

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA.

**FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN.**

SECRETARIA DE POSGRADO.

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CORPORAL.

SEMINARIO: EDUCACIÓN CORPORAL Y DANZA.

PROFESOR A CARGO: MG. ESCUDERO, CAROLINA.

ESTUDIANTE: LIC. SUÁREZ, ANALIA.

AÑO LECTIVO: 2021

Educación Corporal y Danza.

U.N.L.P Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

EDUCACIÓN CORPORAL Y DANZA.

INTRODUCCIÓN

El siguiente trabajo bibliográfico tiene como fin hacer una devolución de lo que se vivenció en el seminario de Educación Corporal y Danza a cargo de la MG. Carolina Escudero.

Las relaciones entre los distintos tipos de danzas, la educación en las diferentes culturas, los diferentes análisis críticos de la misma y la problematización de la danza como práctica o como concepto y su articulación con la educación corporal. Son algunos de los temas que se llevarán a cabo.

LA DANZA

“Entendemos a la danza como un conjunto de acciones, conductas y movimientos organizados por una racionalidad específica, estas acciones y racionalidades toman por objeto al cuerpo y lo construyen para un uso, en un orden de prácticas que se orientan especialmente a la puesta en orden de una forma coreográfica.”¹

“La danza es un arte en el espacio y el tiempo. El propósito del bailarín es borrarlo”²

“La danza solo necesita ser un ejercicio espiritual en forma física; lo que se ve, es solo lo que es.”³

Un primer supuesto es que la danza educa un cuerpo y a partir de ahí, la pregunta sería si esa educación toma al cuerpo como objeto para la elaboración de su enseñanza o simplemente lo instrumentaliza. Se apunta hacia la construcción de un saber que sea operativo a la educación del cuerpo.

La secuencia histórica responde a tres grandes momentos, el primero de ellos sería Racionalista y Neoclasicista, donde la preocupación principal estaba relacionada con la teoría de la imitación y la representación de la belleza ideal. El segundo, el modelo de la romántica del arte instalaba a la teoría de la expresión como verdad y por esto mismo entraba en cierto conflicto con el modelo anterior. El tercero, el Formalismo Kantiano, daba cumplimiento a los requisitos de la modernidad estética, develando el carácter no literal del vocabulario de la danza y alejándose de la teoría que la definía como arte que expresaba las

¹ • Escudero, Carolina. - Cuerpo y técnica: un análisis de danza como contenido para la educación del cuerpo. Revista EFEI N° /- Año 8- 2019- www.revistaefei.com.ar

² Mercè Cunningham -Espacio; Tiempo y danza-. Seminario de Educación corporal y danza; UNLP. 2021-

³ Mercè Cunningham. - Espacio; Tiempo y danza- Seminario de Educación corporal y danza; UNLP. 2021- Educación Corporal y Danza.

emociones del artista. Las características y cualidades que definen cada una de estas etapas conviven de manera superpuesta, incluso, con cierto dialogo y colaboración entre las diversas concepciones.

Al hablar del estatuto de la danza hace referencia que el Ballet es una forma específica de la danza, asociada al divertimento y la contemplación. y si bien se pueden encontrar Ballet históricos y modernos es según su función simbólica respecto al espacio social, no con funciones explícitas, sino que desarrolla en base a la lógica de la práctica.

Con la creación de la primer academia oficial y estatal de danza se constituyó un doble movimiento de especialización y profesionalización de la práctica.

Existen características constitutivas de la técnica clásica que impactan en la construcción del cuerpo del bailarín, (criterios de orden, proporción, simetría, y medida en una combinación con una geometrización del espacio).

La idea que el cuerpo es una *res extensa* posible de constituirse como tal por la actividad de la *res cogitans* posibilitó la construcción de un sistema de movimiento apriorísticos ligados al ideal de belleza corporal.

En el artículo Cuerpo, Danza, Idea: Desde una realidad cambiante hacia una realidad suprasensible de Arq. Susana Tambutti (UBA-IUNA) hace referencia a la infravaloración del cuerpo como realidad sensible se debe a su mutabilidad, donde la danza construye una imagen corporal que intenta ser independiente del mundo sensible. Según esta concepción el cuerpo quedo en la danza incidido en dos ámbitos, un cuerpo-idea y un cuerpo-Sensible.

