

Danza Regional Mexicana

QUINTO AÑO

Colegio de Danza

Claves: 1514

Plan: 96

Actualización curricular 2017

Erika Altamirano Palacios

José Martín Estrada Gómez

Luis Enrique Moranchel Rosas Landa

Ma. Teresa Valentina Castellero Ponce de León

Raquel Barroso Pérez

Vanessa Flores Espadas

Verónica Sánchez Ramos

GUÍA CUADERNO DE TRABAJO ACADÉMICO
DANZA REGIONAL MEXICANA V
BACHILLERATO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

2020

Universidad Nacional Autónoma de México

Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria
Colegio de Danza

Jefatura de Producción Editorial de la Escuela Nacional Preparatoria

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

COLEGIO DE DANZA

ÁREA 4 HUMANIDADES Y ARTES

GRADO: 5° CLAVE 1514 PLAN: 1996

DANZA REGIONAL MEXICANA

Guía cuaderno de trabajo académico

Programas actualizados

Aprobado por H. Consejo Técnico el 17 de mayo de 2017

Coordinación

Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León

Autores:

Erika Altamirano Palacios

José Martín Estrada Gómez

Luis Enrique Moranchel Rosas Landa

Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León

Raquel Barroso Pérez

Vanessa Flores Espadas

Verónica Sánchez Ramos

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

Dirección General: Biól. María Dolores Valle Martínez

Secretaría Académica: M. en C. María Josefina Segura Gortares

Departamento de Producción Editorial: Lic. María Elena Jurado Alonso

Imagen de portada: Alumnos del Plantel 1. Temporada Teatro Carlos Lazo, abril del 2014. Fotografía: Lorena Márquez

Diseño editorial: María Teresa Valentina Castellero Ponce de León

Diseño de Portada: DCG Edgar Rafael Franco Rodríguez

Cuidado de edición: Jonathan Iván Jiménez Castellanos

Queda prohibida la reproducción parcial o total del contenido de la presente obra, sin la previa autorización expresa y por escrito de su titular, en términos de la Ley Federal de Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables. La persona que infrinja esta disposición se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Segunda edición: abril, 2020.

Derechos reservados por

© Universidad Nacional Autónoma de México

Escuela Nacional Preparatoria

Dirección General

Adolfo Prieto 722, Col. Del Valle.

C.P. 03100, Ciudad de México

PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Preparatoria, institución educativa con más de 150 años de experiencia formando jóvenes en el nivel medio superior, busca la constante actualización y mejora de sus materiales de apoyo a la docencia, así como la publicación de nuevos ejemplares, siempre teniendo en mente a nuestros alumnos y su aprovechamiento.

Después de varios años de trabajo, reflexión y discusión, se lograron dar dos grandes pasos: la actualización e implementación de los programas de estudios de bachillerato y la publicación de la nueva colección de Guías de Estudio. Sin embargo, los trabajos, resultado del espíritu crítico de los profesores, siguen dando fruto con publicaciones constantes de diversa índole, siempre en torno a nuestro quehacer docente y a nuestros programas actualizados.

Ciertamente, nuestra Escuela Nacional Preparatoria es una institución que no se detiene, que avanza con paso firme y constante hacia su excelencia académica, así como preocupada y ocupada por la formación integral, crítica y con valores de nuestros estudiantes, lo que siempre ha caracterizado a nuestra Universidad Nacional.

Aún nos falta más por hacer, por mejorarnos cada día, para que tanto nuestros jóvenes estudiantes como nuestros profesores seamos capaces de responder a esta sociedad en constante cambio y a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación.

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”

BIÓL. MARÍA DOLORES VALLE MARTÍNEZ

DIRECTORA GENERAL

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA

ÍNDICE

BLOQUE 1	“CONOCIENDO LAS BASES”	10
1.Evolución, clasificación e importancia de la danza regional mexicana		11
1.1La danza regional mexicana a través del tiempo. Panorama general de la evolución de la danza en México		11
1.1.1	Época prehispánica	12
1.1.2	Época Colonial	13
1.1.3	Independencia	13
1.1.4	Época Porfirista	14
1.1.5	Revolución	15
1.1.6	Post Revolución y México contemporáneo	15
1.2	Clasificación actual de las danzas y bailes de México	17
1.3	Importancia de la Danza Regional Mexicana	17
1.3.1	Como identidad cultural	17
1.3.2	Como formación integral	18
1.4	Repertorio por regiones	19
1.5	Características de los géneros dancístico- musicales	24
BLOQUE 2	“LA TÉCNICA”	29
Técnica específica de la danza regional mexicana		30
2.1	Elementos de ejecución	31
2.2	Manejo de la falda	32
2.2.1	Tipos de faldeo	32
2.3	Colocación de brazos para varones	33
BLOQUE 3	“CUERPO, MOVIMIENTO Y ESPACIO”	35
3.1 Elementos de ejecución dancística		36
3.1.1	Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas	36
3.1.2	Rítmica corporal	38
3.1.3	Ritmo motor	40
3.1.4	Ritmo respiratorio	40
3.1.5	Ritmo emocional	41
3.2 Geometría del espacio		43
3.2.1	Planos: puerta, mesa y rueda	43
3.2.2	Dimensiones: altura, anchura y profundidad	44
3.3 Diseño coreográfico		46
3.3.1	Trazo coreográfico	47
3.3.2	Zonas fuertes	47
3.3.3	Espacio simbólico	49
3.4 Interpretación		49
3.4.1	Proyección del intérprete	49

4.1.4	Organización de materiales	58
4.1.5	Asignación de roles	58
4.1.6	Diseño coreográfico	59
4.2	Producción escénica para la danza y montaje coreográfico	61
4.2.1	Elementos de la producción escénica	61
4.2.2	Fases de la producción escénica	62
4.2.3	Elementos humanos y elementos técnicos	63
4.3	Origen y evolución de los espacios teatrales	69
4.3.1	Del teatro griego al teatro a la italiana	69
4.4	El espacio escénico : zonas y estructuras	73
4.4.1	Zonas del espacio escénico	73
4.4.2	Estructuras del escenario	75
4.5	Apreciación crítica de la danza	78
4.5.1	Formación de espectadores	78
4.5.2	Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena	79
4.5.3	Registro y valoración de la experiencia artística	83
	Autoevaluación	87
	Solución a la autoevaluación	89

Con el propósito de fortalecer el proceso de aprendizaje de los alumnos de 5º grado que cursan la asignatura de Danza en sus cuatro especialidades, hemos elaborado esta *Guía Cuaderno de Trabajo Académico*, la cual sirve al docente como una herramienta orientadora en su planeación didáctica y apoya al alumno hacia un autoaprendizaje.

Su objetivo está estrictamente vinculado con los propósitos didácticos de los programas de estudio en los que se fomenta el desarrollo del pensamiento crítico y de las capacidades comunicativas a través de la expresión oral, escrita o corporal.

Este material tiene tres finalidades de uso:

1. Como recurso didáctico que apoya el proceso de aprendizaje significativo de la danza, mediante la realización de actividades individuales y colectivas, dentro y fuera del aula de clases.
2. Como guía de trabajo en la realización de asesorías permanentes.
3. Como guía de estudio para la preparación de exámenes extraordinarios.

Es importante señalar que las actividades incluidas permiten el desarrollo de los cinco ejes transversales que la ENP define para promover el desarrollo de habilidades de pensamiento que deriven en la construcción de nuevos conocimientos.

La Guía Cuaderno de Trabajo Académico está organizada en 4 bloques temáticos que incluyen los contenidos de las tres unidades del programa de estudios vigente para 5º grado: Bloque 1: “Conociendo las bases”. Bloque 2: “La técnica”. Bloque 3: “Cuerpo, espacio y movimiento” y Bloque 4: “Investigo, creo y aprecio”.

