

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

Esta ponencia plantea algunas reflexiones frente a las variantes en la proyección de la danza folclórica colombiana, partiendo de la tradición, diferentes formas desde las cuales se manifiesta y como a partir de su codificación surge la reinterpretación de la misma en lo que podríamos llamar *Tendencias*; las cuales esperamos sirvan como punto de partida para identificar elementos que cualifiquen el trabajo de maestros, directores y bailarines y establezca temas para estudio frente a la actualidad de nuestro que hacer.

¿QUE ES TRADICIÓN?

La palabra 'tradicional' se utiliza como adjetivo a ser aplicado a todo aquello que tenga que ver con la o las tradiciones de un pueblo, comunidad o sociedad. Estas tradiciones son por lo general traspasadas de generación en generación como parte del legado de los antepasados y pueden incluir todo tipo de valores, costumbres, formas de pensamiento, creencias y prácticas. Regularmente, además, algo tradicional es algo que busca mantener lo existente o recuperar todo aquello que haya podido ser perdido ante el avance de la modernidad.

Entendemos por tradicional diferentes tipos de costumbres y creencias que caracterizan de manera específica a cada comunidad y que sirven para diferenciarla de las demás. En este sentido, cobran especial importancia elementos tales como prácticas consuetudinarias, sistemas de leyes, la gastronomía, la indumentaria, las expresiones culturales, la religión, la historia, el lenguaje o las estructuras de pensamiento de un pueblo o comunidad. Estas representaciones de la tradición varían en cada caso y dan como resultado un abanico muy colorido de maneras de entender y representar el mundo que nos rodea.

Todos estos elementos son los que deben oportunamente enfrentar el posible avance de otros valores y costumbres que pueden hacerlos desaparecer. Es aquí cuando todo lo que es tradicional puede volverse conservador y rígido ya que no permite que otros elementos permeen la cultura y las formas de vida en general de esa comunidad.

También es importante señalar que el adjetivo tradicional puede, siguiendo con las ideas hasta aquí planteadas, hacer referencia a aquellas estructuras que se oponen a cualquier cambio o rasgo de modernidad por verlo como un peligro para la integridad cultural y social existente. En este aspecto, tanto la religión como las normas de jerarquía social, los modos de pensamiento y las estructuras políticas son aquellas formas que pueden presentar más claramente valores tradicionales ya que no aceptan el avance de otros elementos diferentes y buscan siempre mantener el orden del momento. En el caso de que el avance de la modernidad sea irrefrenable, las instituciones tradicionales buscarán entonces recuperar aquel pasado perdido y siempre mejor.

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

¿QUE ES CULTURA POPULAR TRADICIONAL?

La cultura popular tradicional constituye una dimensión que responde a las aspiraciones históricas de un pueblo en aras de la significación y preservación las identidades individuales y colectivas, tradiciones, normas, valores sociales, creencias y sobre todo el patrimonio, así como rasgos esenciales que presentan los sistemas culturales. Las transformaciones culturales que ella genera también impacta el quehacer cultural de las comunidades generándose cambios y alternativas para el beneficio y la calidad de vida de los comunitarios.

El elemento popular tradicional de la cultura constituye un agente clave en las transformaciones culturales pues acarrea procesos dinámicos y sistematizados, basados en valores, símbolos y optimización de estrategias, estructuras, procesos, que facilitan la efectividad cultural sobre la base de la participación y que por ende concluye con un cambio en diferentes ámbitos de la sociedad. En este sentido la cultura popular tradicional desempeña un importante papel en las acciones a ejecutar pues en ella se encuentran sustentados los sentimientos y valores que caracterizan un grupo, cuya convivencia ha trascendido y dejado huellas a través de la historia. Se trata del compartimiento de ideologías, valores, símbolos, comportamientos, convicciones que caracterizan y distinguen a los individuos como un agente protagónico en las acciones del cambio cultural.

DEFINICIONES DE FOLCLOR

La palabra Folklore o Folclore, que abrevia de alguna forma al término "The lore of the people" (saber del pueblo) fue utilizada por primera vez por el Arqueólogo inglés William John Thoms (1803-1885) el 22 de Agosto de 1846, en una publicación de la revista "Athenaeum", celebrándose su 1º Centenario. El folklore carece aún de una definición universal, obedeciendo ello al hecho de que no todos los que han estudiado esta ciencia coinciden sobre lo que es. Para unos, folklore es la ciencia que estudia la vida normal de los pueblos civilizados, salvajes y no salvajes, para otros es la ciencia de la tradición de los pueblos civilizados y principalmente en los medios populares.

