

Danza creativa

La danza acompaña al ser humano desde su aparición en la tierra. Bien sea con intención mágica y chamánica, de iniciación o de celebración, como parte de la formación de los jóvenes o como espectáculo, en todas las épocas y en todas las civilizaciones, la música y la danza ha estado presente.

Sin embargo, en el mundo occidental y, de forma especial en el entorno urbano, la danza estaba quedando restringida al baile profesional de espectáculo, al de salón o al de discoteca. Como mucho, se conserva el baile social en algunas ceremonias, como en las bodas, con sus propias particularidades.

Afortunadamente, inicia resurgir de esos tipos de danza en los que el ego no es el protagonista, recuperando el sentido del grupo, de la naturaleza, de la celebración de la Vida. Así, podemos encontrar en un número creciente de ciudades de Europa y América a personas que se reúnen para bailar en grupo sin otra finalidad y sin otra excusa. Llamamos a estas danzas: **danzas del mundo, danzas circulares y/o danzas sagradas.**

Las Danzas Circulares o Danzas del Mundo son danzas que se bailan en grupo, aunque también las hay para ser bailadas en línea, formando una espiral o en un círculo abierto. Normalmente se bailan tomados de las manos y preferiblemente al aire libre. Generalmente son danzas relacionadas con el folklore de los diferentes pueblos y culturas. No están concebidas para un espectáculo, el objetivo es participar y disfrutar de la danza.

Algunas danzas se remontan varios siglos y otras son creaciones contemporáneas. Su procedencia es diversa, con intención de englobar todas las culturas que comparten el mundo: danzas griegas, celtas, armenias, israelíes, balcánicas, nórdicas, árabes, polinesias, centroeuropeas, americanas, entre muchas otras. Hay danzas de boda, de alabanza, de celebración, de oración, de agradecimiento, de luto, de cosecha, guerreras, estacionales, lunares y motivos tan diversos que la lista es grande para cada región del mundo.

Para bailarlas no se requiere ninguna condición ni habilidad física o intelectual específica, ni conocimientos previos. Las danzas y ritmos tradicionales están creados por el pueblo llano a lo largo de los siglos para su expresión y disfrute, cuando se reunían al final de la jornada a cantar y bailar, diluyendo así las tensiones del día. Por tanto, la mayoría de ellas están concebidas para posibilitar la participación de la mayor parte de la población, independientemente de su edad, condición física o pericia técnica.

En muchos casos, al irse incorporando estas danzas tradicionales al repertorio de las danzas circulares del mundo, han evolucionado hacia formas muy simplificadas, buscando la sencillez de su aprendizaje y ejecución para facilitar la participación.

En otros casos son danzas creadas recientemente con la intención de ser bailadas en los círculos, se acostumbra a explicar siempre cada danza antes de ser bailada, para facilitar la incorporación de nuevos bailarines y liberar al máximo de la presión de una técnica y de cualquier esfuerzo intelectual.

En este momento, el encuentro con las danzas circulares produce una sensación de retorno, de recordar algo que estaba almacenado en la memoria de nuestra especie. Una sensación de reencuentro con un espacio familiar y real, con un lenguaje para expresar y compartir. Una experiencia transpersonal sencilla y cotidiana, que comunica con un espacio interno esencial que supera al ego y se funde con el grupo y con el entorno.

El danzante vuelve a sentirse a sí mismo adaptado a un ritmo humano y natural, consigue escapar temporalmente del ritmo artificial y desbocado de la sociedad tecnológica.

Las danzas circulares integran a personas de cualquier edad, nacionalidad, sexo o poder adquisitivo, en familia, con amigos, o en solitario.

Es una actividad social sin jerarquías. A nadie se le pide que cambie para ser aceptado o que represente un papel determinado. Incluso la persona que enseña la danza, a continuación se integra en el círculo y éste se lidera a sí mismo. Se crea un espacio sin exclusiones, en el que tienen cabida las diferencias de cada uno.