A su vez, cada contenido incluye:

- Introducción al tema
- Objetivos (Y todo esto... ¿para qué?)
- Actividad detonadora (Antes de empezar)
- Desarrollo del tema (Lo que debes saber)
- Actividad de aprendizaje (Y... ¿ahora qué?)
- Actividad de evaluación (¿Qué aprendiste?)
- Referencias Bibliográficas (Para saber más...)

Esperamos que esta *Guía Cuaderno de Trabajo Académico* contribuya al desarrollo de tus capacidades comunicativas y creativas.

Imagen 1 "Danza y rito

prehispánico". (Staticflickr, 2019)

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

1. Evolución, clasificación e importancia de la danza regional mexicana

1.1 La danza regional mexicana a través del tiempo. Panorama general de la evolución de la danza en México

1.1.1 Época prehispánica

1.1.2 Época Colonial

1.1.3 Independencia

1.1.4 Época Porfirista

1.1.5 Revolución

1.1.6 Post Revolución y México contemporáneo

1.2 Clasificación actual de las danzas y bailes de México

1.3 Importancia de la Danza Regional Mexicana

1.3.1 Como identidad cultural

1.3.2 Como formación integral

1.4 Repertorio por regiones

1.5 Características de los géneros dancístico- musicales

Evolución, clasificación e importancia de la danza regional mexicana

1.1 La danza regional mexicana a través del tiempo. Panorama general de la evolución de la danza en México

Introducción al tema

México es poseedor de un amplio acervo cultural, el cual se ve reflejado en sus manifestaciones musicales y dancísticas. De manera general, la danza folklórica refleja la forma de vida y la manera en la que los pobladores de nuestro país perciben e interpretan el mundo y su relación con él, de tal forma que la danza es un canal de información acerca de las tradiciones religiosas, costumbres, ideologías y movimientos sociales, lo que convierte a nuestras danzas y bailes en manifestaciones de gran arraigo que forman parte de la esencia cultural del pueblo mexicano.

Y todo esto... ¿para qué?

Identificarás las características históricas de la danza regional mexicana a partir de su clasificación con el fin de fortalecer y valorar tu identidad nacional.

Antes de empezar...

Te sugerimos algo: dispón de un tiempo en el transcurso de la semana y visita el Centro Histórico de la CDMX. Seguramente has ido infinidad de veces a comprar cosas, a visitar un museo porque te lo dejaron de tarea o a participar en algún evento o concierto multitudinario.

Esta vez, busca a los danzantes que por muchos años han bailado en los alrededores de la Catedral Metropolitana.

¿Sabes qué es lo que bailan? ¿Por qué lo hacen? ¿Cuál es el origen histórico de las danzas y ¿Cuáles son las características que las diferencian de otros tipos de danzas o bailes?

Conocer el pasado es importante para comprender el presente y una fuente valiosa de información para entender el origen y evolución histórica de una cultura, es precisamente la danza.

Cuando estés frente a los danzantes, cierra tus ojos por un momento y trata de imaginar cómo era la vida cotidiana en la época prehispánica. Pon atención en lo que escuchas. Cuando abras los ojos, observa detenidamente su manera de vestir, así como los accesorios que portan.

¿Qué de lo que viste y escuchaste te es conocido? ¿Qué elementos podemos observar en otros tipos de bailes o danzas? ¿Por qué crees que esta danza ha perdurado después de tanto tiempo?

De camino a casa, reflexiona sobre estas cuestiones. Ya habrá oportunidad de que investigues y descubras todas las respuestas.

Lo que debes saber

Vamos a iniciar el desarrollo de este tema con una clasificación de las danzas y bailes en México, la cual se basa en la evolución que ha tenido nuestro país desde la época prehispánica hasta el México contemporáneo, con la influencia de los acontecimientos políticos y sociales como la conquista, la revolución y la independencia,

1.1.1 Época prehispánica

Es difícil saber con seguridad cómo eran las danzas en México antes de la llegada de los españoles. Lo poco que se conoce es a través de las pinturas, códices y esculturas de piedra o cerámica que se han encontrado. Esta información se complementa con las crónicas y relaciones de los hombres que participaron en la conquista como los frailes: Clavijero, Durán, Landa, Mendieta, Motolinía, Sahagún y Torquemada, quienes fueron testigos de los grandes areitos o mitotes en los que participaban centenares y hasta millares de danzantes, describiéndolos como fastuosos, con mucha variedad de danzas realizadas con una gran precisión.

La danza y la música tenían la función de conectar a los hombres con los dioses y de integrar, preservar, renovar y transmitir los valores culturales de la comunidad.

Las fiestas, ritos y ceremonias eran sinónimo de baile y de música en donde la participación colectiva era indispensable, pues les garantizaba la subsistencia mediante la realización de danzas que tenían que ver con el ciclo de las estaciones y las cosechas.

La danza se realizaba en fiestas durante todo el año en ceremonias de tipo religioso, militar y social, cada una con su propio significado y simbolismo. La elección de las fechas dependía del calendario *Tonalamatl* basado en el año solar y el otro de nombre *Tonalpohualli* que se organizaba a partir de los eventos inmediatos que vivía la comunidad. Cada 52 años estos calendarios ceremoniales coincidían, lo que originaba la gran celebración del Fuego Nuevo.

La danza era interpretada por integrantes de la comunidad, quienes se caracterizaban por su destreza, gracia, agilidad, vigor, armonía y perfección en la ejecución. Los elegidos eran varones que desde los doce años se formaban en la danza, el canto y la música, bajo la instrucción de sacerdotes en una especie de escuela llamada *Cuicacalli*

Coreográficamente, la danza prehispánica se ejecutaba en círculos concéntricos y en filas, simulando el movimiento del universo, por ello se llamaban danzas cósmicas. También se hacían acompañar de música ejecutada con tambores elaborados principalmente de troncos de madera como el teponaztli y el huéhuetl e instrumentos de aliento hechos con carrizo, barro y huesos de animales y caracoles marinos.

A través de sus danzas los pueblos prehispánicos manifestaban sus creencias de origen sobrenatural y mitológico y se relacionaban con su medio natural y social. Algunos ejemplos de estas danzas son: Danza del mitote, Danza Azteca, Voladores, Yúmame, Pascola y Venado.

1.1.2. Época Colonial

Con la Conquista de México hubo muchos cambios en los ámbitos político, religioso y social. La influencia española se dejó sentir en todas las manifestaciones de vida del pueblo mexicano, viéndose forzados a cambiar usos y costumbres como parte del proceso que se vivía.

La nueva religión implantada por los españoles tenía el objetivo de erradicar las danzas por considerarlas paganas, de carácter impropio y pecaminoso. Sin embargo, al ser danzas indígenas con orígenes ancestrales tuvieron que adaptarlas otorgándoles nuevo significado y valores, lo que fortaleció la evangelización dando origen a una nueva cultura. Ejemplo de ello son las luchas entre caballeros tigre y caballeros águila, que en su proceso cambiaron por las danzas que muestran la lucha entre moros y cristianos.

A partir de la introducción de la guitarra y de otros instrumentos cordófonos, los indígenas desarrollaron manifestaciones musicales y dancísticas con tintes mestizos de carácter tanto popular como religioso.

Es importante mencionar que parte del territorio español estuvo bajo el dominio del pueblo árabe durante ocho siglos, de tal forma que la danza española tiene rasgos completamente diferentes a la de los demás pueblos europeos, lo que también influyó de manera importante en los nuevos ritmos y estilos surgidos en América.

