

TEMA 45. La danza como manifestación expresiva y de comunicación. Evolución de la danza tradicional. Danza moderna. Posibles adaptaciones al contexto escolar.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción
2. La danza como manifestación expresiva
3. Evolución de la danza (danza tradicional-danza moderna)
4. Posibles adaptaciones al contexto escolar
5. Conclusiones
6. Bibliografía

1.- INTRODUCCIÓN

Las posibilidades comunicativas, creativas y sociales que derivan del tratamiento de la Expresión Corporal, justifican la **importancia de trabajar este bloque de contenidos en el marco escolar de la Educación Física**. Esta capacidad expresiva se valora en base a tres categorías:

- Conocimiento personal: desinhibición, conocimiento personal expresivo-segmentario y conocimiento-adaptación personal al entorno.
- Comunicación interpersonal: comunicación verbal y no verbal.
- Comunicación introyectiva: información sobre nuestro yo interno.

En la descripción del tema voy a intentar establecer la relación entre EF, EC y danza en el desarrollo de la creatividad del alumnado presentando **la danza como un contenido con numerosos valores educativos dentro de la EC**. Además de la capacidad creativa, este contenido permite, en las clases de EF, el trabajo y desarrollo de las capacidades físicas y coordinativas, la mejora de la expresión corporal, la socialización en el aula y la educación rítmico-musical (Castañer, 2000).

El trabajo que se presenta no pretende aportar una lista cerrada de danzas que se puedan aplicar al ámbito escolar. **El objetivo principal es justificar la danza dentro de la EC y en el marco de la EF**, ya que nos ofrece la posibilidad de desarrollar y mejorar la capacidad creativa del alumnado a través de actividades danzadas.

2. LA DANZA COMO MANIFESTACIÓN EXPRESIVA

Pero **¿qué es la danza?** 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. Pues danza es bailar, mover el cuerpo con ritmo, continuamente, dentro de un espacio determinado. Danzar es expresar emociones e ideas moviendo el cuerpo en el espacio. Porque los movimientos del cuerpo humano son como palabras que no se escuchan pero que le dicen cosas a nuestros ojos.

Otras bellas definiciones de danza son:

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

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

“La danza puede ser entendida como el movimiento de la música” (Driver, 2001)

La danza es un arte efímero e irrepetible. Es decir, que no existe más que en el momento de ser realizado y que nunca podrá bailarse de la misma manera otra vez.

La Danza es y ha sido reflejo fidedigno 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 realiza sobre esta actividad (Castañer, 2000):

1. Danza Tradicional-Folclórica. Se configura a partir del patrimonio cultural de una sociedad o grupo social. Suelen tener sus antecedentes en las danzas primitivas. Conforman, en general, una coreografía que aúna a bastantes personas. Su nacimiento, normalmente, está relacionado con un hecho social, histórico o cultural.
2. Danzas étnicas. Poseen un bagaje, un patrimonio de muchos años de existencia. Son la expresión propia de grandes áreas geográficas naturales del planeta, que coinciden con rasgos raciales característicos de las personas que han poblado esas zonas.
3. Danzas africanas. Sus principales características son la improvisación, imitación de animales o elementos del entorno natural. Los movimientos suelen ir del centro del cuerpo hacia fuera, el cuerpo suele buscar diversas inclinaciones y el cuerpo está bastante descubierto, los pies siempre descalzos y la vestimenta se centra en lugares concretos del cuerpo. Los ritmos suelen ser muy marcados.
4. Danza-jazz. Adaptación de los estilos étnicos, sigue la improvisación pero con una composición predeterminada. De esta manera pasa a tener un origen folclórico, mezcla de danzas sociales occidentales y étnicas de otras civilizaciones, a un sentido eminentemente escénico.
5. Danza clásica, académica o ballet. El ballet es la forma clásica suprema de baile en el mundo occidental. Los orígenes del ballet propiamente dicho se remontan al siglo XV, en la Italia renacentista, los tratados de danza de los maestros en este arte, dejaron sentado los principios básicos de la composición coreográfica.
6. Danza contemporánea. Es la danza de mayor actualidad, por diversas que sean las técnicas y orientaciones coreográficas, gira alrededor de la esencia de la danza. Destaca la implicación y la relación a diversos niveles de los que bailan, ya que no son meros ejecutores de aquellos movimientos que se les han impuesto, hay una cierta libertad en la ejecución e ideación de los movimientos. Se utiliza el espacio en todas sus variedades y posibilidades y existe música y acompañamiento sonoro variado y diversificado. A nivel de técnica se trabaja basándose en la danza clásica. Se establece una relación con el público, no se le considera como mero espectador, sino que se puede optar por incitar diversos tipos de reacciones o emociones.