El círculo tiene su propia entidad que incorpora todas las individualidades y las trasciende. En un círculo todos son iguales y participan de la misma energía. Es un poderoso arquetipo de unificación y de perfección que crea un espacio sagrado e integrador, un espacio acogedor y de protección. El movimiento transmite el sentimiento que se expresa en la danza, el arquetipo que representa, acercando el significado y asimilando su causa.

Bailar danzas originarias de otras culturas genera sentimientos de solidaridad y empatía hacia esos grupos humanos, se perciben sus particularidades de forma más emocional que intelectual, reconociendo interiormente la emoción que representan y diluyendo así el sentimiento de separación respecto a otros grupos sociales, étnicos o religiosos. El grupo reconoce en la danza un aspecto de la humanidad que resuena en su interior y experimenta la interculturalidad descubriendo las semejanzas con esa cultura. Se produce la inclusión de la cultura de origen en el grupo.

Por el mundo

Las danzas folklóricas de los diferentes puntos del mundo son tan populares, que en la actualidad se organizan numerosos festivales internacionales para conocerlas y fomentarlas. Cada región y país se identifica por algún movimiento, vestimenta, ritmo o armonía que hacen propia la danza que representan.

AMÉRICA DEL NORTE

- Empezando por las danzas surgidas recientemente, Estados Unidos es la cuna del break dance. Este baile urbano se originó en Nueva York en los años 70, concretamente en los barrios del Bronx y Brooklyn. Forman parte de la cultura del hip hop.
- Para bailarlo es necesario tener flexibilidad, fuerza y un importante control sobre el cuerpo, ya que se realizan movimientos de gran dificultad. Tiene influencias de las danzas africanas, la salsa y el mambo.
- Del hip hop también surgió el popping o baile del robot, otro estilo callejero caracterizado por los movimientos precisos y de tensión. Se acompaña con música electrónica o dubstep. Algunos espectáculos modernos combinan este estilo con trajes luminosos.

- Por otro lado, varias tribus indígenas del país, como los cheroqui, tenían un ritual llamado "danza de la lluvia". Los habitantes se ponían plumas y máscaras, y bailaban en círculos para atraer las precipitaciones. Se creía que con éstas venían los antepasados, los cuales luchaban contra los malos espíritus. Por lo tanto, es considerado un baile religioso.
- Algunas canciones tradicionales de EEUU se suelen acompañar con una coreografía, como por ejemplo Good Old Days, popular en los años 20, y Jingle Bells. Esta última, en origen, no tenía nada que ver con la Navidad, sino con las carreras de caballos.
- Otra danza típica de este país es el country, el cual es popular sobre todo en las regiones rurales. Un ejemplo es la canción Oh Susana, la cual forma parte del line dance y, por lo tanto, es grupal.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

- ❖ En esta zona abundan las danzas folklóricas. En el caso de **Perú**, la Marinera es su baile nacional. Se baila en pareja y representa con elegancia el mestizaje entre las culturas española, negra e indígena. En enero, se celebra en la ciudad de Trujillo un concurso internacional de relevancia.
- ❖ La salsa es originaria de El Caribe, concretamente de **Cuba** y **Puerto Rico**. Se trata de una fusión entre la música europea y los ritmos afrocaribeños. Se puede bailar de forma individual o en pareja. Hoy en día está extendida por el resto del mundo, sobre todo en **Estados Unidos** y **Sudamérica**
- ❖ En **Argentina** es típico el Carnavalito. Su historia es anterior a la colonización del continente. Se baila en un grupo de parejas, las cuales dan saltos y forman diferentes formas como la rueda o la hilera. También se practica en **Bolivia**.
No obstante, el baile más representativo de Argentina es el tango, aunque también es autóctono de **Uruguay**. No deriva de ningún estilo en particular, pero recibe influencias de diversas corrientes. Surgió a finales del siglo XIX entre las clases populares y marginales. Su coreografía es enérgica y transmite seducción.

