

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
UNIDAD 092 AJUSCO
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA**

*EL TALLER DE DANZA MORISCA EN LA PEDAGOGÍA
IMAGINATIVA, PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA
ESTÉTICA EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS*

TESIS

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA

PRESENTA:

LUISA FERNANDA NIÑO DE RIVERA Y CELADA DEL CASTILLO

ASESOR:

DR. MAURO PÉREZ SOZA

CIUDAD DE MÉXICO, FEBRERO, 2025

Ciudad de México, noviembre 15 de 2024

TURNO MATUTINO
F(01) S(37)

DESIGNACIÓN DE JURADO DE EXAMEN PROFESIONAL

La Coordinación del Área Académica Teoría Pedagógica y Formación Docente, tiene el agrado de comunicarle que a propuesta de la Comisión de Titulación ha sido designado **SINODAL** del Jurado del Examen Profesional de: **LUISA FERNANDA NIÑO DE RIVERA Y CELADA DEL CASTILLO**, pasante de esta Licenciatura, quien presenta la **TESIS**: titulada: **"EL TALLER DE DANZA MORISCA EN LA PEDAGOGÍA IMAGINATIVA. PARA EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA ESTÉTICA EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS"**, para obtener el título de Licenciada en Pedagogía.

Reciba un ejemplar de la misma para su revisión y **DICTAMINACIÓN**. Se le recuerda que con base en el Artículo 39 del Reglamento General de Titulación Profesional de Licenciatura, dispone de un plazo no mayor de 20 días hábiles, a partir de la fecha de recibido, para emitir el dictamen por escrito correspondiente.

JURADO	NOMBRE
Presidente (a)	SAMUEL ARRIARÁN CUELLAR
Secretaria (o)	MAURO PÉREZ SOZA
Vocal	JOEL SALINAS GONZÁLEZ
Suplente	MARÍA DEL CARMEN SALDAÑA ROCHA

Atentamente

"EDUCAR PARA TRANSFORMAR"

JUAN PABLO ORTIZ DÁVILA
Presidente de la Comisión de Titulación
Programa Educativo: Licenciatura en Pedagogía

NOTA: Oficio revisado y aprobado por el Consejo de la Licenciatura en Pedagogía el 03/10/14 y por el Consejo Interno del Área Académica 5: Teoría Pedagógica y Formación Docente el 23/10/14 y entró en vigor el 05/11/14.
c.c.p.- Comisión de Titulación.
Alumnas.
ERP/IPOD/eco

Índice

Introducción

Capítulo 1. La danza

1.1 ¿Qué es la danza?

1.2 Los orígenes de la danza

1.2.1 La danza vista desde otras culturas

1.2.2 La biblia y sus relatos dancísticos

1.2.3. De la cultura griega hasta el renacimiento.

1.2.4. Royal Academy of Dance. Mi formación en danza clásica

Capítulo 2. Conciencia estética, educación estética y educación artística

2.2 La estética

2.2.1. Educación artística y educación estética

2.2.2 Educación y cultura

2.2.3. Neuroestética y neurociencia en la danza

2.2.4 Eurytmia.

2.2.5 Filosofía de la danza

Capítulo 3. Danza morisca. Herencia cultural de nuestro México.

3.1. La Granada Musulmana.

3.2.1. Cristianos y musulmanes. La relación entre sus fiestas.

3.2.2. Fiestas de carácter religioso.

3.2.3. Fiestas de los moros.

3.2.4. La Danza morisca. Un encuentro entre dos mundos.

3.2.5 Los árabes y la danza del vientre en México, influencias culturales y artísticas.

3.2.6 Al-Mosharabía. Escuela de danza árabe gitana y morisca.

Capítulo 4. Taller de danza morisca.

4.1. Apartado metodológico explicativo.

4.2. Desarrollo del taller de danza.

4.2.2. Entrevistas al ensamble *Hilal*.

Conclusiones

Bibliografía

“La danza es una pequeña locura que nos hace bien a todos”

Edward Demby

Agradecimientos

A la Universidad Pedagógica Nacional.

A mis papás, por nunca soltar mi mano y ser mi inspiración.

A mis tías Calla y Blanquis, por confiar en mí.

Al Dr. Mauro Pérez Sosa, por las enriquecedoras asesorías y por confiar en este proyecto.

A mis compañeras y bailarinas de *Al-Mosharabía* por tanta danza.

A Lila Zellet-Elías, por su pasión y legado de la danza morisca en México.

A mis maestras de danza, sin ellas este camino no sería nada.

A los integrantes del jurado, por sus atinados comentarios para mejorar este proyecto:

Dr. Samuel Arriarán Cuéllar, Dra. María del Carmen Saldaña Rocha y Mtro. Joel Salinas.

Luisa

Baila, baila, baila

Bucles de viento entrelazados

Luisa gira y gira

Rehilete de inocencias encontradas.

Vientos en danza frenética.

Aplauso silente de mariposa

En cada danza te esculpes

Emerge golondrina cantarina.

Capullo adormecido,

Prepara el vuelo.

Se va mi niña, se va.

Danza de vientos rayos y centellas.

Se fue mi niña.

*Irrumpe un nuevo canto
Agudo, profundo, nuevo.
Mi niña en mujer se torna.*

Luis Niño de Rivera. 22/03/2014

Introducción.

La danza en la pedagogía o la pedagogía en la danza. ¿Por qué es relevante hablar de ellas?, ¿Qué tienen en común?, ¿Por qué es un tema del que no se habla mucho?.

A los cinco años de edad por convicción propia, le pedí a mis papás que me inscribieran a clases de ballet (a diferencia de otras niñas que van porque a sus mamás les gusta el ballet) sin embargo desde el momento que pisé un estudio de danza, no sabía que esto me iba a cambiar la vida. Gracias al apoyo incondicional de mis papás, pude prepararme en escuelas de danza con maestras rusas y de la Royal Academy of Dance (RAD).

A lo largo de mi vida como estudiante tanto en escuelas privadas y públicas me he dado cuenta de que, no hay una educación que le dé el mismo valor a las artes que a las clases de aritmética o de español. Si bien nos va, en las clases de educación artística solo aprendemos a tocar la flauta, a hacer una “escultura” y a cantar los villancicos para el festival de fin de curso, sin embargo. ¿Dónde queda la danza?, ¿En dónde queda la pintura?, en realidad, la educación artística que nos han enseñado no es una educación completa que dote al ser humano con un pensamiento artístico.

A los 18 años que ingresé a la Licenciatura en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional y en un largo viaje de cuatro años pude aprender, diferentes modelos educativos, leer a diferentes autores y dotarme de varios conocimientos que hoy en día me han ayudado a formarme como profesional de la educación y por añadidura, impulsar mi pensamiento para hacer una propuesta de un modelo educativo diferentes, donde el movimiento sea parte de nosotros y bailemos para nuestra vida.

Ahora bien, en el caso de la danza y con mis “escasos” 18 años bailando, hay gente que, tiene una pensamiento en donde la danza simple y sencillamente es un “*hobbie*”, y que si te dedicas a esto posiblemente mueras de hambre; tuve una profesora en sexto semestre de la licenciatura que, al presentarle mi boceto de mi

proyecto de investigación me contestó: *“La pedagogía y la danza no tienen relación, es mejor que cambies de tema, pues nadie te va a querer asesorar”* no supe cómo reaccionar, sin embargo me aferré a mi tema y aquí estoy escribiendo estas líneas.

En consecuencia, la danza y la pedagogía me han ayudado a forjarme un gran interés por llevar mi investigación a la práctica, y comprobar que ambas tienen una relación muy grande y que es necesario, hacer un cambio en la educación.

Desde mi experiencia, la danza me ha ayudado en diferentes ámbitos de mi vida; pues es una gran terapia para el cuerpo, la mente y alma.

Es por eso, la gran importancia de esta investigación, el que se pueda comprender que la danza y la pedagogía tienen mucho en común, en conjunto con la eurytmia, sin embargo no le damos el peso que se merece y que no debe quedarse simplemente en la teoría, hay que llevarlo a la práctica e implementarlo como un modelo educativo de enseñanza-aprendizaje, desde infantes (que es lo ideal) hasta las edades adultas, pues si todos bailamos tendríamos mejores seres humanos y como sociedad nos va mejor.

Por lo tanto, esta tesis ha sido escrita, con base en mi experiencia como bailarina en diversas academias y como pedagoga.

La metodología de esta investigación es cualitativa, pues se llevaron a cabo estrategias de observación, toma de notas sobre el proceso de investigación, formularios de google y materiales audiovisuales y digitales.

Esta tesis está conformada por cuatro capítulos, en el primer capítulo se encontrará la historia de la danza, los diferentes estilos de danza, la perspectiva de la danza en distintas culturas y como ésta fue evolucionando a través del paso del tiempo.

En el segundo capítulo, nos encontraremos con el desarrollo de la conciencia estética, la definición de estética, la educación artística y los autores que sustentan estas teorías. Del mismo modo se presentará a la eurytmia como parte fundamental en la vida de los seres humanos a través del arte.

Así pues, en el capítulo tres, explicaré la historia de la danza morisca, la importancia cultural de los árabes en España y la herencia cultural que dejaron en

México y en América Latina, además de contar mi experiencia como estudiante de la escuela de Danza morisca *Al-Mosharabía* y el impacto que ha generado en mí y en el aprendizaje cultural y dancísticos.

Para finalizar, en el cuarto y último capítulo, se encontrará la estructura y planeación de un taller de danza con las y los estudiantes de cuarto y octavo semestre de la Licenciatura en pedagogía; en el cual la teoría se pudo llevar a la práctica, con un amplio temario sobre danza clásica y morisca, encontrado apartados de observaciones, objetivos y para finalizar el montaje de una coreografía titulada "*Los moros con tranchetes*" que se presentó a un pequeño público de la UPN. Además encontraremos un apartado dentro del capítulo, dando voz y testimonio a aquellas bailarinas que participaron y fueron parte importante en esta investigación, de igual forma se encontrará el apartado de conclusiones y bibliografía donde plasmé diversas fuentes.

“En el principio era la danza, y la danza era el ritmo. Y la danza estaba en el ritmo. En el principio era el ritmo, todo ha sido hecho por él, y sin él nada ha sido hecho”.

Serge Lifar.

Capítulo 1. La danza

En este capítulo hablaré sobre la definición de la danza, cual era la percepción que tenían otras culturas acerca de esta, los orígenes de la danza, y la Royal Academy of Dance, escuela que me formó como bailarina de danza clásica.

1.1 ¿Qué es la danza?

Hay muchas definiciones sobre lo que es danza, Patricia Stokoe, la define de la siguiente manera: *“entendiendo como artísticas todas las actividades que tienden hacia el desarrollo de los sentidos, la percepción, la imagen estética, la capacidad creativa y el impulso a la comunicación que el ser humano trae como proyecto al ser”.*

Walter Sorell, la define de la siguiente forma: *“Aún antes que el hombre encontrara los medios artísticos formales para expresarse, el supo gozar de la sensación de dar un paso, girar, balancearse, mecerse, zapatear y saltar, simplemente porque hay una infinita alegría en danzar. Danzar es un medio para canalizar la abundancia de su energía, en un modo supremo de expresarse”.*

Aníbal (2016) la define así: *“La danza es la práctica y arte del cuerpo en movimiento siguiendo, normalmente, el ritmo de la música”.* (P.296)

Una de mis grandes maestras de danza oriental, explica la danza más allá de una definición de diccionario o de libro, considero que lo hace desde sus experiencias más profundas desde el cuerpo, la mente y el alma; lo dice de la siguiente manera: *“La danza, al tener como instrumento principal el cuerpo, comunica; pero esa comunicación no es verbal. Existe un lenguaje no verbal en la danza, el cual se produce desde el cuerpo del bailarín y se percibe con los ojos y los oídos del espectador. Al igual que*

se siente una caricia, se siente la danza; al igual que se siente una mirada, se siente la danza. La danza se ve, escucha y siente.” Ríos (2016. P11)

Artemis Markessinis (1995) dice que *“El origen de la danza es algo impreciso”* (p.15) en donde su objetivo principal es buscar la belleza y la estética en su máximo esplendor, pero por otra parte es una necesidad de salir de *“lo rutinario y vulgar”* (p.15).

Serge Lifar, crea una metáfora poniendo como ejemplo el Evangelio de San Juan al hablar de danza que dice así:

*“En el principio era el verbo (la palabra),
y el Verbo estaba ante Dios,
y el Verbo era Dios. (Juan 1:1)*

“En el principio era la Danza y la Danza estaba junto al ritmo”

Desde mi punto de vista, la danza es una forma de existir y es fuente de vida, pues la danza, entrelaza nuestra consciencia corporal y estética, nuestro espíritu y nuestra mente, al combinarse estos aspectos, se le conoce como “euritmia” que, más adelante hablaré de ella.

Desde que somos niños involuntariamente empezamos a hacer danza, pues empezamos a tener equilibrio, comenzamos a correr, a brincar a jugar y esos son los primeros pasos para comenzar a bailar.

El ser humano desde que existe ha danzado y, eso lo veremos mientras vemos hacia atrás y comenzamos nuestro viaje por la historia.

En mi experiencia como bailarina, defino a la danza, como estar en un sueño, pues es la única forma de alcanzar las nubes, en esta interesante disciplina el bailarín representa un pedacito de su vida, cuando siente felicidad, tristeza o enojo y lo mejor de esto es que, el bailarín nos mete a su mundo y podemos empaparnos de esas emociones.

De acuerdo con Onofre (2022) *“La danza es una manifestación artística inherente al ser humano desde la antigüedad hasta nuestros días. Es una forma de comunicación e interacción social con un lenguaje no verbal que se expresa a través del movimiento del cuerpo y el lenguaje gestual, para interactuar entre los seres humanos. Lo propio de la danza es el*

movimiento como tal, con sus características de flujo, energía, espacio y tiempo. Sus fines pueden ser artísticos, religiosos, formativos, curativos, espirituales, de entretenimiento, para desahogarse o alcanzar un estado de éxtasis y fundamentalmente para comunicar algo". (p.11)

La Maestra Martha Trejo O'Reilly (1997) menciona que la danza tiene tres grandes cauces:

1. La danza como ritual mágico
3. La danza como recreación colectiva.
2. La danza como espectáculo.

Pero más allá de cualquier definición, desde mi punto de vista la danza es una forma de vida que nos ayuda a alimentar nuestra alma, pues cuando bailamos nuestra percepción del mundo cambia, nos sentimos libres y más felices.

Hay que bailar, no solo para pertenecer a una compañía o a alguna academia, hay que bailar para liberarnos, para sentirnos mejor y para encontrarle un sentido a nuestra vida.

Cuando nuestro cuerpo se encuentra en movimiento, liberamos diversas emociones, para los que practicamos esta disciplina, podemos encontrarnos cuando nos sentimos enojados, puede ser un refugio cuando nos sentimos tristes y un momento de gran alivio cuando estamos felices. La danza es una creación en donde se combina la belleza, lo estético y la anatomía, en donde combinamos movimientos y los ejecutamos mientras ligamos nuestros sentimientos.

Lin Durán (1995) en su texto "*La importancia de la danza infantil en el proceso educativo*" inicia con una cita de Mary Joyce dando la siguiente definición: "*La danza, en sentido escrito, es muchas cosas. Puede ser un salto de alegría, puede ser una serie de pasos, un ritual religioso o una obra de arte. Puede abarcar desde los saltos y formaciones que hacen los animales en la época de celo, hasta "La Muerte del Cisne" bailada por la Pavlova.*

El lenguaje de la danza es el movimiento corporal; su instrumento: el cuerpo humano".(p.107)

1.2 Los orígenes de la danza.

El ser humano desde sus inicios ha hecho danza, muchas veces “inconscientemente”, desde la época de la prehistoria, cuando se iba a cazar a un animal o se iba a hacer un ritual, se bailaba. Lamentablemente no se tiene mucha información sobre las representaciones dancísticas de esa época, sin embargo se han encontrado diversas pinturas rupestres en donde se han interpretado rituales o danzas. La arqueología en un estudio determinó las apariciones de la danza en la prehistoria en Lascaux, una cueva que está ubicada en Francia, pero no solamente en Lascaux se han encontrado rupestres históricos también se hay hallazgos en las cuevas de Alpera, Valencia, Cogull y en regiones del continente Africano, en específico en la parte Sur.

Cuando hablamos del hombre en la prehistoria, nos referimos al *homo sapiens sapiens* que son las épocas prehistóricas del paleolítico y neolítico. José Rafael Vilar,(2011) argumenta que la historia de la danza, es una historia que tiene más de cien mil años de evolución humana.

El hombre, en esa época tuvo la necesidad de empezar a transmitir sus sentimientos y necesidades y gracias a esto surge lo que ahora conocemos como danza, partiendo de una necesidad de expresar nuestros sentimientos y pensamientos. Por necesidad el hombre debe comunicarse y, la forma de comunicarse del hombre primitivo era muy limitada, de tal manera que la forma de comunicación que tenían en esas épocas era la verbal.

Vilar (2011) nos explica lo siguiente: *“Para comprender la danza, debemos analizarla evolutivamente en estrecha interrelación con el mundo circundante y la época en la que existe, pues su evolución está indisolublemente ligada al desarrollo de la sociedad.*

Se tienen estudios de finales de la época glacial (hace quince mil años), donde el hombre primitivo ya ejecutaba diversos movimientos corporales en secuencias a esto se le conoce como “*Danza primitiva*”.

1.2.1 La danza vista desde otras culturas.

En Solutré Francia, se han encontrado hallazgos de representaciones de hombres cazando con máscaras de animales, o llamados como *diablillos enmascarados*, encontrados en Dordoña Francia. En el paleolítico superior (35.000 y 10.000 a.C) es cuando se empiezan a marcar las diferencias entre dos tipos de danzas principalmente:

La primera consistía en que se usaban disfraces representando a los animales, pero el gran avance de estas danzas es que, los movimientos comienzan a ser regulados y, predominaba la danza plural.

El segundo, se caracterizaba por tener movimientos sin secuencias o sin orden alguno y no había representación animal.

Todo en esta vida evoluciona y la danza no es la excepción; pues se empezaba a bailar para ofrecer algún rito a los Dioses o pedirles algún deseo y que se lo pudieran conceder, a la naturaleza o bien, para que las cosechas se dieran y tuvieran que comer.

Vilar,(2011) explica que la primera manifestación de la danza, tuvo que ver principalmente con la fertilidad y la cosecha. La caza también ocupó un papel importante, para lo que se conoce como la danza mágica (P.21).

Un ejemplo muy bello que tenemos en México, es la *Danza del venado* que, desde mi punto de vista es una representación mágica de la muerte de un animal sagrado para la cultura *yaqui*, una comunidad que es originaria de los estados de Sonora y Sinaloa.

Dichas culturas se desarrollaron principalmente en la agricultura, de tal forma que, se comenzaba a observar los astros, cambio de estaciones, eclipses y que movimientos presentaban el sol y la luna de acuerdo a la estación del año. Culturas como la egipcia y la maya, son de las más importantes en el estudio de los astros.

Muchas de las danzas las ofrecían a la Madre Tierra, a la fertilidad y diversas culturas veían al sol y a la luna como sus Dioses, por eso es que se danzaba para estos astros en grandes rituales o bien, en las culturas prehispánicas, como la mexicana y la maya se empleaban sacrificios en honor a sus Dioses, para calmar sus enojos o evitar cualquier tipo de catástrofe natural y eso siempre iba ligado de la danza.

En el Neolítico, la danza va evolucionando y tomando otra forma, pues ya va adquiriendo cierta importancia en la sociedad, al principio veíamos que, las danzas giraban en torno a la naturaleza y para este periodo surge la famosa danza del vientre, que tienen otro tipo de esencia, hoy en día esta danza prevalece y se ha dado a conocer alrededor del mundo. La característica principal de las danzas en este periodo, era que se bailaba en pareja, en donde la técnica ya estaba más dominada.

Otro desarrollo importante que tuvo la danza es que, se empezó a meter en el mundo religioso.

Para esto, la danza ya empieza a meter la creencia de que, el cielo es el lugar a donde van los buenos, básicamente se representa como un lugar sin dolor y la tierra, es el lugar donde los humanos sufren. Los danzantes empezaban a hacer sus representaciones con movimientos en dirección al cielo.

Las danzas con representaciones religiosas, se hacían principalmente en lugares cerrados o en templos religiosos, en donde los sacerdotes tenían el privilegio de poder observarlas. En este sentido, la danza solo era para hombres pues los sacerdotes por medio de ésta tenían comunicación con sus deidades, tiempo después las mujeres pudieron tener acceso a ella. Pues en la época clásica solo las mujeres bailaban y lo hacían para ofrecerlo a las divinidades femeninas.

La cultura Egipcia.

Las danzas en el antiguo Egipto representan una gran variedad y folclor, pues abarcaba desde los rituales religiosos hasta los bailes por celebrar algo o bien, solamente disfrutar. Se han conservados diferentes pinturas e

imágenes, en donde se representaban como eran los bailarines, se caracterizaban por ser personas divinas (Dioses) animales y personas.

Algo muy curioso es que en las danzas de los egipcios, no solamente aparecían personas de este país; también había esclavos, traídos de países africanos y de la India.

Las mujeres de origen oriental, eran las encargadas de agrandar las fiestas de las personas que pertenecían a la “clase alta”. Pero, para entender un poco más a los egipcios, tenemos que partir de dos aspectos fundamentales que son: la caza y la agricultura, estas actividades por más comunes que parezcan en la historia de la humanidad, para los egipcios son la inspiración de la música y de la danza. Más tarde, se empezaron a hacer ceremonias en honor a la Diosa Osiris, que fue un factor muy importante para inspirarse en la música, aquí se hizo con el objetivo de no dejar en silencio los rituales que tuvieran que ver con la muerte y la resurrección.

Después se fueron integrando las danzas con crótalos o palitos contruidos con cañas, madera e incluso con tierra cocida. Tiempo después fueron tomando forma hasta ser instrumentos de percusión hechos de marfil.

Los crótalos (que hoy en día siguen existiendo) los han hechos de diferentes formas y tamaños, y que los utilizan para bailar una danza muy famosa llamada <<*Ghawazi*>> más abajo procederé a explicar un poco del folclor egipcio.

Hay un estilo de danza que se le conoce como <<*Danzas Hatóricas*>> que tienen como característica tener acrobacias, posteriormente la hicieron más “escolarizada”, pues se comenzaron a impartir clases en la escuela oficial de música y danza que se encontraba anexa al templo de Dendera.

Todos los templos contaban con su propia escuela de danza y música.

En las <<*Danzas de haren*>> tomaban su tiempo libre a su cuidado personal, mientras sus esclavas las distraían danzando y cantando, pues eran muy buenas intérpretes.

En el antiguo Egipto, también hubo una etapa sobre las danzas mágicas, que, estaban altamente relacionadas con la fecundidad. Una de ellas es <<La Danza de Bes>> que relata la historia de un Dios egipcio, con una imagen muy particular y distinta a la de cualquier Dios egipcio; se describe con barba, enano y con el cuerpo deforme. Esta divinidad, era adorada en esta época, porque protegía a los niños y a las mujeres en el momento en que daban a luz.

Se relata que Bes, se divertía bailando y burlándose, gracias a este Dios nace el mito que, los enanos tienen una “*maldición*” pues tienen que trabajar en espectáculos feos y “*bajos*” para ganarse la vida.

Así como en otras culturas, la egipcia también tuvo <<Danzas de brujería>> que también se les conoce como <<Nubias>> este tipos de danzas no eran de carácter folclórico como las mencionadas anteriormente, pues se consideran como extranjeras. Una de las características de este tipo de danzas es que, estaban llenas de excesos y esto iba en contra de las reglas egipcias. Una de las más importantes es la de <<los brujos>> que se distinguía por tener magia negra.

Hoy en día la danza de los egipcios está llena de influencias como la cultura griega y desde mi punto de vista, es una de las más bellas, tan es así que, la cultura oriental ha sido fuente de historias mágicas para los europeos y, la egipcia de las más importantes en el folclore árabe, pues existen muchos estilos, llenos de mucho color en sus vestuarios. Gracias a Mahmoud Reda y su compañía de danza se han dado a conocer muchos de ellos, es muy difícil que abarque todos los existentes, pero hablaré de los que me han parecido más importantes y, de algunos que he tenido la oportunidad de interpretar:

Felahi. El felahi, es un estilo de danza, que se baila en diversas zonas rurales de Egipto. Es un término que se utiliza para los *felahin* o, pueblos agricultores que bailaban en bodas, celebraciones religiosas, etc.

Es un estilo folclórico que tiene como característica ser muy suave y ser muy repetitivo y generalmente se baila con un jarrón sobre el hombro.

El vestuario que se usa para bailar *Felahi* es una túnica y unos pañuelos en la cabeza.

Beledi. El beledi, se baila principalmente en El Cairo. <<*Beledi*>> significa literalmente “*del campo*” realmente este término es algo confuso, pues son danzas provenientes de la emigración, pero por otra parte, <<*Raks Beledi*>> significa “*danza del país*”, muchas personas árabes utilizan esta palabra para referirse a la danza árabe o danza oriental.

El beledi es una danza, que se caracteriza por improvisar, la bailarina siempre tiene que cuidar cada detalle para que pueda seguir el ritmo de la música y no se le escape ningún solo detalle. Se baila descalza y a pie plano.

El vestuario se caracteriza por ser de tela brillante y muy sofisticado, en la mayoría de los casos se puede usar pedrería.

Saidi. Este estilo se baila en el sur de Egipto y en el Alto Nilo. Se caracteriza por compartir alegría en sus bailarines.

Al igual que el beledi, el saidi se baila a pie plano, pues era una danza de arena, dicho de otro modo se bailaba en el desierto.

La música es muy repetitiva y generalmente se baila con pequeños brincos.

Se utilizan túnicas para bailar y un bastón. Al aprender danza árabe en las andanzas de mi vida, uno de mis estilos favoritos es el saidi, pues cuando lo aprendí a bailar me conecté totalmente con el medio oriente y especialmente con la cultura egipcia, además es muy difícil acostumbrar el oído de los latinoamericanos a la música de medio oriente, pues es muy diferente a nuestra música. Pero a pesar de eso, he de admitir que me divertí mucho aprendiendo a bailar saidi, pues es una danza que te permite ser muy libre y es muy fácil contagiar de felicidad a los espectadores y, principalmente el bailarín disfruta mucho de este estilo.

Ghawazi: En el Ghawazi, se baila en el Nilo. Las ghawazi, son mujeres que descienden de las gitanas que llegaron a Egipto,

La característica de estos bailes es que se baila con los pies planos y son danzas improvisadas, por lo general. El vestuario típico son muchas túnicas y pañuelos sobre la cadera.

Hagallah: El Hagallah, es una danza que se desarrolla en Egipto Occidental. También se baila en otros países como Libia y Siwa.

Este tipo de bailes generalmente se presentan en las bodas o bien, para anunciar un compromiso, el Hagallah la bailan tanto hombres como mujeres, pero generalmente las mujeres la representan.

El vestuario que caracteriza este baile es un cinturón, una falda y una toga.

Melaya Laff: Se baila en El Cairo y Alejandría, que su figura principal, es la <<Melaya>> o bien una especie de tela color negra o roja.

<<Melaya laff>> significa “manto enrollado”. La música tiene un ritmo de 4/4 y, para interpretarlo se usa un vestido con flores corto y zapatos de tacón.