Existe entonces, una técnica y un ideal de cuerpo contruidos por los criterios del racionalismo y del neoclasicismo, lo que da por resultado una matematización y geometrización del movimiento y de las posibilidades de representación que el cuerpo como *médium* de la danza tenía.

La concepción del cuerpo como una máquina, fue una de las características de este periodo, y explica en cierto sentido el hecho de que la danza clásica sea una danza de posiciones estáticas.

En el texto “¿Qué es la Danza? Aduce que la danza es una actividad exclusivamente humana, aun así, todavía aparecen problemas serios para fijar sus límites. La danza debe crear formas que transmitan emoción.

Para J.G. Noverre quien afirma que la danza es una fiel copia de la bella naturaleza. En cambio, para *John Martin* el arte de la danza es expresión y la transferencia de experiencias mentales y emocionales utilizando el movimiento corporal como médium, de aquello que el individuo no puede expresar por medios racionales o intelectuales. (METAKINESIS).

Educación Corporal y Danza.

U.N.L.P Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Susanne K Langer, Desde su punto de vista, los gestos de la danza expresan sentimientos, pero no los que el bailarín siente. Es la aparición de un mundo más allá del mundo y del momento de nuestra existencia animal. Crea la ilusión de fuerzas interactuando o poderes dinámicos que parecen “mover a la danza misma” creando la ilusión del dominio de la gravedad siendo esto último cuestionado por *Marshall cohen* de que la danza tenga posibilidad de crear cierta clase de ilusiones, especialmente ilusión del dominio de la gravedad. Agrega también que la danza no es imitación ni expresión, le asigna una función por fuera de ella y la trata como un signo.

En cambio, para *Susana Tambutti* se refiere al término “*mimesis*”, refiriéndose ampliamente al concepto de “imitación en la danza” utilizando la noción de “impulso mimético” para designar la preocupación por la función imitativa que la danza debía cumplir. Haciendo referencia también a sus dos modelos: cósmico-armónico (meramente físico, concepto platónico) y el segundo estaría dirigido a cómo en este arte se imitan las acciones y caracteres de los hombres referido a las emociones y acciones que se intentan comunicar.

Paul Valery poeta y crítico del siglo XX en cambio, la danza en sus orígenes, así como en su esencia posee un fin no práctico. Lo que puede aparecer como un baile en los animales, es en realidad, a su modo de ver una actividad útil y por lo tanto no es danza.

David Michel Levin, atribuye en la falencia de que la danza ha sido tradicionalmente asociada con el principio femenino, y los filósofos occidentales, por sufrir las inclinaciones patriarcales de nuestra cultura, la rechazan.

Francis Sparshott argumenta que la danza es vista como un mero movimiento, pero no aceptado como una forma de teatro representativo, sostiene que el sistema hegeliano, que toma a la belleza como una encarnación de la idea, podría haber encontrado fácilmente un lugar en la danza. Y que la danza nunca ocupó un lugar cultural privilegiado en occidente, y que las principales ideologías disponibles para otras artes no estuvieron disponibles para ella.

LA DANZA MODERNA

Fue creada por *John Martin* respecto a la danza de *Martha Graham*, con el interés de hacer ver el sentido histórico que la misma tenía. (Lepecki 2006).

Diversos autores sostienen que la danza moderna surge como reacción al academicismo y al severo entrenamiento del ballet; sin embargo, la expresión es al menos compleja en su uso y acepción, ya que existen al menos dos reparos: uno que refiere a la relación entre lo

histórico/cronológico y lo estético, y otro que refiere a la multiplicidad de expresiones y formas.

Susanne K Langer, rechaza específicamente la doctrina más difundida de la danza, especialmente sobre la danza moderna, de que la danza surge de las emociones del artista.

Para *Mercè Cunningham* la danza moderna americana, convirtió el espacio en una sucesión de bultos, sin ninguna relación con la totalidad del espacio escénico, simplemente formas que por su conexión en el tiempo creaban una composición.