7. Danza moderna. Iniciada por Isadora Duncan como reacción a las rígidas normas técnicas de la danza clásica. Pretende liberarse de todos los cánones establecidos y dejar al cuerpo que se exprese libremente. Derivada de la danza-jazz, pretende aportar un mayor trabajo técnico corporal y coreográfico.

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

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

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”**, 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

3. EVOLUCIÓN DE LA DANZA (DANZA TRADICIONAL-DANZA MODERNA)

Adivina adivinanza, **¿cuál es la más vieja de las artes?** Pues la danza. Sí, creemos que lo primero que hizo el ser humano antes de pintar, crear música o esculpir, fue bailar, porque para hacerlo no necesitó lápices, pintura, instrumentos musicales, herramientas o cualquier otra cosa que se tardó mucho tiempo en inventar. Pero siempre tuvo su cuerpo, y descubrió que podía moverlo y lo movió; inventó la danza.

La danza ha sido una actividad **muy importante para los hombres y mujeres de todos los tiempos**. No se conoce una sola cultura, una sociedad por primitiva o civilizada que

sea, que no la practique. Y aunque para definirla la reducimos a una sola cosa, este **arte** es sumamente **variado y complejo**, ya que existe una gran variedad de danzas y de formas de bailar. Podemos decir que cada persona tiene su propia danza, su propia forma de moverse y de inventar bailes y hasta creemos que la danza tiene diferente significado para cada individuo.

Conocer lo que es la danza y cómo se ha desarrollado puede ayudarte a entenderla mejor, aunque aquí **sólo encontrarás una parte de la historia**, ya que nosotros te contaremos la versión de los países de Occidente, pues en países como Japón, Tailandia, China, etc, que se encuentran en el lado Oriental de nuestro planeta, la danza es algo muy diferente a lo que nosotros conocemos.

¿**Quién inventó la danza?**?. Nadie lo sabe, porque resulta que la danza no tienen un inventor o inventora sino muchos y es tan vieja, tan vieja que nadie se acuerda ya del nombre de todos ellos. Sin embargo la danza, como la mayoría de las cosas, tiene su propia historia.

Hace muchísimo tiempo (más de 6000 años) los **hombres primitivos** no vivían en un solo lugar sino que eran nómadas que andaban de un lado a otro buscando comida y refugio. Ellos fueron los inventores de la danza. ¿Pero **cuándo fue que ellos empezaron a bailar?** Nadie lo sabe con certeza, ya que estas personas dejaron muy poca información acerca de sus bailes y danzas. Sólo se han encontrado pinturas sobre rocas que parecen ser retratos de bailarines. Pero y entonces ¿cómo podríamos estar seguros de que fueron ellos quienes la inventaron? Es muy fácil. Resulta que existen algunas comunidades de seres humanos que, debido a que se encontraban muy lejos del hombre moderno, han podido conservar sus costumbres y viven casi como lo hicieron los hombres primitivos. A estas comunidades se les llama "fósiles vivientes", y son ellos los que nos han ayudado a saber cómo se inventó la danza.

