

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

**LA DANZA COMO FORMA MÓRFICA
DE LA PASIÓN SOCIAL**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
PRESENTA:

EUNICE TOVAR MEJÍA

ASESORA: DRA. FRANCISCA ROBLES

CIUDAD UNIVERSITARIA, 2012

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Gracias...

A mi querido profesor *Antonio Delhumeau*
Ejemplo de felicidad, fortaleza, inteligencia y sabiduría.
Nunca olvidaré sus palabras.
Q.D.E.P.

A mis padres *Carmen y Juan*
Porque la satisfacción también es para ustedes
Por el apoyo, muy a su manera
los amo.

A mi “*sop*”
compañero en esta etapa *Ivan Flores*
Por aguantar mis cambios de humor, mi estrés
Y por presionarme para concretar esto
Por tu apoyo, algo que guardaré siempre en mi corazón.

A mi familia, amigos, profesores...
A la experiencia misma y lo que implica.

Índice

	Pág.
Introducción	4
<u>Capítulo 1: La danza como expresión social</u>	11
1.1 La danza comunica	14
1.2 La estructura de la comunicación en la danza	22
1.3 Hacia una definición de la danza	36
<u>Capítulo 2: La teoría holográfica</u>	43
2.1 Holografía de la danza	46
2.2 Morfogénesis	51
Testimonios	55
2.3 Morfogénesis en la danza	72
<u>Capítulo 3: Técnica Alexander</u>	78
3.1 Testimonio: experiencia vivencial	86
*Conclusiones	91
*Fuentes	98
*Entrevistados	99

Introducción

*“A través de la danza podemos encarnar las ideas más abstractas
e incluso revelar lo que no podemos ver,
lo que no podemos nombrar.”*
Anne Teresa De Keersmaeker

La danza es una de las artes más antiguas que han perdurado con el paso del tiempo y ha quedado inmersa en la sociedad, ha pasado por diversas épocas, tiempos, espacios y sociedades, gracias a su función comunicativa, creando como efecto, en el danzante como en el espectador, el sentimiento de pasión a través de varios factores.

Su importancia dentro de las sociedades como parte de la cultura ha incrementado con el paso del tiempo, ha llegado a ser parte de la identidad de grupos determinados.

Se le ha dotado de muchos significados conocidos universalmente, movimientos corporales que se han dado a conocer por medio de historias, narraciones contadas con el cuerpo, mediante la creación de formas sencillas y abstractas, que entendibles o no, pretenden comunicar algo.

El bailarín y el espectador dotan de importancia a la danza, ya que es por medio de ellos que esta puede llegar a trascender, a hacer vibrar y hacer interactuar esa pasión que sienten por la danza mediante la morfogénesis a través de campos mórficos.

El arte de danzar es tener en cuenta los factores que rodean al bailarín, ya que estos modifican e interfieren en ese impulso para mover el cuerpo de cierta manera, es complementar nuestro espacio con nuestro cuerpo, es complementar nuestro cuerpo con el espacio que nos rodea, ser una pequeña parte, que forma parte de un todo que fluye en conjunto.

Para que esto se pueda dar, es necesario conocer el proceso por el cual el bailarín se transforma en ser dicotómico, es decir, ser biológico y ser espiritual, que tiende a expresarse por sí mismo y es en uno solo, cuerpo, mente y espíritu.

CONOCER   APRENDER   DOMINAR   LIBERAR   TRASCENDER
(AUTOCONCIENCIA)   Busca hacer sentir, vibrar,
Emocionar al espectador
Porque él lo siente.
(morfogénesis)

El ello
*cuerpo, mente y espíritu

Expresar

*cuerpo y mente
(hacer a un lado, dominar cuerpo)

*Técnica
(entrenamiento,
Dolor, frustraciones)

*Cuerpo
*Capacidad
*Pasión
*Miedos

El movimiento natural en la vida cotidiana revela la capacidad del cuerpo humano para realizar diversas actividades; el movimiento de un bailarín ya es denominado danza cuando se dota de formas con cierto significado.

Al ver a un bailarín sobre el escenario, sus movimientos, el baile y el cuerpo, trascienden hasta llegarnos a hacer sentir, a emocionarnos y hacernos vibrar, transmitiéndonos esa pasión que, al olvidarse o bien dejarse a un lado a sí mismo, puede hacer que nos sintamos parte de esa danza que esta presentando el bailarín.

En el proceso de formación del bailarín hay etapas, las cuales tiene que experimentar para poder llegar a un nivel de expresión corporal movido por la pasión: conocer – aprender – dominar – liberar – trascender.

Al querer ser parte de una forma artística como la danza, el sujeto debe ser conciente de las capacidades físicas que posee para poder realizar esta actividad, conocer primeramente si tiene la capacidad de poder realizar movimientos, cómo funciona su cuerpo y cómo es que está compuesto, desde sus huesos, sus músculos, tendones, conocer su respiración y sus variaciones de acuerdo a la actividad que esté realizando.

Una vez que domina las funciones de cada una de las partes de su cuerpo, debe conocer sus límites, hasta donde puede llegar su flexibilidad o qué es lo que le causa dolor o molestia al bailar, hasta dónde puede exigirle a su cuerpo que

trabaje para lograr ser un bailarín y cuánto lo emocional le afecta en lo físico, qué es lo que lo pone tenso o nervioso, feliz o emocionado.

Al conocerse de manera tal, mente y cuerpo pueden trabajar en conjunto para aguantar el entrenamiento exhaustivo al que se someterá, al mismo tiempo que aprende la técnica de la danza y controla sus miedos, trabaja su cuerpo para trascender sus propios límites.

Dentro de este autoconocimiento, el bailarín que esta en constante cambio o no cambio y evolución, llega a convertirse en ser creador y se materializa su pensamiento a través del cuerpo, pone en juego emociones y sensaciones físicas todo el tiempo.

Aprende a vivir con el dolor que el constante entrenamiento le ha causado a su cuerpo, su estilo de vida cambia completamente.

Al llegar a un punto donde aprende a conocer y controlar su cuerpo y su mente, los llega a dominar de tal forma que permite dejar salir sus deseos, sus sentimientos, su motivación, se deja ser el mismo, es decir, se conoce de tal manera que sabe qué es lo que tiene que dejar a un lado cuando sube al escenario y sabe qué es lo que tiene que mostrar al público.

Domina tanto la técnica, su cuerpo, su mente, que puede realizar movimientos prácticamente de manera automática, y es tal esa repetición de acciones corpo-

mentales en su entrenamiento que los realiza de manera involuntaria, como un hábito.

Rompe con sus propios esquemas, sus miedos, sus limitaciones y se libera al expresar lo que siente mediante movimientos y baile, se libera de sí mismo para desaparecer el sujeto autoconsciente (conciente de serlo) y de hacerse a un lado para dar paso a la motivación que lo lleva a ser movimiento arriba del escenario, a ser ritmo, expresión, pasión, danza.

A través del cuerpo nos hacemos ser dicotómico, ser biológico y ser espiritual, que tiende a expresarse por sí mismo, cuando esto sucede, cuerpo, mente y espíritu trabajan como uno mismo y el bailarín fluye en sí mismo, en su entorno y con su entorno.

La unión entre cuerpo, mente y espíritu y el fluir con el entorno, forma parte de lo que se llama morfogénesis, donde a través de los campos mórficos, la energía pasional del bailarín y la del espectador interactúan, es decir hay una resonancia mórfica.

Este trabajo cuenta con tres capítulos que descifrarán el mundo donde esta inmersa la danza.

El primer capítulo trata de explicar los elementos base de la esencia de la danza: la expresión mediante movimientos corporales que una vez definidos y dotados de un significado logra convertirse en una forma de comunicación social.

Una vez que se establece la danza como una forma de comunicación, se darán a conocer los diferentes géneros dancísticos, y a su vez, entender cómo los elementos dentro de un espectáculo de danza pueden ser comparados con los elementos comunicativos del modelo aristotélico, y así, finalizar con una definición de danza.

En el segundo capítulo se explica lo que es la teoría holográfica desde su postura principal: la memoria puede trascender aspectos espacio-temporales, y a partir de este supuesto surge la morfogénesis mediante resonancias mórficas, es decir, que hay en los organismos una herencia genética, una memoria inherente que permite que surgan las formas que conocemos a nuestro alrededor.

Una vez establecidos estos conceptos, se hace una comparación con la danza, para entender las formas que de la danza surgen, y algunos ejemplos de cómo se refleja la morfogénesis dentro de un espectáculo de danza, tomando en cuenta elementos del primer capítulo.

En el tercer capítulo se tocará el tema de una técnica que se complementa con la teoría holográfica y la morfogénesis, la Técnica Alexander, que tiene por objetivo el conocer todo el cuerpo para poder adaptar la danza al mismo y evitar

tener contusiones, lesiones, fracturas y demás, es conocer tu fluir interno para poder exteriorizarlo, y con la ayuda de testimonios de bailarines profesionales, constataremos la experiencia vivencial de la danza y los supuestos que aquí se indican.

CAPITULO 1. LA DANZA COMO EXPRESION SOCIAL

Este primer capítulo presenta a la danza como una forma de expresión partiendo de un elemento básico: los movimientos corporales, una vez que estos se dotan de significado, toma un carácter comunicativo, evolucionando y pasando de generación en generación, para después desglosar cada uno de los elementos de la danza y compararlos con los elementos comunicativos del modelo aristotélico.

Cuando nace, el ser humano carece de un lenguaje discursivo para poder expresarse, con el paso del tiempo, empezará a señalar cosas, se valdrá del lenguaje corporal para comunicarse con las personas a su alrededor, mostrando así sus necesidades, deseos y sentimientos.

Cuando el pequeño es consciente de lo que escucha a su alrededor y reconoce voces en su entorno, aprende el lenguaje, lo adopta y se apropiará de él poco a poco, de manera que el lenguaje corporal, que en un principio era fundamental, pasará a segundo término para dominar en él, el lenguaje hablado.

Entre imitación de su entorno y su experiencia de vida, el individuo crecerá adoptando ciertos caracteres de la sociedad donde se desarrolla; sus tradiciones y costumbres dependerán de su cultura.

A pesar de que el lenguaje hablado se apodera de la comunicación del sujeto, hay múltiples actividades en las que la expresión corporal es fundamental para su

práctica; desde un saludo con la mano, el caminar lento, jorobado y con la cabeza hacia abajo, hasta una persona que no puede hablar, sus manos son su voz.

El ser humano aprendió a reconocer su entorno y a personificar con su cuerpo los hábitos de la naturaleza, y entre más capacidad de movimiento descubrió en su cuerpo y este mismo evolucionó, creó formas cada vez más complejas y abstractas.

Al mismo tiempo que sus movimientos corporales iban evolucionando y desarrollándose con más control sobre su cuerpo, el ser humano se hizo conciente, a su vez, del espacio en el cual se desenvolvía, fue capaz de reconocer el espacio que ocupa su cuerpo en un lugar y de reconocer el espacio que ocupaban otros cuerpos¹.

El lenguaje corporal y el lenguaje hablado se complementan, y muchas de las ocasiones sucede que al platicar con una persona un gesto, una mirada, o un movimiento “dice más que mil palabras”.

En esta evolución, en el momento que la música surgió, los movimientos corporales seguían el ritmo de la misma, siendo estos bailes una forma de convivencia social, lo que permitió que diversas culturas lo adoptaran como una forma de entretenimiento, distracción o como un aspecto que define una cultura, diferenciándose así de otro grupo social.

---

¹ Proxémica.

En el momento en que los movimientos corporales fueron teniendo sentido y conformados para algo en particular y con un significado específico, se generó una forma de comunicación más completa.

En la danza hay movimientos corporales ya establecidos que combinándolos unos con otros pueden comunicar cosas diferentes.

La danza es una de las artes escénicas más complejas, desde su origen, surgimiento, definición y composición hasta formación de una coreografía, un espectáculo de danza y la creación de formas por parte de un bailarín.

El bailarín se expresará por medio de movimientos corporales, gestos, formas y contorciones con el fin de comunicar una historia, hacer un ritual o representar algún fenómeno que lo rodea.

Al comunicar su baile, a través del cuerpo, el bailarín llega a niveles más profundos de su ser, al conocerse y conocer a sus compañeros de baile, complementa un conjunto con un mismo fin: la pasión por la danza.

Cuando un conjunto de bailarines comparte el mismo fin y es movido por la misma pasión, podemos ver una extraordinaria presentación de danza, el baile trasciende.

1.1 La danza comunica

La danza ha pasado por diversas épocas, tiempos, espacios y sociedades, sin embargo ha perdurado gracias a su función comunicativa. Lo interesante de ella es que provoca, a través de varios factores, el surgimiento de la pasión, tanto en el danzante como en el espectador de la danza.

El ser humano ha descubierto en su cuerpo, a través del tiempo, un medio para transmitir mediante gestos, muecas, ademanes y movimientos, emociones, sentimientos, historias, anécdotas, por la necesidad de comunicar a los demás lo que sucede a su alrededor o en su interior.

El hombre primitivo, al tener como medio de comunicación el cuerpo, en su descubrimiento por las cosas a su alrededor, reveló que con diversos objetos podía hacer sonidos, sonidos diferentes según el material con que fueran hechos, creando sus propios instrumentos de percusión o de viento, causando en ellos un impulso de moverse con el ritmo de tambores o flautas, haciendo de ello una forma de expresión donde mostraban su felicidad, sensaciones, sentimientos o bien, aspectos de su vida diaria o su propia historia de vida.

Gesto y gesticulación completan la acción reveladora de la palabra y, como ella, descubren más que una idea, una imagen².

Una vez que surgía una danza y pasaba de generación en generación, ésta evolucionaba, cambiaba su intención, su función, su estética, sus ritmos, sus movimientos, pero siempre tomando en cuenta la danza de donde surgió.

Al quedar inmersa en los demás aspectos de la cultura de un grupo determinado, la danza sólo proporciona elementos para el autoreconocimiento ritual, sociológico, supraestructural de las comunidades³.

Cuando existían las culturas antiguas, se valían tanto del cuerpo como del lenguaje hablado para comunicarse; para ellos no era importante hacerlo solo con las personas a su alrededor, sino también con la naturaleza, ya que esta pasó a ser considerada como algo divino, como si fueran Dioses y para ellos todo estaba comunicado entre sí.

Esta primera danza, denominada *danza primitiva*⁴, surgió por la necesidad de interactuar con el otro, dentro del mismo grupo o comunidad, por la necesidad de expresar una interpretación de la realidad, perdurando como legado hasta nuestros días, como las pinturas rupestres.