La palabra está compuesta por dos voces inglesas "Folk" (pueblo) y "lore" (saber, ciencia), para definir al saber popular, los conocimientos, usos, costumbres, leyendas, supersticiones, música, danza, canciones, mitos, dichos, refranes, coplas, cantares, transmitidas de generación en generación, en definitiva lo que se transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.

Folk: gente, raza, pueblo, tribu, nación. Lore: erudición, saber, enseñanza, estudio.
Folklore: "el saber del pueblo".

Se denomina folclor a todas las manifestaciones populares transmitidas por vía oral (cuentos, leyendas, mitos...) se les toma como parte de su identidad, como parte de su folclor".(compendio del folclor).

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

"El folclor es antes que una creación popular y mundial, una creación internacional y universal la obra nacional y "popular" sólo consiste en los detalles, en las modificaciones y en las deformaciones involuntarias, tanto mas, cuanto el folclor es infinitamente caprichoso en su tradición. Unas veces conserva intactas las formas de su dominio y otras las modifica hasta el punto de desfigurarlas, por eso hay que reconocerle esos dos poderes: conservación y deformación infinita".(Sergio Lifar, La Danza).

"La palabra folclor significa arte típico nacido del alma popular, profundamente insertado en sus tradiciones mas caras y por lo mismo permanece estable, es de lenta evolución y siempre conserva sus características fundamentales, afinadas en el transcurso del tiempo, la educación y el progreso: es decir, no es un arte estancado, pero si eminentemente tradicional, no se transforma, pero si se embellece y sutaliza". (Lic. Juan González, el Ballet de México).

Para Sergio Lifar, la obra creada por un autor único, termina por considerarse de todo el pueblo cuando este la asimila y la toma para sí, pero cuya creación reside en las modificaciones involuntarias originadas por la falta de memoria en la transmisión oral.

LA DANZA TRADICIONAL

La danza tradicional parte de un proceso de transmisión generacional , usualmente de forma oral con un alto componente práctico, en donde los abuelos y personas mayores profesan determinadas costumbres, creencias, ritos y comportamientos culturales heredados también por sus antepasados, los cuales la comunidad o área de influencia los toman para sí, adoptando de los mismos, determinado patrones que les distingue.

En el presente escrito, planteo algunas reflexiones que de forma concreta plasman un punto de vista alimentado con la vivencia de mas de 20 años en el fascinante mundo de la danza que solo pretende expresar una forma, mas que una verdad absoluta, al final el resultado no se condiciona por una clasificación u otra.

La danza tradicional original o autóctona:

Podríamos decir que es aquella realizada por sus creadores (Abuelos de una comunidad específica) y pares generacionales, cuya manifestación adopta la corporalidad propia de su (s) interprete (s) y se va impregnando en sus comunidades de influencia quienes la adoptan para si. La vivencia cercana en el mismo contexto donde ha sido creada y practicada con los moradores permite validar que se ha trasmitido de forma original si los herederos han vivenciado de manera constante con

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

los creadores o pares, las prácticas de la manifestación dancística que valida esta absorción de la tradición.

Este tipo de clasificación poco subsiste en la actualidad ya que las nuevas generaciones crecen por lo general en contextos de modernidad que comienzan a transformar las formas originales.

La danza Tradicional Heredada:

Es la manifestación dancística que generacionalmente se conserva en familias o comunidades donde nace la misma, con patrones característicos y fieles al legado pero que sin embargo varía de las formas originales, debido a las transformaciones del contexto e influencias de la modernidad en los pobladores que la practican.

La danza Tradicional Regional:

Es la manifestación dancística, practicada por los moradores de las regiones donde fue creada conservando rasgos característicos de la original en contextos similares, por gente típica, pero no necesariamente en el lugar específico que la originó.

La Danza Tradicional Nacional:

Es la manifestación dancística practicada por los habitantes del país que la originó en contextos similares o no pero con la intensidad de la danza original.