Creemos que el hombre primitivo tuvo muchos **motivos** para inventar la danza, el principal fue la necesidad de comunicarse con sus semejantes. Ellos no podían hablar porque no habían inventado el lenguaje, así que comenzaron a moverse para decirle al otro que tenían miedo, que había peligro, que estaban enojados o que necesitaban comer. Para decir todo esto sin palabras, los hombres primitivos tuvieron que usar su cuerpo; mover sus brazos a los lados, hacia arriba, agitarlos, levantarlos hacia el cielo y dejarlos caer.

Después de descubrir su propio movimiento, los hombres primitivos miraron a su alrededor y encontraron otros seres que podían moverse. Quizás vieron a los pájaros agitando sus alas para volar, a las serpientes caminando de panza y sin patas sobre la tierra, a los lince saltando desde las alturas de una roca y comenzaron a imitarlos. Habían inventado las **danzas imitativas**.

Tiempo después de mirar a los animales, notaron la existencia de un montón de **fuerzas enormes y extrañas** que no podían explicarse, y que además, parecían tener movimiento propio. Les pareció que la lluvia, el viento, el agua, el sol, la noche y hasta la misma vida y la muerte eran seres invisibles tan fuertes y poderosos que había que respetarlos y temerles, pero sobre todo mantenerlos contentos y calmados. Así inventaron danzas y bailaron para ellos. Nacieron las **danzas rituales**.

En estos tiempos la gente no iba al teatro a ver danza, porque no sólo no había teatros, ni siquiera había bailarines o por lo menos no había personas que sólo se dedicaran profesionalmente a bailar. Para ellos la danza era una cosa que tenían que hacer todos; así como tenían que comer o dormir, tenían que bailar. Entonces la danza no era un espectáculo sino una actividad común y era muy sencilla, tanto que no se necesitaba entrenamiento para practicarla, sólo había que moverse un poco. Pero después, cuando aparecieron las danzas rituales, hubo que poner un poco de **orden**, por lo cual se decidió bailar en círculo y todos los participantes bailaban de la misma manera. Las danzas rituales son la forma más desarrollada de la danza que lograron los hombres primitivos y fue utilizada para cada momento y actividad importante que ellos tenían. Ellos inventaron y bailaron danzas para atraer a la lluvia y para alejarla, para lograr buena caza y buena cosecha y para celebrar que las hubo; danzaron para celebrar el nacimiento de los niños y para lamentar la muerte de los suyos. Danzaron para pedir la ayuda de sus dioses y para agradecerla. Y como esta forma de bailar, junto con las danzas imitativas, cubría todas las necesidades que ellos tenían, la danza se quedó así por un largo tiempo.

Así, a modo de **resumen**, vemos que la danza se volvió importante para los seres humanos, pues primero resultó un buen instrumento de comunicación con sus semejantes, luego de expresión para representar su entorno y finalmente de protección y ayuda en contra de las fuerzas desconocidas.

Muchos siglos después, cuando el ser humano ya se había organizado mejor, la danza se modificó. Sucedió en **Grecia**, donde las personas ya no tenían que preocuparse por buscar un refugio para pasar la noche, pues tenían casas seguras y hermosas. Y como eran un pueblo mucho más grande que una tribu, las personas podían dedicarse a diferentes actividades. Su sociedad, así como su vida, eran bastante más complicadas y por lo tanto su danza tuvo que empezar a cambiar tanto como ellos.

Cubiertas sus necesidades básicas (comida, casa y vestido) los griegos tuvieron tiempo de mirar hacia otros puntos que resultaron interesantes; así descubrieron el **cuerpo** humano, que aunque resulte obvio, ya que tenemos uno, nunca antes nadie se detuvo a observarlo. **Descubrieron su belleza y su capacidad para hacer otras cosas** además de comer, dormir, transportarse de un lado a otro, etc.