❖ En **México** destaca el Calabaceado, el cual desarrollan los vaqueros de Baja California durante los años cincuenta. Los participantes golpean el suelo y dan patadas, con lo que imitan los movimientos de los animales del campo.

❖ La bachata proviene de **República Dominicana**. Empezó como música marginal en los años 60 y, aunque en principio era un tipo de bolero, poco a poco se fue diferenciando. Es a partir de los 80 cuando se populariza y extiende a otros países como **Ecuador**.

- ❖ El baile nacional de **Brasil** es la samba. Se practica durante las fiestas importantes, como el carnaval. Tiene su origen en África, puesto que la introdujeron los esclavos en el siglo XIX. Se caracteriza por los movimientos sensuales.

- ❖ En **Colombia** encontramos la cumbia, la cual comenzó en la Región Caribe. Es una mezcla entre la cultura indígena, la africana y la hispana. Su nombre proviene de la palabra africana cumbé, que significa “celebración”. Representa el cortejo del hombre a la mujer.
- ❖ La última danza en popularizarse ha sido el reggaeton o reguetón. Se forma en **Panamá** y **Puerto Rico** a finales del siglo XX gracias a la comunidad jamaicana. Ha cambiado con el paso del tiempo. Antes tomaba la música reggae y realizaba una denuncia social. En la actualidad, está influenciado por el hip hop y el tema central es el sexo. A día de hoy, tiene fama internacional.

ASIA

- **China** es un país que tuvo un gran número de minorías étnicas. No obstante, hay dos bailes populares en todo su territorio, que se representan en las celebraciones del Año Nuevo Chino. Una de ellas es la Danza del León. Dos bailarines se introducen en un disfraz de león y realizan movimientos ágiles y acrobáticos. Se cree que este animal atrae la fortuna. La otra es la Danza del Dragón, en la que doce intérpretes sujetan el traje de dragón y lo van haciendo subir y bajar.

- La cultura hebrea cuenta con diversas danzas, las cuales se practican en **Israel**. Una de ellas es Samoth, un baile grupal. Los participantes se dan la mano y forman un círculo. También se golpea el suelo con los pies y se dan patadas. Otras dos coreografías son Zimer atik y El sabio y el loco, que está basada en un pasaje bíblico. Estos bailes judíos son ideales para enseñar a los niños de educación primaria, ya que fomentan el trabajo en grupo y dan a conocer otras culturas.
- En el mundo árabe destaca la danza del vientre, cuyo nombre oficial es Danza Oriental. Es interpretada por mujeres. Se originó en **Egipto** hace miles de años. Se caracteriza por el movimiento de las caderas. En su origen, era un culto a la fertilidad, tanto del ser humano como de la tierra.
- En **Japón** encontramos el Nihon Buyou, una combinación de baile y pantomima. Su única función es la de entretener, por lo que se practica sobre un escenario. Es interpretada por las geishas, chicas formadas para amenizar fiestas y reuniones.
- La cultura hindú está formada por ocho bailes tradicionales. Uno de ellos es el bharatantyam, el cual se creó al sur de la **India**. Se baila en solitario y tiene una gran dificultad técnica.

Otra es el kathak, perteneciente al norte del país. Con ellas se cuentan historias a través del movimiento del bailarín, quien efectúa giros rápidos. Posee ciertas influencias del imperio mongol.

ÁFRICA

- ✓ A lo largo de los siglos, las tribus africanas han ido desarrollando su propia cultura y bailes. Éstos suelen estar relacionados con las fases de la vida y de la naturaleza, como por ejemplo el paso de la juventud a la madurez o las estaciones del año.
- ✓ En **Sudáfrica** hallamos una coreografía moderna, llamada gumboot o isicathlo. Los hombres llevan botas de agua y dan golpes con ellas contra el suelo. Deriva de la época del apartheid, en la que los trabajadores tenían prohibido hablar en las minas, por lo que se comunicaban a través de sonidos hechos con este calzado.

