

1 LA DANZA EN LA ESCUELA

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA DANZA

"La palabra danza procede del s_nscrito y significa "anhelo de vivir", o sea, un sentimiento humano una necesidad de índole espiritual y emotiva que se expresa en la acción corporal"

El concepto de danza abarca tanto el proceso de bailar como su propio producto, es decir, una o variadas danzas determinadas de los más variados estilos.

Características generales que pueden definir la danza son:

- "Danzar es un placer y casi una necesidad".
- "Danzar es una tradición profunda y universal".
- "Danzar es una expresión individual y colectiva".
- "Danzar supone una educación de los ritmos naturales".
- "Danzar exige una educación de la atención".
- "Danzar implica una organización espacial correcta".
- "Danzar exige una educación del oído".
- "Danzar es uno de los aspectos de la educación estética".

La danza es también forma de expresión, que ha de ser valorada en su justo medio, socialmente favorece la autoestima personal, el reconocimiento propio de uno mismo, cuando puede desenvolverse al menos correctamente en la vida a través del baile, siendo a la vez, un importante medio de comunicación social.

Cualidades esenciales de la danza han de ser la espontaneidad, la utilización de todos los sentidos (fundamentalmente el tacto y el oído) y la sensación de gozo.

La danza abarca:

1. El movimiento expresivo y la música: formas básicas.
2. La danza como forma organizada de movimiento.
3. Tipos de danzas

OBJETIVOS EN LA EDUCACIÓN DE LA DANZA

"Mediante la educación de la danza deben crearse e el niño (en los jóvenes o en los adultos) las condiciones previas de índole pragmática y cognoscitiva, que son:

Capacidad de percepción y vivencia.

Capacidad corporal y habilidades de movimiento.

Información en base a conocimientos y conciencia de los problemas".

Se plantean una serie de objetivos generales en la didáctica de la danza:

1. El encuentro con la propia vivencia de la danza.
2. El aprender a utilizar la danza como una forma de expresión y relación con los demás no verbal.
3. Aprender a entender la danza como expresión sociocultural de otras épocas y otros pueblos de igual y diferente raza.

La percepción musical es otro de los objetivos que pretendemos con el aprendizaje de la danza.

Así se puede desarrollar la memoria motriz y espacial, a través de la memorización de la estructura de una danza, intentando conservar el tiempo musical; realizando ejercicios de

reflejos tales como utilizar la parada en una danza mientras la música continúa, el silencio; modificando pasos o figuras, pero adaptadas a la misma música.

Otras danzas, sin embargo, requieren una reacción rápida y desarrollo de reflejos: como la elección de la pareja, el propio paso a utilizar con sus cambios y variantes, en muchas ocasiones acompañados de gestos, por ej. palmear a la vez que se salta, etc.

En todo momento se han de utilizar los recursos corporales como forma de seguimiento de una obra musical.

La danza ha de ser entendida como medio de expresión y comunicación humana, pero por otra parte ha de ser entendida como medio de expresión de acuerdo con las necesidades propias en sus distintas formas, abiertas o fijas, espontáneas o tradicionales,. Sabiendo a la vez que se disfruta de ella, emplearla con sentido crítico.

Entender la danza es averiguar si la danza tiene un efecto previsto y que finalidad persigue. Es decir, ver la danza con la carga de intencionalidad que tiene y estudiar su trasfondo, causas y objetivos de la misma.

La improvisación también ha de ser una actividad y objetivo de la enseñanza de la danza.

Los niños que no estén ejercitados en la danza y la improvisación probablemente necesiten siempre una ayuda externa, para llegar a un resultado óptimo dentro de la misma. Evidentemente la música siempre favorecerá una mayor actividad corporal y una mayor intensidad, también, en la expresión corporal.

La flexibilidad también es muy importante en la enseñanza de la danza. Flexibilidad que no tiene que ver con la facilidad para realizar movimientos, sino con la actitud que ha de guiar al profesor, haciendo adaptable a las distintas posibilidades y situaciones de los alumnos las distintas actividades siendo siempre fruto de la observación del alumno por parte del profesor.