Fueron los griegos los que notaron que el cuerpo podía ejercitarse y embellecerse, pero sobre todo descubrieron lo agradable que era ver un cuerpo bello en movimiento, bailando. Así fue que inventaron danzas que interpretaran hombres y mujeres de cuerpos bellos que debían dedicar una buena parte de su tiempo a ejercitarse para mantener su cuerpo hermoso y ágil. La danza se incorporó al teatro y comenzó a transformarse en un arte que sólo algunos dominaban y eran tan admirados por su hermoso físico y su control del movimiento que todo el mundo quería verlos. Esta admiración marco el inicio de la **transformación de la danza en arte y en espectáculo teatral**.

El nuevo invento y el entusiasmo que por él se desató en la sociedad griega, se extendieron rápidamente a otros pueblos. Uno de los más importantes fue **Roma**, donde en un principio la danza fue practicada y admirada también como un verdadero prodigio. Incluso los romanos desarrollaron otra forma de danza llamada pantomima, en la cual los danzarines contaban historias sin decir una sola palabra, utilizando

únicamente su cuerpo. Sin embargo, este entusiasmo inicial por la danza desapareció muy rápido, ya que Roma fue un pueblo guerrero que se distinguió en la conquista de países y riquezas, y como bailar no les ayudaba a lograr sus propósitos, la danza teatral les pareció bastante inútil.

Los **cristianos** consideraban que el cuerpo humano debía ser ocultado, porque despertaba pensamientos y actitudes que ofendían a Dios. Debido a esta creencia ellos prohibieron la danza porque además la consideraban alocada, relacionada con espíritus y demonios y por lo tanto peligrosa. Sin embargo creemos que la danza estuvo presente en fiestas, ceremonias religiosas y otras ocasiones de la vida de los primeros cristianos, ya que la religión cristiana no tenía bases para pensar que la danza era mala, puesto que la Biblia jamás dice algo semejante ni en el Nuevo ni en el Viejo Testamento. Por el contrario, este libro exalta la danza.

La verdadera enemiga fue la Iglesia Cristiana. Resulta que en su principio el Cristianismo no era la religión más fuerte, sino una de muchas religiones paganas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el Cristianismo se extendió por muchos países. A los cristianos les costó mucho trabajo convencer a los paganos de olvidar sus viejas religiones y muchas veces tuvieron que obligarlos por medio de amenazas. Pero aún así algunas personas decían ser cristianos y seguían practicando a escondidas sus religiones paganas. El gran problema de la Iglesia fue que la danza estaba muy relacionada con las prácticas religiosas paganas, por lo que decidió eliminarla para evitar que quedaran remanentes indeseables de estas religiones en la nueva religión cristiana. Además, las danzas paganas tenían muchos defectos como el mostrar el cuerpo humano en todo su esplendor y contener movimientos guiados por la alegría, la belleza, la locura o el simple instinto, los cuales ofendían la idea cristiana de que todo acto humano debía provenir del amor y el culto a Dios.

A la mitad de la **Edad Media**, la Iglesia era ya una institución muy fuerte, e importante y se sintió suficientemente poderosa para permitir algunas manifestaciones dancísticas en las fiestas y celebraciones religiosas. Se bailaba brevemente como parte de un rezo o de una procesión para darle mayor fuerza a la alabanza. Así se inició la incorporación de la danza al rito religioso en la forma de las danzas carnavalescas. Y para finales de la Edad Media la danza volvió a ser una especie de espectáculo, debido a que la Iglesia comenzó a utilizar el teatro y la danza para representar pasajes bíblicos como un instrumento de educación.

En el siglo XV, durante el **Renacimiento**, ocurrieron nuevas cosas para este arte. El hombre volvió a ser importante para sí mismo, tal como lo fue antes del Cristianismo en la época Clásica de Grecia. Esta ideología alejó la nube negra que cubrió al conocimiento, al saber y al arte en la Edad Media y le dio impulso al gusto natural del hombre por aprender y crear. Por supuesto que la danza salió beneficiada y empezó a modificarse. Si bien ya existían varias formas de bailar como las danzas rituales, las imitativas, la pantomima, las carnavalescas, en este periodo aparece otra muy importante: el **ballet**.