---

² Alberto Dallal. Danza contra la muerte. Pág. 49

³ Íbidem.

⁴ Adolfo Salazar. La danza y el ballet. Págs. 16 – 31.

Pasando la *danza primitiva* y al tener ya una infraestructura más sólida, las culturas antiguas ya contaban con un lenguaje hablado, sin embargo, la danza no fue olvidada ni hecha a un lado, ya que formaba parte de la cultura de cada civilización en todo el mundo, y así como su mente, espíritu y percepción fueron reconociendo su entorno, la danza tomó distintos fines, uno de ellos el reconocer que mediante los movimientos corporales acompañados del ritmo de tambores y cascabeles, se podía llegar a tener una conexión, una comunión con los dioses, con lo cual podían tenerlos tranquilos y así no desatarían su furia contra ellos.

En las culturas mesoamericanas, las danzas a los dioses pasaron a ser rituales ceremoniales, donde sacrificaban gente y se practicaba con fines de veneración y agradecimiento a un dios, siendo una comunicación más espiritual en una *danza prehispánica*.

Este aspecto fue importante para culturas como los Teotihuacanos, Olmecas, Mayas, Toltecas, Totonacas, Mexicas, entre otros; danzas de esta índole pueden verse aún en lugares significativos de la ciudad de México como en Xochimilco o el Zócalo.

Estas danzas también fueron denominadas universalmente como *danza de las primeras civilizaciones* por ejemplo la danza africana, las de Grecia y Roma; en la biblia podemos encontrar historias donde hay testimonios de cómo eran este tipo de danzas así como su funciones, algunas religiosas otras paganas.

Antes de ser una forma de arte, la danza ha sido una expresión espontánea de la vida colectiva a la que ella dio un acento riguroso y expresivo.⁵

La sociedad al arraigar en su cultura el baile y la danza y debido al arrastre cultural de sus antepasados, se va dotando a este tipo de arte significados aún más complejos que los anteriores, el sentido comunicativo va cambiando junto con la sociedad, sin dejar a un lado lo que se creó tiempo atrás.

Los códigos empleados en la danza son diferentes de acuerdo a la intención y el mensaje que se quiere expresar, pero en esta nos damos cuenta que también depende del momento histórico de su desarrollo.

En la edad media, muchas formas de pensamiento y de expresión surgieron, como el Renacimiento, el barroco, el romanticismo, los paradigmas cambiaron y la sociedad buscaba explicaciones sobre lo que sucedía en su entorno, junto con esta evolución, la danza de las primeras civilizaciones se dotó de un cierto grado de dificultad, de una técnica rigurosa, de formas establecidas como estéticas y se dio inicio a lo que era el *ballet o danza de academia*.

Este tipo de danza fue tomando auge, ya se hablaba de bailarines famosos, de coreógrafos que ayudaron a forjar este arte como una disciplina, siendo en Europa, principalmente en Rusia, donde surgirían ballets famosos y reconocidos hasta hoy en día como el ballet de Diaghilev Lifar, Balanchine.

---

⁵ Blández Ángel Julia. Lenguajes de la expresión. Pág. 217-218.

Por otra parte, en América, al llegar la época de conquistas, así como también en la etapa de los hombres primitivos en la era nómada, el arte de la danza fue pasando de una sociedad a otra, creando híbridos, tomando influencias europeas.

A esta altura la danza no sólo era parte de la cultura, era más que una simple forma de comunicación interpersonal, más que una comunicación con algo superior, más que una simple historia contada con una expresión en el rostro, con movimiento de manos, pies y torso determinados por el ritmo, era tomada como una actividad para desahogar el espíritu y liberar el alma.

Alberto Dallal nos dice: *Vivir la danza es experimentarla varias veces como práctica colectiva, como liberación, como experiencia personal...a través del cuerpo nos hacemos ser dicotómico*⁶.

Siendo ya un aspecto bello, con la incursión de diversos ritmos, instrumentos y melodías creadas con fin de deleite musical, los movimientos y la danza en sí se fueron perfeccionando, transmitiendo belleza, estética, una dinámica donde el cuerpo lo dice todo, se crearon escuelas donde se enseñaba este arte, cambiando la percepción del baile, así como la del cuerpo mismo de acuerdo a la historia y el tiempo.

---

⁶ Ser dicotómico: ser biológico y ser espiritual, que tiende a expresarse por sí mismo. Op cit. Pág. 60.

A pesar de que se enseñaba a comunicar con técnica una danza, el bailarín apasionado, creaba su propio sentir, nacía en él una forma peculiar de moverse, dejaba de preocuparse por la técnica y era movido por la pasión.

Se habla de una danza con significado, no es la simple liberación de sentimientos ni emociones, *es un lenguaje, el más alto y desarrollado del cuerpo, y por tanto es en sí misma un conjunto de signos: códigos*⁷.

El cuerpo al tener ya su forma de expresión y al tener un autoreconocimiento, genera códigos cada vez mas complejos, primeramente en su interior, su cuerpo se comunica con sus sentimientos y emociones, posteriormente gracias a su motivación y su pasión por el arte la exteriorizará, puede que con la espera de alguna respuesta de su exterior, sin embargo, muchas veces lo hace sólo por el placer de liberarse y bailar para él mismo.

En el siglo XX surgió una generación de Pioneros e innovadores de la denominada *Danza afroamericana*, basándose en las historias de los esclavos llevados a los estados unidos, uniendo así la cultura africana en estas danzas y a su vez siendo un hecho determinante de una parte de este país.

En este siglo, nombres como Dalsarte, J.J. Dalcroze e Isadora Duncan fueron reconocidos por la aportación creadora de la *Danza moderna*, tomando elementos

---

⁷ Alberto Dallal. Danza contra la muerte. Pág. 41.

base de la danza afroamericana para su nacimiento, y con toques minimalistas pero también con factores de danza clásica.

A partir de esto surge la *danza contemporánea*, sin tanta rigidez en estilo, lo que importa es el sentimiento del artista, donde la realidad externa influye en la realidad interna del bailarín, la decodifica y el baile que surge de esto nace del mismo bailarín, es como ver el reflejo del interior del danzante, movimientos lentos y sutiles generan tristeza, movimientos muy abiertos y saltos muestran felicidad, excitación, es el cuerpo hablando por la necesidad de sacar los sentimientos que lleva dentro.

En muchos libros podemos percatar que este tipo de danza es también conocida como *danza expresionista*, rompiendo completamente con la danza clásica, con el ritmo, podría afirmar que la técnica es no tener técnica.

Algunos nombres de coreógrafos famosos de la danza contemporánea son: En Alemania R. Laban y M. Wigman quienes crearon técnica; en Centroeuropa Roland Petit y M. Béjart; en Norteamérica L. Horton y J. Limon.

Una vez que se ha dicho como ha sido el proceso evolutivo de los diferentes géneros dancísticos en cuanto a su forma comunicativa, es más fácil comprender que tiene varias finalidades⁸ entre las que se encuentran:

---

⁸ Marta Castañes Balcells. Expresión corporal y danza. Pág. 31.

- La danza de carácter académico: técnica, repetición de formas.
- La danza de carácter escénico: es la obra apta para el espectáculo.
- La danza de carácter místico: con conceptos mágicos y/o religiosos.
- La danza con carácter creativo: fomenta la expresión e interpretación libre.
- La danza con carácter terapéutico.
- La danza con carácter lúdico: como recreación.

El arte de bailar es tener en cuenta los factores que rodean al bailarín, ya que estos modifican e interfieren en ese impulso para mover el cuerpo de cierta manera, es complementar nuestro espacio con nuestro cuerpo, es complementar nuestro cuerpo con el espacio que nos rodea, ser una pequeña parte, que forma parte de un todo que fluye en conjunto.

Conocer nuestro cuerpo, dejarlo ser libre de decir lo que necesita, dejarlo apasionarse, dejar que la pasión lo mueva, es el arte de bailar.

Que la danza desate pasión en un bailarín y en un espectador de danza, es lo importante de su estudio y para explicarnos esto, es importante saber cuál fue su trascendencia a través del tiempo y del espacio, que ha llegado a ser parte de la cultura como elemento identificativo de la sociedad.

1.2 La estructura de la comunicación en la danza

Una vez que hemos estudiado un poco sobre la historia de la danza y su función comunicativa a través del tiempo, es necesario descubrir los elementos que conforman este proceso dentro del espectáculo de la danza a través de un modelo de comunicación con sus respectivos elementos, y así, poder llegar a un concepto más amplio de lo que es este arte.

Supongamos que estamos a punto de entrar a un espectáculo de danza, nos encontramos en un lugar desconocido para muchos y conocido para otros. El telón está abajo y cubre un escenario donde se presentarán los artistas bailando y mostrarán su danza, primera llamada.

Las butacas se van ocupando poco a poco, la luz se va haciendo cada vez más tenue creando expectativa en el público, segunda llamada.

El foro está completamente lleno, los espectadores están listos, las luces en el foro se apagan completamente, el público guarda silencio, el telón se levanta, tercera llamada, los bailarines salen, las luces del escenario se encienden, comienza la música, empezó la función.

Aparentemente esto sucede sin la mayor complejidad, y cómo una forma de entretenimiento que funge su función como tal, sin embargo, hay un trasfondo en todo esto, hay que analizar ¿qué pasa en este proceso? ¿Quiénes participan?

¿Cuál es el mensaje? ¿Qué se busca en el público ante este espectáculo? ¿Qué se busca comunicar? ¿Qué relación hay entre los participantes?

Hace ya algunos años, personas como Laswell, Shannon y Weber, McLuhan, entre muchos más, trataron de encontrar los elementos que conforman algunos de los procesos de comunicación y su función, para poder estudiar el impacto de los mensajes poco después de la primera guerra mundial.

Varios de los modelos de comunicación partieron de estudios muy sencillos de estímulo respuesta, siendo en sus inicios algo muy lineal, teniendo como elementos: emisor, receptor y mensaje; pero a partir de estos crecieron los estudios para cosas más complejas.

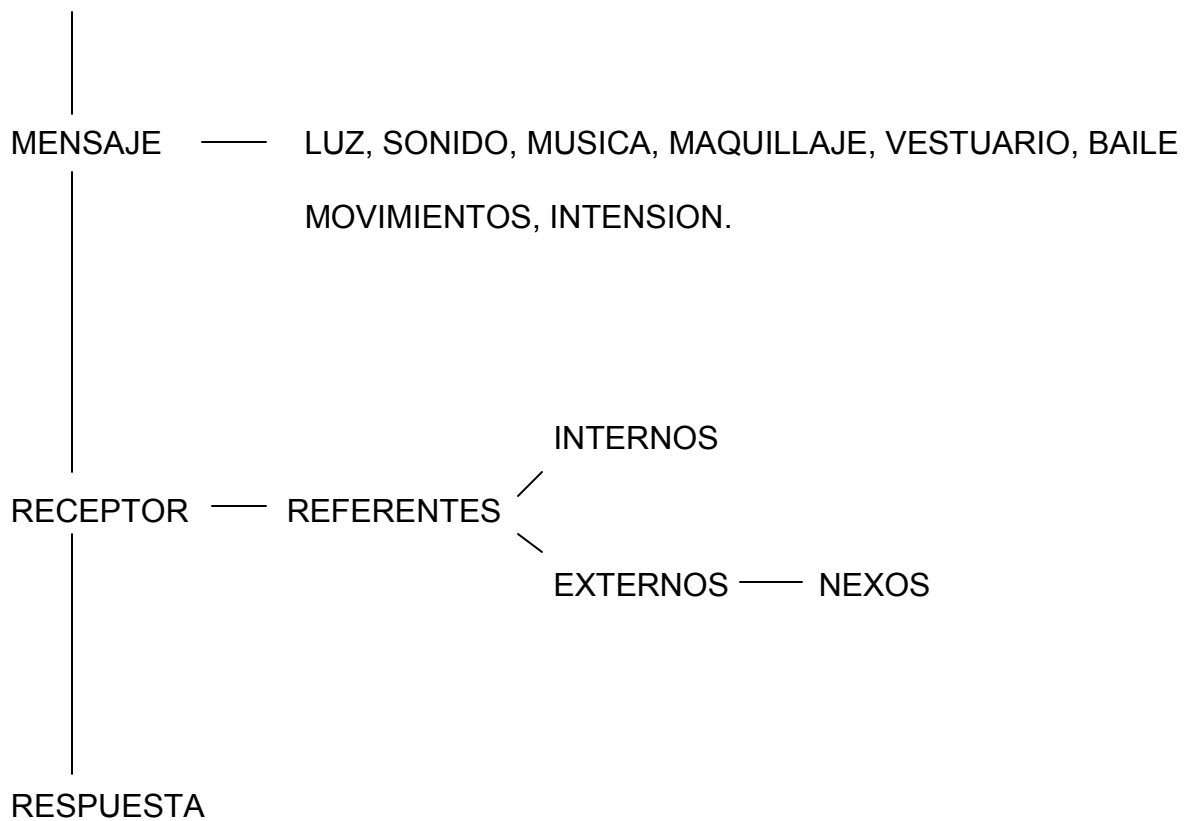
En este caso, lo importante, no es saber qué tipo de danza de espectáculo se estudiará, puede ser clásica, prehispánica, contemporánea o hasta africana, los elementos son los mismos, lo único que puede cambiar es el mensaje, los códigos que el cuerpo expresa y la reacción al estímulo tanto en el bailarín como en el espectador.

Partiendo del modelo comunicativo aristotélico:

QUIÉN dice **QUÉ** a **QUIÉN**

La fuente de donde se basa el emisor es la danza, es a partir de esta que surgirá la comunicación, tomando en cuenta factores socioculturales, así como el género dancístico que se bailará, que pasos se van a utilizar, que se va a contar.

Entre la fuente y el emisor interfieren los coreógrafos y/o los directores ya que de acuerdo a la visión y los intereses que tengan del espectáculo, los elementos dentro de éste van a variar, al igual que la intención.

Aquí también se pueden ver materializadas las ideas del coreógrafo, quien se inspira desde una melodía, una foto, un sueño y planea su coreografía a partir de esto, o simplemente puede ir la creando en el momento, por otra parte puede

también partir de una idea ya establecida en donde le encarguen que deba ser de cierta manera.

El coreógrafo o director tomando como fuente la danza, intervendrá en la creación dancística del emisor, en este caso el bailarín, para plasmar en el escenario sus conocimientos.