Como consecuencia de todo lo anterior, llegará el momento de disfrutar a través de la danza. A veces se pone esto como un objetivo prioritario de la materia; sin embargo, esto no ha de ser del todo así, o al menos parece una concepción equivocada de lo que se pretende; de la misma manera que dar un enfoque exclusivamente práctico a la asignatura o exclusivamente teórico, sería igualmente erróneo. La fundamentación teórica es de gran importancia, ya que se le oferta al alumno el soporte psicológico que tiene todo aquello que realiza y del cual debe conocer el por qué.

El disfrute de una danza puede darse en distintos momentos: a lo largo de su creación, ejecución o contemplación, o bien las tres cosas simultáneamente. El goce de la danza está basado en definitiva, en la perfecta conjunción entre el ritmo, el gesto, las evoluciones y el elemento musical. Esto requiere una memoria musical, ya que la pérdida por ejemplo en el encadenamiento de las figuras, produce un sesmembraimiento de la danza y de su resultado final. En definitiva, a lo espontáneo que puede haber en un principio, se impone una educación metódica, lo que implica una conquista de la voluntad, llegando a ser dueño de sí mismo.

De ahí que no estamos tanto de acuerdo en que el acercamiento a la música ha de ser una forma lúdica siempre; tal vez en la enseñanza Primaria y Secundaria, pero no en momentos posteriores. Sin embargo, de una metodología bien llevada y centrada, se desprenderá como de forma inmediata el gusto, recreo y placer por la danza. Visto desde el ángulo opuesto, la danza suele ser un momento esperado por el alumno. Esto hace que el interés colectivo cree un ambiente positivo y de deseo de disfrute hacia dicha actividad.

Respecto a la calidad de la danza, el profesor habrá de buscarla no simplemente mediante la repetición de los ejercicios o coreografías sino ayudándose de todo aquello que considere necesario. Así, por ejemplo el profesor introducirá los tipos de danzas con palabras adecuadas, utilizará los accesorios que hagan más fácil la ejecución, un pequeño sombrero, pañuelo, cinta,....

En conclusión, las danzas han de llegar a formar parte del repertorio adquirido por el alumno, una vez finalizado su aprendizaje musical. El carácter personalizado de la enseñanza en general, y de la danza en particular hace que en la danza quepan todo tipo de personalidades y que todos puedan desarrollar su parte más característica y propia. Así, aquellos que tienen facilidad para oír serán más sensibles a la música y sus componentes ; los que tienen facilidad para ver son sensibles a la perfección de las figuras y sus movimientos; los que son muy dinámicos, tienen facilidad para realizar los pasos y los gestos, incluso los más difíciles; los que son de mentalidad geométrica, tienen facilidad para la creación de coreografías en los que predomina la imaginación, tienen posibilidad de desarrollar su creatividad mediante la ambientación de la danza creando así un momento y clima especial.

De este manera, poco a poco el alumno tendrá una preparación más interior, profunda y consciente para la danza.

PROCEDIMIENTOS EN EL APRENDIZAJE DE UNA DANZA

Los procedimientos a seguir en el aprendizaje de una danza según indica el diseño curricular base serían:

1. Utilización de un repertorio de danzas y de ritmos fijados e inventados.
2. Improvisación de pasos y fórmulas rítmicas básicas.
3. Interpretación del movimiento adecuado al ritmo y al sentido musical de la danza.
4. Comprensión de la danza:
 - Reconocimiento de las distintas partes de una danza por su música.
 - .Diferenciación espacial y temporal en la realización personal de la danza, respecto al resto de los compañeros, y conjunción con ellos en la realización coordinada.

En la utilización de los distintos procedimientos la experiencia adquirida en la Educación Primaria condicionará el uso posterior en la Etapa Secundaria y evidentemente en el aprendizaje posterior.

