

Posibles aportes de las “danzas primitivas” a las formaciones en artes escénicas

Conceptualización desde una práctica de enseñanza

CHAMPREDONDE, Mónica / Escuela de Teatro de La Plata, DGCyE - mchampre@gmail.com

Eje: Artes del Espectáculo y Educación - Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: danza - artes escénicas - formación*

› **Resumen**

El presente trabajo se refiere a la materia Danzas Primitivas creada en 2008 para formar parte del programa de estudios de la carrera Tecnicatura en Actuación en la Escuela de Arte n°4 del distrito de La Plata, dependiente la DGCyE de la provincia de Buenos Aires, tras la realización del correspondiente concurso de difícil cobertura.

Se trata del primer y único caso en Argentina en el que se incorporó al sistema de educación de nivel superior este saber, producido y transmitido, desde la más remota antigüedad, sólo en ámbitos ajenos al académico.

Durante los subsiguientes 10 años fueron desarrolladas tareas de construcción de un objeto de estudio, diseño de contenidos, realización de prácticas facilitadoras y observación de producción de aprendizajes significativos en los diversos grupos de estudiantes de la Formación Básica de la mencionada Tecnicatura, habiéndose reunido una cantidad de material suficiente como para poder iniciar procesos de análisis que conduzcan a explicitar un marco teórico y criterios epistemológicos para la sistematización de este conocimiento.

Las apreciaciones elaboradas hasta el momento, nos han alentado a postular que las danzas primitivas aquí aludidas podrían considerarse una fuente de suministro de recursos concernientes a la interpretación escénica, diferenciada, complementaria y potenciadora de otras disciplinas, tanto en función de finalidades formativas como de producción artística.

> **Presentación**

La intencionalidad de esta exposición es la de reseñar el estado actual del mencionado proceso, iniciado en 2019 como trabajo de investigación dentro de la Especialización en Lenguajes Artísticos de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

En un principio fue necesario pormenorizar y ahondar en consideraciones teóricas que no habían sido hasta entonces deslindadas, a fin de poder generar sentidos desde la lógica de la reflexión argumentativa. Así mismo hubo que consignar antecedentes historiográficos sobre los procesos sociales que posibilitaron la visibilidad de las prácticas examinadas y suscitaron interés educativo. Y además, también, vincular los contenidos de la materia con la práctica docente en el seno de un contexto institucional determinado. También la reflexión se focalizó en el nombre de la materia, sus posibles connotaciones y denotaciones, y la pertinencia de las palabras utilizadas en relación a contextos epistemológicos contemporáneos. Se analizó la bibliografía utilizada, se reformuló y se amplió gracias al hallazgo de aportes interdisciplinarios principalmente desde la psicología, la antropología y la filosofía del teatro.

Y se estableció contacto con docentes pertenecientes a instituciones educativas universitarias de Córdoba y de Buenos Aires, en donde se pudo detectar que se encuentran desarrollando proyectos próximos.

Antecedentes conceptuales para la fundamentación del proyecto pedagógico

Partimos del supuesto que afirma que desde que la humanidad es consciente de su existencia, ha necesitado explicar el mundo que le rodea y darle sentido a todo lo que es grave y constante en su vida. Según Joseph Campbell (Campbell, 1959) las huellas comunes de todas las mitologías tienen como principio el sufrimiento humano y es a través de ellas que se manifiesta la capacidad innata de transmutarlo en éxtasis, abandonando temporalmente la actitud lógica hacia las preocupaciones, en favor de una disposición lúdica y posibilitadora de la expresión mediante el lenguaje onírico del inconsciente que, alterando el foco de la mente, proporciona alivio a las angustias. De este modo, un mito es una metáfora de los sentidos que el ser humano atribuye al mundo visible y un relato de cómo algo llegó a existir. La necesidad de transmitir los relatos mitológicos dio origen a su representación simbólica a través de acciones que medien el pasaje desde el espacio mítico al cotidiano, siendo este el origen y la razón de los rituales. Gracias a que a través del movimiento del cuerpo es posible imitar aquello que se percibe en el entorno, el ser humano encuentra una forma de comunicación aún antes del surgimiento del lenguaje verbal.

