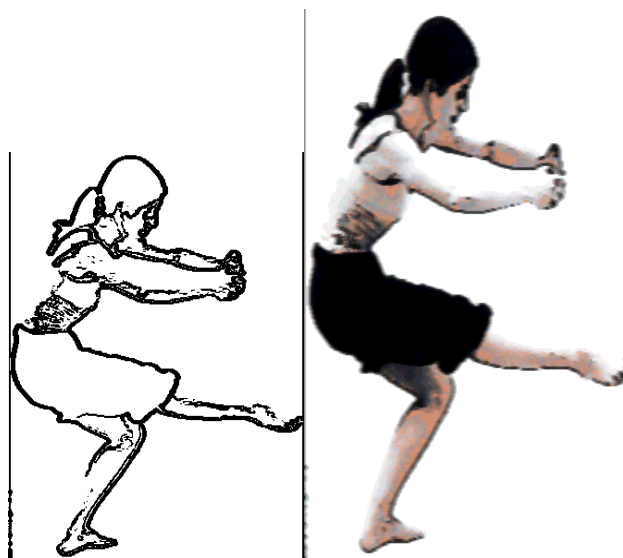
En cuanto a la forma, la Danza Africana responde a unas reglas básicas y movimientos codificados. Los distintos bailes están inspirados en los ritmos de su entorno natural, en sus trabajos manuales y en sus hábitos de movimiento cotidianos, siendo el movimiento de la espalda el motor principal para los restantes gestos. La danza y la música en África son un elemento central de todas las ceremonias rituales, los matrimonios, los funerales y todos los acontecimientos importantes de la comunidad. Este lenguaje gestual y del movimiento representa el calendario de la vida, desde el nacimiento a la muerte; anuncia los grandes momentos, desde la llegada de la lluvia hasta el ciclo de las cosechas. (Padilla, 2001) En Danza Africana a diferencia de la Danza Occidental no se emplea el término "paso", ellos prefieren la expresión "movimiento de base" pues lleva implícita la adhesión del bailarín a la tierra. La precursora de este término fue Germaine Acogny llamada la "Maurice Bejart" de la Danza Africana. El primero y más importante de "los movimientos de base" es el Dooplé caracterizado por una ligera flexión de rodillas, pies paralelos y tronco ligeramente inclinado hacia delante.

En el vasto continente africano hay miles de formas diferentes de bailar, pero todas ellas están basadas en unos modelos rítmicos de percusión que tornan una y otra vez hacia la tierra.

La Danza Africana es una más de las expresiones que podemos ofrecer a nuestros alumnos dentro de la categoría de Danzas Étnicas, sin olvidar que existen otros países, otros ritmos y otras formas de movimiento igualmente enriquecedoras. Animamos a los docentes a iniciarse, a tomar también sus primeros contactos con otras Danzas de este tipo: Danza Hindu, Danza Oriental, etc....

Danza Contemporánea

Surge como respuesta a las formas cerradas de la danza, correspondientes a una sociedad más antigua, pero en la que se estaban produciendo importantes cambios. La Danza Contemporánea es la expresión de una sociedad más abierta donde se respeta la igualdad de clases, de sexos, etc,... Es una de las formas de Danza más actuales y al mismo tiempo desconocida, que cuando se conoce sorprende por su naturalidad y libertad de movimientos en lo que se refiere al uso del cuerpo, del espacio, de los propios compañeros de escena, vestuario etc,... Precursores en este tipo de danza podemos señalar a Isadora Duncan, Marta Graham y Merce Cunningham entre otros muchos.

