

DANZA y BAILE

I PARTE

DANZA

"Siempre he pensado que la danza es mágica en muchos aspectos tanto para los que disfrutan de su contemplación como para los que viven y trabajan en su mundo".
(Fontein de Arias)

¿Qué es esto?..., danza o baile?.....,

A lo largo de la historia, la danza ha estado siempre en las culturas del mundo, siendo una de las bellas artes más estudiadas por hombres y mujeres, en especial a los cultos, de la cual se han interesado todos sus participantes y espectadores; por tal motivo, **la tradición de la danza es una fuerza extraordinariamente eficaz para estudiar el devenir de las culturas.**

El investigador Han, la define como "secuencias de movimientos corporales, no verbales con

patrones determinados por las culturas, que tienen un propósito y que son intencionalmente rítmicos con un valor estético a los ojos de quienes la presencian".¹

Le Boulch² afirma a propósito que: "el término de danza sólo puede aplicarse cuando las descargas energéticas son rítmicas; es decir, obedecen a una ley de organización temporal de movimientos; de evolución normal de una motricidad espontánea que se convertirá en intencionada y controlada".

Lo que quiere decir -lo que he dicho en algunos de los escritos-, que la anterior definición hace la diferencia con el baile. No es cuestión, entonces, de decir lo que a uno se le da la gana, y menos gente sería que se tiñe de investigador.

1 Gardner, Howard. La danza. En: Revista Kinesis Vol 2 N°. 6. Bogotá. D. E. (abril de 1991). Res. Min. Gobierno 2113/89.

2 Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo, 1997.

La danza es una expresión natural y espontánea en el humano, así como el movimiento que la impulsa, como una forma de comunicación y expresión; inclusive de aquellos sentimientos que son difíciles de comunicar con la palabra.

Gadamer, dice al respecto: "El hacer enunciados no quiere decir que lo que uno dice es lo que quiere decir, pues en la medida que uno diga lo que quiere decir, queda reducido al enunciado, esto ya representa un sentido desenfocado".³ O sea que, por más que se crea que no hace falta saber más sobre algo para que se entienda, solo se está demostrando que no se sabe lo suficiente, y es una vergüenza para quien enseña lo que no se sabe de completo.

Muy hermosa la imagen, pero ¿Qué será?
¿danza o baile?... ¿Chacarera, Gato,
Zamba, Escondido, jijíahh?...

La danza como arte, va más allá de lo que simplemente se quiere decir, pues va directamente al espíritu del mismo hombre, por lo tanto tiene que hacer sentir algo con la expresión, y no un simple ruido con movimientos absurdos que no se entienden para que sirven.

En este sentido, la Danza se puede presentar como un elemento que dinamiza la vida del hombre y la mujer de múltiples formas; entre ellas, según Gardner:

- ✓ Validar y reflejar la organización social.
- ✓ Sirve como vehículo para la expresión secular o religiosa.
- ✓ Como diversión social o actividad de recreación.
- ✓ Como declaración de valores estéticos y éticos.
- ✓ Para lograr propósitos educacionales.
- ✓ Para poder conocer una cultura en particular.

Estas características de la danza, la sitúan como una de las artes más ricas en cuanto a expresión cultural, pues mediante su conocimiento CABAL se puede inferir las expresiones sociales de diferentes culturas y regiones, y mediante su práctica es posible redimensionar la expresividad cultural de todo un pueblo. Por tanto, **"la danza es la manifestación de una expresión espontánea individual desde sus orígenes, y antes de ser una forma de arte, fue una expresión espontánea de la vida colectiva."**⁴

Por eso, Kisselgoff⁵ considera que: "El mundo de la danza está cambiando permanentemente ante nuestros ojos. Cada interpretación es un crepúsculo..." pero la danza, que en sí misma es creatividad, expresividad, fluidez y armonía. Esto solo hecha por tierra la danza en la mayoría de los bailes folklóricos, de cualquier lugar del mundo.

La danza pertenece a la expresión⁶. De otra forma, si la mecanización absurda domina en la formación y el cuerpo del artista, está condicionado por el **profesor y la expresión se empobrece y se manifiesta en un estilo académico, preciso, alejado del valor emocional y viviente de la obra.** "Por

3 Gadamer, Hans-Gerg. El Lenguaje como Horizonte de una Ontología Hermenéutica. Verdad y Método I. Editorial Sígueme. Salamanca.

