

LA DANZA Y LOS ESTUDIOS DANZOLÓGICOS

Ms. C. Elianna Sarraff Zerquera¹, Ms. C. Yaillet Morales Delgado²

1. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Vía Blanca Km.3, Matanzas, Cuba.

2. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”, Vía Blanca Km.3, Matanzas, Cuba.

Resumen.

El trabajo que se presenta hace referencia a un tema relacionado con el arte danzario, y es lo referente a la danza y los estudios danzológicos, este último un poco rezagado en comparación a otras manifestaciones y estudios del arte, Cuba por su parte es de los países que ha alcanzado logros en este sentido sobre todo en los momentos actuales, pero no es suficiente. De ahí que el máximo interés de esta investigación sea el de develar la importancia de los estudios danzológicos como una parte necesaria para la comprensión de procesos que conforman la cultura cubana.

Palabras claves: danza, estudios danzológicos, Publicaciones.

Cuerpo de la monografía.

La visión de la danza en Cuba y los estudios danzológicos requiere de una mirada abarcadora y a la vez específica para comprender de manera simultánea y cronológicas las relaciones que se producen en cada momento del devenir histórico entre géneros, subgéneros, estilos y manifestaciones, todos de una sorprendente vitalidad, resultado de un largo proceso de síntesis, mezclas e intercambios, ascensos y descensos que confluyen en el bailarín, el bailarador, en fin, en el cubano.

El acercamiento a la Historia de la danza y a su estudio en Cuba resulta de particular importancia en la actualidad, la comprensión de las mezclas y cruces entre las culturas y sus prácticas, la hibridación, los logros de los bailarines cubanos en el mundo, la inclusión en los escenarios de los llamados géneros menores como las variedades y el cabaret, las innovaciones en el mapa cultural y la aceptación de nuevos referentes que difieren de los cánones tradicionales, exigen la preparación de un receptor capaz de disfrutar sin prejuicios de este arte y enriquecerse con él. La necesidad de poner en contacto a los públicos con las manifestaciones danzarias que no conocen en profundidad y que coexisten con él, la inmediatez de la representación de la danza, la polémica de lo efímero como estética, la profundización en aspectos teóricos vinculados a la creación, los valores que perduran en la memoria de la sociedad desde el hecho danzario y, sobre todo, la

incentivación hacia la reflexión, constituyen puntos de partida para la divulgación de este arte, esencial para los cubanos.

La memoria de la danza en Cuba se encuentra dispersa en el recuerdo de sus protagonistas, igualmente aparecen en artículos con disímiles enfoques, desde aristas muy variadas. Lo anterior conlleva a la necesidad de propiciar estudios en los que se revele el medio en que se gestó la danza en cada momento histórico y sus relaciones con la etnología, la sociología, la antropología y la historia desde un enfoque científico en interacción con el contexto cultural, económico y social. El trabajo investigativo que se presenta pretende abordar un tema importante en el arte danzario y es lo referente a los estudios danzológicos.

Cuando realizamos un análisis profundo podemos percatarnos que en el mundo de las artes existen carreras con un espectro de perfiles completo, tal es el caso de la Música quien incluye las llamadas prácticas artísticas en otras palabras, los instrumentos, canto, direcciones coral y de orquesta, entre otros elementos. Esta situación se repite, de forma parecida, en el arte teatral, pero en el caso del arte danzario los estudios se limitaban a las prácticas artísticas Ballet, Danza contemporánea y Danza folclórica sin que se hubieran creado espacios para los estudios teóricos ni los de creación coreográfica. Por supuesto, estas ausencias son fruto de las condiciones en que surgieron las carreras, de su proceso de constitución y posterior desarrollo, no es difícil demostrar que en medio del nacimiento danzario a que asiste el mundo, los estudios danzológicos siguen yendo a la saga de la práctica artística. Esto es un lugar común en la historia de las artes: la teoría sigue los pasos de la práctica artística. En el caso que nos ocupa, se trata de una zona de conocimientos que no ha logrado obtener una independencia absoluta y con un lento desarrollo en relación con sus homólogas de otras áreas. Cuando hacemos referencia a los términos danzología o estudios danzológicos debemos partir de términos tan importante como La Danza y la Danzología.

Danza, movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios.

Es también conocida como baile, forma del arte que se caracteriza por la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, principalmente brazos y piernas, que van acorde con la música que se desea bailar.

Danzología se restringe al ámbito reflexivo, la indagación epistemológica y a un posible perfil académico. Se trata de la rama de las ciencias humanística que estudia los aspectos intelectuales de la danza. Cuando hemos empleado la variante estudios danzológicos nos referimos a los que implican un razonamiento o reflexión sobre la danza.