El emisor transmitirá un mensaje, comunicara mediante su cuerpo, formas con un significado, se verá reflejada en sus movimientos la preparación técnica que ha adquirido durante años y se verá motivado por varios aspectos, el gusto y pasión por la danza, alguien en el público irá a verlo especialmente a él.

El bailarín siempre busca ser visto, busca que su danza trascienda, que más allá que se vea “bonito”, sea recordada y mueva fibras en el público, busca la aprobación y la satisfacción ante lo sublime de una interpretación.

Para ejemplificar lo anterior, en mi visita a una de las clases del profesor y coreógrafo Jaime Camarena⁹, pude ser testigo de lo que pasa cuando un bailarín se ve en el espejo al bailar y cuando una persona ajena a la práctica los ve.

---

⁹ Maestro y coreógrafo nacido en México DF. Inicia sus estudios dancísticos en la Escuela Nacional de Danza del INBA, de donde egresa en 1984 para formar parte del cuerpo artístico de la Compañía Nacional de Danza por 6 años. Actualmente es director y Coreógrafo de A Poc A Poc, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA y beneficiario del programa Iberescena por la creación del espectáculo La fiesta de los bárbaros.

El profesor y yo estábamos charlando en la parte de atrás de los espejos, sus alumnos, en su mayoría de la escuela de Bellas Artes practicaban sus coreografías, el les dijo: *sigan practicando los voy a estar viendo*. A simple vista se veían espectaculares, los movimientos iban acorde con la música, iban parejos entre ellos.

En la plática el profesor me dijo: *velos ahorita ellos hacen lo que les gusta, y están acostumbrados a hacerlo, a moverse, a bailar, a hacer las cosas mirándose en el espejo porque así notan ellos mismos sus errores, porque deben de conocerse tanto ellos mismos como lo que hacen bien y mal. Pero mira vamos a hacer un experimento, vamos a salir a verlos, te los voy a presentar y les voy a decir que estás haciendo tu tesis sobre danza y que necesitas verlos, y te vas a dar cuenta cómo cambia su forma de bailar y de actuar*.

Una vez que salimos no se detuvieron, siguieron bailando y las miradas de ellos hacia mí podía sentir las, al terminar la música y ellos de bailar, el profesor me presento con ellos y les dijo: *vamos a bailar un rato lo que estábamos ensayando y los va a ver un rato para lo que le podamos ayudar en su tesis*.

Increíblemente dejaron de mirarse en el espejo, sus posturas eran más firmes, los movimientos con más fuerza, parecían tan libres y que disfrutaban al mismo tiempo lo que hacían, eran como pavorreales, que entre más bailaban mas se crecían, noté que muchos de ellos volteaban a verme con fuerza a los ojos, imponían.

No puedo negar que llegó un momento en que esa libertad y seguridad que reflejaban, junto con los movimientos y la música era como revivirme el alma, sentí una emoción tan grande, unas ganas de bailar como ellos, de envidiarlos hasta cierto punto y decir, quiero que mi cuerpo se mueva así, sentí satisfacción, todo a mi alrededor se borró, no importo que no tuvieran vestuario, fue el movimiento y el reconocimiento de ellos en mi y de mi en ellos que creó un vínculo emisor – receptor.

Para que lo anterior suceda dentro de un espectáculo de danza, en el emisor hay referentes, internos y externos, que modifican la interpretación del baile que esta realizando, en los internos pueden ser desde la forma en que aprendió danza, que técnica utilizó, el estado de ánimo en el que se encuentre al subir a un escenario, su vida personal, sus problemas personales y profesionales, el deseo de ser visto por alguien en especial, y en los referentes externos podrían ser una lesión, una incapacidad física, que en el público se encuentre un familiar o un director importante, la disposición del público ante el espectáculo y su respuesta ante el baile.

La capacidad y formación del bailarín ante estos referentes internos y externos, le permitirán al público apreciar la capacidad disciplinaria del bailarín, ya que si esto no se ve reflejado en el escenario y hay una interpretación limpia, el bailarín reflejara el trabajo entre mente, cuerpo y espíritu.

En el bailarín debe haber una capacidad de expresión mediante el baile, la danza, una actitud arriba y debajo de un escenario, y conocimiento de los códigos a utilizar.

El bailarín usa como medio su cuerpo, el cual ha entrenado, ejercitado, capacitado y llevado a sobrepasar sus propios límites para llegar a niveles más altos en su interpretación.

Este medio no ha sido el mismo desde sus inicios como bailarín, se ha ido modificando con el paso del tiempo, se ha hecho fuerte, el bailarín debe ser muy conciente de sus capacidades y de sus cambios físicos, ya que depende de su cuerpo como material de trabajo y de la comunicación del mismo.

Este medio puede verse modificado por el lugar donde se encuentre, muchas veces puede ser un teatro, un parque, una explanada, y de este lugar depende muchas veces el tipo de receptores que se encuentran en este lugar y de la forma en que perciben el mensaje, y su respuesta también influirá en el desempeño del cuerpo/medio.

El mensaje que comunica el cuerpo/medio en un espectáculo de danza, vendrá cargado de muchos elementos con un significado específico y una intención.

Los elementos dentro de este mensaje pueden ser:

- Movimientos: el bailarín en una coreografía, baile o danza puede presentar un sin fin de movimientos corporales, individuales y en grupo, creando formas de simples a complejas, moviendo el cuerpo de formas no tan comunes, esto es lo que llama la atención, la agilidad que el cuerpo de los bailarines puede llegar a presentar en un mensaje, que por complejo que parezca, los bailarines lo interpretan de manera sencilla y cómoda. Los movimientos son representaciones de cosas que nos rodean, un bailarín puede interpretar el movimiento de un ave, de una flor, de un fenómeno natural, de cosas que son cercanas a nosotros y que podemos interpretar, decodificar como público, por lo cual podemos entenderlos. Tienen que ser movimientos con cierta técnica, estética y fluidez.
- Vestuario: Mucha veces la vestimenta nos puede dar a nosotros como público un referente de lo que estamos viendo, nos ayuda a reconocer el género dancístico que se representa en el espectáculo, la ornamenta de cada bailarín habla sobre su papel dentro del baile. El vestuario puede ser parte de la escenografía, puede ser un elemento principal dentro de la trama del baile, como parte de una caracterización. Por ejemplo el baile del venado, es indispensable tener sobre la cabeza una figura de venado, si observamos a una mujer con vestido, con la falda con doble vuelo, adornado de listones de varios colores y aun un hombre vestido de mariachi o charro, podemos identificar que se trata de baile regional mexicano, o si arriba de un escenario vemos a un grupo de mujeres simulando con sus trajes cisnes, podemos identificar que se trata de El lago de los cisnes. Todo esto se ve complementado por el tocado y el maquillaje.

- Luz: la luz dentro de un teatro o foro da la sensación de expectativa, un juego de luces de colores al ritmo de la música y el baile complementa el mensaje y le da ambientación al medio, puede, a su vez, hacer un juego visual entre los cuerpos que bailan haciendo contraste entre luz y sombra, sin embargo, esto depende del mensaje que se quiera dar y muchas veces de lo que quiere el director o coreógrafo.
- Colores: los colores le dan cierto grado de emotividad al espectáculo, muchas veces un color puede hacer sentir felicidad, otro tristeza. Colores en gama de rojos, naranjas, amarillos nos dan sensación de calidez, placer, tranquilidad, colores en gama de azules, verdes, grises nos dan la sensación de frialdad, oscuridad. El vestuario, la escenografía, las luces debe ir en armonía con la música y los movimientos, en conjunto refuerzan el mensaje.
- Sonido: Es uno de los elementos fundamentales, porque todo a nuestro alrededor lleva un ritmo, la danza es ritmo, la música es ritmo, lo que se baila es el compas de la música, el bailarín traza en el escenario mediante movimientos las notas musicales de una canción.

Una vez que esto es organizado y presentado, tiene un fin, el ser visto.

Una presentación de danza se prepara para ser vista por un público, estos receptores son fundamentales ya que muchas veces forma parte de la coreografía, con ellos se cierra el círculo de este proceso de comunicación.

Los receptores tienen referentes internos y externos que modifiquen o intervengan en la apreciación de un espectáculo de danza y que dependa de estos la respuesta del público.. Los referentes internos son:

- A que nivel conoce el arte de la danza, si sólo es un gusto por ver a los bailarines, o si le apasiona este arte que al verlo se ve reflejado e identificado con un bailarín, o si es un bailarín. En estos tres casos la apreciación es muy diferente, en el primero es por entretenimiento, el segundo genera un cambio de energía entre emisor y receptor que hace que esa danza trascienda y vaya más allá de lo que se ven en el escenario, es aquí donde la pasión de ambos se une y se comparte, en el tercer caso, es muy difícil que un bailarín pueda disfrutarlo y que le impacte, porque se vuelve crítico, porque conoce lo que ve y sabe los errores, el no ve todo en conjunto, señala cada cosa por separado.
- En muchas ocasiones parte del público es familiar del bailarín, es amigo, conocido, compañero y va en un papel de apoyo y ahí es donde el lazo en muchas ocasiones hace ver de diferente manera la danza.
- A veces el público va con muchas cosas en la cabeza, pueden tener molestias físicas, o estar tristes, felices, el estado de ánimo afecta la reacción ante lo que esta viendo o esta apunto de ver.

Referentes externos:

- El lugar donde se lleva a cabo el espectáculo, puede ser un lugar cerrado, abierto, el público puede desesperarse al sentir lluvia, calor. Un lugar

cerrado puede crear una atmosfera diferente y puede ayudar a despejar la mente de los asistentes e involucrarlos en la danza.

- La razón por la que se va, muchas veces por invitación, por obligación, porque es un trabajo escolar.
- Si el público va con sueño, con hambre no pensara en otra cosa más que en llegar a casa a dormir o comer y se aburrirá del espectáculo.

La respuesta: hay dos tipos de respuesta en la comunicación, pueden ser latentes o manifiestos, pero en este caso, en un espectáculo de danza que sucede, una persona puede no moverse y tener un efecto latente, pero cuando hay una respuesta energética, donde el bailarín transmite energía y el receptor lo decodifica transmitiendo una energía diferente que motiva al bailarín ¿Sigue siendo un efecto latente, o ya se convierte en manifiesto?

Este receptor tiene conexiones con otros individuos y grupos, ya sea por sociedad, por comunidad, pero el punto principal aquí es que dentro de un teatro, en un espectáculo de danza, puede llegar a conectarse con el bailarín, el baile, con personas que se encuentran presentes como parte del público por medio de la pasión que genera el baile en sí mismo, la pasión por este arte por parte del bailarín y la pasión que surge en el espectador.

En la respuesta es donde se ve o se puede medir de cierta manera, el impacto del mensaje y se puede ver la morfogénesis, es decir, desde que haya logrado en

el público agrado, desagrado, confusión hasta que el señor en silla de ruedas en primera fila sintió que se movía junto con el bailarín.

El bailarín al experimentar una catarsis, es decir, entra en su coreografía y la siente en cada parte de su cuerpo y lo expresa, y esta a su vez le hace sentir al público lo que él siente, por su cualidad de ser dicotómico y por su autoconciencia, transmite energía, muy aparte de su baile, esa energía no es palpable, mucho menos visible físicamente.

Esa energía es la que hace vibrar al espectador, hace sentir el movimiento del danzante, la que hace que despierte en el público el reconocimiento de la herencia genética de sentimientos, sensaciones y emociones, la morfogénesis.

La energía proyectada de este ser dicotómico, le da fuerza a los movimientos y en el receptor crea impacto, no solo recibe y se percata de esta energía, es un proceso circular, en donde el espectador re-decodifica esa energía y hay una respuesta hacia el bailarín, estimulándolo o reinyectándolo de energía, convirtiendo a este emisor en receptor.

Es imaginar una jugada de ping-pong, el receptor se convierte en lanzador, el lanzador en receptor y la bola es esa energía; la comunicación se vuelve más directa gracias a esto, ya que el mensaje trasciende la relación emisor - receptor convirtiéndolo en EMIREC, tal como lo afirma Jean Cloutier.

Este proceso no palpable ni visible físicamente, se da en los campos mórficos, que no están cargados de materia sino de esta energía que interactúa entre sí en este espacio, también conocido el quinto campo, del cual se hablara en el siguiente capítulo.

Como podemos ver, los factores emisor =bailarín, receptor = público/espectador, mensaje = baile, son constantes, sin embargo, otros elementos como el ambiente, el ruido, los códigos utilizados en el mensaje, el ambiente, la reacción del público, son muy dinámicos y variados, y considero que muchos modelos, los primeros que estudiaban procesos de comunicación, no creían que fuera de importancia o que de alguna manera, estos elementos intervinieran en el proceso, cosa que en un espectáculo de danza si pasa.

En el segundo capítulo hablaremos más sobre esta comunicación no perceptible físicamente de acuerdo a una teoría y a una hipótesis y a la interacción de la energía del emisor y del receptor, con ayuda de testimonios de profesionales de la danza.

1.3 Hacia una definición de la danza

“En el principio era la danza y la danza era el ritmo.

Y la danza estaba en el ritmo. En el principio era ritmo,

todo ha sido por él, y sin el nada ha sido hecho”

Parfraseando el evangelio de Juan

Serge Lifar

Hasta el momento nos hemos enfocado a los aspectos evolutivos y comunicativos de la danza, sin tomar en cuenta la definición de la misma.

A lo largo del tiempo se ha tratado de definir a la danza, y así cómo ha evolucionado este arte, hay un sinnúmero de definiciones de la misma, muchas veces porque la experiencia vivencial es diferente para cada uno de los bailarines, o porque las sensaciones que causa o que transmite son muy variadas.

Aunque se hable de un inicio de la danza, no se puede dar una fecha exacta del surgimiento de la misma, ya que no hay un registro concreto que demuestre lo que se infiere de las pinturas rupestres, las esculturas o las historias que han pasado de generación en generación.

El arte de la danza ha perdurado hasta nuestros días y en cada una de las sociedades como parte de una cultura, gracias a la repetición de movimientos, como una forma de herencia en la que se reproducían los pasos de una danza

aprendidos por la observación o enseñanza directa, sin embargo, la danza no deja de ser un arte que da lugar a la espontaneidad y oportunidad de creación, evoluciona por sí misma.