De manera general, los bailes y las danzas de la población de la Nueva España se forjaron a partir de la mezcla cultural de los indígenas, los europeos y los esclavos negros africanos traídos por los mismos españoles. Hecho que facilitó el surgimiento de la música mestiza, influencia que hasta hoy en día prevalece en las costas de Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Tabasco.

Algunas danzas mestizas son: Concheros, Matlachines, Moros y Cristianos, Danza de la Pluma, etc. En cuanto a los bailes mestizos, se realizaban: los jarabes que tuvieron más renombre durante la Colonia fueron llamados Pan de manteca, Las Bendiciones, Pan de Jarabe, El Jarabe del gato, El Jarro y la Lloviznita entre otros y sones como el Chuchumbé.

1.1.3 Independencia

Al término de la lucha de Independencia, México adquirió un nuevo clima patriótico. El deseo de libertad de pueblo mexicano se comenzó a manifestar en muchas actividades culturales y políticas en las cuales el arte no podía ser la excepción.

Con el movimiento de Independencia se buscaron valores que nos identificaran, encontrando en los bailes una verdadera tradición nacionalista, lo que dio origen a expresiones musicales y bailables con un carácter único.

Los jarabes y los sones fueron tomados como bandera de identidad incorporando sones patrióticos y canciones populares. Surgen importantes creaciones de jarabes regionales que dieron lugar al Jarabe Nacional. A éste le sobrevive el Jarabe Tapatío cuya interpretación estaba a cargo del mariachi, conjunto más popular de la música mexicana surgido en la región formada por los Estados de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, cuya popularidad se extendió durante el movimiento armado revolucionario por todo el país.

Durante el Imperio de Maximiliano los ritmos europeos se fortalecieron y popularizaron entre las diferentes clases sociales, ejecutándose vales de origen vienés, polkas de origen checoslovaco, mazurkas y redovas polacas, shotis y la galopa, las cuales con el paso del tiempo tomarían un carácter regional.

En oposición al Imperio, durante la Guerra de Reforma surgieron algunos bailes que satirizaban a la forma de gobierno en turno y se les conoce como sones de la “intervención francesa” bailados por chinacos o soldados insurgentes.

-Ejemplo de algunas danzas mestizas:

Danza de Arcos, Danza de viejitos, Danza de Tlacololeros, Danza de Negritos, etc.

-Ejemplos de algunos bailes mestizos:

Los enanos, el gato, El palo, El perico, El Telele, La Pasadita, Las Margaritas, La China, Los compadres, Guajolote, Son del Pavo, El palomo, etc.

1.1.4 Época Porfirista

En esta etapa, las artes y la cultura fueron altamente influenciadas por elementos extranjeros, sobre todo franceses. De ahí que se importaron óperas, operetas y zarzuelas.

La burguesía y la aristocracia organizaban bailes para satisfacer sus necesidades de relación social, por lo que en las salas de baile se efectuaban competiciones, siendo ésta una nueva forma de diversión.

Las clases altas ejecutaban bailes de salón como: vales, minuets, contradanzas o cuadrillas, polkas, redovas, shotis y galopas, cuyo origen se cimienta en los bailes cortesanos europeos, los que se asentaron de manera importante en el norte del país.

De estos géneros, el Vals se convirtió en el baile más representativo del Porfiriato. Y aunque a su llegada en 1815 fue censurado por la iglesia, pronto se convirtió en una de las formas más socorridas por las clases altas de la sociedad de esa época.

De manera paralela el pueblo bailó, cantó y se divirtió en los espacios abiertos, en la provincia y en el campo con danzas y bailes mestizos como Huahuas, Ojo de agua, Xochipitzahuatl, Paloteros y valeses mexicanos como Dios nunca muere, Ojos de juventud, Carmen, Sobre las olas, y Polkas como Las bicicletas y las Perlitas.

-Ejemplo de algunas danzas mestizas:

Huahuas, Ojo de agua, Xochipitxahua, Paloteros, etc.

-Ejemplo de algunos bailes mestizos:

Valeses como Dios nunca muere, Ojos de juventud, Carmen, Sobre las Olas, etc. Polkas como Las bicicletas y las perlitas.

1.1.5 Revolución

Para sobrellevar el movimiento revolucionario, en la provincia mexicana se realizaban fiestas y verbenas llenas de algarabía en donde se presentaban bandas y conjuntos de instrumentos de aliento y cuerda que interpretaban corridos revolucionarios y canciones románticas con temas del campo de batalla, en los cuales se ensalzaba al caudillo y a las soldaderas, mujeres de la revolución.

De igual manera, continuaban bailándose la polka, la redova y el shotis; todos de influencia europea y seguía estando de moda el vals. Estos ritmos se practicaron durante los recesos de las batallas, ya fuera por diversión o como burla a la clase aristocrática. En poco tiempo se fortalecieron en la región norte del país donde adquirieron características propias gracias a la incorporación de nuevos instrumentos musicales.

-Ejemplos de algunas danzas mestizas:

Huahuas, Chinelos, Tocatines, Cúrpites, etc.

-Ejemplo de algunos bailes mestizos:

Valeses como Alejandra, Club Verde, Tristes Jardines, etc. Foxtrot como Pompas ricas. Polkas como Café Colón, Jesusita en Chihuahua y los corridos.

1.1.6 Post-revolución y México contemporáneo

Bajo el gobierno de Venustiano Carranza en 1915, la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes instituyó en la educación escolarizada la materia de danzas y bailes regionales mexicanos. José Vasconcelos creó la SEP de la que fue titular en 1921 y en cuya gestión fundó un departamento de cultura estética.

El 5 de mayo de 1924, Vasconcelos inauguró el Estadio Nacional con la presentación dancística de 500 parejas que bailaron el Jarabe Tapatío, prototipo de la danza mexicana elevada a la categoría de baile representativo nacional.

La Revolución Mexicana aportó como herencia el orgullo nacionalista que repercutió tanto en las manifestaciones artísticas como en la pintura mural y en la danza.

El programa cultural de José Vasconcelos impulsó una gran cruzada de alfabetización y educación nacional. Esto requirió de la organización de las llamadas misiones culturales, cuyo objetivo fue recorrer todas las regiones del país para alfabetizar a la población al tiempo que se recababa información sobre sus danzas y bailes las cuales, posteriormente, se transmitirían en la ciudad para su representación y conservación.

Marcelo Torreblanca y Luis Felipe Obregón fueron algunos de los misioneros en esta labor y maestros pioneros en la enseñanza de la danza tradicional mexicana.

En 1932 se fundó la primera escuela oficial de danza en México auspiciada por el departamento de Bellas Artes de la SEP con el nombre de Escuela Nacional de Danza. En 1937, por primera vez la danza tradicional se trasladaba de su contexto geográfico y cultural de origen a la sala de espectáculo coordinado por Luis Felipe Obregón e Ignacio Acosta.

En los años 40, un amplio número de alumnos y profesores salió de esta escuela por diferencias internas. Con apoyo de Celestino Gorostiza, el entonces director del departamento de Bellas Artes, se fundó la Academia de la Danza Mexicana bajo la dirección de Guillermina Bravo y Ana Mérida.

En 1956, Marcelo Torreblanca formó la primera compañía de danzas y bailes tradicionales llamada Conjunto Oficial de Danzas Regionales del INBA. Con una función anual en el palacio de Bellas Artes, sus programas se caracterizaron por estar muy apegados a la danza original, lo que no parecía atractivo para los fines escénicos del espectáculo teatral, ni mucho menos complacía a las autoridades en turno. A pesar de ello, el maestro Torreblanca jamás cambió su postura ante la conservación de las características originales de la danza regional mexicana.