Se trata de una modalidad que nos ofrece grandes posibilidades en la escuela, así como pluralidad de estilos; Técnica Limón, Release, Contact-Improvisation. etc,... todos viables de aplicar. Se trata de la modalidad idónea para aquellos alumnos y profesores a los que les guste investigar y encontrar su propio vocabulario (movimientos) en danza. Recomendamos que el trabajo de la Danza Contemporánea en nuestras aulas se caracterice por:

- a) Cierta libertad en la ejecución de movimientos y creación de los mismos. Se tratará por tanto, de una actividad próxima a métodos abiertos o de "producción", más que a métodos de reproducción. El tipo de respuestas que se requiere del alumno es de carácter divergente, donde el principio, es decir, la consigna inicial es conocida, pero el final no lo es tanto. Cada alumno busca libremente sus respuestas para adaptarse a la consigna dada, dejando aflorar su individualidad. El alumno habla a través de su movimiento. (Padilla, 2001)
- b) Utilización abierta del espacio en todos sus niveles (suelo, medio, alto), ejes y planos. Utilización de cualquier recurso espacial y material para bailar. Por ejemplo: el patio, el aula, el hall de entrada, las escaleras, sillas, etc,...
- c) Establecer una nueva relación con los compañeros. En Danza Contemporánea a diferencia del Clásico no existen roles diferentes chico-chica, ni tampoco papeles de solista y cuerpo de baile (idea de la diferencia de clases que destacaba la Danza Clásica). Experimentar con los pesos, los apoyos en compañeros, agarres, etc...(Contact-Improvisation)
- d) Libertad de motivaciones a la hora de elegir temas de expresión. Temas de actualidad.

Danza Folclórica

La Danza Folclórica se

Se configura a partir del patrimonio cultural de una sociedad o un grupo social con unas características propias. (Castañer, 2000:34). Tradicionalmente ha sido la forma de Danza que más se ha trabajado en el ámbito educativo. No por ello deja de ser un importante recurso.

Las modalidades de Danza Folclórica o Popular son numerosísimas por lo que nos resulta casi imposible decantarnos por un determinado grupo. No obstante para su trabajo recomendamos:

- a) No limitar el trabajo de Danzas Populares a la mera repetición y aprendizaje del protocolo (orden y pasos) de la danza.
- b) Transformar la danza. Es decir sobre la base rítmica de la danza inventar nuevas formas de movimiento, enlace, etc,.... Por ejemplo practicar la Danza Portuguesa Indo-En con diferentes formas de enlace entre los alumnos; mano-mano, mano-espalda, etc...
- c) Respetar la elección de los alumnos, que ellos sugieran aquellos países que les puedan resultar más atractivos.
- d) Utilizar la presencia de alumnos de otras nacionalidades en el Centro Escolar para que aporten y muestren sus propias danzas.

Danza Social

La Danza Social o Bailes de Salón después de un receso histórico vuelven a estar de actualidad entre nosotros gracias a esas espirales de la historia que nos traen la moda otros tiempos. A diferencia de las formas de danza anteriormente vistas, una de las características principales del Baile de Salón es el trabajo en pareja con todo lo de positivo o negativo que ello puede suponer en el ámbito educativo. Aunque este tipo de Danza tiene su origen tal y como su nombre indica en salones, en la escuela se pretende recuperar el Baile de Salón como una actividad lúdica, sana, expresiva y comunicativa, alejada de etiquetas y rigurosidades. Y sobre todo comunicativa y expresiva, puesto que requiere, entre otras habilidades, la utilización del lenguaje insonoro de los ojos, del cuerpo, que adquiere supremacía inequívoca sobre el lenguaje oral.

En el Baile de Salón como Danza merecen destacar una serie de cualidades propias:

- .- Su aprendizaje sencillo y ameno.
- .- No requiere especiales cualidades físicas.
- .- Se puede practicar a todas las edades.

.- Ofrece un amplio espectro de posibilidades y estilos para que cada cual pueda escoger e identificarse con el que más le guste. (Padilla,1995: 564)

Para su aplicación en el ámbito escolar podemos escoger entre dos modalidades:

- Estándard: vals inglés, tango, vals vienés,slow-fox y quick-step.
- Latinoamericana: rumba, cha-cha.-cha-, merengue, salsa, pasodoble y samba
- Modernos: Rock-roll y Charlestón

Para la práctica de Bailes de Salón recomendamos como hasta ahora lo hemos hecho con las modalidades precedentes plantearlo de una forma abierta (divergente) dando en primer lugar a conocer a nuestros alumnos las normas básicas:

- 1º.-Paso Base. (Trabajo individual)
- 2º.- La forma de agarre. (Trabajo en pareja).
- 3º.- Las figuras. (Coreografía)

Para a partir de esta premisas crear sus propias variantes, enlaces,etc En suma, crear sus propios movimientos y comunicarse a través de la danza.