En mi experiencia, esta danza es muy divertida, pues, se tiene la oportunidad de interactuar con el público y crear una especie de “show”.

Danza del candelabro. Esta danza se baila en todo Egipto y es mejor conocida como <<raqs shamadan>> en donde se danza con un candelabro en la cabeza que contiene entre seis y nueve velas.

Este tipo de danzas, las introdujeron las mujeres en las bodas tradicionales de Egipto, que tiene por objetivo atraer la buena suerte, se dice que las velas prendidas en la cabeza, simbolizan lo bella que puede ser la novia y la felicidad del matrimonio.

El vestuario es el mismo que el del beledi, aunque en los últimos años se han hecho algunas modificaciones, pues también se utiliza una falda.

Nubio. El Nubio es un estilo que se baila en el sur de Egipto y en el norte de Sudán. Existen varias tribus en esta etnia, pero todas comparten algo en común que es, la danza.

Este estilo tiene como característica los cantos de manera grupal, mientras se acentúa mucho el uso de las manos al bailar y la improvisación, algunos

instrumentos que han destacado son el arpa, que hace de este estilo algo muy bello y particular.

En el caso del vestuario, se usa una túnica o *galabeya* de dos o tres capas. Sin duda alguna, los egipcios nos han dejado una herencia dancística impresionante, digna de estudiar y de bailar; desde mi punto de vista es muy enriquecedor poder escuchar música de otras culturas, ver y apreciar sus danzas, pues gracias a esto podemos explorar otros mundos y ampliar nuestro horizonte e inspirarnos para seguir bailando y para no olvidar que, la danza es el lenguaje universal del ser humano y que cada cultura es mágica.

1.2.2. La biblia y sus relatos dancísticos

La Biblia, es libro más antiguo que existe y muy importante para muchas personas, podemos encontrar muchos relatos dancísticos; uno de ellos está en *El libro del Génesis 4:24 (Capítulo 4 versículo 24)* Jubal, que es descendiente de Caín, inventó algunos instrumentos musicales, en donde se destacan la flauta y la cítara, como objetivo principal para acompañar las danzas y los cantos. Un claro ejemplo son los *Salmos 147:3 y 154:3-4* en donde se invita a alabar por medio de danza y música.

Salmo 30:11-12 <<¡Escúchame, Señor, y ten piedad de mí; sé, Señor, mi socorro!

Tu has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría>>.

Jeremías 31: 13-14. <<Entonces la muchacha bailará de alegría, jóvenes y viejos vivirán felices; cambiaré su tristeza en alegría, los consolaré, los haré reír después de sus penas>>.

Lamentaciones 5:15. <<Cesó la alegría de nuestro corazón, nuestra danza se ha cambiado en luto>>.

En pocas palabras, el mensaje que se trataba de enviar era que, no bailar traería castigos divinos y por medio de la danza El Señor, quitaría la tristeza y el dolor

En el libro del *Éxodo*, se menciona, cuando a Moisés lo liberan de Egipto, Miriam y, otras mujeres lo recibieron con bailes y cantos. *<<Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandereta en la mano, y todas las mujeres la seguían con tímpanos, danzando en coro>> (Éxodo 15:20)*

Otro relato bíblico donde se muestra la danza es cuando David, asesinó a filisteo, las mujeres lo recibieron con “tambores”.

En estas épocas se tienen registros de que, las “danzas” eran meramente de índole religiosa. Claramente no podemos olvidar la danza que interpreta Salomé a Herodías, ante la cabeza de San Juan Bautista, pues en (*Marcos 6:22-25*) se menciona lo siguiente: *<<En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha: “Pídeme lo que quieras y te lo daré”. Y le prometió con juramento: “Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino”. Salió ella a consultar a su madre:*

“¿Qué pido?” La madre le respondió:

“La cabeza de Juan el Bautista”. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: “Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja”.

Por otra parte, tenemos algunos evangelios apócrifos donde se relatan episodios donde la danza está presente, tenemos el caso de *<<El “Protoevangelio de Santiago o bien <<El libro de Santiago>> en donde se*

habla sobre la vida de la Virgen María, poniéndole más atención a su infancia, en este evangelio se hace mención a la danza que interpreta la Virgen a la edad de tres años, cuando es presentada en el templo en donde lo definen como <<Fruto de la gracia del Señor derramada sobre la niña>> (Capítulo 7:3) .

En <<Hechos de Juan>> otro de los libros apócrifos, se habla de algo muy importante que es, la danza de Jesús y sus apóstoles antes de su Pasión, haré una cita que se encuentra en <<Historia de la danza desde sus orígenes>> de Artemis Markessinis (p.21)(1995)

<<Antes de ser apresado por los judíos sin ley, que también obedecen al mandato de la serpiente sin ley “JESÚS” nos reunió a todos y dijo: “Antes de que me entreguéis a ellos cantemos un himno al Padre, para ir así hacia lo que nos prepara”. Nos mandó por tanto a formar un anillo tomándonos de la mano, y colocándose él mismo en el centro nos dijo: “Respondedme con “Amén”. Comenzó a entonar un himno diciendo: “Gloria a ti, Padre” y nosotros girando en círculo le respondimos: “Amén”. “Gloria a ti, Verbo; gloria a ti. Gracia”. “Amén”. “Te alabamos , oh, Padre, te damos gracias, oh. Luz en la que no habitan las tinieblas”. “Amén”...

...”La Gracia danza. Quiero tocar la flauta. Bailad todos.” “Amén”. “Quiero lamentarme, lamentao todos”. “Amén”...

“El número Ocho canta en las alturas con nosotros”, ”Amén”.

“El número Doce danza en las alturas”, “Amén”.

“El Todo en las alturas participa en nuestra danza”, “Amén”.

“El que no baila no sabe lo que va a pasar”, “Amén”.

(...)

<<Ahora responde a mi danza. Obsérvate a ti mismo en mí, el que habla, viendo lo que me hago, pues tuya es esta pasión del hombre que voy a sufrir. Tú no podrías haber en absoluto comprendido lo que sufres, percibir lo que hago, si yo no te hubiese sido enviado con la palabra del Padre. Tú que has visto lo que sufro, me has visto como si ya hubiese sufrido y

viéndolo no has permanecido impasible, sino que has sido conmovido, para que conocieras. Yo soy tu lecho, descansa en mí. Lo que soy lo sabrás cuando me haya ido. Lo que ahora se ve que soy es lo que no soy (...). He saltado: pero comprende tú el todo y habiéndolo comprendido di: "Gloria a ti, Padre", "Amén".>>

En esta danza podemos percibir la fascinación que Jesucristo les transmite a sus discípulos a través del movimiento, que va más allá de dejarlo en palabras, sino invitarlos a que tuvieran diversas sensaciones.

Aunado a esto Jesucristo se le aparece a Juan (solo por voz) y le dice <<Nada de lo que dirán de mí he sufrido y ese sufrimiento que os mostré a ti y a los demás en la danza, quiero que se llame "Misterio". Tú ves lo que eres porque Yo te lo he mostrado: pero lo que soy sólo yo lo sé y nadie más">>.

La cultura Griega.

Sin duda alguna, los griegos han sido una de las culturas más importantes en la historia del ser humano y en la danza, no se quedaron atrás.

Praxíteles, un escultor clásico dejó mucha información, sus esculturas detallaban muy bien las posiciones de las bailarinas y atletas que, incluso han sido la inspiración de varios ballets.

Los griegos llamaban <<orjestiká>> a la serie de pasos y ademanes de los bailarines o del bailarín, <<joristiká>> son los movimientos que se ejecutan en forma de círculo por un grupo de bailarines en torno a lo religioso, a los directores les llamaban <<proorjester>> y al solista que interpretaba una parte de una danza se le conocía como <<orjestes>>.

Para los griegos la danza era un símbolo de honor, de tal manera que bailar era algo obligatorio para los jóvenes espartanos que se alistaban para la guerra.

Las danzas antiguas tenían que ver con los astros como el sol, la luna y las estrellas, mientras que las danzas de carácter sagrado y de guerra, pasaron a un entorno dramático.

Esquilo, quien introdujo la tragedia o, mejor conocida como “*emmelía*” que, significa “*armonía perfecta*” era una danza que introdujo el “*kórdax*” de las comedias. La característica de este baile es que sus movimientos eran indecorosos y en esa época lo consideraban solo para los borrachos.

En la cultura griega, la danza y la tragedia tienen una relación muy importante, además la música y la poesía se entrelazaron y esto dio origen a la <<*triúnica choreia*>> esto tiene por objetivo, manifestar el sentir del hombre mediante la melodía, el ritmo y las palabras. De esta forma se unifican las artes, predominando la danza. Esto se resume a la mezcla del movimiento y la interpretación.

Uno de los filósofos más importantes de la historia clásica que es, Platón habla de la danza en sus diálogos, principalmente en La República y Leyes, en donde habla de la danza y su rol en la educación a continuación citaré las palabras del filósofo:

“Si nosotros tres llegamos a conocer lo bello en el canto y el baile, conocemos al correctamente educado y al que no lo ha sido. Pero si ignoramos eso, tampoco podríamos conocer nunca con claridad si hay una forma de perseverar la educación y donde la hay” (Platón, Leyes, 656 d.C).

Isadora Duncan,(2003) que es una bailarina moderna muy importante, nos habla con base en su experiencia estudiando las danzas de la cultura griega y viviendo en Grecia sobre lo que significó la danza y el espíritu para la cultura clásica.

Duncan (2003) define dos clases de danza que son: sagrada y profana.

En la profana, existe la expresión corporal y la alegría, la sagrada la define de la siguiente forma: *“La aspiración del espíritu para transformarse a sí mismo en una esfera más alta que la terrestre”* (Duncan, 2003, p. 161).

En este sentido, Quintiliano, habla sobre la choreria y su similitud con los ritos a los dioses, pues se alcanza la purificación.

Para los griegos la catarsis es un consuelo para el alma, una salida para los sentimientos y esto produce sensaciones de tranquilidad. Ante esta reflexión, Isadora Duncan (2003) opina lo siguiente:

“La danza es para mí la expresión del cuerpo que refleja el alma en éxtasis. No es mediante gestos y actitudes ni mediante vestidos y telas preciosas, sino únicamente mediante el cuerpo humano como puede la danza transmitir su mensaje a la humanidad” (Duncan, 2003, p. 129).

Para Platón la danza tiene un doble propósito en el mundo educativo, pues se dirige al alma, a la virtud y a la vez habla sobre metafísica.

Una vez más hemos descubierto una nueva manera de entender la danza y de estudiar una nueva cultura y poder nutrirnos de las grandes aportaciones que los griegos nos han dejado una vez más.

A todo esto me atrevo a decir que desde la época clásica ya se empezaba a hablar de la euritmia, sin embargo no había una definición como ahora la conocemos (en el capítulo dos profundizaré más al respecto) y los bailarines de manera inconsciente, estamos conectados con ella, por el simple hecho de conectarnos de manera espiritual con el arte (en este caso con la danza) y tratar de enviar un mensaje a la sociedad.

La danza para los Romanos

Los romanos, a diferencia de los griegos, no les importaba mucho el mundo de la danza, sin embargo, los romanos, al igual que los griegos, desarrollaron el gusto por las <<*danzas pírricas*>> y en honor a Marte, glorificaron diversos pasos llamados <<*Bellicrepa*>> que hacían alusión a figuras de combate. Existe una leyenda que habla sobre los primeros

sacerdotes, ordenados por Rómulo y éstos bailaban en las calles que tenían poco de haber sido construidas en Roma.

Los bailarines griegos, fueron los que nutrieron las danzas de los romanos, a Pílates de Sicilia, lo apodaron como <<El Dios de la danza>> Pílates, en la época de Augusto, perfeccionó la danza, al igual que Bacilo de Alejandría.

Grecia, tiene una gran influencia en el teatro romano y en la danza, tan es así que Livius Andronicus, fue un griego que, introdujo la comedia y el teatro griego en Roma, también se le conoce como el que “inventó” la pantomima.

Andronicus, tenía escenas bastante conocidas en donde cantaba y recitaba una y otra vez.

Los teatros de los romanos que fueron hechos al gusto de los griegos, eran muy grandes y el público no apreciaba bien los textos de las obras, este acontecimiento llevó a que en vez de palabras se usara el gesto y así es como se le da más formalidad al nacimiento de la pantomima.

Los tiempos cambiaron y poco a poco se introdujo la danza en la cultura romana, Pílates, llegó a introducir diferentes formas de danza, en donde se les llamó <<danzar a la griega>> este tipo de danzas las bailaban especialmente mujeres y niños.

Para los griegos y los romanos, lo tradicional era que las mujeres bailaran y a su vez cantaran junto con un instrumento, cuando se bailaba se comprobaba que las mujeres tenían gracia para hacerlo.

Realmente, para los romanos la danza no tenía gran importancia, de hecho los bailarines tuvieron la misma suerte que los artistas de aquella época, que dependiendo de quien gobernara era su suerte.

Incluso, existieron muchos personajes en el mundo romano que, bailar solamente era una pérdida de tiempo.

La edad media

Cuando entramos a esta época lo primero que se nos viene a la mente es la Iglesia y sí, efectivamente; en el medievo la danza no tuvo una evolución (ni las artes en general) pues, la Iglesia tenía controlado todo y fueron muy duros con el baile. Sin embargo, diversas sectas que eran consideradas “herejes” practicaban bailes, para algunos rituales de índole religiosa, algunos de ellos son los Gnósticos heterodoxos (Siglo II) en sus <<ágapes>>.

En esta época, algo peculiar en las personas era el valor de la vida, posterior al morir, así como lo divino y el alma era fundamental para curar el cuerpo. El tipo de vestimenta que utilizaba la nobleza al bailar, eran vestidos largos y pesados, esto con la finalidad de imposibilitar los movimientos, ya que de esta manera se representaban como delicados para la sociedad.

Por otra parte los campesinos, los soldados, o bien el “pueblo”, tenían sus maneras de manifestar la danza, principalmente era con el objetivo de celebrar el éxito. Las características de estos bailes, eran con movimientos armoniosos, dándole énfasis al zapateado y a los saltos. Sin embargo las características que comparten tanto la danza de la nobleza como la del pueblo, es llevar a la práctica de forma comunitaria las coreografías de manera muy rítmica.

La danza en el medievo solamente se permitió en algunas ocasiones y tenían que ser festividades de la Iglesia Católica, conforme fue pasando el tiempo se permitió que se bailara en lugares públicos como en la espera de días festivos, cementerios, etc. De esta forma es como nace la “*danza macabra*”.

La Danza macabra (también conocida como danza de la muerte), se cree que tuvo sus orígenes en Francia, la bailaban diversas personas y lo hacían con esqueletos; esta danza representaba el papel tan importante que tenía la muerte en la vida de los seres humanos.

Se cuenta que, una de las primeras danzas macabras de esta época, se bailó en París, en el aniversario del martirio de los siete hermanos Macabeos y de su mamá, en el convento de los inocentes.

En la capilla de Santa María de Lübeck, hay una representación de una danza macabra, en dicha pintura se aprecian a veinticuatro clérigos, que van desde el Papa, la Emperatriz, el Cardenal, el Rey, etc. La muerte baila representando a un esqueleto, guiándolos, mientras baila el compás de la flauta.

La danza macabra, siguió en la mente de las personas, aproximadamente, hasta finales del Siglo XVII, existen declaraciones de Jacob Seley en el año de 1960, cinco años después de haberse presentado ejecuciones masivas, sin embargo la Iglesia hizo todo lo posible por ocultar cualquier tipo de danza, muchas de estas prohibiciones se hicieron en diferentes concilios como fueron en Roma en el Siglo IX, Mainz Siglo IX, Chalons en el Siglo VII, entre otros, incluso jefes de la Iglesia como lo fueron Cesario de Arles y León IV o personajes anónimos que, uno de ellos despreciaba la danza y la definía de la siguiente forma: <<La danza es el círculo cuyo centro es el diablo y conduce a todos al mal>> Incluso, existe una leyenda, en la cual, se les advirtió a los habitantes de Koelbigk que no bailaran durante la celebración de una misa de Navidad, sin embargo estos desobedecieron y sus almas fueron castigadas para que bailaran sin descanso.

El origen de “Las danzas de la muerte” en esta época tienen un lugar muy amplio en la parte artística medieval, todas se relacionan con el teatro, la danza, la música, etc. Abarcan distintos países, en donde irrumpieron el último lapso de tiempo de la edad media en Europa durante cincuenta años, presentan diversos enigmas desde su nacimiento, hasta su progreso

De igual forma existieron diferentes representaciones dancísticas sobre personajes de la Iglesia.

A pesar de entrar en el mundo de la edad media que, es muy complejo se pueden rescatar diversos relatos dancísticos en esta época, y que hoy en día son parte de nuestra historia y de nuestra cultura.

Renacimiento.

Al finalizar la edad media, comienza una nueva era, en donde vienen grandes cambios tanto en lo cultural como en lo científico; se extendieron las posibilidades en el continente europeo gracias al intercambio en los viajes principalmente entre portugueses e italianos. Gracias a esto se dio un intercambio cultural, tan es así que en esta época tendremos a grandes referentes artísticos como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Piero della Francesca, etc.

En este sentido si hay algo que agradecerle a la época medieval, son los conflictos feudales, pues sirvieron para intercambiar los distintos estilos de danzas y transformarlas, además, la danza sirvió como entretenimiento, a diferencia de la edad media que todo giraba en torno a la Iglesia Católica, en el renacimiento, la danza la utilizaron para mostrar rebeldía.

A causa de esto, las danzas populares, empezaron a tener variaciones de los castillos feudales a danzas de salón, esto significa que el grado de complejidad aumenta, porque las coreografías se empiezan a esquematizar.

Por ejemplo, en esta época también hay que resaltar que, las danzas medievales alcanzaron su momento más fructífero con *Guillermo de Poitiers*, el fue el primer *trovador* que se conoció, sin embargo su trayectoria progresó al principio del siglo XII, su arte ya era muy refinada, esto generaba su formación anticipada.

A todo esto los instrumentos musicales, tuvieron un avance muy rápido, esto significó que las canciones que eran para bailar tomar el nombre de *son*, así tenemos como ejemplo "*La danza General de la Muerte*", sin embargo aún la música instrumental no ha alcanzado la independencia, así mismo surge la llamada "*suite*" esto significa que la música instrumental

aparta a la música vocal, aquí fue donde comenzó la literatura para llevar la coreografía en la danza. Asimismo los bailarines profesionales fueron sustituidos a los simpatizantes de la alcurnia, pues fueron estableciendo ballets, esto lo hicieron con la finalidad de llevar la danza regional a escenarios más importantes y así demostrar la destreza y las coreografías. No obstante ante la gran propagación y los drásticos cambios y las normas por las que se regían los ballets, siguieron con la base, (que desde mi perspectiva hoy en día sigue siendo así): ser elegantes, mantener armonía, y tener un control físico.

En esta época, el baile adquiere mayor libertad y finura, en cuanto a la relación de pareja, también se busca perfeccionar la técnica, así es como empiezan a florecer las distintas escuelas de danza.

A todo esto, en esta época al transformarse los castillos en palacios, y la extensión de los burgos y de tornarse en ciudades, la danza también logró expandirse por las diferentes zonas y esto gracias a que las reglas de la Iglesia de volvieron más dóciles

Es por esto que los *saltimbanquis* que eran excepcionalmente limitados como elementos de feria, englobaron en su gremio "*bailarinos*" que, en esta época solo eran acróbatas, pero ya para el siglo XVI se reformarían en personalidades del teatro popular italiano como lo son: Arlequín, Pierrot, Colombina, etc. Surgió lo que se llama "*Commedia dell'arte*".

1.2.4. Royal Academy of Dance. Mi formación en danza clásica.

Mi vida en el mundo de la danza clásica, comenzó a los cinco años, aunque me visualizaba con esas mallas rosas, leotardo rosa y zapatillas con listones desde los tres años que mis papás me ponían a ver obras de ballet como: "*El Lago de los Cisnes*", "*El Cascanueces*", "*Romeo y Julieta*", "*La Bella Durmiente*", etc. que compraban y estaban en DVD. Me ponía a dar vueltas, imitando esos "*fouettés*" tan perfectos de las bailarinas. ¡Wow! Que difícil es lograr eso; tiempo después al tener solo cuatro años, mi mamá me llevó al Palacio de Bellas Artes, pues se iba a presentar la Compañía Nacional de

Danza, interpretando *“Romeo y Julieta”* una de las obras más complicadas en el ballet, pues es muy larga, ya que consta de cuatro actos y la historia es muy dramática; sin embargo al comenzar la obra, mi mamá pensó. *“Luisa no va a aguantar tanto tiempo”*. ¡Primera llamada!, ¡Segunda llamada!, ¡Tercera llamada! Comenzó la obra, transcurrió el primer acto, mi mamá me preguntaba. *“¿Ya te cansaste?”* Mi respuesta fue un *“no”*, segundo acto. *“¿Ya te quieres ir?, falta mucho”*. Por segunda vez mi respuesta fue un *“no”*. Tercer acto. *“Aún falta un acto. ¿Ya nos vamos?”* Por tercera vez fue un no. ¡Así es! Me quedé toda la obra, mi mamá platica que no parpadeé en el tiempo que duró la obra, estoy segura que desde ese momento, la vida ya me había hecho un llamado que la danza era lo que me iba a apasionar por y para siempre.

Hablemos un poco sobre la danza clásica. *“En lo que a la danza clásica se refiere, la historia comienza durante el siglo XVII, cuando una modalidad de danza europea surge y se asienta de manera codificada, aunque el proceso data desde un siglo antes, y con antecedentes provenientes desde el último periodo de la Edad Media”*. González (2006, p.12).

La danza clásica se desenvuelve y funda escuelas en las ciudades importantes de Europa, multiplicando su transmisión, dando pie a nuevas invenciones artísticas.

Ya para 1920, se crea la Royal Academy of Dance (RAD) dando sus inicios como una asociación de profesores de danza en Gran Bretaña, en la actualidad es una escuela reconocida a nivel mundial caracterizada por formar a profesores de danza de alto nivel, con un enfoque competente. En México ha tenido un impacto importantes, se estableció en los años 50 y ha beneficiado la formación de los bailarines en México, desde grados iniciales como *Pre-primary* hasta grados profesionales: *Solo Seal*.

Cuando la RAD llega a México, se conoció este nuevo método pedagógico

para la enseñanza de la danza, en el entorno mexicano, representó un acontecimiento en la enseñanza de la danza clásica. Se fueron multiplicando las academias inscritas a este sistema, esto ayudó la entrada para una formación de alta calidad, promoviendo el desarrollo de una sociedad de bailarines más densa y profesional.

La RAD es una de las instituciones más importantes en ámbito de la danza, está conformada por bailarines y maestros de muchas partes del mundo impulsando este arte.

Con relación a la llegada de la Royal Academy of Dance a México, la maestra Ana del Castillo, había estudiado en Canadá, de hecho esta academia fue la primera en inaugurarse, al sur de la Ciudad de México, para que después las alumnas de esta escuela, funden sus propias academias y se siga propagando la enseñanza del sistema de la RAD.

Estas maestras son: Martha O'Reilly (ex maestra mía) Carmen Murray, Irasema de la Parra, Consuelo Dueñas, Margarita Guerra, entre otras. Todas ellas han sido grandes personajes en la historia de la RAD en México. Asimismo, tan solo en la Ciudad de México existen más de 90 academias, además existen muchas otras a lo largo y ancho de la República, en donde existe una necesidad y una gran demanda de una entidad que coordine y promueva las actividades esenciales para seguir con la labor de difusión de la RAD.

Respecto a la configuración de la Royal Academy of Dance, existen los grados básicos y vocacionales, los básicos constan de: *Pre-Primary*, *Primary* y Grados del 1 al 8. Después vienen los grados vocacionales, que son grados profesionales e ineludibles para aquellos estudiantes que quieran hacer la carrera de maestros de danza o bailarines profesionales, estos grados son: *Intermediate Foundation*, *Intermediate*, *Advanced Foundation*, *Advanced 1*, *Advanced 2* y *Solo Seal*. Además la RAD cuenta con 5

modalidades de estudio a distancia, garantizados por la Universidad de Durham, que son los siguientes:

1. BA (Hons) en Educación de Danza.
2. Diploma en Educación de danza.
3. Certificado de Educación Superior: Enseñanza de la Danza.
4. RAD Certificado de Enseñanza.
5. Certificado en Notación de Movimiento Benesh.

La oferta educativa de la RAD, es global, incluyendo elementos teóricos y prácticos, en donde encontraremos materias como anatomía, psicología y pedagogía de la danza, es por esto que la RAD, declara su deber social al incluir programas para niños con necesidades especiales, para incrementar sus destrezas artísticas y colectivas a través de la danza.

Los exámenes para grados vocacionales, se hacen dos veces al año. En noviembre y abril; en donde se evalúan los ejercicios de la barra, el centro y algunas variaciones. ¿Cómo olvidar el sonido de la campanita para entrar al examen? Es una sensación muy peculiar, tal vez nervios, tal vez emoción.

Desde mi perspectiva, la RAD va más allá de ser un sistema educativo en la danza clásica, es una referencia a nivel internacional del mundo de la danza, que ha colaborado de manera emblemática en el desarrollo cultural y artístico a través de los diferentes países del planeta tierra. Todas las estudiantes que hemos pasado por esta institución, sabemos del legado que permanecerá para siempre en nuestros corazones; estoy segura que las generaciones que estudien en ella descubrirán ese mundo de expectativas que ofrece la RAD y la danza clásica.

Capítulo 2. Conciencia estética, educación estética y educación artística.

*“La danza es la manera de decir
lo no dicho por el pensamiento”*

Friedrich Nietzsche.

2.1. Conciencia estética.

La conciencia estética, es algo que desde mi perspectiva todas las personas deberíamos desarrollar, sin embargo, pensamos que no está al alcance de todos o que simplemente esta conciencia la tienen los grandes artistas.

“La conciencia estética es una de las formas de la conciencia social y, como sus otras formas (política, ética, moral, religiosa, científica), refleja la realidad y su valoración desde las posiciones del ideal social, en particular también del ideal estético” (Curbeira, 2022)

El Dr. Samuel Arriarán en su libro *“El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vázquez”*, nos habla sobre *“El arte no es mero reflejo de la realidad sino de la praxis creadora” (Arriarán, 2015)*. Desde el punto marxista, la estética es una forma de expresar la sensibilidad humana.

“La conciencia estética solo surge cuando se han desarrollado los sentidos que nos permiten el disfrute de ciertas obras por su forma en sí y no por sus cualidades utilitarias”. (Arriarán, 2015).

El autor nos menciona que el arte y lo estético no se queda solamente en galerías de arte o en museos, pues esto abarca las situaciones que vivimos en nuestro día a día hasta los medios de difusión.

Según Sánchez (2010) *“La estética parece relacionarse con el sentido más espiritual de las cosas, principalmente inscrito en la vertiente artística del ser” (P.22)*

De modo similar, la conciencia estética es la existencia de los seres humanos que ha sido captada con base en la experiencia sociocultural. (p.2).

“La conciencia estética se caracteriza por un alto grado de generalización, pero siempre actúa en la forma concreto-sensible de la imagen que reúne las representaciones del objeto completadas, modificadas a través de la percepción creativa individual y valorada desde las posiciones del ideal estético y el sentimiento de pleno goce espiritual” (Curbeira, 2022) (P.22).