Posteriormente, su trabajo lo llevó a obtener el Premio Nacional de Danza en 1981. Para 1960, el Conjunto Oficial de Danzas Regionales del INBA fue sustituido por el Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, convirtiéndose en la compañía oficial del Palacio de Bellas Artes.

A principios de los años 60, como una forma de mejorar la salud y el bienestar emocional, de cultivar aficiones artísticas y de propiciar una mejor utilización del tiempo libre, se crearon los Centros de Educación para el Bienestar Familiar dependientes del IMSS. De las diversas actividades que desarrollaron, la práctica dancística fue la que destacó.

Como producto de la Reforma Educativa en 1968, se crean los Centros de Educación Artística (CEDART), la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y el Fondo Nacional para la Danza (FONADAN).

En 1979 se decide diferenciar la enseñanza de la danza clásica, contemporánea y folklórica, por lo que se crea el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza (SNEPD).

En 1995 las especialidades de danza clásica y contemporánea se constituyen como parte del Centro Nacional de las Artes, con un proyecto renovado, independizándose en cuanto a instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Folklórica

Actualmente, muchas danzas y bailes tradicionales han sufrido modificaciones, algunas han desaparecido y otras han tratado de mantener sus elementos originales. Por ello, las escuelas de danza cumplen un rol importante en el rescate y difusión de estas manifestaciones artístico-socioculturales.

1.2 Clasificación actual de las danzas y bailes de México

➤ **Danzas indígenas:** son un vestigio de las culturas prehispánicas como la: olmeca, teotihuacana, maya, totonaca y la mexicana. Se distinguen por su carácter ritual-religioso.

Ejemplos de ellas son: Danza del mitote, Danza Azteca, Voladores, Yúmame, Pascola y Venado.

➤ **Danzas mestizas:** Tienen su origen durante el periodo colonial, por lo que son el reflejo de la fusión cultural entre indígenas, españoles y africanos.

Ejemplos: Danza de Concheros, Matlachines, Moros y Cristianos, de la Pluma, Danza de Diablos.

➤ **Bailes mestizos:** Tienen un carácter festivo, popular y de galanteo. Al igual que las danzas mestizas, éstos son el reflejo de la fusión entre las culturas indígena, española y africana. Dependiendo de la región del país en la que se desarrollan, tomarán sus características propias.

Ejemplos: jarabes, sones, huapangos, polkas, jaranas, chilenas.

1.3 Importancia de la Danza Regional Mexicana

1.3.1 Como identidad cultural

México es un país rico en danzas y bailes, cada estado de la República Mexicana tiene sus propias características dancísticas, influenciadas por la geografía y forma de vida, además de la ejercida por los españoles y esclavos negros, traídos después de la conquista, lo que demuestra su importancia, identidad cultural y autonomía, también es importante ya que por medio de ésta nos permite recordar hechos históricos importantes, así como la de difundir valores y tradiciones de una manera amena.

La danza es una de las principales expresiones del arte y la cultura de los todos los pueblos en México, ya que desde hace siglos, como lo pudiste ver en el tema anterior, se ha utilizado como medio de expresión en diferentes ámbitos a lo largo de la historia.

En México, la danza es la base principal del folclor, cabe destacar que dichas danzas son reconocidas por todo el mundo, ya que desde la música hasta el vestuario que utilizan, tiene características que la diferencia de otras culturas.

Los bailes, las danzas tradicionales y regionales afortunadamente aún se conservan a lo largo y ancho del país, siendo uno de los aspectos más sobresalientes dentro de la cultura y enriquecedor para nuestro país, por lo que tenemos el privilegio de contar con este tipo de manifestaciones, poderlas admirar y porque no, aprender a bailarlas.

La danza folklórica no sólo se ha convertido en nuestro patrimonio nacional, si no también es parte de nosotros, porque tiene que ver con nuestro legado e historia, la cual se ha confeccionado a lo largo de muchos años, siendo así una valiosa herencia a la cual todos los mexicanos tenemos acceso.

1.3.2 Como formación integral

Además de ser un gran pilar de la cultura mexicana, también desempeña un papel importante en el desarrollo personal de quienes la practican, como parte de su formación integral, incidiendo en:

- La adquisición y desarrollo de las habilidades y destrezas básicas
- La adquisición y desarrollo de tareas motrices específicas
- El desarrollo de las cualidades físicas básicas
- El desarrollo de capacidades de coordinación
- La adquisición y desarrollo de habilidades perceptivo-motoras
- El Conocimiento y control corporal en general
- El pensamiento, la atención y la memoria
- La creatividad
- El aumento de las habilidades expresivas y comunicativas
- EL Favorecer la interacción entre los individuos
- El reforzamiento de la seguridad personal

La danza es una actividad tradicionalmente vinculada a la educación porque fomenta el sentido artístico a través de la propia creación (realizando coreografías propias) y de la apreciación de otras creaciones y mediante su práctica se puede incidir en la socialización del individuo.

También puede ser un factor de conocimiento cultural y de educación intercultural favoreciendo el conocimiento, la aceptación y tolerancia de la realidad pluricultural de la sociedad actual. Además de desarrollar una actividad artística y entretenida, los ritmos de la danza aportan beneficios en el desarrollo físico como psíquico.

Su práctica incide en el desarrollo de las personas al desarrollar la capacidad de sentir, comunicarse físicamente, expresar emociones y sentimientos, así como el definir su identidad nacional y actuar de manera libre y espontánea ante los demás con quienes convive de manera cotidiana. A través de la danza folklórica las escuelas pueden tomar conciencia de la importancia de fomentar la identidad nacional en los alumnos pero no sólo eso, sino que les proporciona la posibilidad de entender y revalorar nuestra cultura, ya que mediante el aprecio, goce y disfrute de nuestras raíces, podremos mantener nuestras costumbres y tradiciones.

1.4 Repertorio por regiones

Ahora que sabes lo importante que es la danza regional mexicana como parte de la identidad nacional y para tu formación integral, te mostraremos algunos ejemplos de la gran variedad de danzas y bailes que se ejecutan en nuestro país, los cuales hemos dividido por regiones para mejor entendimiento.

Región Noroeste

Baja California Norte	<ul style="list-style-type: none"> • Calabaceado • Cuadrillas de Tecate • Danza de matlachines • Danzas cucapah • Va de nuez
Baja California Sur	<ul style="list-style-type: none"> • El tupe • La yuca • El conejo • Las calabazas
Chihuahua	<ul style="list-style-type: none"> • Santa Rita • Cerro Prieto • Huarachazo • De Chihuahua a la Concordia • Santa Rosalía • Caballos Panzones
Sinaloa	<ul style="list-style-type: none"> • El Sinaloense • Pato Asado • El Quelite • El Coyote • El sauce y la palma • Piscando Algodón • El Toro Mambo

	<ul style="list-style-type: none"> • El niño perdido •
Sonora	<ul style="list-style-type: none"> • Danza del venado • El porrón • El huarachazo • El tololoche • El taconazo • Huapango norteño • Por los caminos de sonora

Región Noreste

Coahuila	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe Pateño • Contradanza • La revolcada
Durango	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de la palma • Cuadrillas • La Segunda de Rosales • La Mermelada • Las Angelitas • Las Cacerolas
Nuevo León	<ul style="list-style-type: none"> • Echatalas pal alto • Monterrey • China a bravo • El naranjo • Cerro de la silla
San Luis Potosí	<ul style="list-style-type: none"> • Décimas y valonas • Las varitas • Danza del palo volador • Huapangos variados • El zacamzón
Tamaulipas	<ul style="list-style-type: none"> • La picota • El Toro Mambo • El circo • Huapangos • La petenera