Entre modalidades recomendamos escoger de los diferentes grupos indicados anteriormente, no centrándonos exclusivamente en los Latinoamericanos, uno de los más populares actualmente. Sino dar a conocer otras modalidades igualmente divertidas como por ejemplo la Polka o el Rock-roll acrobático, muchas veces desconocidas por nuestros alumnos.

Danza Clásica

La Danza Clásica nace en Occidente como un reflejo de la diferencia de clases. Hace referencia a lo irreal e imaginario, con formas esbeltas que intentan combatir la gravedad y movimientos que buscan más la estética visual que un correcto planteamiento kinesiológico. Su técnica se basa en la utilización de un vocabulario técnico muy rígido y cerrado. Si bien durante años se ha considerado la Danza Clásica como la base para otras danzas, hoy en día también se considera que "encorseta" demasiado al bailarín. Por ello, no aconsejamos este tipo de danza en el ámbito educativo, cerraría demasiado los patrones motrices de nuestros alumnos, adiestraría su cuerpo en exceso. Por otra parte, los progresos en este tipo de danza son lentos.

Evidentemente fuera del ambiente escolar y situándonos en el campo artístico-profesional los bailarines si necesitan del conocimiento de la Técnica de Danza Clásica.

6.- CONCLUSION

El carácter universal de la Danza nos ofrece muchas posibilidades y recursos, con este artículo hemos pretendido justificar la presencia de la Danza en la educación, al mismo tiempo que orientar sobre los posibles contenidos (formas de danza) a tratar dentro de este ámbito.

Se aprende a vivir, viviendo. Se aprende a bailar, bailando" (Graham,M, 1992:9).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ACOGNY,G. *Danse Africaine*. Ed. Weingarten. Weingarten, 1994.
- ACUÑA,1 (1997) "Estrategias metodológicas para el análisis semiológico de la Danza: el caso YU´PA" en Apunts 50, pags.22-31.
- CASTAÑER,M. (2000). *Expresión corporal y danza*. Ed. Inde. Barcelona.
- BATALHA,AP, XAREZ,L (1999) *Sistemática da Danca I*. Proyecto taxonómico. Facultad de Motricidad Humana. Lisboa.
- CASTAÑER,M. (2000). *Expresión corporal y danza*. Ed. Inde. Barcelona.
- GARCIA,H (1997) *La Danza en la Escuela*. Ed. Inde. Barcelona.
- GRAHAM,M. (1991) *Mémoire de la danse*. Ed. Actes-sud. New York.
- LEESE,S;PACKER,M (1982) *Manual de Danza*. Ed. Edaf. Madrid.
- OLIVERA,J (1999). *Del sentimiento acrobático de la vida (del cuerpo)*. Apunt. INEFC, pag. 56.
- PADILLA,C (1993) "Los Bailes de salón: su didáctica en la Educación Física" en . Actas I Congreso de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. INEFC. Lérida. Págs: 563-569
- PADILLA,C.(2001) *Comuniación no verbal: propuestas de danza*. En Curso de Formación del Profesorado de Enseñanza Primaria. UIMP Santander. (en vías de publicación). Santander.
- PADILLA,C;ZURDO,R (2002) "Danza: una oferta de ocio para adolescentes" en Actas del III Congreso Internacional de

Educación Física. Jerez de la Fra (Cádiz) (en vías de publicación)

- ROBINSON,J (1992) El niño y la danza. Ed. Mirador. Barcelona.
- SERRE,J.C. (1982) "Les études et la Recherche en Danse à l'Univerité de Paris-Sorbonne "(Paris IV) en La Recherche en Danse 1, pag: 5-20
- TIÉROU,A (2002) (en línea) El correo UNESCO Culturas. "la danza cambia Africa".
http://www.unesco.org/courier/2000_10/sp/signé.htm
(consulta: 2 enero 2002)
- WILLEM,L (1985) "La danse dans l'éducation. Un enrichissement o une mode ?" en Ludens, ISEF-UTL vol 9,nº 4, pags. 5-12