4 Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo, 1997

5 Kisselgoff, Anna. La tradición reelaborada. En: Revista Danza en los Estados Unidos. Servicio informativo y cultural EEUU 1988

6 Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo, 1997.

fortuna, la dimensión actual de la danza ha recuperado su lugar expresivo"⁷ Así es, pero la danza no el baile, que es popular pero no cultural, aunque se pretenda lo contrario.

Por tanto, la danza es un espacio que en sí misma intenta derramar la posibilidad del sentimiento, en tanto encuentro con la emoción y la pasión, en tanto reconquista de lo espiritual y lo corpóreo o trascendencia espiritual del cuerpo, y en tanto escenario de sufrimientos y alegrías, de angustias y calmas de voces y silencio. Y esto requiere una coreografía con sentido cultural, no inventada como se le ocurra a cada quien, aunque sea bonito.

La danza es una forma de comunicación y expresión por excelencia; como dijo el famoso danzarín Barysknikov (citado por Gardner), "un mundo de nuevos lenguajes, los cuales expanden su flexibilidad y alcance en todas las culturas". ¿Qué quiere decir?, que un Gato, bailado con diez pseudo gauchos adelante mientras hay otras diez mujeres atrás haciendo movimientos absurdos, no demuestra nada más que desconocimiento cultural, aunque a ellos les guste.

La danza se encuentra muy relacionada con la Acción Física Humana, siendo esta una de sus manifestaciones culturales. De igual forma tienen en cuenta el espacio temporal, la ubicación en un escenario determinado, la calidad del movimiento y la forma de su estructura. O SEA QUE DEBE INTERPRETARSE LO QUE EL CUERPO QUIERE DECIR, si no es así, es BAILE.

II PARTE

BAILE

"La música y el baile son dos artes que se complementan y forman la belleza y la fuerza que son la base de la felicidad humana".
Sócrates.

El baile como tal, sugiere en el individuo un deseo interno por comunicar algo de sí que lo caracterice; puede ser a través de la expresión de su forma de vida, como sus pensamientos y sus emociones; puede ser a través de la expresión de las costumbres y saberes de sus antepasados, o por la necesidad lúdica del hombre, pero que no es fácil de descubrir sus sentidos por el espectador. Caso "El Bailecito", o el mismísimo "Michi"

Ahora bien, ¿qué motiva al individuo a bailar? Es una expresión personalísima, no hay profesor de por medio, la coreografía es ancestral pero no es fácil de interpretar **porque nunca es igual**. Es el acto de realizar movimientos que solo los interpreta el bailarín. La necesidad de crear con su cuerpo una serie de imágenes y percepciones en sí mismo y en los demás **para dar a entender una idea** (Ver⁸)

⁷ Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo, 1997.

⁸ <http://tierradevientos.blogspot.com.ar/2011/04/carnaval-de-humahuaca.html>

Desde esta perspectiva, se observa como el individuo necesita expresar todo lo que siente no sólo a través de la palabra sino con la expresión propia de su ser. Por ello, el baile se ubica dentro de las artes, ya que su eje central es el de comunicar una idea o un sentimiento por medio de expresiones, consideradas estas "como todo aquello que concierne a lo que la persona vive con sus afectos y con sus emociones"⁹. Que el baile de por sí, hecho o inventado, no contiene la posibilidad de dar a conocer sentimientos que a veces ni existen, son paranoicos.

Por tanto, toda acción de comunicación que va dirigida a otra persona, tiene que tener sentido, si no, es baile no danza, y por tanto se corre serio riesgo de estar apartado totalmente del Folklore, cosa que de hecho, por lo que se ve, es así. La diferencia entre una acción sin expresión (baile, sin sentido coreográfico), el lenguaje que presumiblemente quiere transmitir aparentemente carecería de sentido, aunque sus movimientos en general, sociales, no, como el caso del Pujllay, la Chaya, etc.

El baile entonces, es parte complementaria del sujeto, ya que todo sujeto siente el deseo de manifestar algo de su cotidianidad ante los demás, pues el hombre según Lifar¹⁰ "Ha bailado y seguirá bailando por encima de la palabra", dado que este deseo de querer exteriorizar y comunicar un acto simbólico que hace parte de su vida, no lo puede reemplazar la expresión oral, sino que debe involucrar todo su cuerpo. O sea que, es como el juego de manos: debe ser claro en la interpretación, para que el cuerpo "hable", aunque no tenga coreografía pero se le entiende..., "es como el juego del oficio mudo"...¿vio?... caso contrario es cualquier cosa.