Se reconoce a principios del siglo XX un movimiento orientado a poner en cuestión la forma clásica de construir una obra de arte y como consecuencia la forma académica de entretenimiento y construcción del cuerpo del bailarín.

La medida de la belleza ya no estaba situada en el exterior de la forma como ideal a conseguir sino, que estaba dada en la interioridad a expresar, ya no estaba asociada a un canon de belleza ideal, sino a la sinceridad de una emoción y la posibilidad de expresarla.

“La nueva representación puso al cuerpo al servicio de ‘la expresión ‘a la vez que se desplegó un interés por la introspección. El cuerpo seguía siendo un instrumento, un medio: esta vez, el medio que permitía conocer la vida interior del artista” (Tambutti 2004;8)

En la danza clásica los pasos que componen frases de movimientos o poses más largos se han convertido en el guía por el cual el espectador puede dirigir sus ojos y sentimientos a través de la acción. la tendencia o el deseo de la danza moderna ha sido deshacerse de estos movimientos considerados innecesarios y clásicos.⁴

En la danza moderna se amplían las posibilidades de movimiento ya que se recurre a una mayor combinación.

No se supone un cuerpo mecánico como el del ballet, sino a un cuerpo orgánico cuyas partes se relacionan al equilibrio y la armonía.

A mediados del siglo XX se da en la danza escénica occidental, un movimiento con características modernistas, “el movimiento del cuerpo”.

Estas innovaciones apuntaron a desligar a la danza del problema dramático narrativo y sentimental expresivo, adquiriendo una connotación diversa evocando a una multiplicidad de sentidos, emociones y experiencias, que no se vinculan de manera inmediata con la existencia de una historia con un significado preciso. Esto supone dos movimientos: la puesta en juego del público y la desaparición de la intencionalidad del artista.

⁴ Espacio; Tiempo y danza- Mercè Cunningham.

Educación Corporal y Danza.

U.N.L.P Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

También hay un movimiento similar, se liquidan las jerarquías entre bailarines y desaparecen los frentes.

“La danza se manifiesta entonces, como inmersión en la realidad” (Bentivoglio;47)

Si en relación con la técnica clásica se pensaba en un cuerpo mecánico, con relación a las técnicas de danza moderna se pensaba en una maquina con motor, o en un organismo, se puede sostener que los diálogos que abren la puerta a las disciplinas ligadas a la conciencia sensible del cuerpo introducen el elemento psíquico.

ARTICULACIÓN

El cuerpo, la máquina, la danza, el ballet, la expresión corporal, la imitación, las emociones, los sentimientos, la mutabilidad, la realidad, los impulsos, los modelos, la música, la racionalidad, el desarrollo, el movimiento, la perfección, la técnica, la belleza, el bailarín, lo natural, el sujeto, los símbolos, el conocimiento...

Diferentes términos, diferentes conceptos, diferentes autores todos expresando sus saberes acerca de lo que se pretende conocer, un sinfín de palabras alineadas y entrelazadas formando ideas, algunas claras, otras no tanto, pero generando sin duda alguna una conceptualización mayor a la que se tenía sobre la danza y el cuerpo antes de participar y también antes de leer la bibliografía de dicho seminario.

En primer lugar, voy a hacer referencia a la Educación Corporal, escribe Ricardo Crisorio en su Texto “Educación Corporal” el cuerpo no es físico ni biológico, define como objeto el cuerpo de la acción, entiende al cuerpo y al ser humano mismo como constituidos en un orden simbólico, es bimensional y paratáctico- opera en dos dimensiones y está compuesto de partes yuxtapuestas y coordinadas entre sí en un mismo nivel. Por todo esto, para la educación corporal, lejos de pertenecer a la naturaleza, el cuerpo es la cultura y tiene una historia en la que hay que indagar, no para saber qué o cómo ha sido sino, para elaborar un concepto de cuerpo nuevo más que de un nuevo concepto de cuerpo.