Región Centro

Ciudad de México	<ul style="list-style-type: none"> • Danzas aztecas • Moros y cristianos • Las pastorcitas de Chalma • Las inditas
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Los vaqueros • Tecomates • San Garabito • Danza de los arcos
Estado de México	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de los concheros • Danza de los Arrieros • Danza de los aztequitas • Danza de Santiagos • Danza de los vaqueritos • Danza de las pastoras
Guerrero	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de los Diablos • Danza de los Tlaco loteros • Danza del Palomo • Danza de Los Zopilotes • La Chilena • El son calentano
Hidalgo	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de los Acatlaxquis • Danza de los arcos • Danza de la flor • Boda huasteca • El Querreque • El Sombrerito
Morelos	<ul style="list-style-type: none"> • Los Tecuanes • Los Vaqueritos • El Baile de las Viudas • Los tecomates • La danza de los Chinelos
Puebla	<ul style="list-style-type: none"> • La china poblana • Que chula es puebla • Danza de los quetzales • Danza de los negritos • Danza de los tecuanes
Tlaxcala	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de la culebra • Danza de los charros • Las cuadrillas • Danza de los cuchillos • Los charros • Los chivarrudos

Región de Occidente

Aguascalientes	<ul style="list-style-type: none"> • Danza con matlachines • Danza de la pelea de gallos • Danza de ferrocarrileros • Danza de las bordadoras
-----------------------	---

Colima	<ul style="list-style-type: none"> • La danza de la Conquista • La danza de los malinches • Comaltecas • Camino Real de Colima • La Iguana • Jarabe Colimense • Mi Colima
Guanajuato	<ul style="list-style-type: none"> • El jarabe gatuno • Danza del torito • Danza de los paloteros
Jalisco	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de los Sonajeros • Danza de la Palma • Son de la Culebra • El son de la Negra • El Jarabe Tapatio • El son de las copetonas
Michoacán	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de los viejitos • Danza de tumbis • Las canacuas • Zapateados calentanos • Danza del pescado
Nayarit	<ul style="list-style-type: none"> • El gallito • Jarabe nayarita • Los bules • Son del buey • Jarabes mestizos
Querétaro	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de pastoras • La tortuga • Danzas de apaches • Danza de los flachicos
Zacatecas	<ul style="list-style-type: none"> • Los pájaros azules • La jesusa • El diablo verde • Jarabes de jerez • La botella • La barzobiana

Región del Sureste

Campeche	<ul style="list-style-type: none"> • El Pichito amoroso • Campechito Retrechero • La flor de la Malagueña
-----------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • La Campechanita • Habanera • Jarabe Gatuno • Fiesta del Palmar
Chiapas	<ul style="list-style-type: none"> • El Rescapetate • El Torito • Las chiapanecas • El Niño Dormido • La Tuxtlequita • El Aclaraban • Danza de los Parachicos
Oaxaca	<ul style="list-style-type: none"> • Jarabe Mixteco • Las Chilenas • Sones de Pochutla • La flor de piña • Danza de las plumas • Danza de los tejorones • Son de betaza • La sandunga
Quintana Roo	<ul style="list-style-type: none"> • Cabeza de Cochino • Danza de los chicleros • Danzas del caribe • Baile en un pie
Tabasco	<ul style="list-style-type: none"> • Danza del caballito • Danza del gigante • El tigre • El rojo y el azul • El jilguero
Veracruz	<ul style="list-style-type: none"> • La bamba • Coplas a mi morena • La bruja • El tilingo lindo • El canelo • Huapangos
Yucatán	<ul style="list-style-type: none"> • Danza de las cintas • La cabeza de cochino • El torito • Aires Yucatecos • Nicté- ha

1.5 Características de los géneros dancístico-musicales.

Las danzas y bailes que se realizan en las diferentes regiones de nuestro país, dentro de festividades y fiestas patronales, se diferencian a partir de factores

geográficos, culturales, religiosos e inclusive políticos. En ellas se ven reflejados los ritos, las creencias y los habitantes de una región.

México es un país rico en bailes por lo que se han clasificado en géneros dancístico musicales.

En el siguiente cuadro te mostraremos sus características así como algunos ejemplos.

GÉNERO	CARACTERÍSTICAS	EJEMPLOS
POLKA	<p>Baile en compás de 2/4 Originaria de la región de Bohemia, hoy República Checa Se baila generalmente en los estados del norte de la república Es un baile de pareja, con mucha energía, giros, vueltas, jalones y zapateados fuertes</p>	<p>Jesusita en Chihuahua Santa Rita Cervecitas Calientes Viva Linares De Torreón a Lerdo Como me las pongo brinco Evangelina El circo</p>
SHOTIS	<p>Baile en compás de 4/4 Originario de Alemania Se bailaba en los salones de baile de la clase alta El pueblo lo adoptó y actualmente lo podemos encontrar en los estados norte del país Se baila en parejas, de manera más suave y elegante</p>	<p>Amor de madre Vamos a la aduana El revolcadero Las tres conchitas El tarayal El cerro de la silla</p>
SON	<p>Baile en compás de 6/8 Género más representativo de la música mexicana Tiene su origen en algunos bailes españoles Se baila y se toca casi en todos los estados de la república Toma su nombre de acuerdo al estado donde se arraiga; por ello conocemos una gran variedad de sones: jaliscienses, huastecos, jarochos, michoacanos, oaxaqueños, campechanos, etc.</p>	<p>La negra La Bamba El Querreque Abajeños De Betaza Del pavo</p>
	<p>Baile en compás de ¾ y 6/8. En un género derivado del son</p>	<p>Angaripola Cabeza de Cochino Mi lindo Motúl</p>

JARANA	<p>Es tradicional de la península yucateca</p> <p>Se baila generalmente en grupo</p> <p>Los bailes se interrumpen para decir las tradicionales “bombas”</p>	<p>Chancletitas</p> <p>Chinito Coy Coy</p>
JARABE	<p>Baile en compás de 6/8</p> <p>El jarabe al igual que el son es uno de los bailes más difundidos en México. Su estructura se compone por varios aires o sonecitos arraigados en una región</p> <p>Es un baile de pareja en donde impera el coqueteo y galanteo. Los jarabes más conocidos son del estado de Jalisco, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Nayarit. Etc</p>	<p>Jarabe Tapatío</p> <p>Jarabe Loco</p> <p>Jarabe Michoacano</p> <p>Jarabe Tlaxcalteca</p> <p>Jarabe Nayarita</p>
CHILENA	<p>Baile en compás de 6/8</p> <p>Originaria de Sudamérica. Tiene sus antecedentes en la zamba</p> <p>Conocida también como cueca, marinera o zamacueca. En Chile adquiere su aspecto coreográfico, por lo que se le denominó chilena</p> <p>Es un baile de pareja suelto, en donde el hombre lleva un pañuelo en la mano con el cual guía a la mujer en las diferentes evoluciones del baile</p> <p>En México se baila generalmente en la costa chica de Guerrero y Oaxaca</p>	<p>San Marqueña</p> <p>Pinotepa</p> <p>Alingolingo</p> <p>Las Amarillas</p> <p>La malagradecida</p> <p>La hierba santa</p> <p>El negro</p>
REDOVA	<p>Baile en compás de 3/4</p> <p>Originario de la región central de Europa</p> <p>Se baila en los estados norte de la república</p>	<p>Los caballos panzones</p> <p>La socarrona</p> <p>Rosa Elena</p> <p>Gómez Palacio</p> <p>Los jacalitos</p>
	Baile en compás de ¾.	