De acuerdo a Kurl Sachs (Sachs, 1943) la danza surge de un proceso que va desde el movimiento rítmico espontáneo hacia una organización de gestos y pasos determinados que le dan forma definida. Esta fijación y estructuración de lo espontáneo sujeta a la forma como norma y código, crea un marco de

referencia grupal gracias al cual la experiencia es reproductora de sentidos. Así, las distintas generaciones de cada cultura reproducen los mismos rituales, gracias a lo cual es transmitida una determinada tradición, valores y concepción del mundo, con lo que el ser humano experimenta su pertenencia a un grupo y logra conjurar los peligros o resignificar los sufrimientos de la existencia. Por lo tanto toda actividad importante en la vida del ser humano desde el principio de los tiempos es acompañada por rituales comunitarios en los que la danza interviene de manera esencial. Estas danzas serían el punto de partida para delinear nuestro objeto de estudio.

Estamos hablando de danzas procedentes de culturas y continentes diversos, que tienen origen en la prehistoria de la humanidad, es decir, en períodos anteriores al surgimiento de las primeras llamadas civilizaciones, hasta el 3300 aC. Podemos acceder a conocerlas gracias a que algunas subsisten en la actualidad como prácticas auténticas de ciertas comunidades que permanecen culturalmente semi-aisladas, otras han sido conservadas a través de la transmisión generacional aunque sus culturas se han mixturado, otras reconstruidas por investigadores. También es posible reconocer rasgos “primitivos” en danzas folklóricas de diferentes regiones del mundo.

Por otra parte podemos agregar que hemos tenido en cuenta también que, dentro del campo de las artes, la investigación y la reflexión acerca de la disciplina danza no presenta el mismo grado de desarrollo que en las artes visuales, plásticas o musicales por ejemplo y también que, dentro del universo de la danza, las que aquí llamamos primitivas suelen quedar relegadas a la simple mención y una somera descripción la cual deja entrever, a veces, o explícita en otras que, en realidad, se la sitúa conceptualmente por fuera de la categoría arte o bien, como un estadio inicial superado.

Podemos identificar que conocimientos susceptibles de ser aludidos mediante el nombre danzas primitivas pueden encontrarse referenciados también mediante alguno de los siguientes términos: ancestrales, rituales, sagradas, exóticas, instintivas, salvajes, mágicas, tribales, originarias, étnicas, prehistóricas, primigenias, arcaicas, etc., según sean los contextos en que aparezcan. También especificaremos que, generalmente, no se trata de aquellas danzas que se nombran mediante los términos: circulares, colectivas, antiguas, nativas, folklóricas, tradicionales o típicas.

Quedan excluidas las danzas que emergen de las lógicas de división y estratificación social, productividad y/o progreso propias de las llamadas culturas superiores. En cambio sí se enfoca en las que representan mediante formas temporo-espaciales y narrativas acordes, principios de horizontalidad y pertenencia con que se mancomunan los grupos humanos primigenios.

En razón de dichos principios, la instauración de sentido del cuerpo como soporte de contenido simbólico es concebido como una unidad primordial entre conciencia y subjetividad, se trata de un sujeto de conocimiento y de acción que además, es parte indisociable del entorno al que pertenece y que lo

contiene, contrastando esta concepción con la del modelo moderno -y posmoderno- que opera en la construcción de la subjetividad contemporánea.

Hacia una caracterización del objeto de estudio de la materia Danzas Primitivas en la Escuela de Teatro de la Plata

En este espacio curricular interesa estudiar las danzas que se caracterizan por lo siguiente:

- Ser representaciones de ideas, valores, hechos y relatos que configuran el pensamiento mágico-mítico-religioso con que el hombre primitivo organiza su percepción de la existencia.
- Tener lugar en relación a los sucesos significativos de la vida. Los que dan inicio a los diversos ciclos de la cultura o de la naturaleza, ya sea en la dimensión de lo cotidiano o de lo trascendental, de carácter solemne, recreativo o festivo, como sustrato de celebraciones de rituales y ceremonias.
- Constituir eventos grupales en donde la totalidad de las y los presentes participan, encontrándose todas y todos incluidas e incluidos dentro del marco de la acción, sin separación entre intérpretes y espectadores.
- Resolver su organización espacial principalmente mediante figuras corales tales como rondas, filas móviles, líneas serpenteantes, etc.
- Componer la temporalidad sobre esquemas rítmicos en donde la danza se despliega junto con la percusión (tambores, palmas, zapateos) y/o la voz, de manera no jerárquica y consustancial entre los tres.
- Implicar el uso de accesorios y vestimentas, como máscaras, palos, tocados, polleras, tobilleras, brazaletes, pintura corporal, etc. que contribuyen a la construcción del contenido simbólico y también al sentido identitario de quienes danzan.
- Servirse de una determinada forma de control motriz que consiste en comandar el movimiento de las extremidades desde el abdomen y/o desde el plexo solar, así como realizar múltiples y simultáneas disociaciones entre los diversos fragmentos del cuerpo (que se hayan definidos por las articulaciones móviles y semimóviles) manteniendo a la vez una unidad integrada y eficiente, que no restringe las variables múltiples de dirección, amplitud, velocidad, etc.

> A modo de cierre

Sin perjuicio de que la denominación Danzas Primitivas puede continuar en discusión, podemos considerar factible establecer categorías de análisis y modelos taxonómicos que incluyan, diferencien y analicen, dentro del universo de todas las danzas, algunas que se constituyan corpus principal de la materia.

Una síntesis de los rasgos básicos registrados serían los siguientes:

- su carácter prototípico respecto de los lenguajes artísticos en general,

- su indisociabilidad entre los lenguajes visual, plástico, narrativo, teatral, musical y dancístico,
- su exclusión teórica de la categoría “arte” en los modelos del pensamiento contemporáneo,
- la imprescindibilidad para su realización de cuerpo, tiempo, espacio y circunstancia determinados,
- su capacidad de impactar en la subjetividad y de producir modificaciones sustanciales tanto en la imagen como en el esquema corporal.

Cabe agregar que el lenguaje que tienen en común las diversas danzas referidas, integra significantes en todos los planos posibles de la corporalidad al tiempo que organiza el movimiento mediante técnicas compatibles, conceptualmente análogas, a los contenidos que representa. Entendiendo la corporalidad como un conjunto de prácticas, imaginarios, representaciones y ejercicios de poder que involucran al cuerpo en sus dimensiones físico-biológica, psíquica, emocional y sociocultural, entre otras, estas danzas se ofrecen como recurso privilegiado para facilitar el desarrollo de capacidades particularmente requeridas para el desempeño escénico.

Por todo lo cual, llegamos a considerar que el aprendizaje de danzas primitivas supone un aporte singular y significativo al desarrollo de las competencias específicas de la actuación dada su naturaleza prototípica de la producción simbólica a través de la integración de movimiento, gesto, voz, interacción, emplazamiento, secuenciación e intención de comunicar y generar experiencias subjetivas colectivas, de la cual devienen no sólo la danza como disciplina artística, sino también el teatro.

Bibliografía

Campbell, J. (1959) *El Héroe de las Mil Caras*. México: Fondo de Cultura Económica.

Campbell, J. (2000) *Los Mitos y su impacto en el Mundo Actual*. Barcelona: Kairós.

Dubatti, J. (2007) *Filosofía del Teatro 1. Convivio, experiencia, subjetividad*. Buenos Aires: Atuel.

Fediuk, E., Prieto Stambaugh, A. (2016) *Corporalidades escénicas*. México: Universidad Veracruzana.

Le Breton, D. (1990) *Antropología del Cuerpo y modernidad*. Buenos Aires: Nueva Visión.

Luria, A., Vygotsky, L. (1926) *Simio, hombre primitivo, y niño: Ensayos en la historia del comportamiento*. Biblioteca marxista de archivos de internet.

Nogales, I. (2012) *La descolonización del cuerpo*. Bolivia: Edición del grifo.

Sachs, C. (1933) *Historia Universal de la Danza*. Buenos Aires: Centurión.