La Danza Tradicional Codificada:

Es la manifestación dancística surgida de la expresión original, la cual ha sido codificada con pasos, figuras, vestuarios y planimetrías que se vuelve parte de la cultura que adopta la comunidad con el paso del tiempo, hecha por los herederos o gentes de la región, en busca de sistematizar el legado, recrearlo, exhibirlo, representarlo o reinterpretarlo, pero conservando la intensidad de la misma, siendo proyectada por lo general en los mismos contextos donde fue creada, con secuencias repetitivas, cuya carácter puede ser vivencial o no.

Existen danzas tradicionales que desde su concepción original son conocidas con códigos, es decir incluyen pasos y/o figuras que la caracterizan y la comunidad de influencia la ha adoptado para sí de forma generacional, cumpliendo con los parámetros que requiere para convertirse en parte del saber del pueblo.

Para esta clasificación, a pesar de adquirir códigos básicos, en ningún momento la danza ha sido pensada para llevarla a un escenario¹, aquí los códigos cumplen una

¹ Pensemos en escenario no solamente a las tablas o al coliseo convencional sino también a cualquier espacio donde converge un grupo de espectadores para observar determinado hecho y el mismo esta pensado para tal fin.

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

función ritual en donde se establece que el desarrollo de la danza requiere de momentos que simbolizan su intensión y que deben estar implícitos a la hora de vivenciarla en contextos sociales.

La forma de transmisión en el contexto regional o nacional se realiza de forma directa por los creadores, herederos y/o por la investigación de campo; o de forma indirecta por los propios investigadores, docentes o medios audiovisuales.

En entonces la danza tradicional una manifestación corporal de una comunidad específica cuyo desarrollo se va nutriendo colectivamente, adoptando ciertos rasgos característicos e intensiones que a pesar del paso del tiempo se conserva por los herederos y pobladores de la región o el país que la originó.

Esta tendencia de la danza por lo general no se ocupa de códigos académicos y sistemáticos ni tampoco de secuencias lógicas, es mas bien una costumbre cultural practicada con determinada intensión o escusa, en donde la propia vivencia alimenta y renueva la misma, por lo general con fines recreativos o ritualistas.

LA DANZA DE PROYECCION

Es aquí donde la manifestación dancística adquiere una connotación racional, ya que esta tendencia de la danza adopta elementos que le dan cierta uniformidad y que es realizada con la intensión de mostrarla ante un grupo de espectadores, mas allá de un fin meramente recreativo, espontáneo.

Es aquí donde aparece la academización de la danza, hecha por quienes realizan estudios de la misma e intervienen también, los conteos, las figuras sistematizadas, los pasos secuenciales, los vestuarios, las planimetrías, las partituras y demás que la codifican y la adaptan a contextos simbólicos, lo cual podríamos llamar *Escenarios*.

Aquí es donde por lo general pecamos ya que el hecho de pensar la danza para un escenario, amerita involucrar otros componentes que forman parte de la puesta en escena; producción, relación con el espectador, un mensaje, acoples y demás que en muchos casos poco se consideran.

Esta tendencia de la danza también amerita de sus propias clasificaciones, para las cuales utilizaré el termino Danza folclórica y no Danza Tradicional ya que la recreación de la misma en su proceso de transmisión no necesariamente adquiere la dimensión de tradición:

La Danza Folclórica Proyectiva Tradicional:

Consideramos en esta clasificación los montajes coreográficos que parten de la Danza Tradicional Codificada, cuyos contenidos conservan los parámetros de la misma en cuanto a pasos, figuras, vestuario, elementos y música, creados para mostrarse en un

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

escenario que puede ser convencional o no, pero que incluye mínimas variantes planimétricas que la adaptan al contexto escénico.

En esta clasificación, el bailarín interprete debe conservar la corporalidad e intensidad que la danza exige en su formato original.

ESTILIZACION DE LA DANZA TRADICIONAL

En esta descripción de las tendencias de la danza tradicional existen diferentes grados de “estilización” en donde clarificamos que este concepto incluye las creaciones y aportes que el coreógrafo o director hace a la danza en el montaje de la misma y que permiten generar una nueva dinámica, resaltando elementos puntuales, esenciales o característicos que el artista interpreta desde su forma y visión.

La estilización puede darse por:

- Variantes planimétricas.
- Variantes en figuras tradicionales.
- Variantes en pasos tradicionales.
- Variantes en vestuario.
- Arreglos musicales que el montaje se apropia.
- Apoyo de elementos, escenografía o iluminación.
- Reinterpretación.