VALS	Originario de Alemania, descendiente de las danzas austriacas Landlers. Es traído a México con la intervención francesa, pero es durante el Porfiriato donde más se arraiga. Es un baile de pareja con movimientos suaves y elegantes, dando giros continuos y rápidos	Sobre las olas Alejandra Dios nunca muere Carmen
Huapango	Baile en compás de 6/8 Es un tipo de son que forma parte del gran legado cultural que surge a raíz del mestizaje. Tiene influencia de elementos musicales indígenas, españoles y africanos. Conocido como Son Huasteco Se toca en las regiones de Veracruz, San Luis Potorí, Hidalgo, Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Querétaro.	La sirena El querreque La huazanga La rosita
CALABACEADO	Baile en compás de 6/8 Género derivado del huapango norteño con el mismo ritmo y con dotaciones de violín y acordeón, guitarra o bajo sexto y contrabajo, aunque hoy en día ya usan también teclados y bajos eléctricos Se ejecuta en Baja California Norte y Baja California Sur	El coyote La Loba del Mal El Patito El Pávido Navido Arreando la mula

Y... ¿ahora qué?

¿Recuerdas tu visita al Centro Histórico de la CDMX cuando viste a los danzantes? La experiencia seguramente te planteó muchas preguntas que en el momento no pudiste contestar pero que ahora, a través de la investigación, podrás resolver.

La tarea consiste en que elijas cualquier forma de danza o baile tradicional mexicano que por razones personales te motive investigar.

En primera instancia, la investigación debe ser de carácter documental, pero, si te es posible, realiza una investigación de campo. Ésta se lleva a cabo directamente en el lugar donde se originó la danza o donde la bailan cotidianamente en fiestas tradicionales o ceremoniales.

Averigua su origen histórico, sus influencias culturales, características de ejecución (tipo de pasos, formas coreográficas), el género dancístico-musical que le corresponde, sentido y significado, elementos que conforman los accesorios y el vestuario con el que se baila, tipo de instrumentación musical y todo lo que dé respuesta a tus preguntas.

Al tratarse de un proyecto de investigación, procura definir un orden metodológico, un cronograma de actividades y un protocolo que te oriente al momento de reportar por escrito tus resultados.

¿Qué aprendiste?

Para que puedas valorar si tu trabajo de investigación va por buen camino y cumple con los elementos que definirán tu evaluación de la actividad, consulta la siguiente **lista de cotejo**. Por supuesto, apóyate de tu profesor para cualquier duda que te surja.

Elementos que debes considerar para elaborar tu proyecto de investigación	Sí	No
Nombre de la danza o baile que vas a investigar.		
Razones personales por las cuales has elegido esa danza o baile.		
Región donde se baila.		
Origen histórico (influencias culturales)		
Género dancístico-musical que le corresponde.		
Características de ejecución (tipos de pasos, formas coreográficas)		
Tipo de vestuario, accesorios.		
Instrumentación musical.		
Significado, finalidad, función social.		
Fechas, momentos o lugares en los que se baila.		

Para saber más...

Te compartimos algunos links que incluyen rúbricas para valorar proyectos de investigación. En ellas se enumeran los elementos que todo protocolo debe incluir para que tu investigación sea reportada y entregada con estándares de calidad.

Rúbrica para la evaluación del proyecto de investigación.

http://recursos.ucol.mx/tesis/rubrica_evaluacion_proyecto.php

<https://es.slideshare.net/cedecite/rbrica-para-evaluar-una-investigacin-documental>

Referencias Bibliográficas

Dallal, A. (1995). *La danza en México*. Primera parte. México: UNAM- INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS.

Mompradé, E. , Gutiérrez, T. (1981) *Historia general del arte mexicano, danzas y bailes populares*, tomo I. México: Editorial HERMES

Moreno, Y. (1989) *Historia de la música popular mexicana*. México: Editorial Patria bajo el sello Alianza Editorial Mexicana.

Núñez, M., Reyes, L. Núñez, J y De Anda, F. (1990) *Bailes del folklor mexicano*. México: Editorial Trillas.

Ramos, M. (1990). *La danza en México durante la época colonial*. México: Editorial Patria bajo el sello Alianza Editorial Mexicana.

Ramos , M y Cardona Lang, P. (compiladoras). (2002). *La Danza en México. Visión de cinco siglos* Vol. 1. México: Escenología, CONACULTA; INBA.

Sevilla, A. (1990) *Danza, cultura y clases sociales*. México: Editorial CNCA.

Para saber más...

La Danza de la Conquista de México en la Costa Chica: fragmento de historia oral*

<http://www.uam.mx/difusion/revista/julioago2000/bonfiglioli.html>

Instituto Cultural "Raíces Mexicanas" "Dedicado a la Difusión de la Danza Folklórica Mexicana"

<http://www.folklorico.com/danzas/danzas.html>

Bailar la patria y la Revolución *Margarita Tortajada Quiroz

<http://www.uam.mx/difusion/revista/julio2004/tortajada.html>

Danza y Tradiciones de México porque la danza también se piensa

<http://danzaytradiciondemexico.blogspot.mx/2009/09/el-jarabe-tapatio.html>

Videos

Panorama Histórico de la Danza regional Mexicana I

<https://www.youtube.com/watch?v=pZz3-msauKY>

Panorama Histórico de la Danza regional Mexicana II

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=E0Q176eNIYE

Imagen 2 "Clase". (Barroso; 2019).

Técnica específica de la danza regional mexicana

Introducción al tema:

Conocer que en México existen múltiples géneros y estilos dancísticos nos ayuda a comprender nuestra diversidad, riqueza cultural e identidad

El estudio de la Danza Regional Mexicana en la Escuela Nacional Preparatoria, implica el conocimiento y la asimilación de ritmos, compases, acentos, tipos de pisadas y faldeos, que forman parte integral de la ejecución dancística en la especialidad.

Este contenido se localiza en Unidad 1 *Emoción y expresión corporal a través de la danza*, del programa de estudios Danza Regional Mexicana V. Esta unidad te favorece a practicar con diversas secuencias las distintas combinaciones de manera creativa.

Y

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

Técnica específica de la danza regional mexicana

CONTENIDOS

- 2.1. Elementos de ejecución
- 2.2. Manejo de la falda
 - 2.2.1 Tipos de faldeos
- 2.3 Colocación de brazos para varones

todo esto... ¿para qué?

Para que comprendas y ejecutes los pasos de la técnica específica en danza regional mexicana mediante la elaboración de secuencias rítmico-motrices que deriven en un trabajo escénico.

Antes de empezar...

Selecciona un género tradicional (vals, polka, redova, shotis, son, jarabe ó jarana) e identifica los instrumentos musicales que se utilizan en la interpretación del género elegiste.

Pensando en que tú conoces y has viajado por algunas de las regiones de nuestro país, reflexiona acerca de lo que has visto o escuchado de tus familiares y amigos que viven en ese lugar...supongamos que has indagado en lo más cercano a tu interés y como ya has practicado danza al ver ese estilo en específico te preguntarás...¿qué percibes del baile? , ¿esa manera de ejecutar es significativa para ti?, ¿qué influencias enriquecen ese estilo que observas?, ¿el estilo musical apoya el desarrollo de la ejecución?, ¿reconoces algunos pasos y secuencias?, ¿sabes qué nombres reciben algunas de esas pisadas?, ¿estas familiarizado con el vocabulario de los pasos?

Lo que debes saber

La terminología es el vocabulario que tenemos en común quienes enseñamos, aprendemos y ejecutamos la Danza Regional Mexicana. Para su mejor comprensión, hemos clasificado esta terminología en: pasos de la técnica general (nivel introductorio) y pasos de la técnica específica (nivel intermedio).