La estética comienza a ser analizada en la antigüedad. El término estética, proviene del griego y su significado es “sensibilidad”, a algunos filósofos, les llamaba la atención la naturaleza, desde una posición, tan importante como lo es la belleza.

En este sentido, Platón tiene aportaciones a la estética, pues el fue quien comenzó a hacerse diversas preguntas, entre ellas “¿Qué es lo bello?” , por ejemplo en su diálogo *Hipias mayor*. “Lo bello en, *El Banquete*, se relaciona con el deseado objeto Eros; en *Ion* subraya el carácter místico e irracional de la inspiración como base del arte; mientras que, en *La República*, diálogo crítico de su etapa de madurez (385-370), ve como fundamento del arte *mímesis* y la considera una imitación de la apariencia sensorial de las imágenes”. Curbeira (2022).

Otro autor importante encargado de estudiar la estética fue, Aristóteles, escribió “*Tratado poética*” en el siglo IV a.C. en este texto el principal argumento fue el pensamiento sobre la estética, por medio de la explicación de la tragedia, Aristóteles, señala a los sentimientos como algo fundamental para asemejar lo bello.

A partir de Aristóteles, se da el título de “*mímesis*” la emulación de la naturaleza como fin sustancial del arte.

Plantea que al imitar la realidad artística permea, pues la oportunidad de imitar a la naturaleza en arte no solo tiene que ver con la naturaleza, también entra la danza, que copia el movimiento, es por eso que podemos encontrar danzas como “*El Lago de los cisnes*” en donde *Odette* (Cisne blanco) y *Odile* (Cisne negro) imitan los movimientos de los cisnes, elegantes, con el cuello alto, los brazos largos y delgados como si hubieran sido moldeados a la perfección.

La historia de la filosofía define que la expresión estética, se dio en 1750 por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten

El término estética viene del griego, "aisthetike" cuyo significado es "sensibilidad" o lo sensitivo." *"Sensación razonable, algo relativo a la percepción sensorial"*. Curbeira (2022).

La definición fue propuesta por el filósofo alemán A.G Baumgarten en su discurso "*Mediationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus*" el año 1735, a pesar de esto, la que es considerada como primera definición fue hasta 1750, planteada por el mismo autor en su libro "*Aesthetica*" esta idea en sus inicios, solo comprendía el entendimiento del discernimiento sensorio a través del arte y de las emociones del ser humano, sin embargo esta idea se alargó y no solamente entraban las obras de arte, también ya se hablaba de naturaleza y de las relaciones humanas.

A causa de esto Hegel (1847) planteaba que la finalidad de la estética es "el vasto reino de lo bello" enunciaba que "*la expresión apropiada para nuestra ciencia es filosofía del arte y, más determinadamente, filosofía del arte bello*" Hegel (1989, p.7 en Curbeira 2022).

"La experiencia estética como resultado de la impregnación total del ser, de su grado de asimilación de lo sensitivo, de su compromiso espiritual con lo que ve, lo que escucha, lo que siente y lo que vive". Sánchez (p.26).

Además, la experiencia estética ayuda a estimular la imaginación, pues esta es necesaria en la vida de todos los seres humanos ya que nos ayuda a darle sentido a nuestras vidas.

Con otros términos Kant, aseguraba que "*El gusto, es un juicio estético. Es decir, de tal índole que descansa en bases subjetivas, y cuyo fundamento de determinación no puede ser concepto alguno; por lo tanto tampoco el de un fin determinado*" Hegel (1989, p.128 en Curbeira 2022).

El problema esencial de la estética, radica en la exploración de la relación entre la conciencia estética con la verdad y el signo de solución a esta

cuestión, esto ha estipulado la discrepancia entre corrientes en la historia del raciocinio estético.

En este sentido, la estética marxista, plantea que las categorías de la estética, más importantes como lo bello, lo feo, lo vulgar, lo excelso, lo trágico, lo gracioso. Se ponen de palpable como declaración original del aferramiento estético del mundo en cada uno de los espacios del ser humano. Es decir: la vida laboral, sociopolítica, la posición hacia la naturaleza, la cultura y nuestro día a día. Sin embargo la estética marxista-leninista, plantea el carácter intrínseco de la comprensión estética, ejemplo: gustos, experiencias, emociones, sentimientos, ideas e ideales estéticos.

“La conciencia estética, como parte de la conciencia social, es una facultad inherente solo al ser humano, que permite reflejar la gran riqueza de relaciones específicas y particulares del hombre hacia el mundo, relaciones que provocan reacciones tanto en el dominio sensorial, como en los dominios emocional, ético y estético” Curbeira (2022). En este sentido, el hombre hace estimaciones de los objetos.

Sin embargo existe una relación entre la conciencia estética y la valoración, con base en esta relación, Marx hace un análisis que entraña la *“determinación del papel”*, pues en el desarrollo cognoscitivo y la apreciación, como una de sus etapas, actúa en la valoración.

Es decir, los seres humanos, tienen la peculiaridad fundamental de darle valor y significado importante a todo lo que nos rodea. Una característica importante de la valoración es que se expresan las categorías del sujeto valorador y las particularidades del objeto alusivo valorado.

Por ejemplo, el sujeto de la valoración contrae posturas y modales axiológicas de carácter universal y que, mayoritariamente son conciliables en distintas culturas o sea la oposición axiológica constituidas por una práctica ética cultural.

De esta manera, podría decirse que casi de manera general como el bien y el mal y lo que se valoriza de forma axiológica como lo bueno y lo malo.

“La necesidad estética pertenece a la esfera espiritual, aunque su génesis yace en la esfera material de la vida de la sociedad humana. Curbeira (2022).

A todo esto, la estética, es un imperativo sublime de comunicación, de invención, por supuesto siguiendo ciertas reglas o cánones de belleza, además de una obligación de la realidad, desde una perspectiva histórico y emocional y desde posturas que manifiesten las funciones instituidas entre lo bello y lo feo.

Sin embargo, la conciencia estética, presenta una configuración centrada por dos niveles: el primero es la conciencia estética ordinaria o cotidiana, esta se adquiere en la práctica social y en las experiencias vividas de los seres humanos, es decir, se comprenden las emociones y los sentimientos estéticos. Por otra parte, tenemos la organización de la conciencia estética, tiene como característica las ideas, hipótesis, conceptos e ideales estéticos; estas revelan la percepción del mundo, de cada clase social y de cada persona dentro de la sociedad.

No obstante, la segmentación de la organización de la conciencia estética en niveles tiene una sola naturaleza metodológica, pues cada uno de estos niveles puede expresar demostraciones de otro nivel, esto tiene que ver con las necesidades estéticas.

Así, las necesidades estéticas pertenecen al sistema de necesidades de los seres humanos, gracias a esto es posible que los referentes obtengan particularidades valorables.

Sin embargo, estas necesidades resultan adyacentes entre ambos niveles, con una hegemonía de la conciencia estética cotidiana y lo lógico, o conciencia estética teórica, en ambas existen de forma justa la raíz emocional y racional.

A todo esto, se toma conciencia de ambos principios y se hace una comparación con el ideal estético; en la exploración de ambos niveles de conciencia estética es muy importante hacer una pausa, al igual que en la noción de sentimientos estéticos, gusto estético e ideales estéticos.

Por ejemplo, los sentimientos estéticos, se conforman por las sensaciones estéticas del goce de la relación con lo bello y lo ilustre; dicho de este modo en los sentimientos estéticos se exterioriza la capacidad de las personas ante la sensación y la actividad estética.

Los sentimientos, funcionan de igual forma que las concepciones. En efecto, se vinculan de forma íntima con nuestras ideas y valores y se avivan, no solo ante la apariencia de un objeto, también ante su significado y las relaciones que entablamos con él. Así que, este vínculo entre emoción y razón es muy importante para entender el mundo, pues nos ayuda a valorar la esencia de las cosas, más allá de su apariencia, es por esto que, la capacidad que tenemos para experimentar estos sentimientos, refleja nuestro acervo cultural y nuestra profundidad como seres humanos.

“Los sentimientos del ser social son sentimientos diferentes a los del ser no social. Solo gracias a la amplitud de las potencialidades del ser humano se desarrolla y, en ocasiones nace, la riqueza de la sensibilidad subjetiva del hombre: el oído musical; la percepción visual de la belleza de la forma, o sea sentimientos capaces de proporcionar placer humano y que se confirman como las fuerzas esenciales del ser humano” Marx y Engels (1976, p.129 en Curbeira, 2022).

A todo esto, el gusto estético, dispone un carácter universal; esto quiere decir que no solo funciona en los niveles sensorial y racional o en ambas de manera simultánea, sino que se asocia al bagaje de la estética pasada con la presente, en este sentido centra las normas de la valoración del presente relacionándolos con el ideal estético; pues bien cuando las personas aprecian algo como bonito, feo o algo que está mal o bien, proclaman sus intereses y sus prioridades estéticas y/o éticas.

Es claro que, la belleza es algo personal, pues cada uno lo sentimos de manera diferente, con base en nuestras propias emociones y experiencias, a pesar de que nuestras preferencias estéticas son únicas, de igual modo están marcadas por las ideas sobre la belleza que pasan en nuestra cultura y en nuestra época. Es decir es, una interlocución perseverante

entre lo que sentimos como individuos y lo que la sociedad nos enseña a valorar.

Así tenemos que, el gusto estético es el resultado de una complicada interacción entre lo que hemos aprendido de nuestra sociedad y cultura y nuestras experiencias como individuos. La capacidad que tenemos para apreciar la belleza es única y personal, pues está influenciada por distintas circunstancias como nuestro entorno social, educación y experiencias.

A todo esto, me parece importante señalar una distinción importante con una demostración acerca de la conciencia estética, que es la conciencia individual, a pesar de ser tan particular, tiene restricciones, pues solo muestra el universo espiritual de una persona, gracias a esto es que se puede hacer una diferencia puntual e importante entre la conciencia estética social y la individual, aunque la falta de concordancia entre las distintas conciencias estéticas (social e individual) acatan factores que constituyen las particularidades del ideal estético.

Pues bien, este ideal estético, es como una meta a alcanzar en el gran universo del arte y la belleza, es una idea divulgada de lo que creemos que es lo más bello y lo máspreciado, es decir nos ayuda como punto de comparación para todo lo demás. Son normas que no están escritas y las usamos para determinar qué es bueno y que no está considerado como arte.

Es así como el ideal estético, es algo relativo que va en desarrollo a lo largo del tiempo. Los valores y tradiciones representan un papel muy importante, en la manera en la que comprendemos y valoramos lo estético, sin embargo cada persona tiene una interpretación única.

“La valoración social une el minuto de una época, el momento más actual con el objetivo de la historia. Determina la fisonomía histórica de cada acto y de cada enunciado, su fisonomía individual, de clase y de época” Bajtín, 1994, p. 196 en Curbeira, 2022)

A fin de cuentas, las nuevas generaciones, aprenden los códigos estéticos del pasado, su mecanismo de apreciación y reinterpretación de la realidad,

lleva a una persistente evolución de los valores artísticos y de los ideales de belleza.

Así mismo, la valoración estética es un espejo de nuestra sensibilidad artística y revela los cambios en la manera en la que comprendemos y apreciamos los valores estéticos al pasar de los años. Sin embargo, cuando hablamos de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta en el arte o en la belleza, estamos exteriorizando como nuestra sociedad y cada uno de nosotros comprendemos y apreciamos lo estético y, como ambas maneras de ver las cosas contribuyen de manera mutua.

Cuando hacemos un juicio sobre lo que es bonito o feo, estamos comprobando con las nociones de lo que es bello y que se transforman con el tiempo.

Aunque, tomando en cuenta la categoría de cultura estética del ser humano, se define como: *“El conjunto de estímulos que le mueven a la emoción, que le conmueven en su interior en un proceso personal de objetivación del estímulo. La belleza, por su lado, se entiende como un valor subjetivo que se relaciona más con quien percibe el estímulo que con su valor objetivo. Se trata de un sentimiento personal que no puede ser sentido por otros”*. Sánchez (2010).

El juego y la búsqueda de placer son parte esencial de la vida humana. Al disfrutar de la belleza y el arte, nos conectamos con nosotros mismos de una manera espontánea y libre, sin buscar ningún beneficio práctico.

Sin embargo, desde un punto de vista filosófico, se habla de estética, con el discernimiento de la belleza que se declara a través de las imágenes del arte y de la naturaleza, todo lo contrario, a lo que plantea el pensamiento científico.

Sin embargo, *“arte y estética, suelen interpretarse muchas veces como partes de un mismo todo. Pero no solo es el arte lo que genera un goce estético. Éste puede venir dado por la contemplación de la naturaleza, por el propio pensamiento creador”*. Sánchez (2010, p.25).

Gracias a estos acontecimientos, se fortalece la dimensión estética de los seres humanos, pues a través de la apreciación de la belleza, tanto en el arte como en la naturaleza, el ser humano profundiza en su comprensión de sí mismo y del mundo que lo rodea, desarrollando una sensibilidad única, es más podemos decir que la experiencia estética es el resultado de la sumersión completa del ser, de la comprensión de lo sensorial, de la responsabilidad espiritual y la percepción del todo a su alrededor.

Es por esto que, la experiencia estética, es esencial para el ser humano, gracias a esto guía su vida, revela sus afines y sus deseos más profundos, el arte es una necesidad inherente en la vida de las personas, pues nos da claves sobre nuestra propia identidad y aspiraciones; en un mundo tan acelerado, la apreciación estética, nos hace la invitación a hacer una pausa, cediendo que nuestros sentidos, se enriquezcan del mundo.

*“Danza, danza es silenciosa armonía
en etérea coexistencia
en el desplome de precarias desavenencias
danza en la luz primigenia
en el calor de la tierra
en algarabía, en muchedumbre celestial
danza al son del remanso
del nuevo amanecer
trino de ruiseñores
danza bella, sencilla, natural
al pueblo
al almácigo
al azul
a la lluvia
a la espiga*

*danza sublime, inconmensurable
dinastía del arte, del saber
de la luz
danza al tiempo
recónditos auspicios del arcoíris
que inciten a vivir, luchar
danzar...
danza, danza siempre bella bailarina del amor
danza incluso
entre la pólvora, el alquitrán y
el terrible naufragar de los marginados
danza, danza siempre
ese mundo posible
ese resquicio humano que alumbre
aún
en sus más terribles tinieblas.”*

Fernando Bellido

2.2.1 Educación artística y educación estética

Hemos atravesado un camino muy basto, sobre el mundo de la estética y su gran importancia en la vida de los seres humanos, llena de objetividad en la cultura y en la sociedad, el objetivo de esto es, hacer un llamado a la imaginación, lo sensitivo y a la vehemencia.

“Una educación que se plantee y proponga contemplar la persona en su globalidad debe incidir en estos aspectos expresivos y comunicativos que conforman la unidad invisible del ser. Muchas de las formas del pensamiento más complejas y sutiles tienen lugar cuando los alumnos tienen la oportunidad de trabajar de una manera significativa en la creación

de imágenes, sean visuales, coreográficas, musicales, literarias o poéticas, o la oportunidad de poder apreciarlas". Mateu (2006: 90 en Sánchez, p.28)

La educación artística, es toda una experiencia, pues no se limita a transmitir conocimientos, sino que se convierte en una experiencia transformadora que amplía nuestros horizontes y nos invita a una exploración más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea.

A todo esto, Sánchez (2010), plantea lo siguiente: *"Una verdadera educación del pensamiento artístico (belleza, arte, gusto, etc.) que fortalece el desarrollo del dominio artístico de cada persona"* (p.29)

Mejor dicho, una educación que presenta un pensamiento artístico verdadero ayuda a que los estudiantes obtengan lo siguiente:

- Un mayor desarrollo de sus sentidos y emociones.
- Una sensibilidad más aguda y refinada.
- Un enriquecimiento de su experiencia sensorial.
- Mayor capacidad de concentración y observación.
- Un enfoque más profundo en la percepción de su entorno.
- El fomento de la creatividad y la imaginación.
- El desarrollo de la capacidad de invención.
- El fortalecimiento de su capacidad para dar significado a las experiencias a través de la creación de símbolos.
- El desarrollo de un gusto personal y una capacidad para apreciar la belleza.

Langer (1966: 79 en Sánchez 2010, p.29) plantea que: *"La educación artística es la educación del sentimiento"*. En este sentido, creo que es de gran importancia una educación que integre el movimiento del cuerpo, haciendo de esto una fase creativa para los estudiantes.

Es por esto que el foco de la educación no es la obtención de un resultado concreto, sino la vivencia de un proceso de creación y descubrimiento que promueve el crecimiento personal.

La producción en el ámbito educativo es una herramienta que permite evidenciar los aprendizajes adquiridos a lo largo de un proceso de desarrollo continuo.

Es por esto que, el proceso creativo en educación nos brinda herramientas emocionales para enfrentar la vida, al sentir la experiencia del arte, desarrollamos tanto nuestra sensibilidad, como nuestra capacidad reflexiva, la educación artística nos hace una invitación hacia un viaje interior, donde la parte emocional y lo intelectual se entrelazan enriqueciendo nuestra experiencia y nuestro aprendizaje.

Así tenemos, el claro ejemplo de Cuba, en este país se tiene como prioridad una formación humanista de los estudiantes, pues la estética es un imperativo pedagógico, pues desde mi punto de vista es fundamental que la actividad pedagógica, permita que los estudiantes puedan valorar y gozar del arte, con una gran perspectiva, extendiendo el potencial creativo, es de gran importancia, trabajar de manera consciente, para desarrollar una educación artística y estética, en donde se le de el mismo peso que a las ciencias.

En este sentido la escuela debe ayudar a que los estudiantes desarrollen destrezas estéticas, pues tienen que ser educados para poder experimentar del disfrute estético, pero también se debe educar para discernir manifestaciones de *pseudocultura* que solo representan cosas triviales e insignificantes, que tristemente en esta época se han incrementado dichas expresiones, sin embargo para que esto pueda combatirse, necesitamos que los estudiantes, puedan ampliar su cultura general y que es necesario que los docentes intervengan.

2.2.2. Educación y cultura

“La educación es, simultáneamente, una teoría del conocimiento puesta en práctica, un acto político y un acto estético. Freire (2015, p.65)

Para el autor, estas magnitudes, siempre están acompañadas, puesto que son situaciones coexistentes de teoría y práctica.

“Nosotros hacemos arte y política cuando contribuimos a la formación de los estudiantes, lo sepamos o no. Saber lo que estamos haciendo nos ayuda a hacerlo mejor”. Freire (2015, p.65).

Según la RAE, la palabra educar significa *“Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes”*, por otra parte la RAE define cultura como *“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.”*.

De esta manera, la UNESCO, plantea que la cultura concede a las personas la aptitud de reflexión sobre sí mismo, gracias a ella se distinguen valores y explora nuevos sentidos que en ocasiones no son evidentes en el día a día de las comunidades.

Por cierto, haciendo énfasis sobre la valía de la cultura, Jaeger (1957, en Rodríguez 2017, p.425) apuntala que los griegos tomaron en cuenta la generalidad de su creación en relación con otras comunidades de la antigüedad. *“En forma de paideia, de “cultura”. Sin la idea griega de la cultura no hubiera existido la Antigüedad como unidad histórica ni en el mundo de la cultura occidental”*.

Por otra parte, tenemos a los romanos, hablando sobre el currículum. En Roma, había una expresión llamada *“cursus honorum”* quiere decir *“curso o camino que los ciudadanos seguían hasta ocupar las magistraturas republicanas, desde edil hasta cónsul”*. Rodríguez (2017, Pp. 425 y 426). En la época medieval, el currículum tenía que ver de manera directa con el *“cuadrivium”* que significa cuatro vías (Derecho, cánones, Medicina y Teología). Esta noción sobre el *cuadrivium* se sustentó en universidades de Europa hasta el siglo XVIII.

También existen varios autores que han planteado la correlación entre la educación y currículum, por ejemplo, Sacristán (1988 en, Rodríguez, 2017, p.426) asegura al currículum como *“una práctica, expresión, eso sí, de la función socializadora y cultural que tiene dicha institución, que reagrupa en torno a él una serie de subsistemas o prácticas diversas, entre las que se encuentra la práctica pedagógica desarrollada en instituciones escolares”*, aquí podemos observar la relación entre currículum, educación y cultura.

Además existe el currículum oculto, sí, ese que estudiábamos en la materia de teoría curricular, que nos repetían hasta el cansancio, para Flores (2005, en Rodríguez, 2017, p.426) el currículum oculto *“comprende los mensajes que se comunican en la escuela que tienen relación con los elementos, creencias, mitos, rituales e inclusive prejuicios que históricamente hemos aprendido, y que transmitimos sin siquiera darnos cuenta”*.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues desde el enfoque tradicional del currículum oculto, han hecho que se vean de manera normal los estereotipos nocivos como el sometimiento de las mujeres, hacer menos a los grupos marginados; en este caso los pueblos indígenas creando una jerarquía sobre quienes son “más suficientes” que otros, estas prácticas, sobre “educación bancaria” bautizadas por nuestro abuelo intelectual (como lo llama el Profesor Mauro) el gran Paulo Freire, hacen que las personas solo sean receptores de conocimiento en vez de tener un pensamiento crítico. En este sentido, en el mundo de la educación y cultura han marginado a las personas por sus creencias religiosas, color y postura política. Es por esto que la tarea principal de nuestra generación humanizar el mundo, fomentando el entendimiento y la ética entre los seres humanos.

Por consiguiente, es urgente hacer un currículo que conceda a los estudiantes una educación basada en la diversidad, creando una identidad fuerte, y que a su vez los haga más sensibles, fomentando el respeto a las diversas culturas de nuestra sociedad.

Por lo tanto, los profesionales de la educación de manera urgente, debemos cultivar nuestro amor absoluto por la enseñanza, que nos empuje a valorar, el conocimiento académico como los saberes tradicionales, dándole énfasis y recuperando a aquellos que han quedado en el olvido.

“Se espera un docente identificado con la pedagogía integral, orientada a promover el aprendizaje centrado en el estudiante desde el paradigma humanista que privilegia al ser humano ante todo y su formación integral”.

Rodríguez (2017, p.436). De este modo, cuando reflexiones acerca de nuestra propia identidad y experiencia, los profesionales de la educación pueden crear planes de estudio, que no solo transfieran conocimiento, sino que también contribuyan a que los estudiantes aumenten sus capacidades para enfrentar los duelos de la vida, generar pensamiento crítico y entender el papel que juegan en esta sociedad. En conclusión, la educación es la vía para ir más allá de transferir y reproducir conocimientos, esta se convierte en un mecanismo de formación global que implica el desarrollo de destrezas y aptitudes y un entendimiento abismal sobre el mundo.

“Nuestra cultura e identidad nacional nos define como seres únicos, con nuestra visión de la hospitalidad que nos diferencia del resto del mundo, pero que también nos une a él por virtud de nuestros valores, sentimientos y afectos”. Rodríguez (2017, p.437)

2.3.1. Neuroestética y neurociencia en la danza.

En este apartado, hablaré sobre la neuroestética y la relación que tiene con la estética y algunas contribuciones en el arte contemporáneo.

¿Qué es la neuroestética? *“La neuroestética, también conocida como estética experimental, es un enfoque empírico que toma la neurociencia como base para investigar las correlaciones fisiológicas de la experiencia estética”.* Gallese 2018 (en Carrillo, 2021, p.251).

Generalmente, la neuroestética, le ha puesto más atención a la apreciación del arte, sin embargo su grado de práctica ha crecido a lo largo de estas

últimas décadas. Sin embargo determinar la práctica estética del arte desde una perspectiva cognitiva no es sencillo, esta experiencia se alimenta en una subjetividad fenomenológica basta y múltiple, impactada por diversos factores como los gustos personales, tradiciones, bagaje cultural, etc. En este sentido, *“Todo tipo de placer estético se experimenta mediante los mismos mecanismos neuronales, de modo que la experiencia corporizada no produce diferentes tipos de placer para diversos estímulos, sino que responde a un mecanismo primario indistinto y constante durante la vida humana. Por tanto, la percepción estética se extiende más allá de la esfera de las artes, involucra la percepción sensorial y corporizada de todos los objetos perceptuales ya sean imágenes, sonidos, espacios y personas”*. Carrillo (2021, p.252).

De esta manera, algunos experimentos de neurociencia cognitiva, han examinado el desarrollo que acontece en el cerebro cuando se observa una obra de arte. La percepción estética brota como resultado de la integración sincrónica de varias redes neuronales sensoriales y corticales, dándole vida a una experiencia asombrosa unida, llamada *episodio estético*. *“Los episodios estéticos no son exclusivos del arte, se producen de forma espontánea durante la percepción humana”*. Carrillo (2021, p.253), es por esto que, la integración de estos procesos neuronales da lugar a la conciencia humana, es decir nuestra impresión intrínseca del mundo a través del cuerpo, los sentidos y lo mental. Esta relación profunda entre el ser humano y lo que lo rodea, nos ayuda a comprender como se edifica la experiencia estética en nuestro interior.

De esta manera, la estética experimental y la neuroestética, coinciden en estudiar las bases neuronales de la belleza. La primera se basa en *Fechner* (1860) y la segunda en *Zeki* (1999), ambas tienen en común la misma esencia: entender como el cerebro aprecia la belleza, aunque sus enfoques tienen diferencias, ambas se alimentan de fórmulas científicas, para encontrar los procesos cerebrales que existen en nuestra apreciación estética.

Ya para esto, desde mediados del siglo XX, la investigación artística se dividió, pues por una parte se ahondó en los contextos históricos y sociales del arte y por otra parte, se sujetó un interés por la experiencia estética individual. En este último planteamiento, autores como *Berlyne* y sus investigaciones acerca de la emoción y la valoración estética, sentó las bases para investigaciones próximas más científicas.

Con respecto a lo anterior, la exploración en la neurología del arte se fortaleció en 1999, pues *Semir Zeki* emitió la definición de “*neuroestética*”, esto como objetivo, de darle sentido a la investigación sobre la percepción de la belleza y su fundamento neurológico, ahora para finales del siglo XX los avances en neuroimagenología, ayudaron a la investigación científica sobre la percepción estética en ambientes controlados, usando a sujetos sanos como participantes.

En efecto, la producción artística y la observación del arte, están adecuadas por series de capacidades cognitivas que comprenden la capacidad de recordar, enfocarse y comunicarse. Por consiguiente la neuroestética y la estética experimental emplean diversas técnicas de neuroimagen *EEG*, *fMRI* y *MEG*, además aplican otros instrumentos como: *eye tracking*, y *estimulación cerebral (TES y TMS)*.

En este sentido, hay redes neuronales especializadas que tienen relación con el pensamiento, lo afectivo y las interacciones personales. La experiencia estética es el resultado de la interrelación de tres sistemas fundamentales: el sensoriomotor, cognitivo y emocional, sin embargo las cosas no han sido del todo fáciles pues ha existido polémica en los inicios de la estética experimental acerca de la estética. Cuando se empezó a estudiar a la neuroestética se definía a la estética como: “*El estudio del gusto por el arte y la belleza*”. Carrillo (2021, p.258). Sin embargo para autores como *Skov* y *Nadal* es importante demarcar la estética de la indagación del arte, en especial con la neurociencia y la psicología. Dichos autores definen a la estética, como el análisis de cómo y por qué los incentivos sensorios consiguen “*valor hedónico*”. Asimismo los

sentimientos agradables coparticipes al goce del arte y de otros objetos sensoriales, son el resultado de un juego múltiple de fases neuronales enlazadas con la representación de compensaciones fases de predicción y antelación. Así pues, en las últimas dos décadas, la neurociencia ha descubierto que la valoración artística, no es una fase cerebral propia, sino que tiene como base un sistema general de recompensa, el mismo que se usa para apreciar cualquier práctica placentera.