Estos son los tiempos de los reyes y las reinas, de los palacios lujosos y enormes. Y fue allí, en esos famosos lugares de cuento, específicamente en Francia, donde nació el ballet en el siglo XIV. Resulta que las personas que vivían en las cortes comenzaron a

practicar danzas cada vez más bellas y refinadas. Estas personas que vivían en los palacios, **pensaban que eran diferentes al resto de los mortales**; más finos, educados y perfectos, por lo que no querían bailar alocadamente en las fiestas del pueblo, hacer pantomima o imitar animales. Ellos quisieron **distinguirse** y crearon una forma muy sofisticada y gallarda de bailar. Así inventaron el ballet, y la danza, que había sido motivada siempre por la pasión y el impulso, se basó ahora en la búsqueda de un elemento nuevo: la belleza del movimiento. Los hombres y mujeres de las cortes europeas querían ser elegantes e inventaron una danza bella y elegante para serlo.

Se bailaba entonces buscando que cada paso, cada movimiento fuera hermoso, gracioso, que luciera controlado y alargado, que pareciera perfecto. Para lograr todo esto se necesitaba un cuerpo fuerte, ágil, que conociera los movimientos y posiciones adecuados para moverse precisamente. Se inventaron las **escuelas de danza y la técnica**, que era un sistema de ejercicios a través del cual lograban verse y moverse como era necesario. Esta clase de danza era considerada tan especial que sólo se bailaba en las cortes. Uno de los primeros bailarines de ballet fue Luis XIV, Rey de Francia. A él le gustaba tanto bailar que contrataba músicos y coreógrafos que crearan obras de ballet para que él mismo las bailara. Y fue una de estas coreografías, donde interpretó el papel del Sol en el sistema solar, la que le dio su apodo.

El ballet clásico, como se le llama a este estilo de danza, no permaneció mucho tiempo en las cortes, pues cada vez requirió de un mayor entrenamiento para ejecutarlo. Así sucedió que la danza se convirtió en arte, en un **espectáculo teatral** que era interpretado por gente que dedicaba su vida a entrenarse para ejercer la **nueva profesión de bailar**, y que había que ir a ver al teatro, donde se contaba una historia, un cuento a través del baile, enmarcado por la música, la actuación, el vestuario y los decorados.

El ballet, en su **búsqueda por la belleza** de los movimientos acabó por hacer a los bailarines verse como seres que casi lograban **volar cuando bailaban**. Así sucedió que las bailarinas comenzaron a **bailar sobre las puntas** de los dedos de sus pies, gracias a la invención de unos zapatos con punta dura llamados **zapatillas de punta**, que las hacían parecer más delicadas, ligeras y ágiles, como plumas flotando en el aire, personas sin peso. Cuatro siglos pasaron y la danza se mantuvo en los teatros con sus bailarinas voladoras paradas en las puntas de los pies que eran capaces de girar y saltar tantas veces y tan rápidamente que su baile resultaba acrobático.

Fue hasta finales del **Siglo XIX** cuando los cambios en el hombre y en su sociedad fueron tales que la danza tuvo que cambiar nuevamente. En este tiempo apareció **Isadora Duncan**, una mujer que, **cansada del ballet** y de tratar de verse y sentirse como un hada de los cuentos, decidió empezar a **bailar libremente** otra vez, sin el rigor que la belleza y la técnica le imponían a la danza. Ella no quiso bailar siendo una princesa encantada o un espíritu de las flores como lo requería el ballet. Ella quiso bailar descalza, sin la tortura de los zapatos de punta, representándose a sí misma: una mujer feliz de bailar, y así lo hizo. Bailó en muchos países de Europa y en los Estados Unidos. Muchas personas escucharon sus ideas y apreciaron la libertad con la que bailaba y muchos bailarines siguieron su ejemplo buscando nuevas formas y motivos para inventar danza.