Al evolucionar, la danza adquiere nuevos elementos, de los cuales, el bailarín se basa para expresarse, por lo tanto, no podemos definirla en un solo concepto y como algo concreto sin tomar en cuenta la música, ritmo, movimiento, expresión, estética, belleza, lenguaje, armonía, comunicación, significado, proyección y el elemento fundamental, la pasión.

Es impensable hablar de danza y ritmo de manera separada, y no sólo la música, el baile o el canto van de la mano con el ritmo, todo lo que nos rodea conlleva ritmo; como lo señala Serge Lifar en su libro *La danza: Por más que sea difícil danzar sin acompañamiento musical, jamás bailamos una música, sino solamente el dibujo rítmico que es su base.*

A partir del movimiento podemos ser testigos de la danza, cuando vemos a un bailarín en el escenario cada parte de su cuerpo se mueve de forma diferente y con formas diferentes; hay movimientos complejos y hay veces en las que no debe moverse, pero todo esto tiene un sentido, un por qué, una función expresiva, es como si al escribir pusiéramos signos de puntuación.

La danza es más que una simple forma de hacer mímica con el cuerpo o gesticular con los movimientos corporales, trasciende la expresión corporal habitual porque va más allá de la comunicación literal.

Este arte, tiene una carga significativa para el bailarín, ya que deposita en ella emociones, sentimientos que lo motivan a mover-hacia cada parte de su cuerpo haciendo de él un impulso involuntario ante el ritmo y fluir constante; el bailarín danza un *mensaje estético cargado de emoción y de ideas*¹⁰.

Alberto Dallal en su libro *Danza contra la muerte* dice: la danza puede considerarse prolongación del instinto o bien, acción transformadora que incorpora o se añade a un fenómeno específico.

Lo anterior podemos entenderlo con que esta acción transformadora que el bailarín expresa, lo junta con la técnica, con un mensaje que esta por escenificar, por ejemplo, la danza de el venadito, es un fenómeno específico, ya que conlleva la imitación de los movimientos de un animal con todo el bagaje del bailarín.

Una vez que la danza queda plasmada como parte de una sociedad y en los aspectos de una cultura, la danza proporcionara elementos de autoconciencia ritual, elementos sociológicos que definan la esencia de las comunidades.

---

¹⁰ Marta Castañer Balcells. Expresión corporal y danza. Pág. 6.

Muchos autores en libros de danza, han citado definiciones, que algunos basándose en la técnica han podido definirla desde el aspecto académico, sin embargo, las definiciones que vienen de viva voz de un bailarín es tan diferente, que en algunas ocasiones suele ser hasta poético.

La danza no puede ser sólo una cosa porque implica experiencias públicas y sugiere fantasías íntimas, es a un tiempo, susurro de emociones y alarido angustioso de cuerpos contruidos, adiestrados y con frecuencia torturados.

El hecho dancístico es secuencia de deslices y escaladas, es contracción, respiración y sonrisa, placer, guiño, dolor y jadeo, salto y caída, paso, pulso y pirueta, carrera, zancada, elevación, giro, descenso, avance, retorno, enraizamiento y estabilidad fugaz, lejos del equilibrio, porque el equilibrio deviene en estatismo y la danza es y requiere movimiento¹¹.

En una ocasión me dieron una postal donde venía la definición de danza, y la considero una definición clara y precisa, es de Anne Teresa De Keersmaeker Presidente del Consejo Internacional de la Danza CID UNESCO, París y dice:

"Creo que la danza es la celebración de lo que nos hace humanos. Cuando bailamos, usamos de una forma muy natural, los mecanismos de nuestro cuerpo y todos nuestros sentidos para expresar alegría, tristeza, aquello que nos toca el corazón. La gente baila para celebrar los momentos cruciales de sus vidas y

---

¹¹ Adriana Guzmán Vázquez. Revelación del cuerpo. La elocuencia del gesto. Pág. 247

nuestros cuerpos llevan el peso de la memoria de todas las experiencias humanas posibles.

Podemos bailar en solitario y podemos bailar en grupo. Podemos compartir lo que nos une, lo que nos diferencia a unos de otros. Para mí, bailar es una forma de pensar. A través de la danza podemos encarnar las ideas más abstractas e incluso revelar lo que no podemos ver, lo que no podemos nombrar.

La danza es un vínculo entre personas, un puente entre el cielo y la tierra. Llevamos el mundo en nuestros cuerpos. A fin de cuentas, pienso que cada instante de danza forma parte de una función más vasta, de una coreografía que no tiene principio ni fin".

Para tener una idea más completa de lo que es la danza, es necesario entender sus componentes, los elementos que la hacen posible:

- El cuerpo humano: El ser humano es el único ser que puede realizar y crear danza, es una acción comunitaria y cultural, y la percepción de este permite procesar y recrear estos movimientos, lleva lo complejo a algo más entendible.
- El espacio: El bailarín llega a tener una apreciación especial del espacio donde se encuentra, ya que al conocer su cuerpo completamente, es

conciente del lugar delimitado que tiene para expresarse y expandirse, extender su pasión y cada miembro de su cuerpo.

Muchas personas dicen que prácticamente un bailarín podría bailar con los ojos vendados y no equivocarse en su ejecución, y hasta podría interpretar una pieza improvisada a la perfección sin haber tenido práctica alguna de la misma.

- El movimiento: Surge a partir de la estática, es decir, un bailarín quieto que empieza a desplazarse en el escenario, sabemos que tiene movimiento.

En este aspecto podemos diferenciar el movimiento de una persona común y corriente al de un bailarín, ya que en el primero sus movimientos son un hábito, no tiene que mostrar ninguna variación, en cambio el bailarín, por estar entrenado para ello, tiene una gama de movimientos más amplia, también por tener más trabajado su cuerpo puede realizar movimientos más abstractos.

- El impulso del movimiento: Puede ser desde un momento crucial en la vida del bailarín, una emoción un sentimiento, es una carga impuesta por el mismo bailarín y muchas veces este refleja la pasión por este arte y al mismo público le mueve, le impacta.
- El tiempo (ritmo, música): La duración de una danza, el ritmo que lleva toda la obra dancística. Como hemos visto desde el principio de este subcapítulo, el ritmo es explícito en el ser humano, porque todo a nuestro

alrededor lleva un ritmo, ritmo de vida, ritmo cardiaco, el día y la noche, el ritmo esta inmerso en la vida del ser humano.

- La relación luz oscuridad: En un espectáculo de danza esto se da gracias al ambiente creado por las luces en el escenario, se dan matices en el cuerpo, se acentúan unas cosas más que a otras, todo forma parte de un elemento discursivo para el mensaje que se quiere transmitir.
- La forma o apariencia: Es la materialización misma de la significación del movimiento, de la carga emotiva, pasional y abstracta que surge del bailarín. Digamos que el bailarín codifica o traduce en formas el mensaje o la imagen formada en su cabeza acompañado de ritmo.

La forma es el trazo corporal arriba de un escenario, como si viéramos una secuencia de fotografías.

- El espectador participante: La danza, siendo un arte q atrae, busca muchas veces ser apreciada, ser vista y es el espectador quién lo hace posible, éste muchas veces enjuicia y emite valoraciones, sin embargo, muchas veces es partícipe de la danza, ya que es quién se contagia y llega a formar parte de este ritual al que es llamado danza.

CAPITULO 2 LA TEORÍA HOLOGRÁFICA

Todo a nuestro alrededor tiene un orden y un fluir natural que sobrentendemos, por ejemplo, el movimiento natural de los planetas, el día y la noche, el respirar, el palpar del corazón, el centro de gravedad, etcétera, todas estas cosas que podemos entender como hábitos de la naturaleza nos rodean y son tan comunes que a veces ni nos percatamos de ellas.

Para poder entender la evolución de estos hábitos de la naturaleza y de los seres vivos que nos rodean, filósofos se han basado en campos universales para crear varias teorías que expliquen este suceso.

Trataban de explicar la interacción del cosmos en evolución sin tener que meterse en asuntos místicos, querían explicarlo a través de la ciencia partiendo del hecho de que una cosa particular partía de algo general, existía un microcosmos dentro del macrocosmos.

Partían del hecho de la creación del universo, creando así paradigmas que fueron cambiando con el paso del tiempo. En primera instancia al hablar de evolución en los seres vivos podríamos pensar inmediatamente en Charles Darwin, pero hay que mencionar también la filosofía aristotélica, platónica entre otros.

Teorías como la Platónica, donde el organismo evolucionaba de forma ideal, donde se decía que un organismo ya era así desde antes y seguirá siendo así constantemente; la teoría Mecanicista donde existían leyes que eran inmutables y el organismo se dividía en átomos y moléculas; la teoría Aristotélica donde los organismos tenían una entelequia, es decir un alma, un factor causal inmaterial; y de la causación formativa con los campos mórficos que contienen memoria inherente, energía de los organismos de una especie, dieron cabida a una explicación sobre las formas en el universo.

En un principio se creía también que los átomos eran indivisibles, sin embargo toda una creencia cambió al descubrir que podían dividirse, todo este paradigma llevo a una forma de pensamiento, una nueva cosmología de la realidad que podía lograr una descripción adecuada de la totalidad del universo como algo indivisible pero formado por partes relacionadas entre sí y desplegar una red compleja de interdependencias cuyos elementos estén ajustados unos con respecto a otros en estructura y función¹².

Haciendo una comparación con un espectáculo de danza, podemos entender que una danza puede ser algo indivisible, porque se creó así y no hay manera de concebirla de alguna otra manera, pero podemos identificar sus partes que relacionadas entre sí conforman un todo, es decir los bailarines, que con el mismo bagaje cultural, procesos de formación artística y técnica de baile, pueden estar relacionados entre sí para conformar un todo, como lo son los cuerpos de baile.

---

¹² Rupher Sheldracke. El cosmos creativo, hacia una ciencia unificada de la materia, la vida y la mente.

En este capítulo el tema a tratar es saber o descubrir cómo y por qué existen formas en la danza, formas que evolucionan y que un ser sea de la forma que es y aprenda lo que tiene que aprender de una manera más sencilla que otros con el paso del tiempo, cómo un organismo puede tener almacenado en sus genes una memoria tal que puede aprender y reconocer una danza en un espacio-temporal completamente distinto a su surgimiento. Para ejemplificar se tomaron en cuenta testimonios de la experiencia vivencial de algunos bailarines y se hizo una comparación de cómo pasa la morfogénesis dentro de la práctica de la danza.

2.1 Holografía de la danza

Una vez que nos adentramos en el tema de la herencia genética, debemos tener presente que los genes y el ADN tienen la responsabilidad de la evolución de las especies, así como la forma de cada una de ellas, suponiendo que cada gen de cada ser contenga información o un tipo de memoria por la cual también se podían heredar ciertos hábitos y actitudes.

Hay estudios que dieron paso a que, aparte de esta herencia genética, hay simultaneidad entre aspectos culturales de un grupo de seres vivos en un lugar y en otro a su vez.

Además de las formas físicas, se observan patrones culturales enteros surgidos independientemente. Hegel formuló la noción de espíritu, el cual pertenece a un tiempo y época y se infunde en las mentes de sus contemporáneos. Jung avanzó en la noción de inconsciente colectivo relacionado con el hecho de cómo diferentes culturas comparten símbolos y arquetípicos¹³.

El planteamiento principal de esta teoría holográfica es la memoria que puede trascender aspectos espacio-temporales; a partir de 1946, el principio de la holografía decía que, un holograma es un patrón de interferencia generado por dos rasos luminosos que se hacen coincidir, el cual se registra en una placa o

---

¹³ Rutherford Sheldrake. El cosmos creativo, hacia una ciencia unificada de la materia, la vida y la mente.

película fotográfica y los patrones de interferencia originados codifican las características de la superficie sobre la que se reflejó uno de los rayos.

Dentro de la danza podría pasar lo siguiente: un danzante en Europa y un danzante en América que se están formando para ballet, tienen un contacto con algo que ya establecido, con algo que sus antepasados ya tuvieron contacto, por ende, por esta memoria que quedo inmersa en esos genes de sus respectivas sociedades, es factible y muy probable que puedan aprender ballet de una manera más rápida que alguien, donde su sociedad no haya tenido contacto alguno con este tipo de arte.

Este tipo de almacenamiento holográfico de información tiene dos características:

1) Diferentes espectadores en varios lugares pueden recuperar la misma información de un holograma.

2) Las conexiones espacio temporales de la naturaleza tiene que ver con un proceso holográfico.

En este proceso de conexiones, podemos dar un ejemplo:

Supongamos que un mexicano va a ver un espectáculo de danza africana, éste no tiene idea alguna de la cultura africana, de cómo surgió esta danza ni el

significado de los movimientos y no ha estado en el lugar de origen, ni en el tiempo ni en el espacio, de repente al ver la danza y al escuchar los tambores y al ser parte de este ritual, el espectador puede entender un poco la danza, y hasta puede sentir el deseo de moverse con ciertos ritmos del tambor, e identificar que se trata de alguna danza africana, pudiendo o no tener referentes dancísticos.

La holografía demostraría en este ejemplo que, el mexicano pudo identificar y decodificar los elementos de este baile sin importar el tiempo y el espacio en el que él los presencié, y tampoco sin importar que no formara parte de la cultura representada en ese baile.

Ante esta suposición, cuando se dice que un bailarín nació para ello, ¿es porque tiene talento?, ¿por qué parece haber nacido con el saber de la danza?, ¿por qué es un bailarín innato?, ¿es una herencia genética?, ¿Por qué parece saber danza?

¿Cómo podemos concebir que una persona pueda aprender danza clásica si no tiene un contacto directo con la cultura que creó esta técnica? ¿Cómo puede nacer en alguien la pasión por la danza, con tan solo ver un espectáculo en alguna parte de su vida?

Todo tiene que ver con una interacción energética que contienen los campos organizativos de la memoria colectiva de organismos de una especie, que una vez que el ser humano tiene contacto con un aspecto relacionado con el aprendizaje,

con los hábitos o con la cultura de algún otro organismo, tiene la posibilidad de, a partir de resonancias mórficas, crear un vínculo y apropiarse de estos aspectos, estos campos donde se encuentran este tipo de energías son denominados campos mórficos.

La morfogénesis explica todo este proceso tomando en consideración un ejemplo:

La creación de los cristales sigue un patrón de formas para su origen, pero se considera que si, en una parte del planeta, surge un nuevo patrón de formas para el surgimiento de un cristal, ya sea como experimento en un laboratorio, hay mayor posibilidad de que surja en otra parte del planeta y en otro tiempo el mismo cristal por el simple hecho de que se haya formado por primera vez.