Por otra parte autores como Marcos Nadal y Martin Skov, plantean que la neuroestética debe examinar la investigación sobre los mecanismos afectivos y cognitivos comprendidos que cuando un sujeto toma una perspectiva estética hacia una obra artística, un elemento no artístico y un acontecimiento natural. *“La neuroestética puede aplicarse a la percepción de todo tipo de objetos, como arte, diseño, productos de consumo, arquitectura, danza, música, cuerpos, rostros, muebles, películas o atardeceres”*. Carrillo (2021, p.260).

Sin embargo, una de las preocupaciones teóricas más sobresalientes en la neuroestética del arte es la incógnita sobre *¿qué será una obra de arte? Y ¿qué facultades exclusivas tiene una obra de arte diferenciada con algún objeto?*, estas preguntas se han discutido a lo largo de muchos años, sin embargo no se ha llegado a una respuesta contundente.

Ahora bien: *“El término neuroestética se usa de forma general para referirse a la percepción, producción y respuesta del arte y las interacciones con objetos y escenas que evocan un sentimiento intenso, a menudo placentero”* Chatterjee (p.53, en Carrillo, 2021, p. 260).

La belleza del arte reside en su capacidad de unir a las personas. Al contemplar una obra, estamos experimentando no solo la creación del artista, sino también nuestras propias emociones y recuerdos. Los movimientos del pincel, la mirada de la cámara o los pasos de un bailarín son como huellas digitales que dejan una marca en nuestra mente y nos invitan a participar en la experiencia creativa.

“El procesamiento afectivo del arte involucra las emociones que despierta una obra de arte dentro del espectador al observarla o al interactuar con ella”. Carrillo (2021, p.268). Chatterjee, explica como se producen las emociones en el sistema límbico en la cabeza, conformado por la amígdala, pues ella normaliza las emociones como la ansiedad y el miedo, además los ganglios basales se encargan de regularizar el deleite y la gratificación, para esto también existen los lóbulos temporales, ellos son los encargados de guardar nuestra disposición de aprendizaje y de acordarse, además la corteza parietal es fundamental, pues es como un mapa, ya que nos ubica, los lóbulos frontales son nuestros líderes, pues ellos deciden qué hacemos y la corteza motora, es la encargada de mover nuestro cuerpo cuando se lo pedimos. En resumidas cuentas Chatterjee, plantea que el placer de la experiencia estética, se configura en que la información de lo que vemos, llega primeramente a los lóbulos occipitales, después los revuelve y los interpreta, si algo nos agrada, sentimos una sensación de deleite gracias al sistema límbico, al pensar en lo que estamos viendo, usamos los lóbulos temporales, cuando nos acordamos de algo esta parte del cerebro trabaja más y cuando algo nos produce fascinación y ponemos nuestro foco de atención en eso, también se avivan los lóbulos parietal y frontal.

Es por esto que, nuestra apreciación del arte, es el resultado de la participación de las diferentes zonas de nuestro cerebro que procesan lo que vemos, sentimos y pensamos. Cuando vemos una obra, nuestro cerebro analiza ciertos componentes y no le hace caso a otros. Esta fase de selección nos ayuda a comprender y a valorar lo que vemos.

Sin embargo, antes se tenía la creencia que la apreciación estética era solamente un discernimiento sobre un aliciente.

A todo esto; en el caso de la danza, se tiene muy en cuenta que es una vía para regenerar los circuitos de aprendizaje y memoria, hay que tomar en cuenta que estos argumentos no han sido planteados solo por bailarines y educadores, también la ciencia los respalda. En el 2017, en el encuentro

de *Society Neurocience*, en donde se concentraron 6800 asistentes, tomaron con mucha atención, el vínculo que une la dicha, la imaginación y la danza. El cerebro de los bailarines tiene varios cajones, en esos cajones está: la conciencia corporal, la coordinación, el uso del espacio, la postura, la energía e incluso el análisis del espacio y tiempo. *“Sabemos que la danza actúa en las regiones que tienen que ver con la cognición, la emoción y la memoria”* Pinós (2018, p.1).

Dicho lo anterior, existen más de 400 investigaciones neurocientíficas, que evidencian el mérito de moverse, por ejemplo cuando bailamos y lo hacemos girando sobre nuestro propio eje, logramos desarrollar un sentido sobre el espacio y el tiempo, a su vez conseguimos el nacimiento de patrones neurobiológicos, ya que la danza sumerge nuestras neuronas, a todo esto cuando el cerebro baila, de cierta forma se modifica, pues la danza no solo es un ejercicio que se practica cierto número de veces por semana, sino que es una actividad que crea nuevas neuronas con sus respectivas conexiones, dichas conexiones son las encargadas de obtener el conocimiento, el raciocinio y la acción. *“La danza estimula la vibración del factor neurotrópico de proteínas derivadas del cerebro; este promueve el crecimiento, el mantenimiento y la plasticidad de las neuronas, imprescindible para el aprendizaje y la memoria”*. Pinós (2018, p.1).

Es por esto que bailar es un gran medicina para una persona de la tercera edad; (y de cualquier edad) como hemos dicho anteriormente que la danza es un vehículo para transmitir nuestras emociones y pensamientos, esto tiene influencia en las áreas metacognitivas del cerebro. *“Con sonido o sin sonido, la danza es un lenguaje porque se basa en instrumentos estilos, estrategias y tipos de comunicación”*. Pinós (2018, P.2).

“El cerebro tiene aproximadamente 100 millones de neuronas, cada una de ellas, conectadas a miles de decenas de sinapsis. Esos átomos de pensamiento, son átomos de información, que mediante descargas energéticas se transforman en expresiones del movimiento”. Pinós (2018, p.2), es por esto que cualquier reflexión, movimiento o emoción es un

estímulo eléctrico que traspasa la neurona y transmite la energía. Al respecto, cada vez que repetimos patrones, se generan sentimientos, pensamientos e incluso algunos aprendizajes, es por esto que cuando aprendemos un baile o comenzamos a estudiar algún otro tipo de danza (aparte de los que ya sabemos) cultivamos nuevos patrones, nuevos aprendizajes y comenzamos a usar distintas partes del cerebro y del cuerpo que posiblemente no usábamos antes incrementando los recursos neuroplásticos.

Entonces. ¿Por qué se vuelve relevante hablar sobre la relación entre neuroeducación y danza? Considero que la educación desea mejorar los mecanismos de enseñanza-aprendizaje y la danza es el camino correcto para mejorarlos, esto es muy sencillo pues algunas veces los estudiantes llegan fastidiados por problemas personales, estrés, etc. Bailar y tener movimiento ayuda a que la mente se despeje y se relaje, por otra parte bailar se puede hacer en cualquier parte de la escuela, ya sea en las canchas, jardines, en el patio (como en nuestro salón de la rebeldía que ocupábamos en las sesiones del miércoles los del campo de pedagogía imaginativa). *“La danza puede y debe ser validada con la ciencia, en tanto que ofrece una exploración seria, rigurosa y profunda sobre la relación del cuerpo y la mente y como esto incide en el cerebro”*. Pinós (2018, p.3).

Los profesionales de la neurociencia han investigado sobre la relación que hay entre la memoria sobre la mente y las emociones y como influye en el aprendizaje. *“Podríamos decir que la danza es una ciencia que nos permite pensar, comunicar, sentir, crear, traducir a través de nuestras células cerebrales a cualquier edad y en cualquier momento. Y eso es una habilidad cognitiva y metacognitiva, emocional y física y se puede traducir a todas las áreas de la vida”*. Pinós (2018, p.3), por esta razón la danza es nuestra gasolina para otras materias que no son danza, incluso la danza es el combustible para la vida.

“Cuando la danza y la neurociencia se encuentran. El arte recobra su puesto. Aquello que hoy en día es clasificado como humanidades, fue la

ciencia del modo antiguo. Considerada el lenguaje del alma, la danza tiene la capacidad de acceder a registros y códigos del inconsciente que filtrados por nuestra consciencia se mantienen a sombra de la realidad pero que son la base de la intercolectividad". Passo (2024, p.24). Es por esto que la actividad de hacer danza incita a la recuperación de registros corporales, un suceso que está siendo investigado de manera profunda por la neurociencia. De continuar así Martha Graham (bailarina y coreógrafa), plantea que *"la danza es el lenguaje del alma"*, pues hace alusión a la emoción que aparece cuando fluimos por la música y el movimiento, el cuerpo responde con musicalidad en la danza; es una emoción incomprensible que cambia nuestro rumbo en la vida, pues esta sensación nos atrapa y nos ancla en el quehacer dancístico, yo me atrevo a decir que es nuestro motor de vida.

Esta emoción esencial, fue detallada por diversas personas como un lugar espiritual e inexplorado que está muy por encima de la comprensión humana. *"Por qué todo lo que se relaciona con los anhelos del alma está tan cargado de subjetividad y tan alejado de las sensaciones del cuerpo?"* Passo (2024, p.25).

Todo mundo habla acerca de la importancia de hacer ejercicio, pues mejora nuestra salud, aligera el metabolismo y genera la producción de las hormonas de la felicidad; sin embargo al explorar el mundo sobre los tipos diferentes formas de mover el cuerpo, nos podemos dar cuenta que se modifican los estados sensoriales y sus efectos, en otros términos, la manera en que movemos el cuerpo nos puede conducir a atajos desconocidos y a esquinas profundas que están en el olvido, pues aún hay un camino largo por recorrer. *"El cuerpo es como un dulce de milhojas, tiene muchas capas hasta llegar a la crema. La calidad de nuestra movilidad, es decir, el cómo nos movemos provocará potentes cambios en nuestro organismo y en nuestro cerebro".* Passo (2024, p.26).

Asimismo, la danza nos hace la invitación a indagar desde los más profundo de nuestro cuerpo, pues al avivar las capas musculares internas, podemos mover nuestro cuerpo de forma más integrada y perdurable.

Esta movilidad interior es muy importante para crear movimientos que fluyan y sean razonables y para desarrollar una conciencia corporal; en comparación con otro tipo de ejercicios, la danza no solo se enfoca en lo superficial, todo lo contrario busca mover el cuerpo desde la raíz hasta la punta.

Durante este proceso, podemos darnos cuenta que la danza al analizar la movilidad integral y conectar las cadenas musculares profundas, nos ayuda a investigar niveles más hondos de nuestro cuerpo, si bien hacer ejercicio nos ofrece diversos frutos, la danza nos ayuda a descubrir diversas magnitudes de nuestro movimiento. Esta propuesta se coloca como una práctica única que necesita un estudio especializado.

Así como ya hablé de la euritmia en apartados anteriores y el enlace entre el cuerpo, la mente y el espíritu, considero pertinente citar los estudios de la neurociencia en relación con la danza, el alma y el corazón.

En contraste con lo anterior, la Universidad de Cambridge, hizo un estudio, en donde demostró que el corazón juega un papel decisivo en la toma de decisiones. A estudiar los latidos del corazón de personas ante diversas situaciones, los investigadores revelaron que el corazón responde de manera particular a los distintos casos, de tal manera que influye en nuestras decisiones. Esta investigación nos dice que el corazón percibe antes que el cerebro y las personas que sienten el latir de sus corazones, toman mejor sus decisiones.

¿A qué voy con todo esto? La danza es una herramienta potente para aumentar nuestra *interocepción* y *propiocepción*. Al ponerle atención a los movimientos más delicados de nuestro cuerpo, la danza es de gran ayuda para mejorar la postura, coordinación y equilibrio, además de brindarnos un mayor enlace entre el cuerpo y la mente. La danza es un largo viaje de autoexploración que nos une con nuestro cuerpo y alma. A través de la

danza, desarrollamos la experiencia de reflejar nuestras emociones y a comprender como nuestra imagen corporal contribuye a nuestro estado de ánimo. Esta conexión nos ayuda a vivir una práctica más completa y valiosa.

Sin embargo, esto no es todo, pues la neurociencia descubrió que la postura corporal envía una indicación al cerebro en donde va a descifrarlo como melancolía o molestia, es por esto que nuestra postura corporal contribuye de forma directa en nuestro estado de ánimo. Al estar encorvados, hay una tendencia a sentirnos tristes y perjudicados, aunque esto no quiere decir que por el simple hecho de estar tristes tenemos que adoptar esta postura, simplemente esta postura puede provocar la emoción.

El cuerpo, la mente y el alma tienen una conexión única en la danza, cada movimiento que hacemos es una manifestación de lo más profundo de nuestro ser, cuando bailamos soltamos el estrés, exploramos nuestro sentir y descubrimos un sentido felicidad y plenitud. *“La comunicación corazón cerebro es una de las líneas más estudiadas por la neurociencia hoy en día.”* Passo (2024, p.28).

El corazón y el cerebro se comunican de manera recíproca; las señales del corazón actúan sobre nuestras emociones al cambiar las ondas cerebrales. El nervio vago es el puente de este enlace, la versatilidad del ritmo cardiaco, singularmente cuando percibimos emociones positivas, es fundamental para la salud mental. Además, el corazón crea un poderoso campo magnético que aventaja al del cerebro. Por consiguiente el nervio vago se encuentra entre el cimientto del cráneo y el vientre, pasea por el cuerpo inspeccionando los estados de los órganos, el es el encargado de lanzar los mensajes al cerebro, en específico en el área del cerebro que se encarga de nuestras emociones. Es de gran relevancia, movilizar el nervio vago para nutrir la comunicación entre las partes del cuerpo.

En este sentido, los latidos del corazón son la primera muestra de vida en el vientre materno. Inclusive antes de que el cerebro germine, el corazón del bebé se coordina con el de la mamá, creando una conexión esencial.

Estos latidos iniciales incitan el avance cerebral, generando las frecuencias y ondas cerebrales que sentarán los cimientos de la cognición, en este sentido el corazón es el primer órgano de impresión y el motor que despierta al cerebro.

Dicho lo anterior, la mente y el cuerpo tienen una conexión muy fuerte, la comunicación que hay entre el corazón y el cerebro es muy importante para nuestra felicidad. Al tener emociones buenas y sembrar la gratitud, hacemos más fuerte esta conexión, mejorando nuestra salud mental y física. Naturalmente, el baile es la terapia del corazón, cuando abrimos nuestro pecho, soltamos tensiones y mejoramos el vínculo con nosotros mismos. El corazón es el compás que llevamos por dentro, pues dirige nuestros movimientos y nos ayuda a experimentar la vida de una forma más completa. Como bailarina, es muy emocionante ver como la ciencia estudia acerca de lo que genera la danza en el cuerpo humano.

“Bailar es un acto de entrega, Es crucial estar en el momento presente, para poder coordinar todas las piezas e integrarlas en un solo movimiento”. Passo (2024, p.30).

Bailar es como prender una fogata interna. Sentimos las llamas del cuerpo que estallan en nuestro cuerpo, una fuerza que irradia hacia fuera. Esta sensación es producto del gran campo magnético creado por nuestro corazón, que se coordina con el de los demás haciendo una experiencia colectiva única. *“El corazón sería uno de los tres espíritus, su virtud, la vitalidad, la voluntad, la llama de la vida ¡la llama del movimiento!”.* Passo (2024, p.30).

Es fascinante hablar de esto, especialmente considerando los últimos descubrimientos neurocientíficos que indican que nuestro cuerpo responde a estímulos, incluso antes de ser conscientes de ellos. La danza como una práctica milenaria, nos educa para conectar con nuestro cuerpo de una

manera interna, al estirar y sentir cada movimiento, sembramos una consciencia corporal que nos permite acceder a estados más elevados. Para finalizar, permitamos que la danza, nos lleve a ese camino de estados superiores de conciencia, enlazando el cuerpo, la mente y el espíritu en una experiencia inminente. Esta manera de expresión artística, no solo es la ciencia del movimiento, sino el sendero hacia la salud para coexistir en armonía. Así que ¡Bailemos por y para siempre!.

2.3.2Euritmia.

¿Alguna vez nos hemos preguntado que es movimiento?, ¿Cuándo es la primera vez que el ser humano comienza a moverse? O incluso, la conexión que hay entre cuerpo y alma en la danza y que los bailarines, muchas veces sentimos que flotamos, yo diría que es como si nos desprendiéramos de nuestro cuerpo.

“El movimiento pertenece a las primeras sensaciones del ser humano.

En el vientre materno, la criatura en desarrollo percibe la respiración de la madre, el pulso de su corazón, sus pasos, como ritmos benéficos. Su habla también alcanza al niño en forma de ondas móviles y efectos ondulantes sutiles”. Bardt (2013).

El movimiento nace con nosotros y nos acompaña; con toda la naturaleza en conjunto. Las olas del mar, el aleteo del cisne, el movimiento de los árboles al soplar el viento.

Los bebés antes de poner su atención en algún objeto o bien, antes de que pueda moverse sin necesidad de que un adulto lo esté sosteniendo, responden principalmente a los objetos que se encuentran próximos a él.

Es por esto que cuando van creciendo y observan más a detalle la naturaleza ejemplo: el aleteo de los pájaros, el correr del agua, etc. Al darse cuenta de este lenguaje que emana la naturaleza, se trasladan con júbilo e imitan el movimiento y el sonido.

“La euritmia levanta todos estos impulsos que constituyen la fuerza vital del niño. Aparecen en forma poética y reflexiva, llevando a movimientos de danza naturales” Bardt (2013, p.11).

Los niños, tienen la gran capacidad de introducirse en los movimientos que captan de la gente y/o naturaleza; imitando a un cisne, a las hojas, o incluso a una reina. Para ellos es un momento mágico sentirse e imitar estos movimientos. Sin embargo. ¿Los adultos lo hacemos? Tristemente no y tenemos que hacer un ejercicio de reflexión en donde encontremos la magia y la estética de imitar a la naturaleza.

Según Bardt, los niños son exploradores por naturaleza, es por esto que el movimiento es su primer lenguaje, pues mover el cuerpo contribuye al desarrollo de varias habilidades, entre ellas destacan las físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Por esto es necesario que desde muy pequeños, en las escuelas tengan clases donde promuevan el movimiento. En efecto, los niños adquieren y estudian los movimientos de otras personas y de la naturaleza, es por esto que adquieran representaciones relevantes y precisas. Los niños se sumergen en estas representaciones y pueden modificarlas de manera frecuente, es decir se meten en el papel, llegan a sentirse como una oruga, un perro, el aire, una reina o un árbol.

“El mundo del arte se nos presenta en forma melódica y en colores en movimiento: música, poesía, escultura y pintura, teatro y danza. Seres cósmicos-humanos” Bardt (2013, p.12).

¿De dónde viene la euritmia? El mundo artísticos es muy grande, pues no solo existe la danza, también está el teatro, la pintura, la música, la poesía, etc. Y cada ser humano conecta de manera distinta con cualquiera de estas, en mi caso es la danza, gracias a esto he podido estudiar mi cuerpo y entender la arquitectura, en realidad todos los seres humanos tenemos una arquitectura distinta y única en nuestro cuerpo, gracias a esto podemos entender el vínculo entre las personas y el mundo, es por esto que hay un ejemplo para entender con mayor profundidad lo anterior.

“Al considerar la parte más dura de nuestro organismo, los dientes: Mientras que en el mundo animal que nos rodea, los dientes generalmente tienen formas extremas, notamos que nuestra dentadura constituye una totalidad armoniosa-realmente humana. En los molares y premolares hallamos el gesto del rumiante; en los caninos el gesto del depredador, en los incisivos el del roedor.

Para esto, la euritmia nace en el Siglo XX, en donde Steiner la define de la siguiente manera. *“La conexión entre el habla y la euritmia es que cuando formamos una palabra, comprimimos el aire de cierta forma”* (Steiner, en Bardt, 2013, p.15).

Primeramente, en el nacimiento de la euritmia, este arte se sembró bajo el significado de correspondencia. En una conferencia que dio Steiner en Hamburgo, sobre el Evangelio de San Juan, le hizo una pregunta a una artista rusa llamada *Margarita Voloshin*; si ella podría traducir en danza las ideas que estaba presentando, su respuesta fue positiva, sin pensarlo dos veces contestó que cualquier cosa que una persona siente, puede ser bailado. En este instante, la semilla de una idea fue sembrada, sin embargo, aún no era el tiempo adecuado para que la idea de Steiner, desarrollara una idea de danza que permitiera transmitir pensamientos profundos y complejos a través del cuerpo.

Sin embargo, tiempo después, Voloshin se dio a la tarea de pintar los Evangelios. Plasmó varias veces y de modo vehemente el pasaje de *Juan 21, 4-12*, sobre el tema del “*Milagroso Acarreo del Pescado*”. En este sentido, el surgimiento de la euritmia puede ser visualizado como un arquetipo: una fuerza vital que emerge de las profundidades, del agua primigenia, dando forma a lo sólido y lo nutritivo.

Aunque la euritmia ofrece un vasto potencial formativo, aún no hemos logrado comprender y aplicar su riqueza en toda su plenitud.

A saber, años después Steiner pudo reanudar la recomendación que hizo de, llevar obras con vínculo entre la ciencia, la espiritualidad y el arte. Ya para 1911, en representación de su hija de 18 años, una madre le pidió a Steiner, la creación de una forma de expresión artística inspirada en la antroposofía, para que su hija pudiera expresarse. De manera dichosa Steiner, accedió y dio vida a algo innovador, junto con Lory Smits.

Germina la euritmia como “*discurso visible*” y como “*canción visible*”, aunque hay que resaltar que Steiner no vinculó a la euritmia con la escuelas de danza que ya existían. Aunque no conocemos mucho sobre las danza en los templos griegos, esta podría considerarse un antecedente de la euritmia, otras fuentes importantes para crear la euritmia son el habla y canto humanos.

“Todo lo que yace oculto en la euritmia ya estaba presente para las primeras indicaciones dadas por Steiner”. Bardt (2013, P. 16). Desde sus inicios, se vislumbraba una conexión intrínseca entre lo que se convertiría en un arte escénico, una pedagogía innovadora y una práctica terapéutica como la euritmia.

Lory Maier- Smits, señala que al principio del primer curso de euritmia, Steiner recalcó lo siguiente: *“Este nuevo arte del movimiento solo puede ser ejecutado por alguien que reconoce y vive con la certeza de que el ser humano consta de cuerpo, alma y espíritu”* (Steiner en Bardt, 2013, p. 16).

Se estableció desde un inicio que esta forma de arte no era un mero movimiento estético, sino una manifestación de lo que tenemos en nuestro interior: cuerpo, alma y espíritu, evidenciando la importancia de reconocer esta estructura en la persona. Steiner pensó en este arte, como algo que podía ayudar a las personas a curarse y a aprender cosas nuevas, como una especie de medicina y escuela al mismo tiempo.

La euritmia, este nuevo arte del movimiento, tiene tres caras: la artística, la pedagógica y la terapéutica. Su propósito fundamental es fomentar el desarrollo integral del ser humano a través de la expresión corporal de la palabra y la música.

Consecuentemente al hablar de euritmia, se me vienen a la mente el término *“El duende”* para los músicos de jazz y flamenco significa *“alma”*. Aprender secuencias de pasos no es suficiente, o bien aprender la técnica, pero si es fundamental para reflejar *“el duende”*.

“El duende es la conexión entre la música y el cuerpo a través del alma” García Lorca (1933). Menciona que *“duende”* era una palabra usual en Andalucía.

“Todas las artes son capaces de duende, pero donde se encuentra más campo, como es natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada.

“El duende agita el cuerpo de la bailarina”.

“El duende opera sobre el cuerpo de la bailarina como el aire sobre la arena”. Plantea Federico García Lorca.

¿Qué podemos hacer para que nuestro cuerpo se sienta con vida y con energía? La euritmia nos enseña movimientos especiales que nos ayudan a despertar la energía que llevamos dentro. Al ejecutar estos movimientos nuestro cuerpo se anima y va esculpiendo nuestra forma y nuestro espíritu. Además, existe la *“euritmia durmiente”* y la *“euritmia de ensueño”*. La primera ayuda a la salud, pues fortalece nuestra capacidad de aprender y crecer y la segunda se da a través de la empatía. Esto puede ser bastante positivo y hasta estético si así lo queremos ver, pues podemos realizar gestos de forma consciente y enseñar a otros a hacer lo mismo, incrementando nuestras habilidades. Así que, podemos resaltar que la euritmia se realiza con nuestro pasado, pues imita lo antiguo y nos conecta con nuestras experiencias del pasado, aquella que se ejecuta desde el sentir nos conecta con nuestro presente y la que se hace con conciencia, siembra las semillas del futuro.

Asimismo, existen muchas preguntas sobre ¿Quién enseña euritmia? O ¿Cómo se puede transmitir la euritmia? Pues es un arte y, los *euritmistas*, siempre se encuentran en esta constante, pues ellos son quienes transmiten este arte.

“La euritmia debe llevar al individuo hacia el humano en él/ella. Debemos encontrar conexiones en el aquí y el ahora con nuestros orígenes espirituales” Bardt (2013, p. 24)

Por lo tanto, la necesidad de la euritmia es aspirar, buscar y conectar la esencia humana con el cosmos; es esencial encaminar nuestros movimientos para vincularse con otros movimientos cósmicos, de igual forma, la euritmia, llega a las personas como un imperativo que nace desde el corazón y encuentra explicación en su capacidad de llenar esta necesidad.

Todos los seres humanos y estudiantes sin importar nuestra edad, existe una inclinación al movimiento eurítmico. La belleza única de la euritmia

exige una enseñanza implícita que sea muy clara y conmovedora como su propia expresión, en este sentido, podemos expresar que la euritmia solo será admitida solo por aquellos que buscan algo con urgencia desde lo más profundo de su ser y logran descubrirlo.

Es por esto que, las personas, podrán ser euritmistas si entienden el cuestionamiento sobre el ser humano y el mundo, algo tan fundamental como el comer y el tener sed. Si nos apropiamos de manera consciente de este pensamiento, subimos a un nivel donde la dicha y la felicidad nutren cada aspecto de nuestro trabajo.

En mi caso, fue un reto hacer euritmia con jóvenes universitarios, pues hay muchos motivos, ya son más grandes y es difícil “moldear” ciertas conductas, así que esto hace las cosas más difíciles pero, no imposibles.

Sin embargo, los estudiantes que tuvieron la oportunidad de estar en el taller de danza y apropiarse de él estoy segura que, en algunos años tendrán mayor imaginación y un estudio más sensible sobre su cuerpo y alma, tendrán un acercamiento más profundo al arte (en el capítulo cuatro están los testimonios de algunas estudiantes acerca del tema).

En efecto, la antipatía y la simpatía, en nuestros días están en los extremos de un fantasma, que aparece con una gran intensidad en la vida cotidiana. Al practicar euritmia, esta polaridad se ve reflejada en el impulso de equilibrar una atención personalizada con una amplia comprensión de la euritmia. Es por esto que, los maestros deben de conectar con cada uno de sus estudiantes, creando un vínculo significativo, además de transmitir los principios fundamentales de la euritmia manera que sea de fácil comprensión, accesible y relevante para nuestro día a día.