Te invitamos a que repases los pasos de la técnica general (golpe, apoyo, giro, vuelta, salto, brinco, gatillo, quebrado, picado, remate, muelleo, cepilleo, cambio de peso) observando el video Metodología de la Danza Regional Mexicana IV, localizado en el siguiente enlace:

<http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/2042>

La técnica específica la abordaremos tomando en cuenta las habilidades que debes desarrollar como alumno de nivel intermedio.

2.1 Elementos de ejecución

A continuación se enlistan los elementos de ejecución que tendrás que aprender y dominar.

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN TEÓRICA
Zapateado de 3 (6/8)	Combinación de tres golpes de plantas alternados, con acento en el primer golpe. Alterna y repite. (Este paso tiene diversas posibilidades de ejecución utilizando metatarsos o tacones.)
Carretilla	Golpes dobles con toda la planta del pie alternando ambos pies.
Huachapeo	Paso compuesto de una planta, cepilleo y un escobilleo.
Lazada	Golpe de planta de pie izquierdo posición inicial, cepilleo con tacón pie derecho adelante, circundación hacia adentro, misma pierna, con punta del pie al piso, cepilleo tacón pie derecho adelante y escobilleo metatarso mismo pie derecho, apoyo de metatarso del mismo pie. Alterna y repite.
Paso palomo	Dos golpes con planta de pie derecho, apoyo sostenido de metatarso a posición inicial de pie izquierdo y golpe

	de planta de pie derecho a posición inicial. Alterna y repite.
Paso de tornillo	Golpe de planta de pie izquierdo posición inicial, cepilleo tacón pie derecho cruzado adelante, caída sobre pie derecho adelante con elevación simultánea de pierna izquierda flexionada, apoyo de tacón pie izquierdo cruzado adelante, rotación hacia fuera sobre tacón del pie izquierdo y zapateo a posición inicial pie derecho repite y alterna.
Redoble o caballito	Golpe de metatarso pie derecho con tacón fuera del piso, golpe de tacón mismo pie sin despegar metatarso del piso, zapateo pie izquierdo a posición inicial. Los tres movimientos se hacen en un tiempo. También se pueden realizar con golpe de tacón pie derecho con metatarso fuera del piso, golpe de metatarso sin despegar tacón del piso del mismo pie y zapateo pie izquierdo posición inicial. El paso se puede ejecutar en posición inicial o con desplazamiento.
Terciado	Caída sobre pie derecho adelante, apoyo de metatarso pie izquierdo a posición inicial, apoyo de metatarso pie derecho en posición inicial. Alterna y repite
Triscado	Asentado de metatarso pie derecho adelante, a simultáneo, golpe de metatarso pie izquierdo a posición inicial. Alterna y repite.

En el siguiente video puedes observar los diversos pasos que conforman la técnica específica

<http://mediacampus.cuaed.unam.mx/node/2045>

2.2 Manejo de la falda

Con respecto al **manejo de la falda** debes saber que el faldeo es una parte fundamental en el trabajo de la técnica de Danza Tradicional Mexicana.

Se identifican **tres** niveles

1. Bajo

Se colocan los brazos laterales separados del cuerpo, en una “v” invertida con los codos semiflexionados. Las palmas de las manos pueden dirigirse al piso o hacia arriba dependiendo del estilo. La falda se sostiene con firmeza entre el dedo pulgar y la palma de la mano.

2. Medio

Se colocan brazos laterales a la altura de la cintura, con una pequeña flexión de los codos. La falda se sostiene con firmeza entre el dedo pulgar y la palma de la mano.

3. Alto

Se colocan brazos laterales a la altura de los hombros, con pequeña flexión de los codos. La falda se sostiene con los dedos pulgar e índice.

2.2.1 Tipos de faldeo

Los faldeos se combinan con desplazamientos hacia diferentes direcciones y con secuencias de zapateados a distintos ritmos y compases musicales. El uso de la falda enfatiza el estilo del baile que se va a representar, aunque existen algunas regiones o danzas donde no se faldea y sólo se sostiene la falda en la cintura con una mano, porque en la otra se lleva algún accesorio (abanico, paliacate, sonaja, etc.).

- **Faldeo simultáneo**

Conocido también como faldeo de mariposa o floreado. Se realiza con ambas manos con movimientos hacia adelante y hacia atrás dibujando un número ocho, con circunducción de las muñecas, en cualquiera de los tres niveles y movimientos. Se puede identificar en algunos sones mestizos del estado de Jalisco, Guerrero y Michoacán.

- **Faldeo alternado**

Los brazos trabajan al mismo tiempo mientras uno va adelante el otro va atrás simultáneamente dibujando un número ocho con movimientos de circunducción de las muñecas. Se puede identificar en algunos sones mestizos del estado de Sinaloa, Colima, Oaxaca, etc. Se puede realizar en cualquiera de los tres niveles.

2.3 Colocación de los brazos para varones

Un correcto manejo de los brazos comienza con una apropiada postura anatómica.

Te invitamos a revisar el bloque 3, “La técnica” de la Guía Cuaderno de Trabajo Académico, Danza Regional Mexicana IV, localizado en la página danza.dgenp.unam.mx

El trabajo de las extremidades superiores parte de los omóplatos involucrando los hombros pasando por los brazos, antebrazos, manos y dedos.

Observa los siguientes videos, poniendo especial atención en la forma en la que los ejecutantes manejan los brazos.

- Son veracruzano

<https://www.youtube.com/watch?v=KCuarTcjHk>

- Son Jaliscience

<https://www.youtube.com/watch?v=nKzpNxn8DS8>

- Chilenas de Guerrero

<https://www.youtube.com/watch?v=K1oMlzlG9v0>

- Jarabe Nayarita

<https://www.youtube.com/watch?v=HTz5EjU7ijl>

- Danza de Tejorones del Estadode Oaxaca

<https://www.youtube.com/watch?v=DFI-9jhZxyg>

- Picota de Tamaulipas

<https://www.youtube.com/watch?v=g1Fy4eclLgo>

- Huapango Tamaulipeco

<https://www.youtube.com/watch?v=iOxU948RZ6I>

Y... ¿ahora qué?

Con base en los conocimientos adquiridos en este tema construye algún paso al combinar dos o más de los elementos básicos de ejecución descritos en el cuadro.

Posteriormente, elabora secuencias de movimiento en las que combines algunos de los pasos con el uso de la falda en el caso de las mujeres y observando el adecuado manejo de brazos en los hombres.

Elige el estilo dancístico musical de tu preferencia (puedes retomar el cuadro correspondiente al tema revisado con anterioridad en el bloque de conocimientos anterior.

Sé creativo y propositivo. Graba con tu celular lo que creaste y obsérvalo detalladamente.

¿Qué aprendiste?

Mediante la comprensión, el análisis y la práctica, ahora ya sabes cuáles son los elementos de la técnica específica, además, has sido capaz de crear tus propias secuencias. Si es necesario vuelve a observar el video que grabaste y contesta la siguiente tabla de cotejo, la cual te ayudará a valorar el proceso que viviste al crear pasos y secuencias. Procura llenarla de forma honesta.

Crterios	si	no
¿Me fue posible combinar elementos específicos de la técnica para crear pasos?		

¿Combiné distintos pasos básicos para crear mis secuencias?		
¿Trabajé con creatividad?		

Referencias Bibliográficas

- Bravo, F. (2015). *Terminología y técnica básica para el aprendizaje de la danza folclórica mexicana*. México: Los Reyes.
- Miranda, A. (2002). *Manual básico para la enseñanza de la técnica de danza tradicional mexicana*. México: CONACULTA- FONCA.
- Flores, V., Hernández, F., López, G., Mendoza, H. y Sánchez, V. (2015). *Cuaderno de trabajo Danza Regional Mexicana. Quinto Grado*. México: UNAM-ENP.