La Danza Folclórica Proyectiva Estilizada Nacionalista:

Es la estilización de la danza tradicional que conserva los rasgos característicos de la misma en cuanto al contexto e intensidad y que recrea en su coreografía, diferentes variantes en cuanto a pasos, figuras, planimetría, música y uso de elementos.

En esta clasificación, el bailarín interprete se acerca a la corporalidad e intensidad característica de la danza en su formato original, pero basado en su formación, le incluye componentes técnicos a su ejecución en cuanto a recursos como equilibrio, manejo de la respiración, amortiguación, dinámicas de movimiento y demás que forman parte del dominio corporal y la proyección escénica.

La Danza Folclórica Proyectiva Estilizada Universalista:

Es la estilización de la danza tradicional que conserva rasgos característicos mínimos de la misma en su coreografía y que varía su forma de interpretación, intensidad y contexto, mezclando de forma literal pasos codificados de otras técnicas de la danza por lo general las llamadas universales. En esta descripción, el coreógrafo asume que grado de estilización hará a su montaje incluyendo pasos que aporten a la intensidad de

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

su coreografía o inspirándose en algún componente de la misma para su reinterpretación.

El bailarín interprete por lo general tiene en esta clasificación un alto componente de formación o uso de las técnicas universales la danza para el que requiere de un conocimiento y sensibilización de la danza tradicional si del caso no pretende el coreógrafo que se establezca una brecha muy grande con la corporalidad de la original.

La Danza Folclórica Proyectiva Estilizada Experimental o Contemporánea:

Es en esta clasificación encajan todos aquellos montajes coreográficos que se inspiran en algún componente de la tradición ya sea, la música, el contexto, la intensión, pasos básicos, vestuario, y demás que adquieren nuevas reinterpretaciones.

Basados en estas premisas, encontramos que la danza tradicional se convierte en un medio para transmitir un mensaje que el coreógrafo quiere expresar y encuentra en algún elemento de la tradición, el componente catalizador que permite la conexión con el espectador, adquiriendo además cierta identidad que diferencia su propuesta escénica y de alguna manera la nacionaliza.

El termino experimental, muy usado en nuestro país de alguna manera cobija estas expresiones de la danza, sin embargo me aventuro a plantear que esta tendencia podría perfectamente llamarse *Contemporánea* ya que esta definición va mas allá de una técnica, es la exploración de las posibilidades corporales del individuo, las expresiones de la actualidad y las construcciones que desde un estímulo cualquiera pueden dar origen a una obra escénica.

¿QUE ES UN BALLEF FOLCLORICO?

En la práctica de la danza en Colombia tendemos a confundir en muchos casos el
c Inicio esta ponencia clarificando que las tesis que planteo a continuación

Varios de los apuntes que presento a continuación son parte de las conclusiones del documento "Conceptualización del Ballet Folclórico", los cuales escribí entre los años 1999 y 2001 cuando construí mi tesis de grado para la UPB "*Iniciación Artística para Niños entre Seis y Ocho años de Edad por Medio de la Danza*", tomando como institución de base la Escuela de Danza del BFDA en la actualidad Centro de Formación en Danza, para ello vi necesario incluir una conceptualización del *Ballet Folclórico* o *Danza Tradicional Proyectiva Estilizada* acerca de la cual hallé muy poco material escrito que le respaldará, mas aún solo encontraba por lo general referentes

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

de críticas que remitían a conceptos de montajes coreográficos con una no muy sólida base conceptual según apreciaciones de expertos en danza. Por ello mis reflexiones.

Para este aparte de la ponencia, incluiré solo algunas conclusiones del documento que he construido acerca de la *Conceptualización del Ballet Folclórico como Tendencia de la Danza Folclórica*, el cual es parte de un trasegar que se ha ido alimentando de errores y aciertos como bailarín, docente, coreógrafo y director, en donde para este caso, mis apreciaciones obtienen validación desde la construcción de una compañía de danza como lo es el Ballet Folclórico de Antioquia (BFDA), al interior de la cual hemos procurado gestar un modelo que nació de referentes existentes y que desde sus primeros años ha buscado su propia identidad; la misma que año tras año nos invita a continuar preparándonos para afrontar nuevos retos de la mano de la creatividad y la innovación.