A pesar de su juventud y discreto bagaje bibliográfico, es posible identificar tres áreas de estudio o disciplinas que constituyen el cuerpo de los estudios danzológicos:

- La Historia de la danza, con un cuerpo de doctrina bien definido, especialmente el que se refiere a la danza del mundo occidental, del Renacimiento a nuestros días.
- La Teoría de la danza, disciplina joven y en proceso de consolidación.
- La Crítica danzaría, productora de abundante material y una de las principales fuentes de donde se ha nutrido la Historia.

La Historia de la danza por ejemplo se ocupa de los problemas de la evolución del arte danzario desde los tiempos más remotos hasta nuestros días. Su interés abarca desde los fenómenos singulares como una obra, un coreógrafo, una personalidad hasta los más generales como escuelas danzarias, periodizaciones y estilos. Su enfoque y método son medularmente históricos y se ha nutrido a lo largo de siglos de importantes libros de memorias, de métodos para la enseñanza de la danza, de epístolas, críticas y reseñas y otros documentos, así como de láminas, filmes y videos.

Su cuerpo de doctrina es fuerte y, en líneas generales, ha logrado abarcar los tiempos históricos del arte de la danza. No obstante, por razones lógicas, si se le compara con otras artes, como la pintura, la literatura y el teatro, su campo de saber no es tan amplio y su acervo bibliográfico es menos copioso.

Por otra parte la Teoría de la danza estudia los problemas generales y las regularidades relacionados con el Arte danzario. Debe funcionar como órgano metodológico de la investigación. Entre las muchas problemáticas objeto de su interés pueden señalarse la naturaleza del arte danzario, los problemas de la conciencia artística, las poéticas danzarías, las relaciones de la danza con otras artes, los vínculos entre danza y sociedad, la academización de las danzas folclóricas y populares entre otras.

La Teoría de la danza posee altos niveles de abstracción y requiere de quienes la estudien una metodología adecuada para su comprensión y desarrollo. Nuestro país cuenta con uno de los más notables teóricos de nuestros días, Ramiro Guerra, cuya obra se ha visto incrementada sustancialmente en los últimos años. Sin embargo podemos referirnos al hecho de que se necesitan hoy más producciones en este sentido.

Al analizar ambos términos se infiere que la danza y los estudios danzológicos, sin lugar a dudas, constituyen actividades distintas, la danza por su parte es una actividad creadora y expresiva que constituye un arte. Por otra parte los estudios danzológicos constituyen una forma de saber, forman un sistema de conocimientos y dependen de la sabiduría del investigador.

En los momentos actuales este tema se vuelve importante y necesario ya que de ellos depende el desarrollo de teorías estéticas relacionadas con esta manifestación artística poco tratada desde las diversas fuentes bibliográficas. Si lugar a dudas constituyen estos estudios un medio en el que de forma casi obligatoria detalla antecedentes de tipo históricos que enriquecen el conocimiento de la historia de nuestra cultura y comprensión que demanda esta área específica del arte.

Para este tipo de estudios demanda la presencia de investigadores conscientes y comprometidos con indagar sobre temas aún no explorados en el mundo danzario, que saquen a la luz la vida y obra de prestigiosos artistas que en sus momentos mezclaron géneros, crearon movimientos y hoy han quedado en el pasado. Visto esto desde una perspectiva basada en el lenguaje personalizado de quienes se desarrollan como profesionales de esta rama del arte seguirá constituyendo una debilidad, más si se abre el espectro a otros investigadores interesados en el tema puedan aparecer alternativas que reviertan la situación existente. Lo anterior conduce a replantearnos lo importante de extender estos estudios a otras ramas y profesionales de las ciencias sociales.

Bibliografía:

Colectivo de autores. La Enseñanza Artística en Cuba. Editorial Letras Cubanas, Ciudad de La Habana, 1986.

Dallal A. ¿Cómo acercarse a la Danza? Editorial Plaza y Valdés. México D.F., 1996.

González P. Danzología: ¿De nuevo con la utopía?. Revista Cúpulas. Nos. 6/7. Ciudad de La Habana, 1997.

-----Estudios danzológicos. Antecedentes, caracterización y perspectivas académicas. Tesis en opción al título de Máster en Arte. Instituto Superior de Arte, Ciudad de La Habana, julio de 2002.

Guerra R. Apreciación de la Danza. EDILUZ. Maracaibo, Venezuela, 1990.

Guerra R, Hernández L. Apreciación de la Danza. Tabloides de Universidad para todos. Ciudad de La Habana, 2001.

Wellek R, Warren A. Introducción a la teoría literaria. Edición Revolución, La Habana, 1969. p. 18