Si bien la danza en su origen hace referencia a la danza clásica y su concepto lineal del espacio o a la danza moderna convirtiendo el espacio en una sucesión de bultos, sin ninguna relación con la totalidad del espacio escénico, simplemente formas que por su conexión con el tiempo creaban una composición. Al hablar de danza y en total acuerdo con *Mercè Cunningham* la danza solo necesita ser un ejercicio espiritual en forma física; lo que se ve es solo lo que es, vale aclarar que no es una tarea simple es poder llevar a cabo una acción lo más realista posible... “Bailar es una acción visible de la vida” (Mercè Cunningham, 1952).

Si hablamos del cuerpo en la danza, siento que se hace referencia a un cuerpo con una plusvalía, donde se relaciona la palabra cuerpo no solamente a la destreza física que se

realiza o se muestra a través de la danza sino, a ese cuerpo biológico, perfecto anatómicamente entrenado o adiestrado para danzar, a ese cuerpo que representa la belleza ideal. Cada una de estas características superpuestas hacen referencia y definen el cuerpo en la danza.

Si bien la educación corporal procura conocer o investigar el cuerpo natural, en el curso del crecimiento y desarrollo que tiene en sí mismo la fuerza del movimiento por lo cual llega a ser lo que es y lejos de pertenecer a la naturaleza ve al cuerpo como cultura y su historia por indagar. Lo que quiero decir es que, si hablamos de danza y de cuerpo hacemos referencia a lo natural dentro de lo aprendido, a la técnica específica de cada movimiento naturalizada y llevada a cabo por el bailarín, porque no todos pueden expresarse o bailar de la misma manera, cada uno lo interpreta a través de su historia y con ello y a través de sus movimientos interpreta el mensaje que cada danza intenta demostrar arriba de un escenario.

... “Busqué la fuente de la expresión espiritual, el fluir dentro de los canales del cuerpo colmándolo con luz vibrante; la fuerza centrífuga reflejando la visión del espíritu. Después de muchos meses, cuando aprendí a concentrar toda mi fuerza en este único centro me di cuenta que, de ahí en más, cuando escuchaba la música los rayos y vibraciones de la música brotaban de esta única fuente de luz dentro mío; allí se refleja una visión espiritual, no de espejo de la mente; sino en el alma, y desde esta visión, podía expresarlos en la danza. Muchas veces he tratado de explicar a los artistas la teoría básica de mi Arte.” (Roseman, 2004:79)

... “Pasaba días y noches en el estudio, buscando aquella danza que pudiera ser la divina expresión del espíritu humano a través del movimiento corporal. Permanecía horas y horas inmóvil y estática con las dos manos cruzadas sobre mis senos, cubriendo el plexo solar [...] Al cabo de muchos meses, cuando había aprendido ya a reunir todas mis fuerzas en ese centro, me di cuenta de que, según escuchaba yo la música, las vibraciones de esta música afluían al manantial único de luz que había dentro de mí, y que en este manantial se reflejaba una visión espiritual. no era un espejo del cerebro, sino del alma” [...] (Duncan, 1968:66-67)

BIBLIOGRAFÍA

- Revista EFEI N°7 - Año 8- 2019- www.revistaefei.com.ar- Cuerpo y técnica: un análisis de danza como contenido para la educación del cuerpo.
- **Mercè Cunningham -Espacio tiempo y danza. Écija, amparo, Quesada, Fernando (eds):** CAIRON 12. Revista de estudios de danza. Cuerpo y Arquitectura, **Aula de Danza Estrella Casero- Universidad de Alcalá, 2009. Trad. Amparo Écija.**
- **Susana Tambutti-** What is Dance? - ¿Qué es la Danza? Lecturas dentro de la Teoría y la Critica. – **Editado por Roger Copeland y Marshall Cohen** (Oxford University Press 1983)
- **Escudero, Carolina.** – Programa Maestría en educación Corporal- **Educación Corporal y Danza. Año Lectivo 2021-**
- **Arq. Susana Tambutti (UBA-IUNA) Cuerpo, Danza, Idea:** Desde una realidad cambiante hacia una realidad suprasensible. Cuerpo del Drama- Revista electrónica de teoría y crítica teatral.
- **Ricardo, Crisorio.** Educación Corporal. Capítulo 1-
- **Susana Tambutti (IUNA-UBA) -El cuerpo como un medio de redención-**