A principios del siglo XX, un siglo donde el hombre comenzó a ser más consciente de su realidad, que no necesariamente era bella como el ballet, los **bailarines se sintieron infelices y encarcelados por la técnica** y los argumentos de cuento de hadas e inventaron la danza moderna.

Todos ellos **se rebelaron** en contra de los **zapatos de punta**, de los **movimientos estudiados y hermosos** y buscaron un movimiento más natural aunque no fuera bello. Además miraron al pasado y se **encontraron con los primeros motivos que tuvo el hombre para bailar**. ¿Te acuerdas? Sí, la **comunicación de los sentimientos, la imitación de los seres y las cosas que hay alrededor, la expresión de las ideas, la religión**, y se sintieron muy cerca de ellos. Así pensaron que aunque las ideas, las cosas y seres alrededor y los dioses fueran tan distintos, **las necesidades de expresión y de comunicación eran las mismas**.

Entonces comenzaron a bailar con música o sin ella, llevando el ritmo de la danza con el latido de su propio corazón o con el sonido que producían sus pies al danzar y chocar contra el suelo, tal como creemos que lo hicieron los hombres primitivos. Retomaron motivos de las danzas de antiguas civilizaciones y bailaron olvidándose de la belleza del movimiento, **buscando únicamente encontrar dentro de sí mismos, los primeros motivos que tuvo el ser humano para inventar la danza y comenzar a bailar**.

Con la **danza moderna**, los bailarines modernos rechazaron también la técnica del ballet clásico, es decir, el sistema de ejercicios que seguían los bailarines de ballet para preparar sus cuerpos para bailar e inventaron **nuevos métodos de entrenamiento**. Mientras que la técnica de la danza clásica buscaba llevar al cuerpo a verse ligero, casi capaz de flotar por los aires, la técnica moderna aprovechó el peso para tomar impulso y para lograr un movimiento natural. Este sistema fue inventado por muchos bailarines y maestros, principalmente norteamericanos tales como Ruth St. Denis, Doris Humphrey y Charles Weidman, pero fue **Martha Graham**, quién sintetizó todo este nuevo conocimiento en una técnica de entrenamiento conocida como Técnica Graham. Con todos estos cambios los bailarines tuvieron más posibilidades de expresarse y **su danza fue más libre y más humana**.

Por supuesto que, como todos los estilos de danza que hemos visto que aparecieron a lo largo de esta historia, **el ballet también sobrevivió** a la nueva invención dancística del siglo XX, y siguió siendo practicado, pero una vez más esta forma de danza envejeció y dejó de ser suficiente para los seres humanos. Con esto no queremos decir que los otros estilos de danza se volvieron inútiles para el ser humano; cada uno es necesario y valioso, no importa lo viejo que éste sea, pero la danza, como la mayoría de las cosas del hombre, ha ido creciendo y cambiando hasta hacerse más compleja.

En la **segunda mitad del siglo XX** aparecieron bailarines y coreógrafos que **se cansaron de hacer danza basados en los motivos de los hombres primitivos** o de los hombres antiguos, ya que encontraron sus propios motivos dentro de ellos mismos, y **decidieron bailar para expresarlos, sin historias**, sin música especial y usando todo aquello que les permitiera hacerlo.

Así se inventó la **danza contemporánea**, que buscaba **darle al cuerpo el lugar principal dentro del acto de bailar**. Es decir que ahora se bailarían sin adornos que distrajeran la atención del cuerpo humano en su necesidad de moverse y expresarse libremente. Además la danza salió de los teatros para ser representada en la calle, en estacionamientos, en plazas, en las banquetas o en las escuelas. **La danza quería otra vez ser de todos**, aunque no todos pudieran bailarla y cualquier motivo podría provocarla.