La música está en estrecho contacto con la danza a través de distintos medios, ya mencionados, tales como el lenguaje musical -en su faceta más directa relacionado con este tema, que lo constituyen el ritmo y la métrica- o la utilización de distintas fuentes sonoras.

Estudiar la métrica de una obra musical es enseñar a marcar los tiempos fuertes, y dar a conocer los diferentes compases fundamentales, en ejercicios que los contemplen también alternativamente. Así surge la medida del compás intuitivamente mediante la amplitud de los gestos y de los pasos que servirán para expresarlo.

Los conocimientos acerca de la realización de una danza con la música que le es propia, son necesarios y útiles para alcanzar mayor precisión. Muchas veces es la música la que determina la estructura formal, sobre todo en las más antiguas o de carácter tradicional. Por otra parte las frases musicales y las formulas rítmicas componen la estructura interna. Sobre ellas se regulan las figuras y las evoluciones en que se dibujarán los pasos.

Respecto a las fuentes musicales o sonoras, éstas pueden ser directas o indirectas, llevadas a cabo por el profesor o procedentes de otras materias ya elaborados; todo ello dependerá siempre de la finalidad de la actividad que se realice. Generalmente, si se quieren realizar danzas tradicionales, la música ha de ser de la máxima autenticidad posible, para lo cual siempre será más fácil utilizar una fuente sonora probada, si se quieren realizar formas improvisadas o libres, la aportación del maestro o la ayuda ajena de otros alumnos o instrumentistas será muy importante.

Entre las actividades a desarrollar en la clase de danza en Educación rítmica en la escuela encontramos numerosos ejemplos para realizar ejercicios relacionados con los pasos, los desplazamientos, los gestos de imitación o expresivos.. Es importante también, dada la actualidad, estudiar la relación entre música y movimiento en los medios de

comunicación.

En la información sobre una danza se abarcan factores como la época en que se bailaba, personas que lo hacían, vestuario que utilizaban, función social que desempeñaba esa danza independientemente o respecto a otras; por otra parte otra forma de información la constituye el aspecto profesional de la danza, es decir, su evolución histórica y sus figuras más destacadas. Esta información evidentemente variará si va orientada a alumnos de diferentes edades; en las más iniciales la información se basará en la experiencia personal mientras que en las más avanzadas esta información tendrá sentido en cuanto a información socio-cultural. La información puede partir o bien de la danza propia realizada por uno mismo o de la visualización de la danza realizada por otros.

En la danza ha de existir un vocabulario reconocido por todos que precise lo que se va a hacer en cada momento. Así palabras como pasos, figuras, direcciones, gestos, posiciones y toda la terminología musical, no significan lo mismo. Ejemplo: pasos (pequeños o grandes pasos, galope,...) posiciones (en cuclillas, de pie, etc.)

Respecto a la notación de la danza, para que ésta se pueda memorizar y transmitir, ha de ser el alumno el que ha de efectuar sus propios intentos de plasmación, aunque ayudado por el profesor. En estas plasmaciones se han de introducir factores como la ritmificación de los pasos, la formación de grupos, los enlaces, las direcciones en las que se desarrollan, etc... Puede añadirse a todo ello una relación verbal-escrita sobre la danza realizada, que sirva de información al apunte tomado.

Por último, la clase de danza puede realizarse como en tres apartados:

1. Ejercicios de ritmo, movimiento en el espacio y fortalecimiento de la atención.
2. Ejercicios de iniciación al contacto con la música.
3. Finalmente el estudio de la danza concreta.

La duración de los dos primeros apartados sería de unos 15 a 20 minutos y del tercero lo restante hasta una hora de duración aproximadamente.

BIBLIOGRAFÍA

- . Diseño Curricular Base. Educación Primaria. Área de Educación Artística. MEC
- . HASELBACH, Bárbara: Música y danza para el niño.
- . VV.AA.: Educación Rítmica en la Escuela: Barcelona, Ediciones Pilar Llongueres
- . Material propio de la carrera

JOSÉ CARLOS PAVÓN MARTÍNEZ