Se considera que entre más veces se de este proceso en diferentes tiempos y espacios, este hábito natural tendrá mayor constancia de formación y mayor rapidez de creación.

Este proceso puede ser comparado con la formación de los bailarines, porque entre más hubo el hábito de practicar y entrenar la danza, hubo cada vez más personas en el planeta que también lo hicieron, este proceso a través de la morfogénesis.

De igual forma, esto explica que, desde el primer contacto que un bailarín tiene con una frecuencia de movimientos, entre más los practique, con el paso del tiempo, será un movimiento natural, lo hará de manera automática sin pensar en el orden de los movimientos; lo mismo pasa con los espectadores, entre mas contacto haya con espectáculos de danza de cualquier género, más personas en cualquier otra parte del mundo tendrán la posibilidad de apreciar este arte.

Este proceso de morfogénesis surgió a partir de la teoría holográfica, y en el siguiente apartado explicaremos el significado de morfogénesis y su relación con lo planteado aquí de la herencia de aprendizaje y la memoria en los organismos vivos.

2.2 Morfogénesis

La morfogénesis es un estudio riguroso realizado por parte de Rupert Sheldrake y trata de tomar en cuenta que todas las formas biológicas han evolucionado, y se define como proceso de formación, donde *morphe* es forma y *génesis* formación, a partir de una herencia genética, donde hay campos organizativos, es decir campos vitales donde se organiza la información de los seres vivos, que contienen una memoria inherente.

Arthur Koestler definió holón a una unidad mórfica, es una tendencia dual de conservar y afirmar su individualidad como una totalidad casi autónoma; y de funcionar como una parte integrada de una totalidad más grande.

En este aspecto, es lo que sucede en la danza, podemos hacer una similitud de un holón con un bailarín quién tiene una formación y una evolución individual siendo un bailarín prácticamente autónomo, pero al formar parte de una danza compartiendo escenario con un grupo de bailarines (holónes) forma parte de una totalidad más grande que es un espectáculo de danza, quien esta a su vez forma parte de una totalidad mas grande como lo es un género dancístico y así sucesivamente.

El desarrollo de los seres vivos no depende solamente de lo que esta teoría sugiere, también se ve influenciado de los genes y del medio en el que se encuentra.

En este aspecto podemos compararlo con la evolución formativa de un bailarín, supongamos que un mexicano se forma para danza regional mexicana, sus genes y encontrarse en el país de origen de la danza le facilitara realizarla de manera efectiva, porque como se dice popularmente “lo lleva en la sangre”.

Ahora imaginemos un japonés tratando de bailar el jarabe tapatío, es más factible que un japonés se emocione al ver bailar a otras personas el jarabe tapatío a que él lo haga, aunque no es imposible.

De este supuesto, de la morfogénesis surge una hipótesis, la hipótesis de la causación formativa que propone que hay campos morfogenéticos que contienen una memoria inherente, la estructura de estos campos es el resultado de las formas reales de organismos similares anteriores.

Estos campos no tienen en sí mismos algo físico o palpable, son como los campos gravitatorios, no se ven pero su efecto es notable físicamente. Estos campos contienen memoria colectiva de las especies y puede ser transferido a especies parecidas.

A esta transferencia energética a través de estos campos mórficos se le llama resonancia mórfica, y entre mas se de esta transferencia entre organismos parecidos mayos influencia tendrá la resonancia.

Este tipo de resonancia mórfica puede darse saltando barreras de tiempo y espacio. Para los seres vivos el campo mórfico puede contener campos organizativos de la conducta animal y humana, campos de los sistemas sociales y culturales y campos de la actividad mental conteniendo una memoria inherente, y estos pueden interactuar entre sí.

De lo anterior tenemos que, un bailarín puede representar a un animal ya que “tomó”, por decirlo de alguna manera, de estos campos mórficos, algunos rasgos de la conducta animal, que junto con el vestuario y maquillaje nos puede hacer sentir que estamos viendo a un reptil, un venado o algún insecto.

De acuerdo a los testimonios recabados para este estudio, y que se mostraran a continuación, podemos notar que la información contenida en estos campos se refleja en el quehacer de la danza, durante todo el proceso de formación de un bailarín se hacen presentes y le permite, a su vez, una evolución.

Según Rupert Sheldrake en su libro *La presencia del pasado. Resonancia mórfica y hábitos de la naturaleza*, pasan dos cosas:

1. Organismos heredan memoria colectiva de su especie por resonancia mórfica de organismos anteriores.

2. Organismos individuales sujetos a la resonancia mórfica de su propio pasado.

Es decir, un bailarín, a través de una resonancia mórfica puede heredar cosas de sus antepasados, con los bailarines de su sociedad, y de otras sociedades de acuerdo a su práctica como bailarín, pero también puede tener una autoresonancia mórfica tomando en cuenta su pasado, su misma historia de vida.

Esto último podemos exponerlo así, un bailarín, en sus inicios como tal, aprendió a conocer cada parte de su cuerpo, y las exigencias que la danza constantemente requiere, y en algún momento sufre una caída por realizar mal un movimiento, al realizarlo nuevamente aprende como realizarlo de mejor manera para evitar tropezar de nuevo, hubo una resonancia mórfica para tomar en cuenta lo que le había pasado con anterioridad.

Veamos que nos dicen los testimonios de algunos bailarines que entreviste y comparemos lo que dice la morfogénesis con su experiencia vivencial.

TESTIMONIOS

Ismael Sánchez Galeote. *Bailarín y actor. Estudio Licenciatura en literatura y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.*

Proceso de formación como bailarín.

- *Inicié como actor en la escuela, pero casi siempre por lo menos en la facultad la formación que tenemos como actores es un poco incompleta, por lo que tenemos que complementar con talleres, cursos y pues de pronto yo me tope con cosas que tenían que ver más con danza que con ser actor, me llamo más la atención y me interese más en lo que es la danza butoh y la danza contemporánea. Y fue mi primer acercamiento con la danza.*

La danza butoh surge a mediados del siglo pasado en Japón, sus fundadores eran de danza contemporánea, Katsuno y Katsuni Chicata, la crean después del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y lo que pasa con ellos es un replantearse su quehacer en la danza a partir de un suceso como es el que te bombardeen tu país.

Por ejemplo, aquí podemos notar que a partir de un hecho de la historia de la sociedad, los bailarines de esta danza butoh, están en contante resonancia mórfica con este acontecimiento, y gracias a que personas en México la practiquen, con mayor frecuencia habrá gente que la entienda en nuestra sociedad y habrá cada vez más gente que podrá practicarla.

El butoh tiene mucho de la cultura japonesa, como este refinamiento en las acciones, en la percepción del tiempo distinta, mucha influencia del expresionismo alemán.

Se extendió casi a todo el mundo y una cosa interesante es que mantiene la esencia del butoh pero al lugar a donde llega absorbe las características de ese espacio y se transforma, esta en constante evolución.

Así como lo habíamos visto los movimientos de la danza conforman un híbrido entre movimientos propios de la sociedad donde surgió y de otras danzas, hay una resonancia mórfica entre culturas.

Lo primero que vi fue un bailarín que no era japonés, era chileno, súper virtuoso, era solamente él en el escenario y el inicio de la coreografía era de un extremo, empezaban a salir uno por uno los dedos de una de sus manos, y eso llamaba la atención.

Sentí como si no estuviera viendo a un ser humano, como si viera a alguien que venía de otro planeta, no parecía humano verlo en el escenario era como ver una persona extraña.

¿Cuáles fueron los cambios más relevantes en tu persona?

Pues, creo que el cambio ha sido gradual, creo que puede decir en casi todos los niveles, en el físico por supuesto tiene que ver con una mayor consciencia de mi cuerpo y como es que funciona no solamente en el

escenario sino en lo cotidiano, como el que cada parte se active para que funcione y bueno la necesidad de una mayor condición física, elasticidad.

Mentalmente con mayor exigencia en cuanto a romper los límites físicos de resistencia un poco de disciplina, y emocionalmente y creo que se da más en el butoh yo creo, es un poco pues conectar con tu lado oscuro, con tus demonios, con tus cosas que no tienes resueltas, y bailar a partir de eso que tienes, como un impulso, es un catalizador y el material con el que trabajas.

Como habíamos visto, puede haber resonancias mórficas para la evolución individual de cada bailarín, en este caso, Ismael cada que baila tiene una resonancia mórfica para tener un replanteamiento sobre sí mismo, sobre cuestiones personales que le hacen modificar y “luchar” contra sí mismo.

Mi relación con la danza no es tan rigurosa, pero si reconozco que es de una exigencia particular, practique un tiempo con unos amigos que practicaban danza contemporánea y si es muy demandante física y mentalmente estar, sobrellevar el cansancio, alguna dolencia, o hasta alguna lesión, es complicado.

Es un proceso de reconstrucción, lo que piensas afecta tu cuerpo y lo que sientes afecta tu pensamiento, todo esta relacionado, cuerpo, mente y espíritu. Todo esto lo había escuchado, leído, o los maestros lo decían, pero ya haciéndolo y cuando te toca experimentarlo es cuando te sientes fluir con todo, es algo impresionante.

Esto demuestra que aunque reconocía en su cuerpo las funciones de cada una de sus partes, las toma en cuenta como parte de un todo que trabaja en conjunto, para así poder conectar mente, cuerpo, espíritu y a su vez conectar con los demás bailarines con los que comparte un escenario, y comunicar esa comunión a los espectadores.

¿Qué pasa en ti arriba de un escenario?

El amor por bailar hace que aguantes todo, el amor a la danza hace que arriba del escenario te sientas completo, oséa puedes sentirte cansado, cosa que es normal, pero te sientes bien, te sientes lleno, alegre, feliz.

Siento muchas cosas, creo que depende de todo, desde cómo me siento ese día hasta que tipo de danza, con quien estoy, ha habido veces que no logro conectar estoy distraído, mi mente esta en otro lado, mi mente esta más preocupada por la cuestión técnica, por llegar a la forma, estar en el ritmo, y en ocasiones es casi como conectar con algo mágico que esta allá afuera y solamente dejar que fluya.

A veces me siento como un canal entre el cielo y la tierra, y solo lo único que tengo que dejar es pasar y que fluya a las personas.

Aquí podemos notar lo que en el primer capítulo vimos, en cómo de acuerdo a como el emisor se sienta en el momento que efectúe su danza, podrá trascender

o no su baile, al mismo tiempo que puede llegar de diferente manera su comunicación al receptor.

¿Qué sientes qué pasa contigo y con las personas con las que compartes el escenario?

Casi siempre estoy acompañado, por una parte esta la cuestión técnica el tiempo que lleves entrenando con el grupo, que tanto se conozcan, y que tan firme estén esas personas en su trabajo, y que tan firme este la relación entre todo el grupo.

Eso y a pesar de que no se cuente mucho, las relaciones personales, y creo que esta conexión se da mucho porque se comparten gustos, el amor por el baile, muchas veces la pasión y creo que no se valora mucho este aspecto.

El vínculo muchas veces que se tiene fuera del escenario se refleja arriba del escenario.

¿Qué pasa en ti cuando te toca ser parte del público?

Es una desventaja porque ya conozco la técnica y solo soy un crítico y solo estoy fijándome en que no esta bien colocada una luz, la música no funciona tanto solamente el principio, a veces me descubro analizando más que disfrutarlo.

A menos que sea una súper danza, no cuestiono, disfruto. Es difícil de describir, porque cuando pasa en todos los niveles y en todos los aspectos,

en el nivel intelectual, en el emotivo, en el físico también, de repente me descubro, aunque este sentado, mi cuerpo bailando, intentando bailar con el que esta en el escenario, es difícil, porque en mi experiencia es que me pasa en todos los planos, me ha pasado que salgo de ver una danza y me paso días para asimilarlo.

Esa sensación física, es parte de la resonancia mórfica, en donde podemos notar que entre más le pasa, entre más inmerso esté en esa danza y entre mas resonancias mórficas tenga a través de la danza butoh, mayor será identificación al ser parte del público, siente que se mueve a través del que esta en el escenario, comparte el gusto y la pasión por ese momento que esa pasión interactúan en estos campos mórficos y aquí es cuando trasciende la danza del bailarín.

¿Cuál crees que sea el elemento principal para que una interpretación trascienda y mueva fibras más profundas en el espectador? Para que vaya más allá de un simple espectáculo.

Recuerdo una que hice justo al aire libre, uno de mis mejores amigos y su novia, la hicimos en hidalgo, esa danza no estuvo tan trabajada, no hubo entrenamiento antes, y el vínculo con él y con su novia era muy estrecha, y pues esa vez, yo creo que se juntó todo, la danza hablaba de la necesidad de salir de lo conocido de cada quien justo para poder estar con el otro, o entablar una relación con el otro, era un espacio diferente, en la noche, cayó un poco de brizna, todo eso se conjunto, y justo podíamos sentir la naturaleza

y creo que ese factor ambiente ayudo demasiado a que conectáramos entre nosotros y a conectar con el público y con lo que estábamos haciendo.

Julián Isaac Alfaro Palacios, ejecutante de danza folklórica con cursos y talleres en diferentes instituciones como la UNAM, la Escuela del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, etc.

Proceso de formación como bailarín:

Siendo hijo de un profesor de danza folklórica, mi proceso de aprendizaje como bailarín empezó desde una edad muy temprana, a los tres años, bailando en diversos eventos y lugares. Dejando de lado después la danza por algún tiempo, la retomé al ingresar al bachillerato, ya con mira más profesional, pertencí al grupo representativo de la escuela, a la par que formaba parte de otro ballet folklórico independiente. Empezándome a interesar más profesionalmente la danza folklórica, empiezo a tomar cursos y talleres diversos, llenándome de información y de experiencia para continuar en mi camino profesional de bailarín.

Podemos ver aquí que, entre más conozca un bailarín y entre más se prepare, mayor es el gusto por este arte: “A esta transferencia energética a través de estos campos mórficos se le llama resonancia mórfica, y entre mas se de esta transferencia entre organismos parecidos mayos influencia tendrá la resonancia”¹⁴.

¿Cuáles fueron los cambios más relevantes en tu persona?

Sin duda los cambios más relevantes son en cuanto la seguridad de presentarme ante un auditorio numeroso, el tener mayor presencia y saber captar la atención de varias personas sin tener algún tipo de nerviosismo, al igual que un desenvolvimiento más fluido y mayor soltura al hablar.

---

¹⁴ Pág. 51 Morfogénesis.