“Deben entrar en la piel del grupo y de cada individuo dentro del grupo”
Bardt (2013, P.115).

“La euritmia es un eje que integra, arte, lenguaje, cualidades ser”. Bolívar (2016, p.35).

Desde mi punto de vista, los docentes, hacen las planeaciones de la semana (incluso del mes) y a elegir las actividades de las clases, entran

los estudiantes al salón como todas las semanas, algunos de ellos llegan con mucha energía; aunque la maestra tiene que cumplir con su planeación y sus actividades establecidas después de tanto esfuerzo.

De esta manera, conforme van pasando la semanas, los meses y las clases algunos estudiantes llegan aburridos y sin ganas de hacer nada, el profesor de alguna manera tiene que llamar la atención de los estudiantes. Tristemente, en el sistema educativo, lo rutinario se convierte en la mayoría de los casos en una situación de aburrimiento y estresante por cumplir y llevar al pie de la letra una planeación. ¿Cómo podríamos hacer para que esto cambiara y hacer de las aulas un espacio más divertido?

Ahora bien, me permitiré hablar sobre la *“pedagogía Waldorf”* y la relevancia de este modelo pedagógico. En 1919, Steiner, inició estas escuelas, dándole vida a tres enfoques de la eurytmia: artístico, pedagógico y terapéutico.

La Eurytmia artística, es aquella que está relacionada con el escenario y las artes escénicas. Exponen temas interesantes desde una óptica artística, se complementan de coreografías, iluminación y de música; en resumen es un trabajo más escénico (que es en donde yo me identifico).

Por otra parte, la eurytmia curativa, nace en 1921, reside en reconfortar y en recuperar la salud de una personas, cayendo de manera directa sobre las enfermedades con base en las aptitudes de autoconocimiento, sanación y buscar la armonía entre la enfermedad y la salud.

Con base en la Organización Waldorf de Colombia, destaca que la eurytmia curativa, se da esencialmente por el restablecimiento de los pacientes, estas enfermedades van desde un dolor de cabeza, insomnio hasta los problemas de corazón, columna, dislexia, etc.

Por otra parte, tenemos a la eurytmia pedagógica, esta se relaciona con los niños más pequeños y con la ayuda de expertos explotan este arte, como aditamento a las tareas que se llevan a cabo durante la jornada escolar. Pueden hacer poesía, adentrarse en la música, etc.

“Mediante la euritmia, el ser es capaz de expresar y representar cualidades que intervienen en su proceso de enseñanza y aprendizaje”. Bolívar (2016, p.41). Por lo tanto, este tema debería estar en todas las escuelas, pues es algo innovador y creativo.

En lo que concierne a la euritmia, podemos ver que hay distintos tipos y que cada una tiene sus particularidades, sin embargo, la reflexión que haría, es que cada una cumple con un mismo propósito, la evolución del ser, evocar una nueva conciencia, cada una de nuestras actividades del presente deben de aportar esto, además de tener el objetivo de desarrollar cada una de las diferentes inteligencias, revolucionando el pensamiento del ser humano; aprender que somos euritmia y la vida nos hace euritmia, es por esto que lo recomendable es que desde muy pequeños se contribuya a hacer euritmia.

En este sentido, desarrollar una consciencia, pasa por algunas fases, como el estar maravillado, el querer aprender mas sobre ese algo, la búsqueda, haciendo un cambio en la forma de pensar; es por esto que se me viene a la mente, cuando estudiaba en el campo de pedagogía imaginativa; los días miércoles cuando bailábamos con el Profesor Mauro, la mayoría de los estudiantes desarrollábamos un sentido de diversión que posteriormente se convertía en satisfacción por el simple hecho de hacer algo diferente, desarrollando un sentido de investigación por algo innovador.

Por supuesto, investigar sobre la euritmia es un tema que genera curiosidad, pues muy pocos profesionales de la educación hablan sobre el tema o no lo conocen, esto genera que la pedagogía tradicional predomine las aulas de cualquier nivel educativo.

Cabe señalar que, la euritmia es un todo y el todo a la vez. *“La euritmia es creadora, es compleja, es integral, es horizontal y es vertical, trasciende los límites de lo establecido, ya que lleva al ser a un nivel de conciencia en lo universal a la transformación, a ser tú mismo, a conocerte, a ser consciente de lo que eres y lo que serás, a que tienes capacidades*

ilimitadas no cuantificables de un simple coeficientes intelectual.” Bolívar (2016, p.54).

Asimismo, insisto en que la euritmia, se debe enseñar desde muy pequeños, pues esto genera una responsabilidad ante diferentes valores que necesitamos como el amor, la solidaridad, la amistad y la empatía pues *“El sinsentido de ellos es lo que marca la diferencia, es lo que despierta o lleva un verdadero sentido eurítmico mental y creador”*. Bolívar (2016, p.55). Steiner, en su ética acerca de la libertad, aborda que a los niños se les debe dejar ser, no limitar su esencia ni su esencia.

Por otro lado la euritmia, nos deja una gran reflexión, pues los profesionales de la educación, tenemos que estar preparados y renovados para las nuevas generaciones; pues cada una de ellas traen un “chip” diferentes, en algunos casos dejan de darle importancia a materias como ciencias y español, en concreto la euritmia y el aprendizaje nos ayudan a que los seres humanos asimilen valores, decretos y hábitos que modifican la coexistencia social, es por esto que estamos en una fase pedagógica que expande con satisfacción su atención completa, concediendo esta justicia y este reconocimiento de ser un buen profesional de la educación.

Es fundamental preocuparse por actualizarse constantemente tanto maestros de educación básica, hasta doctores e investigadores, para poder explorar distintas estrategias y métodos que ayuden al desarrollo de las destrezas y a las diferentes inteligencias de los educando, para crear mejores seres humanos.

2.3.3.Filosofía de la danza.

Para darle seguimiento a la estética, a la neuroestética y a la euritmia, considero relevante hablar sobre *Filosofía de la danza*”, tal vez sea un término poco común pero que es de suma importancia que se entienda. Su definición es la siguiente: *“La filosofía de la danza se define como el estudio sobre un cierto tipo de arte no-representativo que a través del movimiento del cuerpo alcanza efectos estéticos”* Monasteiro (2016, p. 295).

También hay otra definición para esto: *“La filosofía de la danza es el área de estudio de la práctica artística de la danza que desde un punto de vista naturalista estudia las bases y evidencias científicas que disponemos sobre la percepción del cuerpo, memoria corporal, control motor, percepción multisensorial de la música y el movimiento etc”*. Monasteiro. (2016, p.296).

En este sentido, el cuerpo es muy importante, somos parte de él, vivimos en él, por él y para él, para la ciencia. ¿Qué es el cuerpo?. *“El cuerpo es un concepto anatómico de la medicina, una estructura física y un medio de codificación semiótico”* Monasteiro. (2016, p. 296), también existe una gran relación con nuestra personalidad, la *ipseidad* (sentido del yo), gracias al cuerpo, es por esto que, el entendimiento que tenemos de los objetos, florece de nuestra capacidad de tocar, sentir y movernos en relación con ellos. La movilidad es una faceta esencial para nuestra experiencia con la realidad. *“Nuestro cuerpo es un objeto más entre otros objetos y al mismo tiempo una experiencia sentida”*. Monasteiro. (2016, p.296).

La capacidad de ver y sentir nuestro cuerpo, y de ver el cuerpo de otras personas, nos lleva a crear una conexión basada en la empatía. Nuestras neuronas espejo, juegan un papel muy importante en este suceso, pues nos ayuda a comprender que, las vivencias de otras personas, son muy parecidas a las de nosotros.

Es por esto que, los movimientos que hacen otras personas, son valiosos para nosotros, en sentido a la suficiencia que tenemos para poder hacerlos.

Es por esto que las Neuronas Espejo en la danza, conceden la coordinación con los demás durante al baile, por eso podemos bailar de forma armónica y no estamos chocando a cada rato con los demás en un baile.

Por ende, la filosofía de la danza, explora la estética del movimiento, sin embargo sufre una lucha por encontrar su lugar en la estética contemporánea, pues es ignorada puesto que está carente de un marco teórico sólido, en comparación con otras disciplinas, como la pintura. La filosofía de la danza, tanto la filosofía naturalista de la danza como la ciencia cognitiva de la danza, exploran las bases y fundamentos científicos del movimiento y la danza; pues ambas disciplinas estudian la danza desde un enfoque tanto filosófico como científico.

Por lo tanto, cuando hablamos de filosofía de la danza, desde un perspectiva naturalista o cognitiva, estamos tomando en cuenta que, la danza es efecto de un compuesto entre la interacción de factores culturales y biológicos, donde los procesos cognitivos, motores y perceptivos juegan un papel muy importante.

En el caso del cuerpo, podemos decir que no solo es materia, además de su función física, refleja quiénes somos, lo que sentimos, nuestras creencias, haciéndolo nuestro vehículo de comunicación social y cultural.

“Decir que el cuerpo se expresa simbólicamente es decir que el cuerpo y sus movimientos tienen un significado fácilmente interpretable por el observador. El movimiento es intencional”. Monasteiro (2016, p.302).

En este sentido, el cuerpo y sus movimientos tienen un símbolo y se pueden interpretar de manera sencilla por la persona que los mira.

Con relación a lo mencionado anteriormente, los movimientos de la danza, acrecentados y afinados, actúan como un poderoso impulso que capta nuestra atención y aviva, nuestros sistemas de aprehensión, englobando a

las neuronas espejo. Esto nos ayuda comprender el propósito y las emociones que generan los bailarines, conectándonos desde lo más profundo de su ser.

Los puntos más importantes sobre este pensamiento contemporáneo acerca de la filosofía de la danza, desde una perspectiva naturalista, son muchos. Uno en específico, hace referencia a los movimientos estilizados del cuerpo en la danza, producen un impacto en nuestras aptitudes mentales que al final dan una respuesta estética. Otro punto, son las secuencias de movimientos, que podemos disfrutar en las coreografías, pues son una evidencia especular de los sistemas latentes de nuestra mente.

De esta manera, es relevante señalar que la filosofía de la danza (al igual que la eurytmia) hace énfasis en la danza como terapia, pues al coordinar las secuencias de movimientos corporales con las de nuestros compañeros de danza, aumentan los lazos de apego con ellas y/o ellos, pero no solamente a nivel grupal son lo beneficios, pues a nivel individual, tiene beneficios más grandes, en la parte neurológica, ya que ayuda a la prevención de enfermedades neurodegenerativas y fomenta la plasticidad cerebral. *“Ver la filosofía de la danza desde el enfoque naturalista de las ciencias cognitivas donde el cuerpo tiene la capacidad de expresión simbólica nos permite entender y explicar mejor uno de los universales humanos más característicos, a saber, la danza; y a su vez, la danza nos permite explorar la variedad de instanciaciones del cuerpo y su expresión simbólica”*. Monasterio (2016, p.304).

En este pequeño apartado, he citado y escrito los testimonios sobre la relación entre la ciencia cognitiva y la danza, para la edificación de la filosofía de la danza, desde un punto de vista naturalista y que se tenga un antecedente, de que la danza es un arte significativo. Es por esto que, esta nueva definición para investigar sobre el tema de la danza, partiendo desde una perspectiva filosófica, quiebra con el enfoque tradicional de la danza como un arte que no representa algo. Sin embargo al darle vida al

término danza desde una perspectiva naturalista, se pueden crear pautas más claras, para distinguir qué es danza y qué no, así como investigar sus funciones y crear teorías sobre este tema.

Capítulo 3. Danza morisca. Ancestros de nuestro México actual.

Pensar en el mundo árabe es algo nuevo y exótico para nosotros, sin embargo es más cercano de lo que pensamos, pues nuestros conquistadores fueron los españoles. En este capítulo estudiaremos y reflexionaremos a la cultura árabe y su influencia en el territorio Andalus, los bailes de carácter religioso (Musulmanes y Católicos)

De acuerdo con Maire (2008, p.9) en el año 711 de la época cristiana, gran parte de la península Ibérica había sido conquistada por los árabes y por los bereberes, consecuentemente para el año 756 la España Musulmana (ya conocida como *Al-Ándalus*) se liberó del poder supremo de los Califas de Damasco y se fundó un Estado independiente, su centro se estableció en Córdoba.

Entonces en los años de la época del Emirato (711-929) y Califato de Córdoba (929-1031), el mundo oriental tenía una gran influencia en el mundo cultural, político y social de la región andalusí. Los grandes pensadores eran originarios de Siria, Irak y Egipto, sin embargo, no duró para siempre, pues en el Siglo XI cayó la dinastía Omeya y se dividió el territorio del al-Andalus. Posteriormente viene el reinado de Taifas (1031-1090).

Por ello en el comienzo del Reino de Taifas, los andalusíes reconocieron su patrimonio cultural. De la misma manera sucedió en oriente, esto pasó cuando dejaron del lado el “mito oriental”.

En esta época se comenzará a ver la gran relevancia de las artes en la “*Granada Musulmana*” llevadas a cabo por artistas que presenciaron el gobierno de ziríes y nazaríes.

En el caso de la danza, en esta cultura los poetas fueron una clave importante, pues en sus poemas describen la parte más bella de los y las bailarinas desde la forma física hasta la forma en como bailaban y el sinfín de colores de los vestuarios.

Del mismo modo el historiador y poeta Saqundí en su obra “*Elogio del Islam español*”, habla sobre la gran variedad de instrumentos musicales

que usaban en las orquestas andalusíes, entre ellas estaban: laúdes, percusiones, cítaras, etc. Además de la gracia de las bailarinas que lucían hermosos y distintos vestuarios, resaltaban sus danzas con los crótalos, estas bailarinas también eran cantantes y acróbatas pues tenían destreza de hacer malabarismos con sables.

3.1.2. Cristianos y musulmanes. La relación entre sus fiestas.

En Granada a la gente le gustaba festejar sucesos de índole política y religiosa y una de tantas formas era bailando. Dentro de estas fiestas, tanto hombres como mujeres aventaban dulces, flores, limones, entre otras mientras las bailarinas y *juglares* amenizaban las calles con distintos instrumentos y canciones, de esta manera los habitantes de Granada no perdían oportunidad de festejar en las calles los diversos eventos políticos y/o religiosos, en donde había juglares, astrólogos, malabaristas, etc.

Sin embargo, en el año XIII el cristianismo se iba expandiendo, por lo tanto, los andalusíes tuvieron que irse a Granada.

Granada hace frontera con Castilla y el Magreb, por lo tanto, en esta región había celebraciones cristianas y musulmanas. Algunas de las festividades cristianas las acogieron los musulmanes; algunas de ellas son la “*Epifanía de Jesús*” o “*Aisa*”, celebrada el primer día del año, el “*Nacimiento de San Juan*” o “*Yahya*”, celebrada el día 24 de junio. Etc.

Con relación a lo anterior, los habitantes de Granada, festejaban el *Nayrúz*, que también es el año nuevo de los persas, que se llevaba a cabo el día de comenzaba la primavera, es una festividad que tiene más de 3000 años.

Otra festividad, persa que se celebraba con la llegada del equinoccio de otoño es el “*Mahrayán*”, sin embargo, esta se mezclaba con la celebración cristiana llamada “*Ansara*” llevada a cabo el 24 de junio, el motivo de esta fiesta era el nacimiento de San Juan, en esta fiesta había distintas dinámicas de celebración, como las carreras de caballos; en los lugares donde había mar la gente echaba agua en las calles y se prendían fogatas.

“Al- Asír” o “Fiesta de la vendimia”, también se festejaba cuando entraba el otoño, en esta fiesta, las personas utilizaban sus mejores ropas, la característica de esta celebración era la música popular y el baile.

Algunas de las fiestas no sagradas que celebraban los musulmanes, eran las bodas y los preparativos de esta, para amenizar estas celebraciones siempre había baile y música. El pensador Ibn Khaldun planteó que, *“A pesar de las circunstancias políticas, la música andalusí clásica estaba presente en sus variantes (clásica y popular), así como el baile, los instrumentos y los festejos que acompañaban a las bodas”*. (Ibn Khaldun en poesía y danza en la Granada musulmana Pp.26 y 27).

Estas celebraciones las protagonizaban las mujeres que eran cercanas a la novia y se llevaban a cabo en unos baños públicos, mejor conocidos como *hammán*, esto se celebraba posterior al día de la *henna*. Esto consiste en que las mujeres casadas, cercanas a la novia, se dibujaban los pies y las manos.

La clase social de los novios determinaba como sería la celebración; las bodas generalmente duraban días, se llevaban a cabo en palacios o en las casas; la gastronomía era amplia y diversa, pues comían carne, diferentes tipos de dulces, té, etc.

Sin embargo, los cambios culturales que hicieron los moriscos en la zona del mediterráneo, nos recuerda a los andalusíes cuando se casaban en Marruecos, el atuendo que usaban, las joyas y la música tradicional.

Una de los rituales más característicos de estas bodas es cuando los novios entran al salón, de manera individual sentados en una mesa y los familiares llevan cirios, mientras cantan y dicen alabanzas, estas semejanzas culturales también las podemos encontrar en la cultura judía y gitana.

3.2. Fiestas de carácter religioso.

“Al-Andalus, ocho siglos de confrontación, pero también de convivencia”
(Zellet, 2008)

Los habitantes de la Granada Musulmana, festejaban diversas fiestas islámicas, existían dos grupos *al-amma* y *al-jassa*. El primer grupo era la gente común que se reunía en mezquitas donde cualquiera tenía acceso, de lo contrario el segundo grupo pertenece a la clase alta; las mezquitas de ellos eran privadas, generalmente se encontraban en palacios. Así como para los católicos el domingo es un día para ir a misa y reflexionar sobre la palabra de Dios, los musulmanes asisten a la mezquita los viernes y leen algunos pasajes del Corán.

Los musulmanes en época de Ramadán, se hacen los platillos tradicionales típicos de este mes santo para ellos.

Otra de las fiestas más importantes para la comunidad musulmana, es el “*El Iftar*” que es la cena en donde se pone final al ayuno, esto se da cuando acaba el mes de Ramadán; daba inicio con la oración matutina, para esta ocasión preparaban un lugar para hacer el rezo al aire libre, conocido como “*mussálla*.” (fuente de diccionario) Le anticipaba la fiesta de *Id al-Adhá*, o “*Fiesta del cordero*” (p.28) pues se conmemora el sacrificio que hizo Abraham, se hacen diferentes platillos típicos, mientras los compartían con familia y amigos.

Los musulmanes, conmemoran en sus hogares el regreso del *Háyy* conocido como el éxodo a la Meca y a la Medina (lugares sagrados del Islam). A los amigos y familiares les ofrecían en su llegada, alimentos como los dátiles y la leche; mientras cantaban alabanzas en honor a *Alláh* y a *Muhámmad*, estos cánticos se amenizaban con diversos instrumentos musicales como los tambores, panderos, *nái zurna* (p.28) (*significado con fuente*).

Además, los musulmanes que tienen hijos (hombres), celebran la circuncisión, esto se hace con el fin de iniciar la pubertad. La gente cercana se reúne en casa del varón que será circuncidado, festejando con gran alegría esta etapa.

3.2.3. Fiestas de los moriscos.

La información que se tiene sobre las festividades moriscas parte en 1492, cuando los reyes católicos dominan Granada. Sin embargo, podemos darnos cuenta de lo difícil que resultaba para ellos llevar a cabo sus celebraciones, pues la comunidad cristiana de aquella época rechazaba sus prácticas culturales y religiosas.

La arabista Ana Labarta (*en Manuela Cortés, poesía y danza morisca, p.33*) hizo un estudio sobre las mujeres moriscas y encontró que, participaban en bailes, mientras cantaban. También se dice que ayudaban a realizar los preparativos de entierro y cubrir el cuerpo de los muertos previo al entierro.

(La relación entre los moriscos y la comunidad andalusí es muy cercana, pues los instrumentos eran casi iguales)

3.2.4. La Danza morisca: un encuentro entre dos mundos.

Durante 30 generaciones, Al-Andalus, fue un emirato y un califato. Hubo una gran mezcla entre las culturas bereber, árabe, cristiana e hispana. La aparición de los musulmanes en España comenzó en el 711 d.C. y se alargó por siglos, esto hizo que tuvieran mucho tiempo de convivencia cristianos y musulmanes en la península ibérica. En el año 711, la península ibérica había sido conquistada por los árabes, los bereberes y por las tropas de Tariq ben Ziyad y Musa ben Nusayr, en consecuencia, avasallaron a España de los godos, a excepción de algunos territorios que no fueron dominados por soldados del Islam. Debido a esto en el año 756 la España Musulmana, sería llamada Al-Andalus, en consecuencia, se separó del poder de los califas en Damasco Siria y se estableció en un Estado libre, el centro se ubicó en Córdoba España heredó un mestizaje de ocho siglos, que ha nutrido enormemente la parte cultural y artística.

En esta época, los cristianos, musulmanes, bereberes e incluso los judíos, en el caso de los cristianos que vivían en los territorios arabizados fueron llamados “*mozárabes*” convivían de forma pacífica y los matrimonios entre personas cristianas y de otras religiones estaba permitido. Los mozárabes,

mantuvieron sus creencias religiosas y las prácticas de éstas, se guiaban por el visigodo tenían libertad en su autogobierno a pesar de estar dominados por el “Valí” o gobernador, podían elegir a sus representantes, el Valí era el vicario del Califa, en se les llama así a los príncipes descendientes de Mahoma que accionaban la autoridad religiosa y civil. Además, existió otro grupo, los hispano-godos, ellos hicieron su conversión *al Islam, apodados “musalima” o nuevos musulmanes y su descendencia “muladíes”* que son los mestizos. Por otra parte tenemos a otro grupo llamado “*enaciados*”, estos pertenecían al grupo de vasallos de la corona cristiana, además tenían unión con los sarracenos por temas de intereses en común. Habitaban en las fronteras y montaban a caballo, ambas religiones

Por ejemplo, los “*almorávides*” o “*al-murabitun*” eran u grupo de personas del “*ribat*” un grupo de Bereberes que pregonaban un alfaquí que es el ilustrado de la ley para los musulmanes, esta región está ubicada desde los desiertos de Egipto, el Océano Atlántico, el Mediterráneo hasta el Sáhara. Por ejemplo los pasajes latinos hablan de ellos y hacen referencia a los moros o “*mauri*”, pues varias de estas personas eran originarios de la vieja localidad romana de Mauritania. Encima de esto, su conversión al Islam, era reciente, en este sentido su estilo de vida, estaba más enfocado al pastoricio. A causa de esto, cuando se instalaron en la península Ibérica, optaron por instaurarse en las montañas (Guadarrama, Sierra Nevada, etc.) Se ocupación era el pastoreo, la crianza de caballos, palomas y asnos, al igual que la apicultura.

Ahora bien, con los pobladores nuevos, fue distinto, pues ellos se dedicaron a la agricultura, industria y comercio. En este sentido, pudieron hacer viveros de cereales, azafrán, arroz y esparto. Encima a esto optimizaron la horticultura, pues llevaron a cabo un método particular de riego, dependiendo de la tierra, en pocas palabras llevaron a cabo un plan para distribuir de manera igualitaria el agua de los ríos por medio de canalillos; para esto también establecieron un reglamento.

Esta técnica de riego ha sido de gran ayuda, incluso en nuestra agricultura al igual que en nuestras palabras como lo son: alberca, aceituna, alcorque, etc.

Entonces en las ciudades, se incrementó el desarrollo de textiles y la oferbería, cerámica, la peletería, etc, de igual forma, fomentaron la elaboración de aceites y harinas.

A causa de esto, también se agilizó el dinamismo comercial tanto interno como externo, pues en los mercados, que se instauraban alrededor de la mezquita se vendían cereales, frutas y ganado, de igual manera los artesanos vendían sus obras, ya que alrededor del mercado, se encontraban calles que tenían tiendas alrededor. ¿Nos hemos puesto a pensar que en México pasa lo mismo? ¿Será coincidencia? Realmente no, es una herencia que nos dejaron desde aquellos tiempos y que hoy en día persisten en nuestra cultura mexicana.

Dicho sea de paso, hablaré sobre la España cristiana, un lugar que no fue ocupado por los militares árabes, este lugar mantuvo su independencia. Para el año 722, los astures que estaban al mando de Pelayo, derrotaron a los conquistadores e instituyeron un estado cristiano que comenzó una reconquista al territorio que habían perdido. Es por eso que a finales de los siglos VIII y principios de IX, los llamados vascones de Pamplona se resistieron al control islámico.

Sin embargo algunas familias que estaban deseosas del poderío, nacen nuevos reinos; gracias a esta segmentación, los cristianos se juntan para atacar a los musulmanes.

“La unidad étnico-religiosa, lograda hasta el momento también se resiente, surgen de ambos mandos, dispuestos a luchar contra su propia gente” (Zellet, 2008).

Los cristianos consiguen un gran progreso. En 1492 los reyes católicos llegan al mando.

Isabel la Católica, que fue impulsora del descubrimiento de América, restauró la idea de “El Español”. Esto quiebra cualquier cosa que tenga

que ver con los árabes. Rompe con la convivencia. En el año de 1499, tras la visita de los Reyes Católicos a Granada, se dieron cuenta que era grande la influencia de los musulmanes, por lo tanto decidieron adoptar el pensamiento del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, pues planteó una estrategia de hostigamiento que acabó con una serie de leyes que forzaba a la conversión obligatoria o bien el destierro, también se quemarían la gran parte de literatura árabe.

Estas medidas se implementaron, por “la razón de Dios”. Los granadinos, se convertirían al cristianismo les gustara o no, se llevaron a cabo bautismos masivos, en donde torturaban a la gente, y a los que se negaron, los metían a la cárcel.

Los musulmanes que recibieron el bautismo, se llamaron cristianos nuevos o moriscos y, desde ese entonces no encontraron la paz en Castilla; estos eventos serían algo que jamás olvidarían.

Posterior a la conquista del Reino de Granada, si nacías en cuna musulmana, representaba un pecado y era una obligación del Estado la conversión al catolicismo

“Inicia la persecución religiosa y el genocidio cultural, a través del bautismo forzado” (Zellet, 2008)

En las embarcaciones, no solamente viajaban los españoles, también iban a bordo los moros, gitanos y judíos que vivían tras las rejas.

Un mundo nuevo, una vida nueva; tras la expedición de Colón hacía el “Nuevo Mundo”, veía indispensable que en la embarcación, el idioma árabe estuviera presente.

“El árabe, será el primer lenguaje que toque tierra americana” (Zellet, 2008)

Pongamos a reflexionar, cuantas palabras del español tienen origen árabe.

“Sin darnos cuenta del profundo vínculo que nos une, con suerte sabremos algo de la España Mora y la ubicaremos en algún episodio sin fecha ni relación con nuestro presente”, tampoco nos sorprenderá, encontrar en las

barajas de la lotería, la conocida figura de El Moro, no nos preguntaremos el por qué” (Zellet, 2008).

La danza morisca, está basada en una creación artística nacida del encuentro de dos culturas: la árabe y la española, es la unión entre el flamenco y la danza oriental. La danza morisca se define con un meticuloso análisis de sus posibilidades de fusión, contraste y desarrollo de una metodología y expresión escénica única, una obra que resuena con audiencias de ambas culturas, reflejando la esencia de cada una.