- ✓ La danza de los cazadores se representa en **Costa de Marfil**. Dos bailarines van vestidos de cazadores, mientras que otro lleva un disfraz de antílope. Recrean la caza de éste, por lo que es un baile zoomórfico. A la vez, suenan tambores, que comienzan a tocar suavemente y van aumentando en intensidad.
- ✓ Los masáis, que viven en **Kenia** y **Tanzania**, se caracterizan por su conocido baile. Los hombres van dando saltos increíblemente grandes, mientras el resto canta. Cuanto más alto salten, significa que están en mejor condición física. Es un ritual para impresionar a las mujeres y que éstas elijan con quién casarse.
- ✓ En **Ghana**, la tribu Krobos representa la danza Klama en un ritual llamado Dipo, para el que las jóvenes se preparan durante una temporada. Con ropa colorida y collares, las chicas avanzan dando pequeños pasos y con la cabeza hacia abajo, mientras realizan movimientos con las manos y los pies.

EUROPA

- En **Rumanía** encontramos la danza llamada Alunelul, palabra que significa “pequeña avellana”. Para representarla, los participantes forman filas y pequeños círculos. Es fácil de representar ya que, en general, consiste en dar tres pasos a la izquierda y tres a la derecha.
- La Danza de Ramón pertenece a **Bélgica**. Se forman dos filas: una de mujeres, que ponen los brazos en forma de jarra. La otra, de hombres, que se agarran de los hombros. Ambas partes golpean el suelo con los pies.
- En **Francia** encontramos numerosas danzas. Una de ellas es La Badoise, la cual se interpreta por parejas, que se dan golpes en los muslos y dan palmas. Otra es la llamada Danza de los Pastores.
- El Candil también es una danza de este país, destacada sobre todo en Badajoz, Extremadura. Es representada mayoritariamente por los jóvenes y tiene influencias de **Portugal**.
- El baile ceilí de **Irlanda** se representa en grupo y se acompaña con instrumentos regionales como el tambor irlandés o el violín. Los bailarines van de puntillas y en ocasiones uno de ellos va dictando los pasos.

- El flamenco es uno de los bailes más famosos de mundo hispano. Se desarrolló en **España**, concretamente en Andalucía, Extremadura y Murcia. Se suele atribuir a la etnia gitana, aunque parece ser que su origen es morisco.

- En **Grecia** hallamos el antiguo baile Pera stous pera kambous, que significa "En las lejanas llanuras". Los participantes forman un círculo dándose la mano. Asimismo, el Sirtaki surgió de una película de 1964 llamada Zorba el griego. Ésta coreografía coge movimientos del Hasapiko, una danza tradicional griega.
- La tarantella es un baile de origen napolitano típico de **Italia**. Su origen proviene de la Edad Media, y significa "tarántula". Los campesinos pensaban que, cuando uno de estos insectos les picaba, debían bailar o morirían. En la actualidad, es común representarla incluso en las bodas.
- En **Dinamarca** encontramos Los siete saltos, coreografía que se lleva a cabo en círculo, dando saltos hacia la izquierda y la derecha. Se suele enseñar en las escuelas danesas.
- De **Rusia** destaca la troika, palabra que en español se traduce como "equipo de tres". Los bailarines son un hombre y dos mujeres, e imitan a los caballos que tiran de los carruajes.
- El Jopak pertenece al folklore de **Ucrania**. Proviene del termino jopati, que viene a ser "saltar". En esta actividad, llevada a cabo por los hombres, se realizan saltos y acrobacias. Tiene influencias del entrenamiento de los cosacos, una especie de militares de la Edad Media.

EDUFUTURO

2600 palabras

Referencias

<http://www.udg.mx/es/noticia/la-danza-es-el-lenguaje-del-cuerpo>
<http://www.icarito.cl/2009/12/29-944-9-5-la-danza-el-lenguaje-del-cuerpo.shtml/>
<https://www.danzaballet.com/danza-lenguaje-universal/>
<https://www.redalyc.org/html/1632/163219835002/>
<http://movimiento.org/profiles/blogs/el-lenguaje-de-la-danza>