¿Qué pensabas y qué sentías por este arte antes de tu formación? ¿Cómo cambio tu apreciación por este arte al tener los estudios correspondientes?

Antes de mi formación no pensaba qué tan profesional y con qué tanta importancia tomaría la danza, tan solo lo hacía por diversión, pero al internarme más y más, lo comencé a ver como algo mas profesional, como algo de lo que sentía una pasión enorme, y más al ver en los cursos que no solo es bailar, sino expresar, transmitir una emoción al público. Al empezar a tener los estudios me doy cuenta que la danza es todo un mundo de cosas de las cuales estoy dispuesto a seguir aprendiendo.

Entre más acercamiento se tenga a la danza, mayor resonancia mórfica y mayor densificación en lo que esta haciendo.

¿Qué pasa en ti arriba de un escenario?

Pasan diversas emociones, alegría sobre todo. También la satisfacción de estar haciendo lo que más me gusta, mi cuerpo tan solo se deja llevar por la música y los movimientos, dejándome disfrutar el momento con el público que me observa.

La relación pasional es así, aquella que obliga, es decir, que genera una obsesión por la búsqueda de un objeto idealizado – una persona, una actividad- al que se le atribuye “poder de vida”. Los enamorados y artistas comparten una

vocación: la entrega, como ofrenda desesperada ante la dimensión de lo imposible¹⁵.

¿Qué sientes qué pasa contigo y con las personas con las que compartes el escenario?

Con las personas que comparto el escenario, se manejan diferentes energías, mientras algunos te transmiten también su pasión, otros sienten el cansancio y el dolor por el trabajo que se va realizando en el escenario, en mi tan solo demuestro lo que sé hacer y la pasión con lo que me gusta hacerlo.

Comparte la pasión, la pasión lo mueve – hacia, mediante la morfogénesis puede sentir la pasión de sus compañeros con los que comparte escenario, comparte energía que se materializa en él escenario, y se refleja en la satisfacción y respuesta del público, más no cosas materiales.

¿Qué pasa en ti cuando te toca ser parte del público?

Procuro siempre sentirme parte del cuadro que veo, vivirlo y disfrutarlo, no pensar tanto en que está bien o en que está mal, sino mas bien valorar todos los trabajos escénicos que se presentan y sentirlos.

---

¹⁵ Baz, Margarita. Metáforas del cuerpo: un estudio sobre la mujer y la danza. Pág. 145.

¿Qué sientes al interpretar algo ya establecido y al improvisar?

Al interpretar algo ya establecido tan solo me preocupo por disfrutar, por sentir y transmitir, pero al improvisar, me preocupo por demostrar lo que sé y la pasión con la que lo hago, disfrutando también del momento.

¿Cuál crees que sea el elemento principal para que una interpretación trascienda y mueva fibras más profundas en el espectador? Para que vaya más allá de un simple espectáculo.

La pasión y la técnica, para poder transmitir las emociones e ideas de una manera correcta.

Kenia Abril Lara Ramírez. Bailarina. Estudió literatura dramática y teatro, en la facultad de filosofía y letras UNAM, y actualmente estudio en el CICO INBA.

Proceso de formación como bailarín.

Dentro de la carrera de Literatura dramática y teatro, me vi en la necesidad de buscar talleres alternativos dónde se hiciera contacto con el cuerpo, me inscribí a curso de danza contemporánea dentro de los talleres libres de la UNAM y descubrí que existía un placer en hacerlo. Poco a poco fui buscando más talleres, pensaba que al no haber elegido entrar a danza desde pequeña, mis posibilidades para entrar en una escuela y bailar se habían reducido, y por lo tanto lo que me quedaba era sólo hacerlo como una actividad complementaria.

Sin embargo, por cuestiones de la vida entré a una compañía de danza folklórica colombiana, dónde aprendí muchas de las cosas que sé, la realidad fue que mi deseo por aprender y los ensayos constantes me dieron la oportunidad de tener herramientas para desarrollarme en el escenario.

Poco a poco y he de decir con mucho esfuerzo fui aprendiendo y educando a mi cuerpo, y muchos de los descubrimiento que hice fueron en el escenario y en los ensayos.

Después de tomar algunos cursos de diferentes tipos de danza (folclor, contemporáneo ballet), decido entrar al CICO, donde estudio actualmente y en el lugar donde estoy encontrando nuevas herramientas para desarrollarme como bailarina.

¿Cuáles fueron los cambios más relevantes en tu persona?

Principalmente, las exigencias con mi cuerpo, el hecho de que no haya tomado clases de danza desde pequeña, y que mucho de conocimiento haya sido empírico traía consigo bastantes dudas, y con frecuencia frustraciones, sin embargo al tener un poco más de claridad me di cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad de movernos y bailar.

¿Qué pensabas y qué sentías por este arte antes de tu formación? ¿Cómo cambio tu apreciación por este arte al tener los estudios correspondientes?

Me gustaba verlo y deseaba hacerlo, pero creía que era muy difícil y que si no habías empezado desde muy niño ya no tenías posibilidades. Muchas veces miré a los bailarines con grandes capacidades corporales como algo inalcanzable, pero algo dentro de mí me impulsaba a buscar las maneras en que yo podía moverme.

Al entrar al CICO me di cuenta que todos los cuerpos pueden encontrar su propio movimiento, no importando la edad ni la manera en que se hayan desarrollado, todos los cuerpos pueden bailar, es una actividad íntima al ser humano.

Es una actividad que todos los seres humanos podrían realizar a su manera. Si lo quieres hacer de manera “profesional” se necesita entrenamiento y técnica, sin embargo, la danza, el baile y el movimiento son tan humanos, que

puedes encontrarte grandes ejecutantes que tal vez nunca han ido a una escuela, pero que en su vida cotidiana lo hacen.

¿Qué pasa en ti arriba de un escenario?

Hay algo a lo que denomino: momentos de infinito. Que son los momentos en que todo es perfecto, en que creo en que la vida tiene un sentido, una causa y un porque, uno de los momentos en que me sucede esto es justo arriba del escenario, bailando.

El cuerpo se pone atento, hay una disposición diferente. Existe algo así como una consciencia distinta y una comunicación en otro nivel.

¿Qué sientes qué pasa contigo y con las personas con las que compartes el escenario?

Creo que la danza es una actividad que al igual que la música conecta con las actividades primarias del ser humano. El ser humano ha bailado y ha hecho música desde que existe. Por lo tanto considero que existe un lazo de comunicación profundo. No se necesita hacer decir más, las cosas suceden. Cuando todos estamos ahí, sólo sucede.

¿Qué pasa en ti cuando te toca ser parte del público?

De igual forma que cuando me toca ser interprete, son momentos de infinito, cuando miro que el bailarín tiene algo que decir, todo se acomoda.

¿Qué sientes al interpretar algo ya establecido y al improvisar?

Creo que en los dos casos existe un placer, sin duda en cada uno existen retos, en el primero se tiene que integrar un grado de espontaneidad, una frescura que te permita sorprenderte, y en el segundo caso hacer que la sorpresa y lo que viene sea algo tan conocido que sea agradable y “cómodo”.

¿Cuál crees que sea el elemento principal para que una interpretación trascienda y mueva fibras más profundas en el espectador? Para que vaya más allá de un simple espectáculo.

Creo que el coreógrafo y el bailarín tienen que conectar con su humanidad, saber que quieren decir desde ellos, no pretender hacer cosas, sino más bien, comunicar.

Esta pregunta es difícil de contestar porque justamente me encuentro en el proceso para encontrar cual es la respuesta.

Lo único que puedo asegurar es que se tienen que hablar desde uno mismo, ser sinceros y humanos.

Cómo se hace, ese es el hilo negro de esta situación, pero creo que tiene que ver con algo que sucede conforme decides estar, mostrarte en todos tus lados y hablar desde la sinceridad.

Podemos notar que en los testimonios hay similitudes, hablan de sinceridad arriba del escenario, de desnudarte, no físicamente sino emocional, profesionalmente, hacer lo que les gusta por pasión, encontrar una conexión entre mente, cuerpo y espíritu, dejarse llevar no por la técnica sino por la fluidez de los movimientos.

También coinciden con que hay que comunicar mediante el baile, expresarse, buscar cada vez más un mejor dominio de esta forma de expresión para llegar a niveles más altos, tener una conexión no solo consigo mismo sino con quien los observa, porque solo así trasciende su baile, cuando dejas marcado y cuando reflejas ese elemento que forma parte de una sociedad, como lo es el baile.

Que arriba de un escenario junto con los compañeros debe haber una relación, una unión para que se refleje en el baile ya como una compañía.

Sin duda todos estos elementos y experiencias de vida tienen hilos conductores que nos llevan y tocan puntos clave como son la conexión con uno mismo y con el otro, la interacción de la pasión bailarín – bailarín y bailarín – espectador.

La morfogénesis puede jugar un papel muy importante en este aspecto y en este llegar a trascender, el intercambio e interacción de energía en el arte escénico es muy importante porque solo así podemos entender la emoción que nos causa al verlo, las ganas de que sin ser bailarines queramos movernos como ellos, y nos transmiten cosas que permanecen, aunque el baile o la coreografía

duren minutos, cuando permanece y perdura más tiempo la sensación, es ahí donde la morfogénesis se hace presente.

2. 3 Morfogénesis en la danza

Todo a nuestro alrededor se mueve, el universo, los planetas, la tierra, el agua, la luna, las placas tectónicas, los animales, las plantas, el ser humano, etcétera, pero el movimiento que cada uno realiza es diferente entre sí.

Hay movimientos naturales como la rotación de la tierra y movimientos provocados por el ser humano como manejar un coche, la mayoría de ellos siguen un orden, una secuencia que no podría cambiar porque alteraría la función de cada uno de ellos, pero se caracteriza porque surge o bien puede ser perceptible desde que se parte del no movimiento, ocurre mientras dura la energía.

El cuerpo humano tiene en su interior movimientos inmodificables que permiten la supervivencia del mismo, sin embargo, en el exterior tiene un sinnúmero de movimientos que se van modificando con el paso del tiempo y que muchas veces se van perfeccionando por necesidad del mismo o bien, como consecuencia de un entrenamiento.

El ser humano hace uso de todo su cuerpo desde los primeros días de vida, durante su desarrollo, se le enseña a controlar los movimientos de su cuerpo, desde cómo alimentarse hasta cómo sostenerse para poder dar un paso y así caminar.

Aprende que cada parte de su cuerpo cumple una función y desarrolla una autoconciencia del cuerpo para, de manera inconciente, automática y natural, realizar movimientos en su vida cotidiana.

Desde sus inicios, al evolucionar, la estructura anatómica del ser humano cambio, su cuerpo se transformó, pudo realizar diversas actividades, sostener objetos, caminar erguido y desplazarse en su hábitat.

Al verse rodeado de otros seres iguales a él, se vio en la necesidad de relacionarse, estableciendo así patrones, movimientos que ya tenían un significado, ciertos códigos a cumplir de acuerdo al entorno, a las personas o a sus propias capacidades, lo que podríamos llamar cultura corporal.

La cultura corporal, como lo señala Alberto Dallal, es la visión que un grupo determinado tiene del concepto cuerpo, la forma en que debe de usarse, sus formas, aplicaciones, usos y transformaciones en una etapa histórica determinada.

Esta cultura corporal no se da de manera espontánea y por sí sola, en su desarrollo influyen varios factores como lo son la moral, ideología, religiosidad, creencias, simbolismos así como factores físicos.

El hombre primitivo al desarrollar esta cultura corporal mediante sus relaciones sociales dentro de su comunidad, se vale de su cuerpo, a falta de un lenguaje

hablado, para contar las cosas que suceden a su alrededor y descubre que puede realizar movimientos que cuentan historias de su vida cotidiana.

De los movimientos corporales, se retomaban ciertos códigos para decir algo, se copiaban de manera literal estos y mediante un proceso de síntesis los dotaban de significado para reproducirlos en forma de danzas, ya sea para convivir o como ritual.

Estos movimientos dancísticos tuvieron una evolución por lo que se diferencian de los movimientos que parten solo de lo que es la cultura corporal, sin embargo, se basan en ellos para de forma armoniosa y estética, unirlos y expresarlos con cierto ritmo, dotándolos de significación.

El movimiento natural en la vida cotidiana revela la capacidad del cuerpo humano para realizar diversas actividades; el movimiento de un bailarín ya es denominado danza cuando se dota de formas con cierto significado.

Así mediante la danza, las comunidades no sólo podían saber cómo había sido su pasado, sino sumergirse en él. La danza era, gracias a su capacidad de abstracción, narración y rito.

Gracias a los movimientos dancísticos, el bailarín se integraba, creaba relaciones no solo con su propio cuerpo sino con el de otros, sabiendo esto, el danzante primitivo no sólo recreó movimientos, sino fue autor y creador de nuevos

códigos con significados muy diversos, probando su propio cuerpo y descubriendo nuevas capacidades en él.

El bailarín crea relaciones significativas a través de la danza, más allá de su propio entendimiento a través de la pasión, creando en el espectador emociones, sentimientos y mover fibras que en él provocan movimiento, se unen las pasiones.

El bailarín se reconoce y conoce su cuerpo, se lo aprende de tal manera que el músculo y cada parte del mismo cuerpo, pueda moverse por sí mismo, pensar de manera unitaria para conformar un todo.

Hay un condicionamiento tal, que el cuerpo mismo junto con el cerebro están conectados con el arte dancístico, que se crea una armonía, y esta armonía se junta o se busca junto con la de otros cuerpos.

Con el paso del tiempo el símbolo elemental de cada código imitado era la forma fundamental de la que se quería basar la danza, por medio del cual el espectador puede reconocer el significado e identificar los movimientos utilizados por el bailarín, es decir, son códigos universales.

Al surgir la ciencia, el estudio sobre este “fenómeno” llamado danza, adquirió en la práctica cierta técnica para surgir como arte.

Los movimientos y las formas alcanzadas por el cuerpo del bailarín superan sus propias capacidades, donde este ser se descubre, como ser dicotómico, ser físico y espiritual, capaz de expresar sus emociones y llegar a niveles de abstracción cada vez más altos y como motivación la pasión por este arte.

Podemos entonces comprender que los movimientos naturales del cuerpo humano tuvieron que dotarse de elementos como pasión, armonía, ritmo, estética, autoconciencia del cuerpo y del espacio así como de otorgar ciertos significados a los movimientos y a la creación de relaciones dancísticas para dar surgimiento al arte de la danza siendo una de las más antigua, que parte de una cultura corporal y que ha perdurado hasta nuestros días.