“México, laberinto de un hilo tenso nos une y nuestras cabezas voltean hacía el Oriente” (Zellet, 2008)

“En México poco sabemos que las bases de la conquista de la Nueva España, se deben mucho a la exaltación mesiánica que se produjo en torno a la conquista de Granada” (Zellet, 2016).

En nuestra historia, nunca nos dijeron que los héroes de la conquista de la Nueva España pertenecían al lado fronterizo de Granada.

“México siempre cercano al espacio cultural ibérico, heredó sus instituciones, su música, sus símbolos y sus deseos; pero también sus más profundos temores expresados en festejos, rituales religiosos que le han dado desde ese entonces, sentido a su mundo, el mundo nuevo” (Zellet, 2016).

Por consiguiente las fiestas de los moros y cristianos, es una reproducción de la lucha entre los triunfadores (cristianos) y los perdedores (moros) en la época medieval. *“La danza de moros y cristianos es un producto de la época medieval. Su origen puede precisarse, temporal y geográficamente, alrededor del siglo XII en alguna parte del oriente de España, posiblemente Aragón, ya libre de dominación sarracena”.* Warman (1998, p.1)

El primer registro que se tiene es en el año 1150 en Lérida, en Valencia se registró en 1373 como un ataque naval; ya en el siglo XV es cuando se tiene un mayor registro, como las que se festejaron en Jaén en el año 1463, con el ícono de Mahoma y su metamorfosis de un Rey moro al

cristianismo, en 1452 en Murcia, en lealtad a San Patricio, entre otras que se tiene registradas aún en 1789.

A partir de los siglos XVI y XVII con sus diferentes variaciones que iban desde la pantomima hasta autos sacramentales se le dio el título de una fiesta, se celebraba en las grandes ciudades; pues ya para la edad moderna se fueron expandiendo a las ciudades más pequeñas, también se fueron integrando a las fiestas patronales que ya existían, aquí intervenía el ejército. A partir de la Península Ibérica, hasta otros países de Europa y América, fue que se extendieron estas danzas

A pesar de vivir en otro continente, dichas representaciones de la batalla entre moros y cristianos, dio surgimiento desde la conquista hasta la actualidad. Se representan en la mayoría de los Estados de la República, pero los que destacan son: Estado de México, Zacatecas, Oaxaca y Veracruz.

La representación más grande se lleva a cabo en los alrededores de Zacatecas. Esto sucede durante cuatro días y cuatro noches en Agosto. Se concibe un mundo lejano.

Casi tres mil personas se reúnen para organizar el espacio en donde se hará la representación, además de aproximadamente ocho mil actores.

Estas representaciones, no solo se dan en México, también la danza de los moros y cristianos, se baila en los distintos países de América Latina como Guatemala, Perú, Brasil, Panamá, Uruguay e incluso del otro lado del mundo; en Filipinas también.

En consecuencia, el folclore de las festividades de los moros y cristianos, introducidas en el siglo XVI a México, dieron como consecuencia que espectáculos como *“La conquista de Rodas”* se usara para poder evangelizar a los indígenas, consumando con bautizos multitudinarios.

3.2.5. Los árabes y la danza del vientre en México, influencias culturales y artísticas.

El Raks Sharqui, (como se le conoce en el Medio Oriente) y con sus diversos estilos, que van desde el turco, egipcio y persa, es una danza milenaria que se ha desarrollado en Medio Oriente y Norte de África. Sin embargo la instauración del Islam en el año 633 d.C prohibió el ejercicio de la danza en lugares públicos, reduciéndose a hacerlo en privado. *“Las mujeres empezaron a bailar para ellas mismas o bien para excitar el deseo de sus maridos. Las de Damasco lo hacían recatadamente, como “hijas de casa”. Las del Cairo lo hacían como profesionales, con toda su alma. Pero habían descubierto y escogido justamente el único baile que no era árabe, el de las prostitutas o esclavas turcas, la llamada danza del vientre”* (sic) Antaki, 2002:169 en, Briseño, p.345).

Con base en Antaki (2002) la danza, en los países de Medio Oriente fue una práctica social y cultural que apartaron, algo que se sigue haciendo en nuestros días; las mujeres que danzaban eran excluidas, sin embargo esta situación cambió cuando la danza oriental llegó a Occidente.

Hemos pensado por mucho tiempo que el mundo árabe es algo exótico y lejano a nosotros, sin embargo este mundo nos dejó una gran herencia al haber estado durante ocho siglos en España, además entre otras razones como las siguientes: La migración de una pequeña parte de la comunidad libanesa en el siglo XX, la globalización, el comercio, etc.

En particular, México en el siglo XX estuvo marcado por distintas migraciones; esto dio como resultado los diferentes rumbos de las manifestaciones culturales, entre ellas la danza.

La Revolución Mexicana, desencadenó un importante desplazamiento cultural, ya que fue de los primeros, incluso los llamados *“teatros de revista”* (p.349) a inicios del siglo XX, se fueron dando a conocer, para las danzas “exóticas”.

Una de las bailarinas iniciales de esta categoría, que bailó en la capital del país, fue la rusa Lydia Rostov, su baile y sus características físicas llamaron la atención, a tal grado de decirle “inmoral”. Los mexicanos del siglo XX no tenían clara la

visión de la apreciación estética de la feminidad y la sensualidad de un cuerpo femenino al bailar danza árabe.

Una de las danzas que causó encanto y se bailaba era la de “*Salomé*”, un relato bíblico, en donde se encuentran tres personajes importantes: Herodes, Herodías y Salomé. Esta danza tan famosa y fascinante para las bailarinas era recreada con siete velos.

Cuando comenzó la revolución mexicana, pisaron territorio mexicano, la bailarina de origen español Tórtola Valencia y la norteamericana Nora Rouskaya. Tórtola Valencia, se presentó dos veces; la apodaron la bailarina de los “*pies descalzos*” pues su técnica se basaba en el folclor de las danzas antiguas.

Ya para los años cincuenta, en nuestro país las ciudades y, en particular la capital, estaban en auge las artes en general. En el caso del baile y la música comenzaba el famoso “*dancing mexicano*”. Una parte cultural de la clase media-baja que con el paso del tiempo se integró en las clases media y alta. En las noches se bailaba danzón, chachachá, cumbia, tango, etc.

Sin embargo la clase asalariada o “proletariado” urbano, se divertían en antros populares, mientras que en los cabarets, había una vida de espectáculo, pues destacaba la música en vivo, bailarinas conocidas como las “*triples*”; posteriormente nacerían las “*vedette*”, que surgieron en estos antros.

Las vedettes de “*night club* (p.352) combinaros estilos de baile como: africano, hawaiano e incluso veracruzano, no había ningún límite si se trataba de bailar.

Hubo vedettes que implementaron el estilo “hollywoodense, que posteriormente trascendió al cine y a la televisión, en donde apareció “Tongolele” en el año de 1947.

Gracias a Tongolele se inició de forma competente el show en lugares nocturnos, en donde se bailaban estilos “exóticos”. Tongolele es un referente de la “danza exótica” del siglo XX, pues fue la primera bailarina que enseñó el vientre al bailar.

La danza del vientre tuvo que atravesar cuarenta años para que las bailarinas pudieran integrarla, sin ser algo despectivo, pero también la sociedad mexicana tendría que cambiar esta creencia que, solo esta danza se presentaba en clubes

nocturnos, sino todo lo contrario, también se puede bailar en espacios donde se fomente la cultura.

Sin embargo Dallal (1987 en Briseño P.355) explica el recelo de los mexicanos hacía el erotismo y a las nuevas formas o expresiones artísticas que incorporan el cuerpo, esto es gracias a una educación tradicionalista que subsistió hasta la mitad del siglo XX.

“Los mexicanos son rígidos y solemnes, poco dispuestos a la sensualidad... con respecto a ciertos ritmos extranjeros, el mexicano guarda, al principio, una considerable (o notable) distancia moral. En algunos casos se repite la creencia colonial de que hay ritmos completamente pecaminosos o lo suficientemente propiciarios de “estados inconvenientes” (sic) (Dallal, 1987:82 en Briseño P.355).

Esto hizo que la danza oriental, y su divulgación fueran poco visibles o bien, se quedaron estancados, en comparación con otro tipo de danzas.

Sin embargo en los años 50, la expansión cultural, tuvo relación con la economía, dio como resultado una nueva creación dancística; pues existían bailes que no se enseñaban en las escuelas oficiales de danza, consideradas las únicas “profesionales”. Sin embargo la popularidad de estos bailes y la fuerza de sus nuevos ritmos los hicieron finalmente aceptables.

Para 1960, aumentaron las escuelas de danza en México, ofreciendo diversos estilos como: flamenco, tango, tap, danzas polinesias y hawaiano. Esto cambió las opciones para las bailarinas y, a su vez, permitió la difusión de una cultura más amplia.

La apertura de nuevas tendencias motivó a los jóvenes, ansiosos por nuevas experiencias y formas de expresión corporal, a explorar estilos como la danza moderna y contemporánea.

Cabe mencionar que la danza árabe u oriental, se introdujo al público mexicano a través de las películas cómicas como las de “Tin-Tan”, Viruta y Capulina.

En estas películas, aparecían “odaliscas”, con disfraces poco auténticos que bailaban en escenas musicales más parecidas a un carnaval que a la danza real, incluso la famosa Tongolele participó en una de estas películas. Sin embargo, estas representaciones distaban mucho de la verdadera danza oriental; pues en

ese entonces, no existían maestras especializadas en danza oriental que enseñaran las tradiciones originales del baile y el vestuario. Como resultado, la danza oriental se deformaba con frecuencia por clichés de las películas de Hollywood y las fantasías de las mil y una noches.

Las complicaciones para aprender a bailar danza árabe, tuvieron como consecuencia que, las primeras bailarinas que se apasionaron por este arte, se vieron obligadas a buscarlas fuera de México. Generalmente, la opción era Estados Unidos o ver videos de bailarinas egipcias de la década de 1950, que las pioneras de la danza árabe mexicana encargaban desde el extranjero. En gran medida, su formación fue autodidacta.

La danza del vientre era muy poco transmitida y poco popular, hasta finales de la época de los noventa, era bailada en restaurantes libaneses de la Ciudad de México, generalmente las bailarinas que participaban en estos eventos no eran mexicanas, también se solía bailar en eventos familiares, propios de los libaneses y en eventos importantes de las embajadas árabes, por lo tanto las bailarinas mexicanas, aprendían a través de la práctica en centros nocturnos y restaurantes, que eran los principales foros de la danza oriental en ese momento. A partir de esta experiencia, fueron perfeccionando su técnica, creando un estilo propio y forjando una identidad única en la danza oriental.

Las pocas bailarinas que surgieron en México de danza oriental, hace unas tres décadas, fueron pioneras en un campo totalmente nuevo. Su aparición fue un fenómeno inusual y fortuito, ya que tuvieron que abrir camino en un contexto social conservador y machista que las marginaba y las consideraba mujeres de dudosa reputación, llegando incluso a ser estigmatizadas como prostitutas o incluso tildadas de “tontas” por su belleza.

Las oportunidades laborales con un salario estable para las bailarinas de danza oriental son limitadas. Esto, junto con la necesidad de aumentar sus ingresos y la creciente demanda en esta danza (que experimentó un auge hace unos cinco años), ha impulsado a las bailarinas a dedicarse a la enseñanza particular. Los lugares donde se imparten clases varían: desde sus propias escuelas (las menos),

pasando por centros culturales, hasta gimnasios (la gran mayoría), e incluso instituciones de educación superior.

Esto ocasiona que la enseñanza de las alumnas, trascienda; pues de haber sido anteriormente el cabaret, ahora será en las academias de baile, en donde el baile árabe se enseñará de manera profesional.

En estos lugares se irá integrando una técnica renovada y trabajada, algo más profesional en comparación a lo que aprendieron las bailarinas de la década de los ochenta. Aunque, hay que resaltar que el crecimiento de esta danza y su fortalecimiento en la sociedad mexicana como “danza oriental” tuvo dificultades, características de un ámbito que experimentó un crecimiento exponencial en pocos años. Sin embargo este crecimiento acelerado también propició la formación apresurada de muchas jóvenes que, careciendo aún de las habilidades, conocimientos y experiencia necesaria, comenzaron a ofrecer clases a otras jóvenes ansiosas por aprender.

Uno de los problemas que enfrentaron (mencionado anteriormente), fueron los saberes didácticos y pedagógicos, de parte de las primeras generaciones de bailarinas de la época de los ochenta, en cuanto a la transmisión de destrezas. En este sentido estas bailarinas no desarrollaron un modelo pedagógico que contara con una aplicación de técnicas y movimientos característicos de esta danza, por el contrario, se copiaron los mismo bailes que venían de otras partes (Estados Unidos), de esta manera las bailarinas, solamente alegraban en los restaurantes de la comunidad árabe y en algunos eventos privados, pero no sabían montar coreografías.

Esta danza se quedó con el estigma de ser una danza de cabaret, algo muy superficial, pues no se tenía la mínima idea del real significado artístico del *Raqs-Sharqui*, aunado a esto, tampoco se tenía conocimiento de la música árabe, pues se carecía de gente experta en el tema.

¿Qué es el famoso “*Raqs Sharqui*”? es danza oriental, aunque no se tienen claros sus orígenes, es muy claro su semejanza con los rituales de fertilidad, sin embargo los extranjeros metieron sus danzas a Oriente Medio, tuvieron que adecuar el nombre para poder distinguirlos. A la danza extranjera se le denominó

Raqs Farangi, habitualmente *Raqs Sharqui* se conocía como una danza de espectáculo y la danza social se llama *Raqs Beledi*.

Sin embargo, existe otro término llamado *Raqs shaabi*, que dicho sea de paso es sinónimo de *Raqs beledi*, cuyo significado es “la danza del pueblo”, sin embargo tienen sus diferencias, pues *Raqs Beledi*, habla sobre la danza de los pueblos y *Raaqs shaabi* es algo más moderno.

Ya para los años 2000 se comenzaron a transmitir distintas novelas en los principales canales de la televisión mexicana, en donde la gente “conoció” la cultura oriental y por su puesto la danza oriental desde la sala de su casa, comiendo al salir del trabajo, prácticamente se “aprendía” solo con picar un botón y cambiar de canal. Entre ellas está “*El clon*” una serie que es originaria de Brasil, narra la historia entre Jade y Lucas, personas de diferentes culturas, gracias a esto existieron diversos impedimentos entre las familias para formalizar su amor, esta historia estuvo localizada en Marruecos, incluso en plataformas de música como “*Youtube* y *Spotify*” podemos encontrar el amplio repertorio de canciones de esta novela.

“*Las mil y una noches de Onur Sherezade*” (en turco “*Binbir Gece*”) fue una serie turca que se estrenó en el 2006, narrando la historia de amor entre Sherezat y Onut, plasmando la sensualidad y lo “exótico” que es Medio Oriente.

Asimismo, “*El Sultán*” una telenovela turca del 2011, pero que actualmente en el canal 3 la transmiten a la 1:00 p.m. narra la historia de “*el gran sultán*” Suleimán, un hombre de 26 años, apuesto de ojos grandes, decidido a tener un imperio más grande que el de Alejandro Magno, tiene un “*Harém*” de mujeres muy jóvenes, destacando a la bella e inteligente “*Hürrem*” una esclava del sultán que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del imperio. La serie se destaca por resaltar la arquitectura otomana y las vestimentas exóticas de un “*harém*” inclusive las danzas que las esclavas tenían que presentarle al sultán para entretenerlo.

Dicho sea de paso, así como en la música, la fabricación de los vestuarios de danza árabe, es de grandes obstáculos en el campo de las artes en México, pues las diseñadoras no conocen los modelos y es complicado para ellas poder

hacerlos, en este sentido se opta por encargarlos de otros países como: Egipto, Argentina y Estados Unidos.

Por eso, en algunos casos las bailarinas deciden aprender a hacer sus vestuarios. Gracias a la globalización y a los medios de comunicación, ayudaron a conectarnos con culturas lejanas. De esta forma observamos en la asimilación y evolución de la danza árabe dentro del contexto mexicano y latinoamericano.

Shakira es una representación de ciertos pasos, en donde ha tenido impacto el empleo de ciertos movimientos ondulatorios del torso, pelvis y cadera, parecidos a los de la danza del vientre para una mayor claridad.

Para adornar sus canciones (incorporando toques turco-árabes), parece haber sido el detonante para que esta danza se posicionara, en menos de cinco años, en el gusto de un público mayoritariamente adolescente.

Shakira, hizo que se incluyera, una danza totalmente distinta a nuestra cultura, además en sus atuendos incluía las fajillas con monedas (un elemento muy peculiar de la danza del vientre), además dio origen a un cambio de pensamiento en las mujeres con respecto a su aspecto, pues el cuerpo perfecto no era el típico “esquelético”, ahora resaltaría la sensualidad de las mujeres, la autoestima y la valentía.

Claramente en este México, podemos observar una transición cultural, social y de género. Desde mi punto de vista, no entendemos el verdadero significado de la danza árabe o “*raqs sharqui*”, pues a través de mi experiencia como bailarina, me he dado cuenta que varias escuelas enseñan esta danza sin tener como raíz la conexión con nuestra energía femenina, es por eso que la idea de los vestuarios de esta danza, solo están centrados a mostrar el cuerpo, entre más volumen tengas “mejor” enseñar un estilo de “cavaret” es lo único que existe (respeto a las bailarinas que lo practican) pero eso no es una conexión directa con la energía femenina. (más adelante lo explicaré más a detalle) incluso es un grave error enseñarle a las niñas esta danza, me he percatado que existen muchas escuelas en sus horarios tienen el famoso “bellykids”, una niña no podría comprender muchas situaciones de las mujeres, el desamor, el amor, “si te quiero, pero no te quiero” en fin muchas experiencias que solo una adulta, puede hacerlo.

En mi experiencia, en el mundo de la danza oriental (y en la danza en general) me he dado cuenta que, no se trata de expresar quien es la más atlética, la más fuerte o incluso la que va al gimnasio todos los días, arte y deporte no son lo mismo, esta danza es como un lago, fluye de manera pacífica, aquí se puede aplicar que “menos es más”, incluso los movimientos de cadera deben de hacerse uno solo con la música y al mover las manos es como si se agarrara a un colibrí bebé. *“La danza oriental es disociada y es precisamente por el trabajo que hace la bailarina al seguir el ritmo, la melodía y los acentos al mismo tiempo, pero con diferentes partes del cuerpo. Mientras la cadera marca con golpes laterales el dum del derbake, los brazos o el abdomen, en ondulantes movimientos, acompañan a las cuerdas del laúd”*. Ríos (2016. P.15).

3.2.6 Al-Mosharabía. Escuela de danza árabe gitana y morisca.

Llega el sábado, suena el despertador a las 8:00 a.m. ¡Hoy me toca ir a la clase de danza! Busco el atuendo perfecto para poder bailar, tiene que ser cómodo, quizá pueda usar mi color favorito, dejar mi cabellera suelta o hacerme una cola de caballo, tal vez pueda usar una blusa de manga corta o manga larga, depende mucho del clima.

Tengo que salir a las 9:15 de la mañana para no encontrar tanto tráfico y llegar 9:50, el trayecto es un poco largo; a las 10:00 a.m. comienza la clase de danza gitana-árabe. Al-Mosharabía una escuela, ubicada en el número 78 de la calle sindicalismo de la colonia Escandón en la Ciudad de México, es una casa enorme, de puerta verde, fachada color lila y adornada con ojitos turcos a la entrada; al tocar el timbre, sale a abrir la maestra Lila Zellet, una mujer que viene de la cultura árabe-gitana, de estatura alta, ojos grandes, piel blanca (casi transparente) cabello largo hasta la cintura, de rojo y rizado, siempre acompañada de sus perritos dos de ellos labradores y un vizsla, “*Farah, Ilah y Sheffi*”.

Lo más hermoso de *Al-Mosharabía*, es la arquitectura de los salones, adornados con lámparas del mundo árabe, la bandera de Líbano, mano de Fátima y, por su puesto algunos cuadros de Lila bailando, al igual que el sonido del agua de las fuentes que se pierden entre las plantas del patio.

¿Cuál es el significado de Mosharabía? El significado textual de esta palabra “*describe una ventana o celosía de madera propia de la arquitectura islámica. Sus patrones geométricos calados permiten la entrada de luz y aire, al tiempo que ofrecen privacidad al interior. A través de esta mosharabía se filtra una raíz de México; la árabe-anadalusí*” (página *al-mosharabía*), en realidad esta es una escuela que ayuda a entender las culturas árabe, gitana y mexicana; Lila Zellet fundó esta escuela en el año 2003, trabajando con muchas mujeres que quieren entender el verdadero significado de la danza gitana árabe y morisca, de este modo *Al-Mosharabía* ayuda a agilizar una producción escénica, a través de la autoconciencia, las emociones, el cuerpo, la mente y de las danzas que nos han formado en el pasado; en mí caso el ballet ha estado presente durante mi vida desde que tengo cinco años de edad, consecuentemente la danza clásica me ha

dado la oportunidad de tener una técnica dancística más adecuada, pues logro incorporar una colocación de mi cuerpo casi en automático; sin embargo la danza gitana-árabe y morisca, me han permitido desarrollar una conciencia de lo que hoy en día soy como mujer; a través de estas danzas me he comprometido a aprender lo que Lila ofrece, una práctica dancística, con distintos elementos, pero sin olvidar mi persona y mi esencia; hay profesoras de danza que siempre nos están diciendo. *“Cuando bailen métense en el personaje”*, desde mi punto de vista el personaje es uno mismo, resaltando la persona que somos, nuestras experiencias (buenas y malas), el amor y el desamor, nuestras amistades, nuestra familia, incluso nuestras mascotas, pues todo este universo nos ha aportado un granito de arena, el cual somos hoy en día.

Al comenzar la clase, nos presta unas fajillas (o trapeadores, como ella los llama) para adornar nuestras caderas, Lila siempre nos pregunta como nos sentimos, si el corazón está bien, triste o enojado o tal vez confundido, depende de la situación siempre te dará consejos, somos lo que bailamos; cada parte del cuerpo es muy importante conectarla con nuestra energía femenina.

“Mientras el hombre andaba afuera, haciendo el mundo; la mujer, disipada por la naturaleza, presencié de manera casual una escena de amor entre el cielo y la tierra. Ambos, ruborizados, le dijeron: ‘te vamos a dar un lenguaje para que puedas hablar acerca de lo que acabas de ver, pero prométenos que jamás dirás una sola palabra’”.

Le otorgaron en cambio la danza más sutil. Aquella que eternamente daría testimonio de un amor a prueba de todo. Entonces la tierra se le enredó en las caderas a la mujer y el cielo le engarzó un secreto en medio del pecho. Y así han pasado muchos, pero muchos, muchos años”.

La cita anterior es una pequeña leyenda de la tradición oral mexicana, contada por un grupo étnico xoraxane, que provienen de las culturas gitana-árabe. Lila Zellet, casi todas las clases nos cuenta esta historia, esta leyenda Lila la presenta en un video titulado *Orígenes de la Danza Gitana*, por otro lado, la bailarina le pone nombre a través de trazos, los principales son: *kját* (línea recta), *dágirah* (círculo), *thamanya* (infinito) que hay varios, pero principales son turca y árabe y *halazúni*

(espiral). El *kjât*: *Línea recta que representa todo aquello que se extiende en una misma dirección*”, plantea Zellet, es decir, este trazo se puede llevar a cabo con cualquier parte del cuerpo.

Dágirah: “*Es el poder de conectar lo que uno siente y cree*”, continúa Zellet, este trazo habla sobre los ciclos en los que estamos todas las personas, sin embargo, no los podemos cambiar, como lo son los meses, las estaciones, etc. Este trazo se puede hacer con mayor facilidad en la cadera, en el pecho y en las manos, sin embargo, el círculo de la mano derecha habla sobre nuestro pasado y el círculo de la mano izquierda habla sobre el futuro.

Thamanya: Es el infinito. “*Habla de la trascendencia y de la promesa de que siempre habrá una mujer en la familia, dando cuenta de la unión entre el cielo y la tierra a través de la danza*” narra Zellet, este paso es uno de mis favoritos, ya que representa la delicadeza de las manos y la conexión entre la cadera, la fantasía y la realidad.

La conexión entre la bailarina y la tierra se encuentra en la pelvis o *jardín secreto*, este discurso es de gran importancia, pues se dice que por la pelvis nacemos todos los seres humanos, en resumen, es el origen de la vida.

Además, para la cultura gitana del pecho para arriba esta la conexión entre la bailarina y el cielo, Dios, Ángeles, Universo, en lo que uno crea y de la cintura para abajo está el diablo, pero no el diablo católico con cuernos y cola, sino las tentaciones, puede ser desde comerse ese chocolate que no puedes porque sabes que te hace daño o romper ciertas reglas. Por añadidura la conexión entre la luna y la bailarina es muy importante; *Al Hilal* (luna creciente) símbolo de todos los pueblos árabes, esta se encuentra en la parte posterior de las caderas de la bailarina.

Además de esto el *álef*, la primera letra del alfabeto árabe y hebreo es este punto donde convergen todos los puntos, en él se encuentra la historia de todos

Lo que sentimos siempre se verá reflejado en el escenario, y en el salón de clases. Lila es una maestra que da clases, por amor a la danza, a la cultura y al arte; con ella aprendí que la palabra “*bellydance*” no tiene nada que ver con el mundo árabe; “*Llamarle bellydance resulta tan reductivo como si nombráramos al*

ballet danza de los picitos". Zellet (2011) más allá de ponerse vestuarios con mil piedras luciendo un cuerpo perfecto, hay que cuidar nuestro sentir, nuestra danza y nuestra técnica. Cada trazo, tiene una explicación directa con el mundo árabe, "la media luna", "el ocho turco", "el ocho árabe", entre otros y cada trazo tiene una alta relación con el cuerpo femenino; en efecto me he percatado que hay pasos que por naturaleza a las mujeres nos salen de manera normal sin tener que hacer "mucho esfuerzo" Lila, todas las clases nos menciona "*La danza árabe no se aprende, solo se recuerda*", pensando en que es verdad y es claro que Lila, nos enseña a recordar de dónde venimos, nuestro pasado y presente, que de alguna forma todos somos hijos de la danza y que la naturaleza hace contraste con nuestra danza. Nunca se había pensado que "*Hisan*" o caballo en árabe, fuera uno de los pasos de la danza oriental.

Sábado 12:15 p.m. inicia nuestra clase de morisco, nos tenemos que bajar al otro salón, pues tiene un piso especial para poder llevar a cabo nuestro zapateado de manera segura; este salón es húmedo, pequeño y tiene el cuadro de una Virgen, en donde Lila le ofrece unas hermosas rosas, además tiene unas lámparas árabes, alfombras tipo egipcias y puertas de Al-Ándalus, casi como estar en un sueño. Es hora de ponerme los zapatos de flamenco, (son iguales a los de danza regional) para Lila, es muy importante que si quieres entrar a morisco, conozcas las bases de la danza gitana-árabe, pues desde mi punto de vista tienen el 98% de influencia; vamos a calentar el cuerpo con música flamenca especialmente de "*El Lebrijano*", recordamos paso a paso lo que hemos trabajado desde semanas o incluso meses anteriores. Con base en mi experiencia el morisco, es una danza que primero manda la señal al cerebro y después al cuerpo; Podría parecer algo extraño, porque se supone que, en la mayoría de las disciplinas de danza, se piensa y a la vez se hace, o al menos eso nos han enseñado; sin embargo en morisco es un poco diferente. Absolutamente todos los pasos en el zapateo tienen un lenguaje o palabras que, posiblemente no tienen sentido alguno, pero es parte de una estrategia pedagógica por parte de Lila que, ayuda a que captemos de manera más sencilla la secuencia en el zapateado. Como, por ejemplo, en algunas secuencias escuchamos "*píntale aquí*", "*Quiero frijoles*", "*Dijo mi mamá*",

etc. Una cantidad de cosas que, me podría pasar escribiendo, sin embargo, esto me ha ayudado a entender mucho a la hora de hacer secuencias en la coreografía; realmente esto es la riqueza del morisco, un lenguaje entre los pies, el cerebro y el cuerpo.

