

DANZA Y BAILE

DESDE EL
JALISCO

Por: Rafael Tobías Raguel

“Los Dioses han decidido que yo debo bailar y en una hora mística me moveré al ritmo inaudito de la orquesta cómica del cielo, y tú conocerás el lenguaje de mis poemas sin palabras y vendrá a mí porque para eso es que bailo”.

“Veo la danza siendo usada como comunicación entre el cuerpo y el alma, para expresar lo que es demasiado profundo, muy sutil para las palabras”.

Ruth St. Denis ¹

La danza contiene los elementos plásticos utilitarios de los seres humanos y son realizados no de forma idéntica, sino de acuerdo a los cánones artísticos que siga un realizador, interpretándose como tal, a aquellos movimientos que se utilizan principalmente en el ballet y en lo clásico. En cambio el baile, surge de una expresión caprichosa y popular, que no tiene autor ni requiere de movimientos plásticos ni enseñanza previa, sino que tratan de reflejar alguna condición popular, y realizados animados por el espíritu.

Lo expuesto como danza, inmediatamente la convierte en una obra artística, pero no en sí misma, sino por la inventiva de su creador. Forzosamente por tanto, para estudiar el arte del movimiento, no nos podemos limitar a estudiar un estilo u otro de danza sino que debemos abarcar todo un sentido estilístico.

1- Ruth Saint Denis 1879 – 1968) estadounidense. bailarina, pedagoga y pionera de la danza moderna. En sus palabras aludidas, con muy prosa, diferencia perfectamente el significado de baile y danza.

La danza tiene un carácter de expresión previamente diseñada, codificada y limitada en su aspecto expresivo, por uno más técnico, y elaborada para una determinada ocasión, y puede desaparecer después. Análogo a lo que es un modista que determina su impronta acorde a sus gustos, basado en una técnica. Por eso es que las danzas, que no son tan antiguas como los bailes, han evolucionado y diferenciado, sin perder la precisión artística, pero con diferencias posturales.

Históricamente, la danza aparece contemporáneamente, y la sucede obligatoriamente el ballet para su desarrollo, que surge por la fusión del acróbata, el profesional, y el aristócrata (el ideólogo, el que la forma y el que la aprecia, todos son fruto del arte) De ahí que llegaron de Europa a los salones argentinos, danzas tradicionales en sus raíces, pero que aquí se fueron deformando, no artísticamente, sino académicamente, perdiendo por ende la condición de tal, lo cual se transforma en baile. Perdieron la precisión de su origen y subsistiendo en parte su forma tradicional en algunos casos, agregando notaciones particulares dentro de la herencia cultural de los distintos países americanos.

Como definición, entonces, tenemos que dentro de la Sociología, el ballet es de neto corte artístico, de conservatorio, de movimientos predeterminados y exactos, no admite nada que no esté fuera de lugar, acorde con su creador y director, y en su gran mayoría es ritualizado a través de un conjunto de danzarines.

El baile es la más antigua de todas las artes primitivas, según la ciencia del Folklore; inicialmente fue una expresión espontánea de la vida colectiva, y luego se transformó en tradicional, obligando a una razonable disposición, para que no se transforme en anárquico, pero no tiene una regularidad técnico artística. En las civilizaciones antiguas era un medio esencial de participar en las manifestaciones del sentido emocional de la tribu, de lo social.

A la inversa de la danza, en el baile el cuerpo hacía su formación, porque era utilizado como modo típico de manifestación de los afectos y acontecimientos vividos en comunidad. Era considerado como un lenguaje social y religioso, pagano, produciéndose una estrecha relación entre bailarines en su mayoría y algunos espectadores imposibilitados. Originalmente, el baile era una expresión esotérica, para obtener la curación de enfermedades, para pedir la victoria en los combates, para asegurar una caza fructífera, etc, lo que no obstara para que sirviera también para conmemoraciones de determinados acontecimientos, como podemos observar en el caso nuestro “El baile del angelito”

El baile es una especie de rito **natural** porque no tiene técnica que la encierre, por eso, obviamente, son las que más cerca están de considerarse folklóricas, porque no cuenta con las condiciones de la danza; son más dispersivas y no tiene una coreografía segura, porque se desconocen todas. A diferencia de la danza, que nace de la mente de un coreógrafo, el baile folklórico nace de toda una comunidad anónima.

Eso, visto así, es lo que podría denominarse folklórico, y la aplicación concebible de ésta en los centros de enseñanza debe ser un acto de espontaneidad lo más real posible, pero sin estar seguro; de ahí la necesidad de un orden lógico; eso ya es una relativización, y como tal, es lo que en el fondo lo distingue de la danza.

El baile consiste en movimientos a partir de sensaciones, cuyo objetivo era que las personas se expresaban por “pareceres”. Lo contrario, la danza, por ser como es, hasta le resulta necesaria la incorporación valiosa de la Educación Física, por sus valores estéticos formativos, cosa que el baile de por sí no los tiene, porque derivan de otra situación socio-antropológica.

Uno es el arte consolidado, otro es la manifestación popular.

Cuando un baile se transforma en razonablemente lógico, bien puede, o ser necesario, que aquellos dedicados a la Educación Física estén preparados para enseñar baile con cierta coherencia, ni que hablar de la danza. En este caso, paradójicamente, es menos difícil enseñar lo tradicional que la danza en sí misma. Esta asignatura o materia, dictada en esa dirección, hace a la educación integral del alumnado.

En ningún momento se menciona la danza contemporánea como tal, y hacerlo es condición de desconocimiento de la diferencia entre danza y baile. El baile como la danza, no admite calificativos, porque, de una forma u otra, ambas son populares, pero como se dijo, de distinta interpretación. Al baile se lo puede incorporar a lo actual pero con sentido histórico, en cambio a la danza no, es actual. Para eso existen los coreógrafos, para “hacer” danzas.

Así fue que muchas danzas asumen las características del pueblo que las ha adoptado, pero sin valor artístico tradicional, sino son elaboradas para determinada actuación o función. La misma obra musical tiene muchas variaciones coreográficas de danzas, por lo tanto difícilmente tengan carácter ancestral, y si se dice eso, es un grave error.

Por eso, citando a Sócrates, y por lo expuesto, queda claro que el baile y la danza son dos expresiones, pero no iguales. Una es Antropológica científica, la otra es prefabricada.

Incógnita: Entonces el folklore tiene ¿danzas o bailes?....., ¡¡¡BAILES!!!!

Alguna Bibliografía sugerida:

- Fast, Julius. El lenguaje del cuerpo. 10a. ed. Barcelona: Kairos, 1990.
- Gadamer, Hans-Gerg. El Lenguaje como Horizonte de una Ontología Hermenéutica.I. Ed. Sígueme. Salamanca.
- Gardner, Howard. La danza. En: Revista Kinesis Nº. 6. Bogotá. D. E. (abril de 1991). Res. Min. Gobierno 2113/89.
- Gemma Renobell Soler, Todo lo que hay que saber para bailar en la escuela -Ed. Inde, S.A. 2009
- Guerrero Pico Martha Danzas y Bailes Internacionales Educación Física General Editorial: Editorial Kinesis
- Kisselgoff, Anna. La tradición reelaborada, en Revista Danza en EE.UU. Servicio cultural de los EE.UU.1988
- Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo, 1997

- Lifar, Serge. La danza. París: Tubor. S.A., 1968.
- Masini Beatrice - El Mundo Del Ballet - Educación Física General - Editorial Anaya
- Namirovsky Irene – El Baile – Ed. Salamandra - Madrid
- Ossona, Paulina. La Educación por la Danza. Madrid: Paidós, 1984.