A través de la teoría holográfica, la morfogénesis nos explica cómo es que el cuerpo se forma, el bailarín se forma, y se transforma de manera tal que evoluciona no solo para él, sino para las personas de su sociedad.

Gracias a la morfogénesis un bailarín puede formarse de manera más rápida porque sus genes tienen una mente inherente de sus antepasados, porque gracias a que alguien de su sociedad o un ser humano en algún momento y parte del planeta se le ocurrió danzar, él puede hacerlo.

Por medio de las resonancias mórficas, puede haber una respuesta dentro de un espectáculo de danza y esta puede trascender.

En el siguiente capítulo se presenta una forma de aprendizaje y ejecución de danza, la técnica Alexander donde a comparación de la morfogénesis el cuerpo no se forma para la danza, la danza se adapta al cuerpo, una forma un tanto menos rígida y más natural que evita lesiones, así como el testimonio de la experiencia vivencial de uno de los coreógrafos de gran importancia en México.

3. TÉCNICA ALEXANDER

La danza es un corpus armónico que se desarrolla a partir de un sentido esencial que le da vida, que le obliga a ser dentro de los parámetros que establecen otras actividades y prácticas anteriores y/o simultáneas a ella¹⁶.

El cuerpo es el instrumento, nos concientiza a escucharlo, a dejarlo ser libre en movimiento, en no tener barreras para intentar lo que desea, maleable, modificable y pasional.

Los complementos, mallas, leotardo, alpargatas, música o sin música, espacio e impulso, hacen de nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias, una forma de comunicarnos sin utilizar lenguaje hablado, es la traducción de la historia de la sociedad y la cultura a la que pertenecemos, de lo que escuchamos de nuestro entorno, de lo que piensa nuestro inconsciente, de lo que siente el alma y la forma en la que se libera el espíritu, es la interpretación de la pasión en movimientos, somos nosotros dejándonos llevar con el cuerpo al placer de una pasión que inyecta energía en nuestro sistema.

El telón se abre en cualquier lugar donde el danzante obedece a su cuerpo, este se prepara, estira músculo por músculo y se hace consciente de cada parte de su cuerpo, que aunque con funciones específicas, cada una funciona como parte de un todo.

---

¹⁶ Alberto Dallal. La danza contra la muerte. Pág. 53

El bailarín respira profundamente, el ritmo de la respiración marca una pauta, un movimiento necesario e involuntario, escucha la melodía, empezamos a fluir con la misma, la comprensión de esta se traduce e interpreta de diferente manera en nuestro cerebro, hace entrar en unión con el ritmo, transmite ciertos sentimientos que por medio del oído entra a nuestro organismo; en el cerebro la decodificamos, sentimos diversas emociones, vibraciones desde lo más profundo del ser, que la misma danza, trascendiendo tiempo y espacio, hace gozar tanto al bailarín como al espectador.

El cerebro manda el impulso a diferentes partes del cuerpo, al cuello, hombros, la columna vertebral, costillas, brazos, piernas, muñecas, dedos, torso, pelvis; desde sensaciones físicas, emocionales o hasta espirituales, provocando desde un cierto ritmo en la respiración, gestos en el rostro, hasta una unificación corporal, una conexión en campo mórfico, una aislamiento de pensamientos, liberación del espíritu, una conexión con el cuerpo mismo.

“El físico por supuesto tiene que ver con una mayor consciencia del cuerpo y como es que funciona no solamente en el escenario sino en lo cotidiano, como el que cada parte se active para que funcione y bueno la necesidad de una mayor condición física, elasticidad.

Mentalmente con mayor exigencia en cuanto a romper los límites físicos de resistencia un poco de disciplina, y emocionalmente y creo que se da más en el butoh yo creo, es un poco pues conectar con tu lado oscuro, con tus

*demonios, con tus cosas que no tienes resueltas, y bailar a partir de eso que tienes, como un impulso, es un catalizador y el material con el que trabajas*¹⁷.

Según el ánimo del cuerpo, la forma de expresarse no siempre será la misma, ya que muchas veces lo anímico no permite una estabilidad.

Un bailarín amateur al iniciarse en el baile, en la danza, busca aprender la técnica, se preocupa primeramente por tratar de encontrar a traducir en movimientos de manera práctica y rígida el ritmo que se le pide bailar con cierto tipo de música, procura descubrir su motivo, la causa que encienda su pasión, la pasión del arte que busca desde primera estancia al pensar en fluir, en mover su cuerpo.

El cuerpo desea llegar a niveles más profundos, espirituales, físicos y emocionales, hay una autoconciencia del ser, del cuerpo que le permite una expresión dicotómica.

La autoconciencia del cuerpo en el bailarín es un proceso que se da de manera inconciente a lo largo de su formación como tal, cuando el bailarín se da cuenta de que su cuerpo es más flexible, el mismo le indicará que necesita más, por lo que se esforzara por entrenar.

---

¹⁷ Ismael Sánchez Galeote. Licenciatura en literatura y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM

El ser humano se enfrenta con dualidades en la vida a partir de las cuales aprende y evoluciona; dualidad como amor/odio en sí no podrían tener una definición establecida debido a su complejidad en tanto que no son cosas palpables u observables.

Cada persona vive y percibe estos sentimientos de diferente manera, sin embargo, hay reacciones/acciones que podrían coincidir y llevarnos hacia un entendimiento más claro al experimentar este tipo de dualidades.

Un bailarín, por ejemplo, se enfrenta a muchas cosas en su formación, entre ellas, al miedo y a la pasión, sentimientos uno al extremo del otro que, aún y muy diferentes entre sí y siendo sentimientos opuestos, van íntimamente unidos durante el proceso de creación de un artista y es inimaginable pensar uno sin el otro.

“Las exigencias con mi cuerpo, el hecho de que no haya tomado clases de danza desde pequeña, y que mucho de conocimiento haya sido empírico traía consigo bastantes dudas, y con frecuencia frustraciones, sin embargo al tener un poco más de claridad me di cuenta que todos los seres humanos tenemos la capacidad de movernos y bailar”¹⁸.

---

¹⁸ Kenia Abril Lara Ramírez. Literatura dramática ay teatro, en la facultad de filosofía y letras UNAM, y actualmente estudio en el CICO INBA.

Como un niño pequeño que no nace sabiendo caminar y debe aprenderlo de acuerdo a la etapa de su vida, el bailarín no nace siendo un artista, solo tiene la motivación-de y el sueño de llegar-a ser, lo que lo impulsa a enfrentar sus miedos.

Muchos de los bailarines al principio de su carrera enfrentan el miedo de transmitir sus sentimientos y comunicarse a través de su cuerpo, el reconocer lo que hay dentro de él y a la vez que los demás descubran lo que tanto miedo tuvo de descubrir en sí mismo.

Ese tipo de miedo le crea hasta cierto punto pena, le hace querer no estar, se retrae, la mente se concentra en ese miedo que lo exterioriza mediante movimientos pequeños o simplemente con la estática, y esto a su vez crea frustración por no poder realizar un movimiento, sin notar que esa incapacidad física es creada por la propia mente.

Las emociones “no quieren salir”, se teme ser juzgado por los demás. Se es uno mismo en su propio mundo. Se esta en una zona de confort y cero riesgos, el miedo lo bloquea, no le permite ser libre, no se permite vibrar con el ritmo que lo invita a danzar con lo que danza con él, no supera estas cuestiones solo por tener que hacerlo, sino que aprende a reconocer estos miedos en él para enfocarlos a su beneficio y llegar a una meta: danzar.

Al enfrentarse a estos miedos y al descubrir su pasión por este arte, el bailarín pone en juego el cuerpo y las emociones todo el tiempo, por un lado debe de

poner al límite las capacidades físicas de su cuerpo para poder alcanzar movimientos cada vez más complejos, sintiendo muchas veces dolor, y por otro lado, el agotamiento físico, el dolor corporal, la comunicación misma del cuerpo hacen que afecte en lo emocional, así como lo emocional afecta en lo físico.

Ese bailarín con dolor permanente muchas veces, traduce ese dolor en amor por el baile, es tanta su pasión, su concentración y su autoconciencia arriba de un escenario, que el miedo de lastimarse algún miembro de su instrumento de trabajo queda totalmente olvidado.

Por otra parte, al estar arriba de un escenario, el público le alienta, le inyecta esa adrenalina, transmite energía de la cual se vale para poder realizar su danza.

Muchas veces el bailarín al estar presionado y al reflejar miedo ya sea de una audición, o de algún movimiento que quiere sea bien ejecutado, es cuando suceden las lesiones, es tanta su presión emocional.

El bailarín se conoce, conoce sus limitaciones, conoce las barreras que sus miedos han impuesto para frenar la evolución artística del cuerpo y de liberación de sí mismo, hay una autoconciencia entre su entorno, su interior y su motivación.

Una vez que logra romper estas barreras, comienza a percibir su pasión o mejor dicho la deja salir y enfocar hacia otro rumbo los miedos, se redescubre, su cuerpo

y su mente comienzan a trabajar juntos para poder comunicar esa liberación, esa evolución del bailarín.

“La danza trata de romper barreras, de romper los límites de tu cuerpo, los personales, los traumas, a mi por ejemplo me decían, ya entraste muy tarde a danza clásica, estas gorda, en danza debes tener este peso, y eso hacía que tuviera una carga y fuera pesadísimo para mi, pero ya en el momento que logras conectar y que logras conectar con tu baile y con el público es algo totalmente diferente, es gracias a el amor a la danza que puedes aguantar todo esto tipo de situaciones”.

Un bailarín que se enfrenta a un público y ejecuta una coreografía, transmite seguridad en cada uno de sus movimientos, confiado a la vez de la capacidad que su cuerpo ha logrado alcanzar mediante un entrenamiento físico y mental, manteniendo en comunión cuerpo-mente.

El bailarín, al llegar a tener una conexión condensada con su cuerpo, mente, espíritu y espectador, gracias la interacción de energía en los campos mórficos a través de una resonancia mórfica, su cuerpo llega a hacer movimientos que nunca pensó haría, su mente y su cuerpo son uno sólo que no piensa en otra cosa más que en dejarse llevar, no piensa ni en la música, ni en la cuenta de los pasos que debe seguir en la coreografía, se olvida de su entorno de manera conciente, podríamos decir que salen los deseos del inconciente que alguna vez fueron

reprimidos en consecuencia de los miedos que se impuso, cuando me enfrento a mis miedos y dejo q ellos me dominen soy el yo, en la pasión soy el ello conciente.

La pasión logra reprimir y deshacerse de los miedos, de problemas, cierra a la mente en pensamientos de fluidez, de soltar el cuerpo, cuando se llega a una unificación entre cuerpo-mente, el cuerpo puede lograr cosas increíbles, las extensiones son más pronunciadas, los saltos más altos y el bailarín se convierte en energía que quiere expandirse.

El bailarín ya no puede guardar sus sentimientos quiere expandir lo que siente, primero a través de su cuerpo, de su cuerpo a su entorno, que mediante movimientos busca llenar un escenario, y de su entorno llene el lugar con esa energía y pueda llegar al espectador y encontrarse con la pasión, compartida o no, de las personas que lo rodean.

La habilidad que el bailarín adquiere no es una mecánica gramática del movimiento, sino la capacidad de transformar cada uno de sus innumerables impulsos en una tensión espacial productiva que queda descargada orgánicamente en la forma dancística¹⁹.

La danza nace en la mente del bailarín, ya que es este quien organiza el cuerpo, el espacio y la forma y los engloba en una técnica aprendida a lo largo de su formación profesional.

---

¹⁹ Dallal Alberto. DANZA CONTRA LA MUERTE. Pág. 55

Y esto es lo que un maestro y un alumno dicen acerca de este proceso de formación y su experiencia vivencial.

3.1 TESTIMONIO: EXPERIENCIA VIVENCIAL

Profesor Jaime Camarena, estudie danza, muchas cosas, estudié danza clásica en el Sistema Nacional Para la enseñanza Profesional de la danza en el INBA, posteriormente en el Instituto de teatro de Barcelona, donde estudié la técnica limón, la técnica Alexander.

¿Cuáles fueron los cambios más relevantes en su persona?

Yo creo que fui mas conciente de mi sensibilidad, de mi sensibilidad corporal y espiritual, me volví mas conciente de mis procesos físicos, de los procesos humanos, creo que fue conciencia.

¿Qué pasa en ti arriba de un escenario?

Huy, viene como una segunda piel, como una transformación, viene un proceso de sensibilización exquisita porque tienes que mostrar una capa muy íntima de ti, entonces tienes que desnudarte, y es como una segunda piel hacia adentro, es como una cebolla, pelas una cebolla para que te haga llorar.

¿Qué sientes qué pasa contigo y con las personas con las que compartes el escenario?

Cuando bailas con más gente tienes que establecer procesos de empatía, para generar dinámicas conjuntas, justo ayer lo explicaba, no es lo mismo seguirnos de ojos, que seguirnos de energía, es como el sexo, es energía, es tántrico, la danza puede llegar a ser tántrica, entender la danza en ese proceso, no solamente a nivel neuromuscular, entonces sucede que te conectas, manejo de energía.

¿Qué enseña a sus alumnos para que su danza trascienda?

Qué les enseñó, pues básicamente que se conozcan, es como mi planteamiento básico, hay muchas rutinas que voy creando en cada clase, o en cada ensayo, pero un día eso se va a romper y te vas a hundir en tu miseria.

Ejercicios de conexión, ejercicios de conciencia, empezamos respirando, que sean conscientes de su respiración, de su género, de su relación con el mundo objetual.

¿Qué pasa en ti cuando te toca ser parte del público?

Pues depende la danza, hay unas que me gustan y otras que no. Cuando me gustan es porque trascienden esa pared, hay una conexión de energía y porque veo honestidad en un cuerpo y bueno evidentemente cuando lo veo bien hecho es maravilloso.

Al final creo que la danza son discursos que tiene que ver con significados, con símbolos, entonces es cómo transmites todo esto, de tal manera que generas y mueves mundos en el espectador, creo que eso sucede cuando alguien logra mover mi mundo, me emociono, aunque sucede cada vez menos veces.

¿Cómo surge una nueva coreografía?