La danza morisca, es una danza que tiene un desafío muy grande, no solamente en la parte técnica, también en lo emocional, pues el morisco es lo contrario a lo dulce, al amor y a la ternura; el morisco a veces hace sacar nuestro sufrimiento del pasado y del presente, es una danza que muestra el poder y la fortaleza de las mujeres ante una situación de caos y de dolor, a la hora de zapatear, la energía la bajamos al piso, las canciones flamencas hablan de desamor, hace que te sientas diferente, dicho lo anterior no es una danza folclórica; sin embargo es la adjudicación de las circunstancias históricas de Al-Ándalus (España mora).

En estos últimos dos meses he estado tomando clases en *Al-Mosharabía* lunes, miércoles y sábados, dicho lo anterior, he tenido la gran oportunidad de conocer mujeres de entre 30 a 50 años, más grandes que yo, madres de familia, hermanas, las que llegan corriendo después del trabajo, incluso de nacionalidades diferentes pero a través de la danza puedo conocerlas más a fondo, sus amores, lo que les duele, sus aflicciones, su felicidad, muchas cosas que la danza nos muestra, pues somos consecuencia de nuestras pocas o muchas experiencias de vida y también el resultado del aprendizaje de las danzas que nos han acompañado en el pasado.

De continuar así, dos veces al año la escuela Al-Mosharabía, lleva a cabo un *bootcamp* en Tres Marías, en donde las estudiantes de dicho lugar tienen la oportunidad de vivir la danza con el campo, llevando a cabo un ambiente de armonía, con personas que aman la danza, incluyendo hospedaje con desayuno, comida y cena ya para finalizar el día con una pequeña fogata a la luz de la noche. ¿Cuál es la finalidad de este bootcamp? Pues básicamente recibir un acompañamiento coreográfico intensivo de ocho a diez horas durante un fin de semana, esta coreografía, puede ser tanto de morisco como de danza gitana-árabe. Cuando vienen las épocas para presentar festivales, se hace una audición

en donde saldrá un dueto o trío para ver quien bailará las coreografías montadas en dicho campamento.

Letras como *“A mí me han dicho que vienes del moro, del moro del moro tu vienes”* pero. ¿Quién es el moro? ¿Por qué solo las letras flamencas los mencionan? Yo nunca he escuchado música ranchera mexicana que hablen de *“el moro”*. En los libros de historia no nos hablan de este personaje, muchos lo identificarán por la churrería o tal vez por Matamoros, Tamaulipas; gracias a Al-Mosharabía, entendí que el moro somos todos, tú, yo, el vecino, absolutamente todos, pues esos barcos de los conquistadores españoles venían repletos de moros, a causa de eso somos el moro. Por eso somos una cultura diversa y como decimos *“Quien no conoce la historia está condenado a repetirla”*, en este sentido considero la gran importancia de conocer la importancia de nuestros abuelos conquistadores, los árabes y una manera de lograrlo es a través de un bien inmaterial que es la danza. *“Al-Mosharabía es una escuela donde la danza se enseña como una expresión VIVA que proviene de una diversidad cultural auténtica.”* (Página de Al-Mosharabía).

Por otra parte, la escuela cuenta con un ensamble, llamado *“Ensamble Al-Mosharabía”*, conformado entre seis a ocho bailarinas; con una década de experiencia, dicho ensamble que lleva una trayectoria de diez años incesante en la danza morisca agrupa elementos étnicos mexicanos y contemporáneos ideando un lenguaje coreográfico único. Sus representaciones exploran la riqueza del mundo árabe-andalusí en México, a través de puestas en escena como: *“Damas al aire”* Y *“Nosotras moros”*.

Del mismo modo, Al-Mosharabía es una escuela de danza en donde se encuentran los hilos que tejen las culturas mexicana, morisca y gitana. ¿Por qué digo esto, muy sencillo, la arquitectura de la casa de Lila es la de una casa de los años cincuenta, con fuentes, pasillos enormes y con una historia muy grande, pues ahí creció ella, pero también existen los salones, que son los espacios donde conocemos sobre la danza, parte cultural y ancestral de Lila? El mundo árabe, no solo eso, para las festividades del 15 de septiembre, Lila cocina pozole y esquites lo comparte con su familia para celebrar, dicho esto para ella es un orgullo ser

mexicana, árabe y gitana; aunque me atrevería a decir que no solo están presentes esas tres culturas, pues el esposo de Lila es de Israel y en algunas ocasiones al tomar clase se escucha a lo lejos el pop israelí o las conversaciones en ese idioma que para nosotros es total y absolutamente ajeno.

Para concluir este apartado, en Diciembre tendremos nuestro festival llamado "*Almosha-Fest*", en donde presentaremos una puesta en escena trabajada durante nuestro semestre y los "*bootcamps*", me emociona mucho que podré participar dándole vida a coreografías de danza morisca y danza gitana-árabe, cada una con su respectivo encanto y por su puesto con su grado de dificultad, considero que cada ensayo ha valido la pena y Lila, le ha dado a los montajes un toque de artes escénicas, en donde nada es estático en las coreografías, pues hay una producción muy cuidadosa y profesional.

En este sentido, llevar a cabo talleres de vestuario y de maquillaje te permite ir adecuando tu danza con base en tus necesidades dancísticas, nadie va igual que la bailarina de junto, pues cada una tiene diferentes gustos y, en la danza también hay que ser diferentes.

Capítulo 4. Taller de danza morisca.

En este capítulo se hará la descripción de la coreografía que diseñé en el taller de danza, en donde participó el ensamble “*Hilal*” de octavo semestre del campo de pedagogía imaginativa.

La danza morisca, es un estilo único en donde se conocen dos mundos culturales: España y el Medio Oriente; pero, para entender a los españoles primero hay que estudiar la cultura árabe. En este capítulo se hará una descripción a través de planeaciones y de un temario, lo que se abordó durante dos semestres.

Para finalizar nuestro taller, le dimos vida a una coreografía titulada “*La danza de los moros con tranchetes*” en donde las estudiantes del campo y yo bailamos con una espada o “sable” simulando esta batalla. Como primer punto estudiamos la parte teórica, pues conocimos el origen de la danza del sable, vista desde los árabes, la música con la que se baila y los estudios históricos que lo revelan, posteriormente, leímos sobre la cultura morisca y la influencia del sable en esta cultura.

Para finalizar, escuchamos la propuesta musical *Daret el ayaam II* para la integración de la coreografía, realizamos secuencias de pasos, trabajamos el equilibrio, la postura, y el uso del espacio. Se fue planeando sobre la marcha dicho taller, tomando en cuenta que era de 10 a 12, incorporándolo como parte de la jornada de la clase de los miércoles, pues los estudiantes de cuarto semestre tenían otra clase (llegaban a las 9:30 y se iban a las 10:00)

4.1 Apartado metodológico explicativo.

Para la elaboración de este taller de danza, considero de gran importancia rescatar mi experiencia en el mundo de la danza, considerando como metodología cualitativa con un enfoque fenomenológico. *“La fenomenología constituye, actualmente, una de bases teóricas claves de la investigación cualitativa. Su relevancia radica en investigar los fenómenos desde la experiencia vivida de los sujetos.”* Castillo y Minguéz (2022).

Asimismo, *“El método cualitativo permite una exploración del campo a través de sus actores”* (Labán, 1993, en Garibay, 2024, P.130), esto es de gran ayuda para sostener un vínculo con los participantes, en este sentido favorece el entendimiento del objeto de estudio, manifestando y sosteniendo la relevancia del desarrollo de la conciencia estética a través de la danza (y del arte en general) en el campo educativo.

Para llevar a cabo el desarrollo del taller de danza morisca, siendo yo la maestra, me concentré en un grupo de estudiantes (en su mayoría mujeres) de octavo semestre de la licenciatura en pedagogía del campo de pedagogía imaginativa de un rango de edad de entre lo 22 y los 23 años, cada una de ellas estudiantes de mi asesor el Dr. Mauro, por lo que fue fácil acceder a ellas. El objetivo principal de dicho taller fue desarrollar la conciencia estética de los jóvenes de este campo a través de la danza morisca y explorar de manera detallada la vivencia de dichos estudiantes en el taller; además de conocer las culturas árabe y flamenca y la como estas danzas exaltan la condición femenina, pues durante años, el cuerpo de las mujeres ha sido considerado como un “objeto” y como las interpretaciones de la danza han sido configuradas por las normativas de género. Butler (1990).}

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron:

1. La observación de los participantes, en el transcurso del taller, reconociendo las acciones y expresiones corporales de las y los participantes.
2. Entrevista mediante un formulario de google, en donde se registraron las consideraciones, reflexiones, aprendizajes experimentados y opiniones importantes de algunas de las integrantes del ensamble.

El procedimiento para llevar a cabo este taller tuvo que pasar por distintas fases.

1. Selección de los participantes.
2. Organización del lugar en donde se llevarían a cabo las sesiones. (Canchas de fútbol rápido de la UPN)
3. Diseño de las secuencias de movimientos, técnica y diseño coreográfico basado en la danza morisca y pedagogía imaginativa.

Cabe señalar que, no todos los estudiantes del campo participaron en el taller de danza, ya que fue voluntario; esto me permitió crear un ensamble de seis participantes (contándome) y dar el taller de manera más personalizada.

Fase de implementación

1. Realización de diez sesiones teórico-práctica durante dos semestres. Durante una hora los miércoles cada una.

Consideraciones éticas.

Se consiguió la autorización comunicada a cada una de las participantes la confidencialidad sobre la información obtenida, ya que solamente sería utilizada para fines académicos.

Para esta investigación se entrevistaron a algunas integrantes del ensamble, considerando su experiencia en el taller, qué entienden por consciencia estética, experiencia previa en danza, etc.

4.1.2 Entrevistas al ensamble Hilal.

4/2/25, 8:11 p.m.

Taller de danza morisca. Pedagogía imaginativa

Taller de danza morisca. Pedagogía imaginativa

Indagar sobre la experiencia de el ensamble "Hilal" en el taller de danza morisca

Nombre

Katia Rosillo

Edad

23

Experiencia previa en danza

Si

No

¿Cuáles son tus expectativas sobre este taller de danza?

Aprender nuevas técnicas y expresión corporal

¿Qué entiendes por "conciencia estética" y cómo crees que la danza puede contribuir a su desarrollo?

Apreciar la belleza de cada movimiento. La danza te enseña a disfrutar cada parte de tu cuerpo

https://docs.google.com/forms/d/1d8Jva8X_8JlmlfBm0pRmktWXBd4Jc5-ji84v1CwpU/edit#responses

1/14

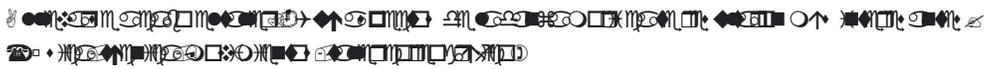
Danzas polinesias

Cada semana

Sí
 No

Movimientos

Si
 No
 ¿Cuál?

¿Cómo crees que la danza morisca puede influir en tu percepción del mundo y en tu forma de expresarte?

En la apreciación de las culturas

¿Qué emociones o ideas experimentaste al bailar danza morisca? y ¿Por qué?

Felicidad y amar los movimientos. Porque me gusta bailar y aquí movía mucho mi cuerpo de una manera diferente a la danza que yo practico

¿Cómo te gustaría aplicar lo aprendido en el taller en tu vida cotidiana?

Me gustaría amar mas cada parte de mi cuerpo y dejarme llevar por la música

Comparte tus intereses con relación al taller

Desarrollo técnico y artístico

¿Consideras que el taller contribuyó al desarrollo de la conciencia estética?

- Si
- No
- ¿Por qué?

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Taller de danza morisca. Pedagogía imaginativa

Indagar sobre la experiencia de el ensamble "Hilal" en el taller de danza morisca

Nombre

Alondra Arizabalo Espejel

Edad

22

Experiencia previa en danza

Si

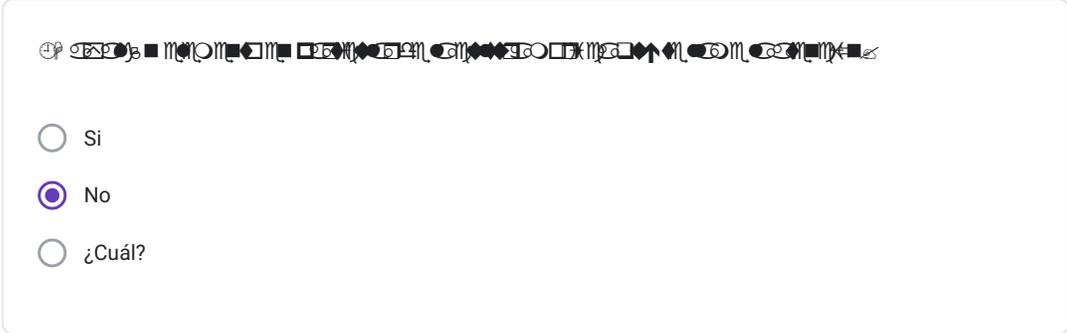
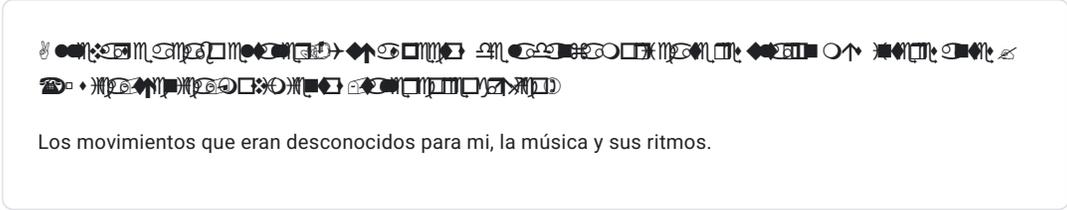
No

¿Cuáles son tus expectativas sobre este taller de danza?

Aprender a bailar y coordinar

¿Qué entiendes por "conciencia estética" y cómo crees que la danza puede contribuir a su desarrollo?

El entender o conocer lo reconocido como bello y creo que la danza si contribuye pues ayuda a su entendimiento

¿Cómo crees que la danza morisca puede influir en tu percepción del mundo y en tu forma de expresarte?

Desde el conocer otras culturas, entender mi cuerpo y descubrir nuevos ritmos o movimientos, esto me permite sobrepasar mis barreras y expresarme no solo de forma verbal sino también con mi cuerpo.

¿Qué emociones o ideas experimentaste al bailar danza morisca? y ¿Por qué?

Alegría, compromiso, libertad

¿Cómo te gustaría aplicar lo aprendido en el taller en tu vida cotidiana?

Desde aprender a mover mi cuerpo hasta apreciar otros ritmos.

Comparte tus intereses con relación al taller

Aprender nuevas danzas, escuchar nuevos ritmos.

¿Consideras que el taller contribuyó al desarrollo de la conciencia estética?

- Sí
- No
- ¿Por qué?

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Taller de danza morisca. Pedagogía imaginativa

Indagar sobre la experiencia de el ensamble "Hilal" en el taller de danza morisca

Nombre

Cristy Mariell Gonzalez Martínez

Edad

22

Experiencia previa en danza

Si

No

¿Cuáles son tus expectativas sobre este taller de danza?

Aprender y volver a conectar con mi movimientos

¿Qué entiendes por "conciencia estética" y cómo crees que la danza puede contribuir a su desarrollo?

Como entender y trabajar tus movimientos.

Folclórica

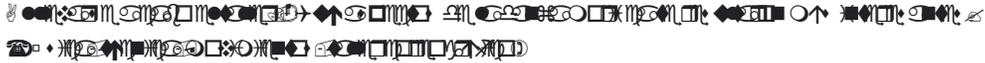

Si pero no como me gustaría

Sí

No

Las técnicas y la música 🎵

Si

No

¿Cuál?

¿Cómo crees que la danza morisca puede influir en tu percepción del mundo y en tu forma de expresarte?

Como un tema de libertad y feminidad con el cuerpo y movimientos

¿Qué emociones o ideas experimentaste al bailar danza morisca? y ¿Por qué?

Relajación y confianza

¿Cómo te gustaría aplicar lo aprendido en el taller en tu vida cotidiana?

Si la confianza y no tener miedo a expresar mi feminidad

Comparte tus intereses con relación al taller

Mi interés es aprender más sobre diferente tipos de bailes y como influyen como observas el mundo y como el mundo te observa

¿Consideras que el taller contribuyó al desarrollo de la conciencia estética?

- Si
- No
- ¿Por qué?

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

Taller de danza morisca. Pedagogía imaginativa

Indagar sobre la experiencia de el ensamble "Hilal" en el taller de danza morisca

Nombre

Lilian Romero

Edad

22

Experiencia previa en danza

Si

No

¿Cuáles son tus expectativas sobre este taller de danza?

Mi expectativa principal es aprender y mejorar mis habilidades en la danza, explorando diferentes estilos y técnicas. También espero disfrutar del proceso de aprendizaje, conocer a otros amantes de la danza y compartir experiencias en un ambiente divertido y acogedor.

¿Qué entiendes por "conciencia estética" y cómo crees que la danza puede contribuir a su desarrollo?

La entiendo como la capacidad de percibir, apreciar y comprender la belleza y la armonía en las diferentes formas de expresión artística. Implica desarrollar una sensibilidad hacia la estética, lo que permite valorar y disfrutar de la belleza en sus diversas manifestaciones.

La danza puede contribuir significativamente al desarrollo de la conciencia estética de varias maneras:

- Expresión emocional: La danza es una forma poderosa de expresión emocional, lo que nos permite conectar con nuestras propias emociones y con las de los demás.
- Desarrollo de la creatividad: La danza fomenta la creatividad y la imaginación, lo que nos permite explorar nuevas formas de expresión y apreciar la originalidad y la innovación.
- Conexión con la cultura y la historia: La danza nos conecta con la cultura, la historia y las tradiciones de diferentes comunidades, enriqueciendo nuestra comprensión y apreciación de la diversidad estética.

En resumen, la danza es una forma poderosa de desarrollar la conciencia estética, ya que nos permite apreciar la belleza, la expresividad y la creatividad en el movimiento humano, la música y la cultura.

Si tu respuesta fue "sí" en experiencia previa en danza. ¿Qué tipo de danza has practicado?

Estuve en una academia de baile. Bailaba cumbia, salsa, banda y quebradita. Además, coordinar coreografías de XV años.

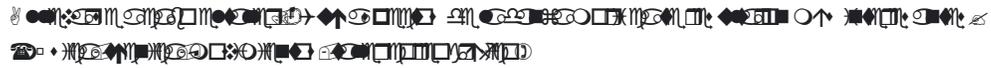
¿Con qué frecuencia bailas o practicas alguna forma de movimiento?

Antes bailaba diario. Ahora por cuestiones de tiempo debido a mi trabajo y actividades académicas, solo bailo una vez cada dos semanas, aproximadamente.

¿Te consideras una persona creativa o expresiva?

Sí

No

Al llevarse a cabo el taller de danza morisca, varios aspectos me resultaron particularmente interesantes:

-Técnica y movimientos: Me fascinó la complejidad y la precisión requeridas para ejecutar los movimientos característicos de la danza morisca, como los giros rápidos, los pasos ligeros y las articulaciones precisas de las manos y los pies.

-Música y ritmo: La música tradicional morisca, con sus ritmos y melodías únicos, me pareció hipnótica y emocionante. Me gustó cómo la música guiaba los movimientos y creaba una conexión profunda entre el bailarín y la audiencia.

-Taller coreográfico: El proceso de aprender y crear coreografías inspiradas en la danza morisca fue emocionante. Me gustó cómo el instructor nos guió a través de la creación de secuencias de movimientos y cómo nos animó a agregar nuestra propia creatividad y estilo.

-Historia y contexto cultural: Aprendí mucho sobre la rica historia y el contexto cultural de la danza morisca, lo que me ayudó a apreciar aún más la belleza y la significación de esta forma de expresión artística.

En general, el taller de danza morisca fue una experiencia enriquecedora y divertida que me permitió explorar una forma de expresión artística única y fascinante. Me gustaría seguir aprendiendo y profundizando en la danza morisca en el futuro.

- Si
- No
- ¿Cuál?

La danza morisca puede tener un impacto significativo en mi percepción del mundo y en mi forma de expresarme de varias maneras:

- Conexión con la cultura y la historia: La danza morisca me permite conectar con la rica cultura y la historia de los pueblos moriscos, lo que me brinda una perspectiva más amplia y profunda sobre la diversidad cultural y la complejidad de la historia.
- Apreciación de la belleza y la complejidad: La danza morisca me enseña a apreciar la belleza y la complejidad de los movimientos, la música y la vestimenta, lo que me permite valorar la estética y la creatividad en diferentes formas de expresión artística.

Al bailar danza morisca, experimenté una variedad de emociones e ideas que se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Alegría y felicidad: La música y el ritmo de la danza morisca me transmitieron una sensación de alegría y felicidad. Me sentí libre y disfruté del momento.
- Conexión con la cultura: Al bailar danza morisca, me sentí conectado con la rica cultura y la historia de los pueblos moriscos. Me sentí orgulloso de estar aprendiendo y compartiendo esta tradición.
- Relajación y liberación: La danza morisca me permitió liberar tensiones y relajarme. Me sentí más conectado con mi cuerpo y mi mente.

Me gustaría aplicar lo aprendido en el taller de danza morisca en mi vida cotidiana de varias maneras:

- Práctica regular: Me gustaría practicar la danza morisca regularmente para mejorar mis habilidades y mantener la conexión con la cultura y la tradición.
- Expresión creativa: La danza morisca me ha enseñado a expresarme de manera creativa y única, y me gustaría aplicar esto en otros aspectos de mi vida, como la escritura, la pintura o la música.

Comparte tus intereses con relación al taller

Explorar la expresión corporal: Me interesa explorar la expresión corporal a través de la danza morisca y descubrir nuevas formas de comunicación no verbal.

¿Consideras que el taller contribuyó al desarrollo de la conciencia estética?

- Sí
- No
- ¿Por qué?

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios

4.2. Desarrollo del taller de danza.

Planeaciones del Taller de Danza 2023-2024

I.

Nombre del taller	Danza morisca	Semestres	Cuarto y octavo		
Profesora	Luisa Niño de Rivera	Licenciatura	Pedagogía		
Grupo	La cueva de las tlacuachas, tlacuaches y tlacuachoas	Semestres	2023-2024		
Día y Horario	Miércoles de 10:00 a 12:00. Viernes de 1:00 a 2:00 p.m (únicamente el semestre de Agosto a noviembre)	Áreas en donde se llevó el taller	-Canchas de fútbol rápido. -Salones de danza UPN.		

II. Descripción del taller.

El taller de danza morisca, fue orientado para las y los estudiantes de cuarto y octavo semestre, de la opción de campo de pedagogía imaginativa. Siendo un taller teórico-práctico, en donde aprendieron las bases de la técnica de la danza clásica y la técnica básica y media de la danza morisca, con la intención de desarrollar la conciencia estética en los jóvenes universitarios y con una perspectiva sobre la educación y cultura.

III. Perfil de egreso del taller.

1. Identifican y dominan las diferentes posiciones del ballet clásico y la danza morisca para tener una mejor postura al bailar.
2. Reconocen las bases culturales, artísticas y técnicas de la danza morisca.
3. Ejecutar y aprender coreografías con y sin elementos (sables y velos)
4. Desarrollan su conciencia estética.
5. Conocen la anatomía de la danza para bailar de una forma segura y evitan lesiones.
6. Comprenden la historia de la danza oriental y morisca.

III. Diseño por sesión del taller de danza morisca.

Sesión 1. Viernes 27 de octubre. Inauguración del taller de danza para los estudiantes de cuarto semestre.			
Objetivos:	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategia de aprendizaje	Observaciones
Reconocer los principales componentes de la danza clásica y la anatomía del cuerpo humano.	<ul style="list-style-type: none"> -Ejercicios adecuados para estirar antes de iniciar el entrenamiento. -Técnica de ballet clásico. Posiciones de los brazos, cambio de peso, colocación del cuerpo. -Nombres de las posiciones de los brazos y pies. 	<ul style="list-style-type: none"> -Ejercicios de danza clásica en el centro. -Explicación de la danza clásica mediante un video. -Escuchar música para ballet y ejecutar una serie de movimientos. 	Los estudiantes, en esta sesión, muestran una actitud de esfuerzo y compromiso, motivación y facilidad de aprender

Sesión 2. Miércoles 8 de noviembre. Inauguración del taller para octavo semestre

Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
-Reconocer la técnica de la danza clásica, basada en mis aprendizajes de la RAD (Royal Academy of Dance)	-Anatomía de la danza clásica. -Posiciones iniciales del ballet (tanto de pies como en brazos)	-Presentación de un video sobre anatomía de la danza.	-Las y los estudiantes participaron de manera activa, preguntaron sus dudas y transmitieron por el grupo de Facebook

Sesión 3. Viernes 10 de noviembre. Anatomía de la danza clásica.

Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
Aprender las funciones de la anatomía del cuerpo	Las funciones de los músculos del cuerpo humano y como se	Videos sobre la anatomía del cuerpo.	Los estudiantes llegan de manera puntual y se

a través de la danza clásica	utilizan en la danza clásica.	Ejercicios de colocación del cuerpo.	muestran atentos para aprender. -Ayudaron a transmitir la sesión por el grupo de Facebook.
------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

Sesión 4. Miércoles 15 de Noviembre. Conociendo mi cuerpo a través de la danza clásica.

Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
Entender para qué sirve cada parte del cuerpo en la danza clásica.	Mover el cuerpo con una técnica adecuada para evitar lesiones y bailar de manera segura.	Participación grupal. -Realización de los ejercicios a través de la maestra Luisa, para que el grupo pudiera hacerlos. -Trabajo personalizado para atender dudas. -Transmisión en vivo por el grupo de Facebook.	Los estudiantes identifican sus fortalezas y debilidades como: capacidad para seguir el ritmo, flexibilidad, equilibrio y fuerza.

Sesión 5. Viernes 17 de Noviembre. Aprendiendo ballet (cuarto semestre)			
Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
Entender para qué sirve cada parte del cuerpo en la danza clásica.	Mover el cuerpo con una técnica adecuada para evitar lesiones y bailar de manera segura.	Participación grupal. -Realización de los ejercicios a través de la maestra Luisa, para que el grupo pudiera hacerlos. -Trabajo personalizado para atender dudas. -Transmisión en vivo por el grupo de Facebook	Los estudiantes se esfuerzan por mejorar y ser más conscientes en cuanto a la alineación de su cuerpo, postura, rotación de piernas y colocación de brazos.