Creemos que la danza contemporánea se convirtió en **la forma más variada y abierta de todas las formas de este arte**, ya que permite todo tipo de mezclas de estilos y de contenidos, de movimientos y de motivos, de escenarios y de intérpretes. Puede bailarse una historia o puede inventarse el movimiento en el momento mismo de ser bailado. Puede ser ejecutada por profesionales o por personas comunes, y hasta el público puede subir al escenario y bailar. Puede hacernos reflexionar o mostrarnos el mundo, otras sólo quiere enseñar la grandeza del cuerpo humano en movimiento. Es por eso que existen en el mundo un sin fin de grupos de danza contemporánea, cada uno con su propuesta, con su estilo. Unos bailan algo parecido al ballet aunque con más libertades y recursos. Otros bailan alocadamente, sin reglas fijas, arrastrándose por el piso, gritando y brincando. Otros más mezclan los zapatos de punta con música rock.

Creemos que la danza contemporánea nos ha dado una cascada infinita de posibilidades. Tantas que necesitaríamos diez hojas más para describir sólo algunas. Únicamente podemos decir que, una vez más, como le sucedió al hombre primitivo ese día que tuvo la necesidad de expresarse sin palabras e inventó la danza, todo es posible, todo puede ser inventado.

4. POSIBLES ADAPTACIONES AL CONTEXTO ESCOLAR

En el Diseño Curricular Base de Educación Secundaria la Danza figura en los bloques de contenidos de EF y Música:

- En el área de **Música** formando parte entre 1º y 3º de los bloques de contenidos de interpretación y de creación en los términos que a continuación se detallan. En 4º Eso figura en el bloque de contenidos de la práctica musical.
- En el área de **Educación Física**. Se promueve el uso de la danza como un medio de transmisión de la cultura y tradiciones aragonesas y también se puede facilitar el conocimiento de nuestra comunidad.

Está presente en los **objetivos generales del área**:

11. Realizar actividades físicas que ayuden a conocer y valorar el patrimonio cultural y las tradiciones propias de nuestra comunidad autónoma: danzas, juegos y deportes tradicionales de Aragón.

Su presencia en el bloque de contenido de Expresión Corporal se presenta dividida en curso de la siguiente manera:

- 1º ESO. Práctica de danzas y bailes típicos de Aragón.

- 2º ESO. No hace referencia a la danza
- 3º ESO.
 - ❖ Bailes y danzas de Aragón y del resto del mundo: aspectos culturales en relación a la expresión corporal. Intercambio del conocimiento de las distintas culturas que puede haber en el centro.
 - ❖ Ejecución de bailes de práctica individual, por parejas o colectiva.
- 4º ESO.
 - ❖ Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.
 - ❖ Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical y que incluyan los diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.
 - ❖ Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.

Forma parte de la **Competencia cultural y artística** ya que contribuye a la valoración de las manifestaciones culturales de la motricidad humana y se fomenta la creatividad del alumno. Además, el conocimiento de las manifestaciones lúdicas, propias de otras culturas ayuda a la adquisición de una actitud abierta hacia la diversidad cultural.

El trabajo de danza en la escuela debería programarse para alcanzar los objetivos básicos de la Expresión Corporal:

- Crear nuevos patrones motrices que incrementen su vocabulario corporal, actuando el cuerpo como medio de expresión y comunicación.
- Familiarizarse con éxito en las distintas formas de trabajo expresivo mediante la vivencia personal y grupal desde el respeto y la tolerancia.
- Descubrir sus potencialidades expresivas individuales y en grupo, tratando de superarse en base a sus limitaciones e incrementando la autoestima.
- Desarrollar su creatividad, expresividad, imaginación y espontaneidad, experimentando y concienciándose de las distintas posibilidades expresivas que ofrece el cuerpo y el movimiento.

Desde una **perspectiva metodológica**, los EE más idóneos para abordar en el aula el conjunto de contenidos que integran el bloque de EC, son los basados en la producción de modelos y concretamente el descubrimiento guiado, la resolución de problemas y los EE creativos. Pero, como afirman algunos autores, cualquier EE puede ser válido siempre que se adapte al estilo de aprendizaje de los/as alumnos/as, fomente la participación, favorezca la socialización, implique al alumnado y potencie su capacidad creativa.