Como expresa Londoño¹¹, por ejemplo: "**Cuando el hombre corteja a una dama y la galantea hasta hacerla suya, los movimientos del hombre son discretos, alegres y varoniles; la mujer se muestra tímida pero baila con alegría y delicadeza, y ellos se transan en una lucha de conquista... haciendo que el juego amoroso sea más atractivo e interesante, tanto para quienes lo bailan como para quienes se divierten de él**". Se está evidenciando un acto simbólico que se hace realidad por medio de una secuencia de imágenes que se manifiestan a través de gestos expresivos. Estos medios son los que colaboran para la interpretación entendible del baile; o sea cuando el baile se transforma en danza.

Londoño en su libro de *Baila Colombia*, dice que el baile es "**una serie de mudanzas que hacen los que bailan, es movimiento rítmico; la expresión corporal que se hace al compás de la música... baile es danza**". Con lo que está significando que un baile entendible o traducido mentalmente, hace al mundo de la danza; a la vez que ella hace parte de este. **Con la danza como universo del baile, recién se expresan sentimientos y emociones culturales**, y si hay alguien capaz, puede desarrollar una coreografía determinada, entonces hace danza el baile. Por eso en tal sentido, la danza es una de las artes más humanas, pues en ella se unen el espíritu y el cuerpo al servicio de la belleza corporal, de la salud, de la inteligencia y el conocimiento. Y, con serio riesgo de reiteración, sin eso, no hay folklore que valga. Por eso es que, confundir movimientos sin ton ni son, aunque sean de expresión folklórica, y partiendo de que el Folklore es una ciencia, y el arte de la danza forma parte de esa ciencia, es un absurdo digno del desconocedor el que las confunde, y eso que estoy en bueno.

En este sentido, cuando se habla de danza, no se está haciendo referencia de igual forma al baile. Baile, es aquella parte que hace de los movimientos una realidad –cualquiera sean estos-, en la cual una persona entra en un mundo donde es entendido lo que quiere hacer, ergo: una coreografía

9 Le Boulch, Jean. El movimiento en el desarrollo de la persona. Barcelona: Paidotribo, 1997.

10 Lifar, Serge. La danza. París: Tubor . S.A., 1968.

11 Londoño, Alberto. Danzas Colombianas. 3ª ed. Medellín: Universidad de Antioquía, 1989

hecha por bonita que sea, sin querer decir algo, no tiene comprensión, no es arte, es diversión, lo que no está mal divertirse; lo malo es confundirlo. La danza al querer expresar un acto simbólico como el amor, la pasión, las costumbres o el modo de ser de un individuo o de una comunidad, lo hace por intermedio del baile o bailes, pero la o las parejas deben entender que está queriendo decir la contraparte. ¿sino qué valor tiene?, y eso se logra con la coreografía.

También se puede bailar por simple diversión (moverse jugando es entretenido) es decir, como juego y con el ánimo de traer alegría al cuerpo, no tiene por qué tener un motivo...¿no vio nunca un festival seudo folklórico?..... En este sentido Le Boulch afirma "que el juego es común al hombre y a los animales, y sus manifestaciones más primitivas son descargas motrices que toman el aspecto de gritos, de carreras y de gesticulaciones diversas..", o sea que el "baile Folklórico" es una forma de diversión sin sentirse obligado a representar nada, entonces, el desconocedor –por no decir ignorante– inventarle un sentido o un lugar arbitrario, es un sinsentido, salvo que sepa lo que hace, pero si AHORA se le ocurre, fíjese que deja de ser folklore. (Vg: La Ciencia, el Folklore y la Moda, del autor)

PARTE III

FINAL

Por todo lo anterior, **se puede inferir que existe una marcada diferencia entre danza y baile.** Pese a que los dos se complementan y están relacionadas. Sin embargo, aunque la danza se hace visible por medio de bailes, bailar generalmente no comunica nada, sino que se puede bailar y brincar por alegría y diversión, siendo una práctica en forma de juego o rito (libre y espontáneamente).

Por el contrario, la danza comunica un estado vivido, la cual va más allá del simple juego (sin querer decir con esto, que el que danza no juega; pues también se puede jugar con gran significación y no sólo por divertirse) siendo a su vez, más extensa y holística que el baile, pero que tiene una expresión comprensible de algo.

La danza permite que muchos sujetos le encuentren sentido y razón a su modo de ser y de actuar, ocupando un lugar importante dentro de la vida de aquel que la práctica. No obstante, dice Le Boulch, "danza y juego difieren por la significación que encierran respecto a la conducta del individuo que juega (baila); el juego es una actividad relacionada con las cosas ubicando su resultado en el nivel de la operatividad".