Taller de danza morisca.

A pesar de haber iniciado, con el taller de ballet clásico, decidí cambiarlo por "*Taller de danza morisca*", para que las estudiantes, pudieran conocer un nuevo lenguaje de danza (que es con el que yo he estado conectada los últimos meses)

además de entender que producto del mestizaje que tenemos (Al-Ándalus) y en el caso de las mujeres conectar con su energía femenina a través de la técnica árabe.

Sesión 6. Miércoles 6 de febrero. Inauguración del taller de danza morisca			
Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
-Conocer la técnica y la historia de la danza morisca	-Un nuevo lenguaje coreográfico. -Secuencias de movimientos de la danza morisca. -Relación entre la naturaleza y la danza para la cultura morisca. -Influencia de los árabes en España. -Influencia de los árabes en México	-Aplicación de pasos coreográficos. -Propuesta musical “Evlerinin Önü Boyalı Direk”. Análisis del documental del ensamble “Al-Mosharabía”	-Las y los estudiantes se veían entusiasmados por aprender un nuevo lenguaje de danza. -Lograron palmeear como se hace en el flamenco y en morisco.

Sesión 7. Miércoles 14 de febrero. Historia de los moros y cristianos			
Objetivos:	¿Qué se aprenderá en el taller	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
-Comprender la historia social, cultural y artística de los moros”	-Contexto social e histórico de los moros. -Ejecución y aprendizaje de la técnica de danza morisca. -Llevar el ritmo a través de aplausos.	-Presentación del video “Moros resonancias de un México andalusí llevado por la dirección de la coreógrafa Lila Zellet.	Los estudiantes miran con atención el video, generando preguntas acerca de la propuesta de trabajo de Lila Zellet. Observan como la danza morisca comunica diversas emociones.

Sesión 8. Miércoles 21 de febrero. Flamenco moro			
Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
-Identificar la fusión entre el flamenco y la danza oriental.	-Técnica de la danza oriental. -Presentación coreográfica por Viri (estudiante de cuarto semestre) -Ejecución de secuencias de pasos de la danza oriental y flamenco.	-Propuesta musical “Nour el ein” de Amr Diab	Las y los estudiantes comienzan a tener mayor interacción para improvisar coreografías, incentivando su creatividad.

Sesión 9. Miércoles 13 de marzo. Introducción a la historia de la danza de moros con tranchetes.

Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje.	Observaciones
-Conocer la historia de los “moros con tranchetes”	Utilizar elementos dancísticos de la danza oriental (sable y abanicos de seda) -Identificar los pasos de flamenco y los pasos de danza árabe.	-Los estudiantes ejecuten las secuencias de los pasos con los elementos proporcionados en el taller.	Las y los estudiantes comienzan a identificar su cuerpo y exteriorizan su sentir.

Sesión 10. Miércoles 20 de marzo. “Estilos de fantasía” en la danza oriental.

Objetivos	¿Qué se aprenderá en el taller?	Estrategias de aprendizaje	Observaciones
Reconocer y comparar cada uno de los estilos de fantasía de la danza árabe oriental.	Los diferentes estilos de la danza árabe, los elementos que se usan, la historia de estos, la técnica de dichos estilos y los países en donde se bailan.	Leer el libro: “ <i>La danza del vientre</i> ” de Devorah Korek y hacer comentarios sobre el libro.	Las y los estudiantes se muestran cooperativos y respetuosos cuando se hacen comentarios sobre el libro, participan y respetan las ideas planteadas.

Periodo Vacacional Semana Santa. 25 de Marzo- 05 de Abril

10 de abril-24 de abril. Montaje de la coreografía. “Moros con tranchetes

El montaje de una pequeña coreografía se hizo con el propósito de dar por terminado el taller de danza, por cuestiones personales de cada estudiante la mayoría no participó, sin embargo, seis estudiantes y yo, pudimos llevar a cabo una coreografía en donde se simulara la batalla entre moros y cristianos.

Coreografía			
Objetivos.	¿Qué se aprenderá?	¿Cómo se demostrará lo aprendido?	Observaciones.
-Aplicar la técnica morisca y gitana árabe en una o varias coreografías.	-A través de la técnica morisca y gitana ejecutarán diversas secuencias de pasos identificando ritmos en la coreografía propuesta.	-En los ensayos que se llevarán a cabo los días miércoles previos a la presentación del taller de danza.	Las estudiantes estaban dispuestas a formar parte de un ensamble. Las primeras sesiones fueron complicadas, pues les costó trabajo coordinarse. Utilizamos la tecnología para apoyarnos, mediante un video que les permitiera ensayar la coreografía.

Miércoles 08 de Mayo. Presentación del taller de danza

Seis estudiantes del campo de pedagogía imaginativa y yo presentamos el cierre de nuestro taller de danza en una de las salas de biblioteca, mostrando al público (conformado por estudiantes, profesores, etc.) lo aprendido en dicho taller. Tuvimos la oportunidad de invitar a familiares, amigos y docentes, que interactuaron y aprendieron acerca de la danza morisca.

El baile titulado "*Moros con tranchetes*" tuvo por objetivo demostrar la batalla entre moros y cristianos, representándolo con un sable y fajillas con monedas, desde un lenguaje contemporáneo de la danza morisca.

Testimonio de Katia. integrante del ensamble “Hilal”

“En este taller de baile, aprendí y disfruté muchísimo.

Todos los miércoles, durante nuestra reunión creativa emancipadora, dedicábamos unos minutos a practicar euritmia. En esos momentos, sacábamos nuestros mejores pasos de baile; las risas nunca faltaban y el buen ritmo siempre estaba presente.

Como antigua practicante de danzas polinesias de esta misma institución, estos momentos me permitieron reconectar con la danza. Sentí una alegría inmensa al poder mover cada parte de mi cuerpo al compás de los distintos sonidos que escuchaba en cada sesión.

El animarme a participar me enseñó que puedo superar la timidez al bailar y que puedo aprender otros tipos de danzas y culturas, lo que amplía mis horizontes. Además, me hizo sentir muy contenta y con una mente más despierta, motivada para generar un cambio en la educación.

En este taller, aprendí que la conciencia estética no solo se muestra en la belleza del movimiento, sino que también te da una percepción del entorno y de nosotros mismos. Cada movimiento y cada ritmo, ayudó a mi sensibilidad hacia las formas y los sonidos, permitiéndome ver de manera diferente a mi alrededor.

La conexión con la danza es una forma de nutrir el alma y fomentar una educación que valore el arte, la integridad y la humanidad.

Luisa fue una maestra excepcional; tuvo mucha paciencia al compartir sus conocimientos eurítmicos y nos hizo sentir parte de algo más allá de la cueva. Gracias a Luisa y Mauro por mostrarnos la belleza de la danza y por enseñarnos que una educación liberal mejora al ser humano, desde el exterior hasta el alma”.

Katia Rosillo Hernández. Ex integrante de la tribu Tlacoyos azules y bailarina del ensamble Hilal.

Mi experiencia en una pequeña parte de la educación bancaria.

Miércoles por la mañana. 9:15 a.m. ya estaba llegando a la UPN, llena de entusiasmo, con material para iniciar el taller de danza morisca, de inicio a veces no sabíamos si nuestra aventura sería en algún salón. ¿Podría ser en alguno del nivel rojo? O ¿en el nivel amarillo? No lo sé, algunas veces el taller se llevaba a cabo en algún, el Profesor Mauro, siempre con la gran disposición de llevar esa enorme bocina, llegó la hora de *“Movimiento es vida”* todos llenos de alegría pues. ¿Qué otro grupo de la UPN mueve el cuerpo? Nadie, a menos que estén inscritos en alguno de los talleres de danza, sin embargo al sonar el *dum,dum, dum* del derbake al poner música árabe y las palmadas de la música morisca, llegaba el típico profesor *“bancario”* a arruinar el momento con palabras como. *“Estoy en clase, me distraen”, “es increíble que no pueda trabajar en paz”* para no tener pleitos, teníamos que ceder; hasta que un día tuvimos que irnos a las canchas de fútbol rápido para poder bailar a gusto.

El pasar de los coches por el estacionamiento, el caminar de algunos profesores y personal de la universidad, e incluso algunos estudiantes nos veían, tal vez pensarían *¿Qué hacen? ¿Para qué bailan?* Incluso tuve compañeros de aula que me decían *¡Ah si, son los de pedagogía imaginativa, lo sabemos porque bailan!* Había cosas que me dejaban helada, pues me doy cuenta que en la universidad pueden llegar a pensar que lo hacemos porque somos un campo “fácil” en donde solo nos vamos a divertir.

Para el mes de enero se unieron las estudiantes de cuarto semestre a nuestro taller de danza; entre que estaba algo nerviosa y entusiasmada porque ya tendría más personas a las que les enseñaría danza. Llegaban 9:30 y tenían que irse 10:00 en punto, pues tomaban una clase, podía sentir el entusiasmo de ellas al llegar al taller, incluso algunas me preguntaron si daba clases en alguna academia de danza gitana-árabe o morisca y mi respuesta fue *“por el momento no”* sonreí porque sabía que estaba haciendo las cosas bien. Sin embargo, lo que me hacía sentir mal, era cuando salían corriendo de las canchas para llegar a su clase. ¿Por qué no invitaban a la otra Maestra a bailar? Preguntas que posiblemente no

tengan respuestas, pues alguna vez dijeron que, en este espacio, se sentían libres y felices de hacer algo diferente.

Incluso, en alguno de los ensayos para presentar la coreografía, las integrantes de mi ensamble y yo, decidimos practicar en las áreas verdes frente a cafetería, al estar en círculo, me di cuenta que venía una mujer corriendo de forma desesperada y se dirigía hacia mí, no sabía que estaba pasando, pero lo imaginaba, era una profesora, desde el nivel amarillo bajó hasta donde nos encontrábamos, me admiré, pues bajó corriendo en cuestión de segundos, cada que lo recuerdo pienso en que quiero tener esa condición física cuando llegue a su edad. No saludó, ni siquiera preguntó que estábamos haciendo, con voz firme y enojada dijo: *“Bájenle a su música, mis estudiantes están exponiendo y se asustaron con el ruido, no me dejan trabajar. Pero vamos a hacer algo o se cambian de lugar o permítanme subir al salón y les hago la seña para indicarles si el volumen de la música está bien”* no supe que decir, pues la música no estaba fuerte, pero tuve que aceptar; repitiendo la operación la maestra salió corriendo en dirección al salón y efectivamente, nos observaba por la ventana indicándonos si el volumen estaba bien y así se quedó un buen rato, mirando por la ventana como si estuviéramos haciendo algo malo.

Las chicas y yo, nos reíamos, pero a la vez estábamos sorprendidas de lo que había pasado; para mí, representa una falta de respeto, porque interrumpió un momento importante; nuestro trabajo coreográfico y artístico en un espacio de la universidad.

¿Qué pasa con lo ético? Mi sable y el carpintero.

Se acercaba el periodo en el que teníamos que concluir con el taller de danza y existían muchas cosas pendientes aún, buscar vestuario, hacer difusión para el cierre del taller, pulir algunas cosas de la coreografía, etc. La idea era que cada miembro de mi ensamble tuviera un sable para que sintieran esta experiencia de bailar con un elemento, los sables no son muy económicos y realmente no creí

ético que compraran uno para usarlo solo una vez y por cinco minutos que duraba la coreografía.

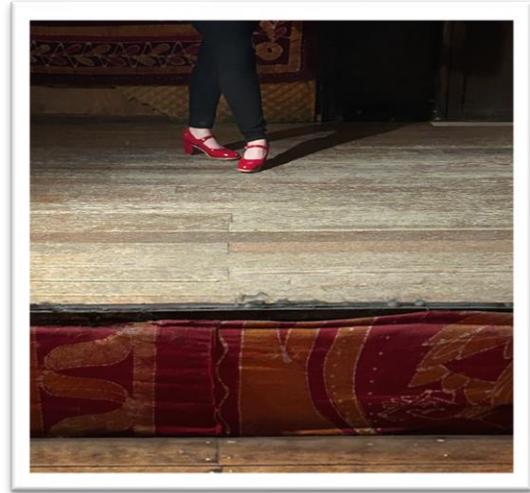
El Profesor Mauro y yo decidimos ir al taller de carpintería para ver que opciones existían para que pudieran elaborar un sable como el mío; encontramos al carpintero en el estacionamiento de la universidad, le platicamos la idea y al entrar al taller, nos dijo que si lo podía hacer, le pedimos seis sables; incluso se comprometió a pintarlos color plata, por su puesto, dejé algunos días el sable en el taller para que no se vieran de madera, suspiré y dije: *“un peso menos”* es más me encargué de hablar con las integrantes de mi ensamble para darles la gran noticia de que ellas tendrían un sable, vi sus caras de entusiasmo y lógicamente me contagiaron.

Se cruzó el periodo vacacional de Semana Santa, pero al pasar las dos semanas de descanso, el Profesor Mauro, me dio la triste noticia que, el carpintero no podía elaborar los sables en la UPN; pues *“no había presupuesto”* pero si queríamos los podía hacer por fuera, solo que iban a tener un costo. Entendí perfectamente que todo era una farsa, pues el señor lo que quería era dinero. Lo único que pensé fue *“ni modo hay que adaptar la coreografía”* de entrada, el Profesor y yo no nos íbamos a prestar a una situación como esa, pues no era ético cobrarle a mi ensamble, pues sería un regalo para ellas. Posterior a esto, hablé con ellas para informarles la situación, pude ver la expresión de todas, algunas tristes, otras preocupadas, sin embargo el rostro cambió cuando les platiqué que bailaríamos con mi sable; pues es un elemento algo pesado e imponente, sin embargo, tuve el reto de transformar la coreografía, haciendo que el sable pasara por las manos y las cabezas de mis bailarinas, con la constancia y el compromiso de todas, se pudo lograr e incluso cada una tuvo unos minutos de la coreografía de solista.

Ensamble *Hilal*

“La mora soy yo”. Preparándome para la clase de danza morisca en *Al-Mosharabía*.

Conclusiones.

Esta investigación me ayudó a vivir la danza tanto en la parte teórica como en la práctica. En el transcurso de este trabajo, se pudo confirmar la gran importancia de seguir investigando sobre la danza, se hizo un viaje histórico por el mundo de la danza y la importancia de esta para cada una de las culturas, además de los cambios y crecimientos a lo largo de los años.

Distinguimos las diversas y enriquecedoras definiciones sobre la concepción del término danza; considero que esta definición es muy personal, pues cada uno es capaz de plantear una definición con base en su propia historia. En este sentido, pude adaptar y compartir mi historia como bailarina de ballet clásico y de danza morisca, que gracias a ellas he conocido lo más profundo de mi ser y me ha nutrido de diferentes conocimientos artísticos y culturales.

Este trabajo concedió hablar sobre conciencia estética, euritmia, neuroestética, educación y cultura; fundamentando los beneficios increíbles de la danza en el cerebro. La danza, es el alimento del cuerpo, de la mente y del espíritu, además desarrollando la euritmia como el arte de movernos y “movimiento es vida” como dice el Profesor Mauro; la danza es ese bien inmaterial que nos da una identidad, es por esto que el bailar nos recuerda de dónde venimos, por eso la importancia de plantear un currículum educativo basado en las experiencias culturales y artísticas, comprendiendo nuestro contexto, propagando valores, estimulando el aprecio y veneración a las distintas culturas. y así unirnos con nuestra comunidad. Además, en este trabajo tuve la oportunidad de hablar sobre los moros, un mundo “desconocido” para los mexicanos, el moro somos todos, en esos barcos que viajaban desde un mundo lejano llegaron los moros, un tema encantador que ha dejado un nuncio cultural en la historia de México. Algunas obras arquitectónicas son el resultado de esta influencia cultura de Al-Ándalus como lo es el fascinante *Kiosco morisco* ubicado en la colonia *Santa María la Ribera*, en la Ciudad de México, además la gastronomía mexicana ha abrazado distintos ingredientes que vienen del mundo árabe como el arroz y las especias.

Claro, no podemos dejar del lado a nuestros *chinelos* bailando la *danza de los moros con tranchetes*, una expresión cultural de nuestro país que confirma nuestra

relación con el mundo árabe, representada en distintos Estados de la República como Michoacán y Guerrero, luciendo esos trajes coloridos, con túnicas largas y máscaras reflejando rostros imponentes.

Los árabes, nuestros abuelos por herencia histórica, también analizamos las fiestas religiosas y su relación entre el islam y el catolicismo y la convivencia entre las personas que profesaban ambas religiones. Sin ir más lejos, la danza morisca no es una danza folclórica, es el resultado de Al-Ándalus; de esta manera la danza morisca enriquece nuestro bagaje cultural y artístico, escuchando los diferentes ritmos que tiene el flamenco, los instrumentos de la música árabe y los trazos que fusionan esta danza convirtiéndola en una experiencia vehemente y apasionada. Esto no es todo, tuvimos la oportunidad de analizar la danza árabe y como se perdió su originalidad al llegar a occidente, la influencia de algunas novelas para “enseñarnos” dicha cultura.

Además, este trabajo, me dio la oportunidad de vivir la danza de manera colectiva, permitiendo elaborar un taller de danza morisca; dando mi primer paso para enseñar danza a un grupo de estudiantes, en donde conocí diferentes cuerpos, pensamientos e historias, intentando hacer un cambio en la forma tradicional de educar y compartiendo un pedazo de mi vida. Aunque no todos los estudiantes pudieron darle vida a la coreografía de *“moros con tranchetes”* tuve la gran dicha de crear mi ensamble con seis estudiantes del campo de pedagogía imaginativa, comprometiéndose a explorar el mundo de la danza morisca e intentando trabajar más a fondo en el desarrollo su conciencia estética, la mayoría de ellas ya tenía algún acercamiento a este desarrollo, pues la conciencia estética tiene la capacidad de reaccionar a las expresiones artísticas, siendo una forma de conciencia social y en su mayoría ya había tomado clases de danza . Considero que la conciencia estética de los y las demás estudiantes no se pudo desarrollar al cien por ciento, ya que es un trabajo de muchos años, y esto implica experimentar la creatividad, pues es una parte sustancial para el desarrollo de la conciencia estética, pero este fue el primer paso para dar pie a que ellos puedan encontrarla (pues algunas son bailarinas y estudiantes de teatro). Darle vida a un taller ayuda a germinar destrezas artísticas y relacionarse con personas que compartan gustos

semejantes. Además, ayuda a la introducción de temas descritos en esta tesis (estética, cultura, arte y la belleza) *“para que adquieran sentido y significado ante el estudiante los asuma e incorpore en la estructura de su pensamiento y en la expresión cotidiana”* (García de Espíndola, P.3) y *“Toda acción humana debería ser producto de una conciencia estética”*. (García de Espíndola, P.4)

Esta tesis, es el comienzo de una larga investigación que tengo por hacer, pues no es el final, ya que pretendo seguir descubriendo el mundo de la danza con sus diferentes hilos que tejen la experiencia de enseñarla, vivirla, sentirla, comprenderla y disfrutarla, pues esta experiencia me llenó de vida enriqueciendo mi formación como pedagoga y bailarina, pues a veces me preguntaba. ¿Qué tan difícil sería incorporar la danza en la pedagogía con estudiantes universitarios? Considero que no fue complejo, todo lo contrario fue muy satisfactorio, pues el nexo entre estas dos disciplinas deja una huella imborrable cambiando el aprendizaje relacional de los estudiantes. Siguiendo con este razonamiento, experimentar el disfrute estético, cautivarse con lo bello de la naturaleza es parte de nuestra naturaleza como humanos, *“No solo en el artista y en la obra de arte se conjugan libertad, autodeterminación y autotrascendencia, también se alcanzan en quien admira y se asombra en la apreciación del arte”*. (García de Espíndola, P.7)

Por otra parte, descubrí mi segunda casa *Al-Mosharabía*, una escuela que me ha permitido vivir la danza conectando desde la energía femenina y comprendiendo los rasgos culturales de Medio Oriente, España y México; además la danza me ha permitido hacer amigas, creando lazos personales y artísticos, volviéndose un espacio seguro y de hermandad, teniendo actividades que complementan nuestro desarrollo como los talleres de vestuario y las presentaciones y con una gran Maestra como Lila Zellet que cuenta con una experiencia amplia en la danza y en el desarrollo de las artes escénicas. Ensayar, reír, bailar, colocarme una fajilla, abrocharme los zapatos de flamenco, podría parecer una simple rutina, pero es la preparación de mi vida: la danza. Mi meta de vida como bailarina y pedagoga es enseñar danza y hacer danza, pues la danza no debe reducirse únicamente a practicar el baile para el día de las madres o para el festejo navideño, la danza es un valor formativo, emocional y espiritual.

Bibliografía:

Argenzio, D. (2018 Noviembre). *“El arte de la danza”*. *Revista científica de comunicación ComHumanitas*, Vol. 9. Pp. 196, 198, 199 y 200.

Arriarán, S. (2015). *“El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vázquez”*. Editorial Itaca.

Bardt, S. (2013). *“Euritmia. Una fuerza creativa en la humanidad experiencia desde la práctica pedagógica”*. Editor. David Mitchell. Pp. 11,12,14,15-17,24-25,114 y 115.

Barrera, A., & Mero, C. (2022). *La danza en el desarrollo de la creatividad en niños de 4 a 5 años*. *Talleres para niños*. [Tesis de Licenciatura].

Bolívar, D. (2016). *“Euritmia: Un camino experiencial para la educación inicial*. *Dialógica*, 13 (1). P.p. 35,37,40-42, 54-56.

Briceño Alcazar, G., (2006). *“De una tradición del medio oriente al oficio: la inserción de la danza del vientre en el campo de la producción cultural en México”*. *Revista de Estudios de género. La ventana*, (24), Pp. 363, 366, 369-371.

Cáceres Valderrama, M. (2021). *“La fiesta de moros y cristianos en el mundo Tomo 1”*. Repositorio PUCP. <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/180883>
Pp.91,163,164,260-262.

Castillo López, M., Romero Sánchez, E., y Mínguez Vallejos, R. (2022). *“El método fenomenológico en investigación educativa: una revisión sistemática”*. *Latinoamericana de Estudios Educativos*, 18(2), p.241.
<https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/latinoamericana/article/view/8374/696>

7

Carrillo, P. (2022). “La neuroestética. Investigaciones de la neurociencia cognitiva sobre la percepción de las artes visuales”. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 44(120), Pp. 251-256, 258-263, 268,269 y 271.

Conde, M, et. al (2023). “Educación, Prácticas y cuerpo”. Bogotá: Editores académicos. P.99.

Curbeira Cancela, Ana. (2023). Conciencia estética y valoración. *Universidad de La Habana*, (296), . Epub 01 de abril de 2023. Recuperado en 21 de agosto de 2024, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0253-92762023000100007&lng=es&tlng=es.

Freire, P. (2023). “Pedagogía de los sueños posibles”. (2ª ed.). Siglo veintiuno editores. P. 65.

García, M.C. (2007). “Poesía, música y danza en la Granada musulmana y morisca”. <https://cdigital.uv.mx/server/api/core/bitstreams/75cd0094-3336-46c2-92c2-3c11afef5499/content> Pp. 10, 24-28 y 33.

Garibay, I. (2024). “Educación y Danza; una experiencia laboral” [Tesina de Licenciatura]. Universidad Pedagógica Nacional. P.p. 28 y 29.

González Salinas, S., (2006). “La globalización de las bellas artes en el Siglo XXI Royal Academy of Dance de México”. *Revista del Centro de investigación. Universidad La Salle*, 7(26), Pp.12,13,16-18. <https://www.redalyc.org/pdf/342/34202602.pdf>

Infante-Miranda, M.E., Salazar-Rosabal, S.L, & Pupo-Pupo, Y. (2016). “El desarrollo de la conciencia estética: un imperativo pedagógico para la educación estética de los estudiantes”. *Luz* 15 () P.p. 61,63, 71.

“Las danzas de la muerte. Génesis y desarrollo de un género medieval”. (s.f.).

Google

Books. <https://books.google.es/books?id=Be1kxKsBCeIC&printsec=copyright&hl=es#v=onepage&q&f=false>. P.11.

Markessinis, A. (1995). “Historia de la danza desde sus orígenes”. España: Libr. Deportivas Esteban Sanz Martier. Pp. 15, 19-21, 23, 43,44,51-53 y 57-60.

Maire, J. (2008). España “*Judíos, Moros y Cristianos. Cuentos españoles del siglo XII AL XVII*”. Madrid: Akal/Literaturas Pp. 9,10,11,12,13.

Ríos, G. (2016). “*Sirenas terrenales, danza de agua*”. [Tesis de Licenciatura] Universidad Nacional Autónoma de México. <http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/0745055/Index.html> Pp. 11,14-17,24 y 27.

Monasteiro Astobiza, A. (2017). “*Filosofía de la danza: Cuerpo y expresión simbólica*”. Daimon Revista Internacional de Filosofía. Pp. 295-297 y 302-304. <https://doi.org/10.6018/daimon/268861>

Passo, P. (2024). “*Neurociencia y danza. El corazón. Alma en movimiento*”. *HIDDEN arts*, 6, 24-30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10676325>

Rodríguez, M. (2017). “*Currículum, educación y cultura en la formación docente del siglo XXI desde la complejidad*”. En *Revista Educación y Humanismo*, 19(33), Pp. 425-427 y 435-437. <http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.19.33.2654>

Onofre, R. (2022). “*Bailar para la vida. La danza contemporánea para la formación de los jóvenes*”. [Tesis de Licenciatura, Universidad Pedagógica Nacional] P.11.

Sánchez Sánchez, G. (2010). *Educación estética y educación artística. Reflexiones para una enseñanza creativa*. *Aula*, 16,21-32 <https://doi.org/10.14201/7429>

Vilar, J.R. (2011). “*Viaje a través de la Historia de la Danza*”. Reino Unido: Palibrio. Pp. 17-22 y 25-28.

Warman, G. A. (1968). “*La danza de moros y cristianos un estudio de aculturación*”. [Tesis de maestría, Escuela Nacional de Antropología e Historia]

https://mediateca.inah.gob.mx/islandora_74/islandora/object/tesis:2828. Pp. 1 y 196.

Korek, D. (2005). *"Danza del vientre: el arte de la danza oriental"*: Océano Ámbar. Pp. 214, 216, 217-219 y 220-224.

<https://almosharabia.com/portfolio-items/danza-morisca/>. Visitado jueves 04 de abril 2024, 12:19 horas

<https://www.youtube.com/watch?v=R21YIZvPBsM&t=3s> Visitado jueves 05 de abril 2024, 05:42 horas.

<https://almosharabia.com>

<https://cdigital.uv.mx/server/api/core/bitstreams/75cd0094-3336-46c2-92c2-3c11afef5499/content> . P.107.

<https://www.youtube.com/watch?v=cfLa14s6jC8&t=71s> Visitado jueves 05 de abril 2024, 6:00 horas.

<https://www.youtube.com/watch?v=iC39QxtwHLw> Visitado jueves 05 de abril 2024, 06:42, horas

<https://www.youtube.com/watch?v=uL8IO97HtPQ&t=912s> Visitado el 16 de agosto, 2024, 08:30, horas.

<https://www.uv.mx/danza/files/2018/03/Neurociencia-y-la-danza-2.pdf> Visitado el 05 de octubre, 9:30 horas.