Surge de cualquier cosa, de cualquier lugar, si lo analizamos desde la semiótica, son procesos dinámicos, yo pienso que esos triángulos de significación no son triángulos estáticos, son dinámicos, puedes partir desde la intuición, desde la racionalidad, desde el análisis de un signo, es un algo que sucede, es un tiempo específico, sucede trabajando, hay veces que son encargos, ya con un tema hecho, hay veces que me despierto en la noche y siempre tengo una libreta y escribo algo que sucedió, hay veces que en mis talleres de creación elaboramos discursos con los alumnos y veo claros puntos de partida y los voy desarrollando, veo algo que me parece que es germen y lo desarrollo, hay veces que escucho una música de Juan Gabriel y me pongo a bailar, es complejo.

En general la pasión surge como cualquier pasión, cuando vez a alguien te prendes, cuando yo vi la danza por primera vez supe que me gusta y era lo que quería hacer, una vez una terapeuta me dijo que no es que se generen los problemas, sino que uno ya esta hecho para las cosas en la vida, entonces las vas a buscar, y creo que los que estamos en esto, estamos ya tocados, estamos hechos para esto, algunos lo descubrimos y algunos no.

Erica Canseco, estudié en el Centro Nacional de las artes. Danza contemporánea.

Proceso de formación como bailarín.

Entre muy pequeña desde los 10 años, y bueno fue un proceso un poco largo, estuve en dos escuelas, a los 12 años entre al CNA, ahí tuve primero el nivel de iniciación de 3 años, posteriormente estuve en ejecutantes que fueron 4 años, fue bastante complicado porque para una niña que cambia de niña, pubertad y adolescencia, son muchos cambios, muchos paradigmas en donde te dicen que la danza tiene que ser de una forma y con un cuerpo, es difícil físicamente y emocionalmente un poco más.

¿Qué pasa en ti arriba de un escenario?

Pues me siento yo completamente entregada, siento magia, siento que puedo decir lo que no puedo con palabras, puedo expresar completamente con mi cuerpo, puedo encontrar personajes y sensaciones que usualmente no tengo, entonces en un escenario puedes convertirte y crear, y al momento de estar con el espectador, al mismo tiempo que tu entregas al mismo tiempo recibes del público.

¿Qué pasa en ti cuando te toca ser parte del público?

Es muy interesante porque somos críticos, somos muy cuadrados porque ya estamos viendo que si la luz, que si se equivocó, siempre estamos viendo en vez de entregarnos a la danza, a lo que te da el bailarín, estamos juzgando

todo, pero me gusta muchísimo ver danza porque puedo enriquecer más, lo disfruto muchísimo.

¿Qué sientes al interpretar algo ya establecido y al improvisar?

He hecho solo y es más complicado, pero también es un trabajo que tiene un proceso una preparación continua, lo importante es crear magia, puedes equivocarte y la gente no lo nota.

Cada coreografía tiene lo suyo, la conexión con tus compañeros se da desde que los conoces personalmente, hasta arriba de una escenario, desde el conocimiento con el otro y cuando estás en el escenario la magia y la preparación con el otro se refleja en el escenario y es mas enriquecedora. Yo siempre me conecto con mis compañeros porque ellos me aportan lo que yo necesito y yo les apporto lo que ellos necesitan.

La danza es vida, el discurso que puedes decir con el cuerpo y no has podido decir con las palabras.

Conclusiones

Hablar de arte y de lo que esto conlleva tanto como espectador, como practicante implica un sinfín de conceptos, sensaciones, emociones, elementos físicos, elementos comunicativos, escénicos, etcétera, que engloban un concepto en particular, la pasión.

La danza es una forma de expresión, una de las más antiguas, antes que el habla estuvo la expresión corporal, el movimiento del cuerpo es fundamental desde el primer minuto de vida de un ser humano, es necesario para poder vivir dentro de una sociedad, ya que es gracias a esta sociedad que se van interiorizando en el individuo ciertos movimientos ya establecidos culturalmente, movimientos base para una sana convivencia humana.

Estos movimientos tienen significados, significados que van de acuerdo a la sociedad donde surgen y que a su vez complementan la expresión oral; la expresión corporal y la expresión oral aunque son muy diferentes entre sí conforman la comunicación.

La danza es expresión corporal, se basa en movimientos ya instaurados en los organismos de los seres humanos y en movimientos cotidianos para poder comunicarse, en sus inicios comenzó como un lenguaje, con el surgimiento de la música su función comunicativa fue cambiando y evolucionando hasta crear un arte.

En el momento que el ser humano aprendió que por medio de este arte podía comunicar sus impulsos, deseos y sentimientos más ocultos, el interés por la danza y su función fue cambiando. Primeramente era una forma de ritual, como conexión con los dioses de la naturaleza, luego la danza prehispánica, la danza primitiva, al crecer socialmente y al cambiar los deseos y gustos de las personas y al mezclarse las culturas, surgieron híbridos, las danzas de las primeras civilizaciones, la forma de pensar y los paradigmas cambiaron y surgió el ballet y luego la danza contemporánea.

Así como su función comunicativa cambiaba con el paso del tiempo, la danza fue integrando elementos cada vez más indispensables para una buena presentación dancística.

Así como la danza tiene elementos que estructuran un espectáculo de danza, estos pueden ser elementos fundamentales dentro del proceso de comunicación de la misma.

El bailarín/emisor partirá de una fuente, su fuente será la danza, sin embargo, intervendrán en él, el director o coreógrafo responsable del espectáculo, quien será el que establezca como se dará el mensaje y qué mensaje.

El medio por el cual el bailarín comunicará el mensaje será el cuerpo, mediante códigos, signos hechos movimiento corporal, podrán expresar una idea; sin embargo también está el medio en donde se encuentra el bailarín, ya sea un

teatro, un foro cerrado o abierto, ya que dependiendo de este habrá un mensaje que complementara el mensaje del bailarín con elementos como la luz, el sonido, juego de luces, juego de sombras, silencios, vestuario, maquillaje, todos estos elementos reforzaran y serán parte del mensaje.

El receptor/público será quien reciba este mensaje, pero dependerá de sus referentes internos y externos la forma de captar el mensaje y de generar una respuesta, así como el emisor también dependerá de sus referentes internos y externos para una buena interpretación arriba de un escenario.

El emisor se desenvolverá de manera diferente ante cierto público, si conoce a alguien dentro de él lo hará mejor, al igual que si sabe que un coreógrafo famoso esta viendo la función, que si lo hace enfrente de un grupo de estudiantes que no presta atención, sin embargo, siempre se verá movido por el gusto y la pasión por este arte.

El emisor practica para ser visto, se reconoce enfrente de un espejo y es mejor critico, pero al verse susceptible frente a un público y ver la respuesta es la mejor manera de expresar su pasión.

El receptor emitirá una respuesta, cuando esta respuesta es compartir una emoción, de agrado, desagrado, felicidad, mueve fibras, siente que se mueve junto con el bailarín y se mantiene a la expectativa todo el tiempo del espectáculo, hay una interacción de energía, donde emisor se convierte ahora en un receptor

de la energía del espectador y así sucesivamente, cuando esto pasa la danza trasciende, y se da una morfogénesis, es decir una herencia de sensaciones físicas mediante intercambio de energía.

En un espectáculo de danza se da una comunicación constante, es un círculo imaginario dentro del teatro o del lugar donde se realice este tipo de ritual, de comunicación, el bailarín manda el mensaje, osea el baile, a través del cuerpo, con códigos que puedes ser o no conocidos por el espectador, pero que puede decodificar mediante la percepción de sus sentidos.

La danza implica experiencias individuales, sociales y emocionales.

El interés por entender la causación formativa de los organismos vivos, llevo a muchos pensadores a demostrar por qué las cosas son como son y los seres se comportan de la forma en cómo se comportan.

La curiosidad por entender el orden de las cosas y la evolución por los hábitos de la naturaleza llevó a una forma de pensamiento, al surgimiento de una teoría, la teoría holográfica que supone que la memoria puede trascender aspectos espacio – temporales, surgiendo de esto la morfogénesis.

Cada miembro del cuerpo de un bailarín es un organismo que funciona en conjunto para dotar al cuerpo de este movimiento y formas, al mismo tiempo, el cuerpo del bailarín trabaja en conjunto con otros cuerpos para formar un grupo de

baile, unen fuerzas, pasiones, la morfogénesis trata de esto, un bailarín conforma parte de un todo que fluye en conjunto por un mismo fin.

Aplicando la teoría de la causación formativa de la morfogénesis, podemos entender que hay campos que organizan las características de los seres vivos, estos campos contienen una memoria inherente, estos son campos que comparten energías.

Cuando un bailarín comienza su formación en la danza, está en contacto con este tipo de campos mórficos, porque es a través de una interacción energética, es decir, una resonancia mórfica, que al conocer los pasos de una sociedad diferente a la de él y al conocer los movimientos y al practicarlo una y otra vez, puede decirse que se hereda la capacidad de poder realizar esta acción.

Entre más veces esté en contacto con estos campos mórficos cargados de memoria cultural, mayor será la resonancia mórfica, y mayor el efecto en el bailarín, lo que puede reflejarse en un baile, cuando los movimientos que realiza los hace de manera ya casi involuntaria y se deja ser él mismo.

Al mismo tiempo que hereda la memoria de otra cultura de la danza, en su proceso de formación como bailarín, aprende de su propia historia, hay una autoresonancia mórfica que permite la evolución de su persona.

Sin embargo, no toda la carga depende de los campos mórficos, depende también de los genes y del ADN, ya que la morfogénesis específica que entre más parentesco genético tengan los organismos, mayor será la resonancia mórfica y permanecerán las formas de este organismo más arraigadas, es por ello, que bien un bailarín mexicano al llevarlo en la sangre, reconoce y puede practicar una danza regional mexicana, puede bien bailar el jarabe tapatío sin mayor problema que si alguien de otra cultura lo hace, podría costarle mayor trabajo.

Lo anterior también sucede con el espectador, es más fácil que un mexicano se emocione al ver un grupo de bailarines mexicanos bailar el jarabe tapatío, que si un grupo de japoneses lo hace, sin embargo, esto quiere decir que no haya resonancia mórfica, ellos pueden interesarse por la danza mexicana porque pertenecen al mismo grupo de organismos, seres humanos, sin importar su diferencia cultural, y de acuerdo a la intensidad de esta resonancia mórfica y al poca o mucha igualdad genética, podrá entender el mensaje y aprenderá de la cultura.

La morfogénesis nos habla de la formación de un bailarín para comunicarse mediante movimientos a través de la danza, sin embargo, gracias a los testimonios podemos constatar que no solo sucede esto gracias a la morfogénesis, es necesario un complemento en el cual el bailarín pueda descubrirse, tener una autoconciencia y donde busque su comodidad, gracias a la técnica Alexander muchos de los bailarines pueden lograr esto.

Es decir adaptan la danza al cuerpo, no el cuerpo a la danza, con el fin de conocer los ritmos de su cuerpo, sus órganos, sus funciones, las posiciones naturales de su cuerpo.

Éste es un proceso dinámico donde siempre hay una conexión energética, donde no solo influyen campos socioculturales, sino factores biológicos, elementos externos al bailarín y elementos internos, en donde sus sentimientos y emociones están en juego constantemente, es una forma de vida que hace que cambie cada aspecto en ella, desde lo físico, mental y emocional, dónde la pasión por el arte y el amor por la danza y lo que ella provoca, crea una conexión en el espectador, quien a su vez tiene sus intereses, su cultura, sus pasiones, pero que al final todos son parte de un flujo continuo en el universo, elementos individuales que se juntan para formar un todo, la danza.

FUENTES

Dallal Alberto. COMO ACERCARSE A LA DANZA. Plaza y Valdez. 1988.

154 Páginas.

Dallal Alberto. ESTUDIOS SOBRE EL ARTE COREOGRÁFICO. UNAM.

2006. 251 Páginas.

Dallal Alberto. LA DANZA CONTRA LA MUERTE. UNAM. 1979. 367

Páginas.

Dieterich, Heinz. NUEVA GUÍA PARA LA INVESTIGACIÓN

CIENTÍFICA. Ariel. España 1996.

Blández Ángel Julia. LENGUAJES DE LA EXPRESIÓN. Ministerio de

Educación. 2003. 238 Páginas.

Fast, Julius. EL LENGUAJE DEL CUERPO. 10 Ed.; Kairos, 1990.

Klapp Orrin Edgar. LA IDENTIDAD PROBLEMA DE MASAS. México

1984.

Lazlo, Ervin. EL COSMOS CREATIVO, HACIA UNA CIENCIA

UNIFICADA DE LA MATERIA, LA VIDA Y LA MENTE; Ed. Kairos;

Barcelona 1997.

Nicol Eduardo. METAFÍSICA DE LA EXPRESIÓN. Fondo de Cultura

Económica. México. 1974.

Ossona Paulina. LA EDUCACIÓN POR LA DANZA; Madrid, Paidós. 1994.

Pardinas, Felipe. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES. Siglo XXI. México 2005.

Rodrigo Alsina Miguel. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN: AMBITOS, MÉTODOS Y PERSPECTIVAS. Universidad de Valencia. 2001.

Salazar Adolfo. LA DANZA Y EL BALLE. FCE. 2º edición. 300 Páginas.

Sheldrake, Rupert. LA PRESENCIA DEL PASADO. RESONANCIA MÓRFICA Y HÁBITOS DE LA NATURALEZA. Ed. Kairos. Barcelona 1988.

Sheldrake, Rupert. UNA NUEVA CIENCIA DE LA VIDA. Ed. Kairos. Barcelona 1981.

Varios autores. LA IDENTIDAD NACIONAL MEXICANA EN LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS: ESTUDIOS HISTÓRICOS Y CONTEMPORANEOS. México D.F, UNAM Plaza y Valdés. 2008.

ENTREVISTADOS

Profesor Jaime Camarena, estudié danza, muchas cosas, estudié danza clásica en el Sistema Nacional Para la enseñanza Profesional de la danza en el INBA, posteriormente en el Instituto de teatro de Barcelona, donde estudié la técnica limón, la técnica Alexander.

Ismael Sánchez Galeote. Bailarín y actor. Estudio Licenciatura en literatura y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.

Julián Isaac Alfaro Palacios, ejecutante de danza folklórica con cursos y talleres en diferentes instituciones como la UNAM, la Escuela del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, etc.

Kenia Abril Lara Ramírez. Bailarina. Estudió literatura dramática y teatro, en la facultad de filosofía y letras UNAM, y actualmente estudio en el CICO INBA.

Erica Canseco, estudié en el Centro Nacional de las artes. Danza contemporánea.