Ballet Folclórico, es una compañía que lleva a escena la danza folclórica de un país apoyada de la estilización, que surge de la creatividad del coreógrafo o Director, el respaldo teórico de su estructura organizacional (equipo de trabajo, procesos), la integración de las técnicas académicas de la danza tanto en la formación de sus bailarines como en su desempeño, el uso de la enseñanza escénica que han desarrollado la danza clásica, la opera y el teatro entre otras, donde el concepto producción toma gran importancia como herramienta que integra orgánicamente cada componente que participa en los procesos de creación pre producción y post producción de la puesta en escena, además de la concepción de la danza como espectáculo dinámico dirigido a un grupo de espectadores que espera ser enamorado por el artista.

Es entonces, la manera como el creador toma elementos de las técnicas universales de la danza para dinamizar la puesta en escena de la danza tradicional buscando enriquecerla sin perder su raíz, esto solo se logra conservando los parámetros que exige la danza; sus pasos figuras, bases de vestuario, temática y contexto; para esto es importante tener en cuenta las palabras de Oscar Vahos "*para transformar hay que conocer bien lo que queremos transformar*".

El papel del bailarín de esta compañía de danza al igual que cualquier otra, es producir sensaciones en el público a partir de su interpretación, apoyado de una formación técnica integral que le permite la educación, dominio corporal y desarrollo de destrezas que acompañadas con la corporalidad propia de cada danza y el talento del artista logrará o no generar efectos en el espectador.

La visión empresarial que la organización de a su compañía traspasa la concepción del BF como tal y es aplicada a cualquier grupo de artistas que tiene en su visión

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

corporativa la auto sostenibilidad; sin embargo este tema no será incluido en esta reflexión.

Para finalizar, planteo la importancia de generar de manera vivencial, espacios para la transmisión de las identidades culturales sin encasillarnos en la forma pero si las intensiones, la teorización no garantiza la transmisión de la tradición, la vivencia si. Es importante reconocer de donde venimos y con esto retomo las palabras del Maestro Jesús Mejía Ossa “ *Sin el folclor, los rasgos culturales se substituyen por las modas, los modos impuestos, la publicidad y por la estandarización*”.

BIBLIOGRAFIA

Barl, Jacques. LA DANZA MODERNA. Técnicas y lenguajes corporales. Ed. Paidós.

Wirz de Beltrán, margarita. DANZA CONTEMPORÁNEA. Noruega editores. Ed. Limusa. 1988.

Lifar, Sergio. LA DANZA. Ed. Siglo Veinte Buenos Aires 1952.

Levinson, Andres. LOS ROSTROS DE LA DANZA. 1933.

Salazar Adolfo LA DANZA Y EL BALLETO Ed. Fondo de la Cultura México 1949

Bourgat, Marcelle. TÉCNICA DE LA DANZA. Eudeba editorial universitaria de Buenos Aires. 1946.

Ossona, Paulina. LA EDUCACIÓN POR LA DANZA. Enfoque metodológico. Ed. Paidós Buenos Aires. 1984.

Vahos Oscar. DANZA ENSAYOS. Producciones infinito. Medellín. 1997.

Londoño, Alberto. BAILA COLOMBIA. Ed. Universidad de Antioquia. 1995.

Laban, Rudolf. DANZA EDUCATIVA MODERNA. Ed. Paidós. Buenos Aires. 1984.

Escobar, Patricia. A BAILAR COLOMBIA. Danzas para la educación básica. Ed. Magisterio.

Del Busto, Jorge. EL BALLETO Y SU MUSICA. Ed. Lex. La Habana. 1944.

González, Juan. Dcto. EL BALLETO FOLCLORICO DE MEXICO.

Roldán, Anabella. Dcto. REFLEXIONES SOBRE DANZA. Revista de educación. Chile. N. 195 abril 1992.

Delgado, Cesar. Dcto. DEL FOLCLOR A LO PINTORESCO. Barranquilla. 1998.

Reflexiones Acerca de la Danza Tradicional, Su Proyección y Tendencias

Juan Camilo Maldonado Vélez

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. EDICIÓN 2001.

Feliú Herrera, Virtudes. FIESTAS Y TRADICIONES CUBANAS, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello, La Habana 2003

Diccionario web ABC:
<http://www.definicionabc.com/social/tradicional.php#ixzz2MQMLL102>

Escalona Velázquez, A.: "La cultura popular tradicional como elemento esencial para la transformación sociocultural", en Contribuciones a las Ciencias Sociales, Enero 2012, www.eumed.net/rev/cccss/17/