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**). 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.

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 de partida, común a todos los componentes de la clase. Se trata por tanto, de una improvisación estructurada.

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 actividades físicas agonísticas.

“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).

PROPUESTAS DE DANZA PARA LA ESCUELA

La primera idea que deseamos destacar en este punto es la necesidad de la práctica.

“Se aprende a vivir, viviendo. Se aprende a bailar, bailando” (Graham,M).

Dentro de las clasificaciones vistas anteriormente, a la hora de organizar o seleccionar las diferentes posibilidades de Danza dentro de la escuela, plantearemos que formas son susceptibles de trabajar tanto a nivel de Educación 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.

1. DANZAS PRIMITIVAS. 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 **danzas africanas**. Nos ofrecen 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 enriquecimiento de todos, Por ello, a través de la Danza Africana se nos ofrece la posibilidad de trabajar también contenidos transversales como por ejemplo “Educación por la paz”.

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. 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. 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.

2. DANZA CONTEMPORÁNEA. La Danza Contemporánea es la expresión de una sociedad más abierta donde se respeta la igualdad de clases, de sexos. 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.
3. Se trata de una modalidad que nos ofrece grandes posibilidades en la escuela, así como la variedad 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:
 - 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. Cada alumno busca libremente sus respuestas para adaptarse a la consigna dada, dejando aflorar su individualidad. El alumno habla a través de su movimiento.
 - **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.
 - **Establecer una nueva relación con los compañeros.** En la Danza Contemporánea, a diferencia del Clásico no existen roles diferentes chico-chica. Experimentar con los pesos, los apoyos en compañeros, agarres, etc.

- **Libertad de motivaciones** a la hora de elegir temas de expresión. Temas de actualidad.
4. **DANZA FOLKLÓRICA.** 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:
- No limitar el trabajo de Danzas Populares a la mera repetición y aprendizaje del protocolo (orden y pasos) de la danza.
 - Transformar la danza. Es decir sobre la base rítmica de la danza inventar nuevas formas de movimiento, enlace.
 - Respetar la elección de los alumnos, que ellos sugieran aquellos países que les puedan resultar más atractivos.
 - Utilizar la presencia de alumnos de otras nacionalidades en el Centro Escolar para que aporten y muestren sus propias danzas.
5. **DANZA SOCIAL** o Bailes de Salón. 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 merecen destacar una serie de cualidades propias:

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

Existen un amplio espectro de posibilidades y estilos para que cada cual pueda escoger:

- Estándar: vals inglés, tango, vals vienés, quick-step.
- Latinoamericana: rumba, cha-cha.-cha-, merengue, salsa,
- Modernos: Rock-roll y Charlestón

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.

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.

6. DANZA CLÁSICA. Su técnica se basa en la utilización de un vocabulario técnico muy rígido y cerrado. 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.

5. CONCLUSIONES

En el encuadramiento legal se hacen explícitas las deficiencias y se revela la **ausencia de un hilo conductor** que sirva de guía para desarrollar los contenidos de la Danza en el proceso educativo

Conviene no pasar por alto otros **problemas que inciden negativamente en la enseñanza** de la Danza a nivel educativo, son básicamente los referidos al desconocimiento de las aportaciones de la Danza al desarrollo integral de la persona, la idea generalizada de que la Danza es una actividad femenina y el gran problema de la formación de los profesores en el ámbito educativo, donde no todos los profesionales que la imparten en las áreas de Educación Física y Música tienen la formación necesaria.

6. BIBLIOGRAFÍA

- CASTAÑER, M. (2000). Expresión corporal y danza. Ed. Inde. Barcelona.
- PADILLA, C., Y HERMOSO, Y (2003). Perspectivas de la Danza en la Escuela. Artículo publicado en la revista Tavira (número 18). Facultad de Ciencias de la Educación de Cádiz.