Imagen 3 "En Palacio Nacional". (Márquez,2015).
Banco de imágenes del Colegio de Danza de la ENP

3.1 Elementos de ejecución dancística

En este bloque vamos a abordar tres elementos que son básicos para entender cómo se mueve tu cuerpo por el espacio, determinado por un ritmo específico a partir de los siguientes temas:

1. acciones básicas de movimiento

En este bloque abordaremos los siguiente temas y contenidos:

3.1 Elementos de ejecución dancística

- 3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas
- 3.1.2 Rítmica corporal
- 3.1.3 Ritmo motor
- 3.1.4 Ritmo respiratorio
- 3.1.5 Ritmo emocional

3.2 Geometría del espacio

- 3.2.1 Planos
- 3.2.2 Dimensiones

3.3 Diseño coreográfico

- 3.3.1 Trazo coreográfico
- 3.3.2 Zonas fuertes
- 3.3.3 Espacio simbólico

3.4 Interpretación

- 3.4.1 Proyección del intérprete

2. rítmica corporal, definida por los ritmos motor, respiratorio y emocional

3. geometría del espacio, entendida a partir de las dimensiones y los planos.

3.1.1 Acciones básicas de movimiento: directas e indirectas

Introducción al tema

El movimiento es el eje principal que permite la creación de diferentes formas, estilos y secuencias organizadas en el espacio, así se generan las acciones básicas de movimiento compuestas por una serie de cualidades con características específicas; un ejemplo muy claro es el desplazamiento que realiza un avión, cuando se traza una ruta planificada sin realizar escalas podemos decir que su acción fue directa, en cambio, si se desplaza hacia otro punto antes de finalizar su trayecto, se considera que éste realizó un desplazamiento indirecto. Así en la danza, las cualidades de movimiento permiten diseñar acciones básicas para su construcción y ejecución.

Y todo esto... ¿para qué?

Identificarás las acciones básicas de movimiento directo e indirecto en la exploración y construcción de secuencias de movimiento libre.

Antes de empezar

Las cualidades de movimiento de tipo directo o indirecto nos permiten diseñar por el espacio una serie de movimientos que se interconectan para crear una secuencia lógica con un punto de inicio y un punto de cierre o final. Así podríamos definir a los movimientos de tipo directo, como las acciones en las que se ocupa la periferia y cercanía sin modificar el desplazamiento. Este tipo de movimiento se determina cuando un segmento corporal se mueve en una dirección específica, en cambio, los movimientos de tipo indirecto se acompañan por acciones en las que las partes del cuerpo se mueven en direcciones contrarias o el tipo de desplazamiento cruza diferentes puntos, es decir, no es lineal.

Lo que debes saber

Te invitamos a observar el siguiente video en que se ejemplifican los dos tipos de movimiento de manera específica: <https://youtu.be/98FlzkRUkto>

Y... ¿ahora qué?

Actividad 1

Observa detenidamente los dos videos que te proponemos, identificando las acciones directas e indirectas y anota el tipo de forma que realizan al cumplir con la acción de movimiento

Video 1. <https://youtu.be/c8cjS65ILLI>

Video 2. <https://youtu.be/GBp1LV0465g>

Video 1	Video 2

Actividad 2

Para determinar la apropiación de estos elementos técnicos de la danza deberás realizar una serie de acciones directas e indirectas. Juega con el movimiento primero de tus piernas o brazos y posteriormente con tu cuerpo entero desplazándote por el espacio. Al finalizar realiza una reflexión en torno a la experiencia y escríbela en el siguiente espacio.

Actividad 3

Te proponemos que revises la siguiente lectura que te servirá para profundizar en las acciones de movimiento propuesta por Rudolf Von Laban.

<https://www.raco.cat/index.php/EstudisEscenics/article/viewFile/252853/339591m>

Referencias Bibliográficas

- Bernal, C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura .
- Chaplin, L. T., y Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza* . México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.
- Laban, R. (1926). *Coreografía. Primer cuaderno* . Alemania: Eugen Diederichs.
- Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza* . México. D.F.: Escenología.

3.1.2 Rítmica corporal

Introducción al tema

El tiempo forma parte esencial de la vida, es a través de él que podemos medir, coordinar y establecer lapsos determinados que nos ayudan a organizar nuestras labores cotidianas. El ritmo es una forma de medición del tiempo dada por la organización del movimiento que puede determinar, por ejemplo, la velocidad con la que un bailarín ejecuta un paso o la intensidad que un movimiento específico puede tener. El ritmo puede provenir de estímulos externos, como la música o de estímulos internos como el latir de tu corazón.

El ser humano es partícipe de muchos tipos de ritmos, dentro de su cotidianidad es influenciado por diferentes elementos que le llevan a seguir un patrón que se conoce como diseño rítmico. Muchos de estos diseños son realizados de manera autónoma por el sistema nervioso (como la respiración o el latido del corazón), mientras que otros tantos resultan de actividades motrices que se ejecutan en repetidas ocasiones (como el andar o trotar) y ambos elementos tienen una influencia importante en la ejecución dancística.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar de revisar este tema:

- Conocerás los conceptos de ritmo motor, respiratorio y emocional.
- Reconocerás la importancia del ritmo corporal en la ejecución dancística.
- Identificarás y entrarás en contacto con los ritmos corporales que utilizamos en la vida cotidiana.

Antes de empezar

Coloca tu dedo pulgar derecho sobre la parte interna de tu muñeca izquierda, o los dedos medio e índice sobre el lado derecho de tu cuello y ejerce una ligera presión e intenta identificar tu ritmo cardíaco. Calcula en un minuto cuántas pulsaciones sientes. ¿Conoces la importancia del ritmo cardíaco?

Observa el siguiente video localizado en https://www.youtube.com/watch?v=_2Q6OWpTOA y responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué situaciones alteran la frecuencia cardíaca?

2. ¿Cuál es la relación de las emociones con la frecuencia cardíaca?

3. ¿Cómo se puede observar la frecuencia cardíaca?

4. ¿A qué se considera una frecuencia cardíaca normal?

5. ¿Cuál es la relación entre la frecuencia cardíaca y el ritmo corporal?

Lo que debes saber

3.1.3 Ritmo motor

Tal y como se mencionó con anterioridad, el ritmo proviene de la organización del tiempo mediante el movimiento. Podemos decir que el ritmo motor se forma de acciones caracterizadas por sucesiones y/o repeticiones de otras acciones que se ejecutan de manera muy personal, es decir, dado que no existen dos individuos

iguales, el ritmo motor es único, además del hecho de que se modifica y se transforma con el desarrollo y la maduración. El autor Henri Lamour, citado en García, H. (2003), propone una clasificación de los ritmos motores ordenándolos en seis grupos de movimientos:

RITMOS MOTORES

TIPO DE RITMO	DEFINICIÓN	EJEMPLOS
1. Movimientos periódicos	Sucesión regular de acentuaciones periódicas	Andar, correr, aplaudir
2. Estructuras repetitivas	Reproducción idéntica del movimiento con diferencias de duración e intensidad	Diferentes pasos de danza como el vals
3. Estructuras no repetitivas	Movimientos no idénticos realizados sobre un tiempo constante	Danza clásica, patinaje artístico
4. Estructuras aperiódicas	Ejercicios en los que no se perciben formas repetitivas en la ejecución	Improvisación, expresión corporal, deportes colectivos
5. Los infra ritmos	Estructuras temporales cortas sin una periodicidad perceptible	Lanzamiento de disco
6. Las actitudes	Ejercicios con inmovilidad medianamente prolongada	Yoga

Así pues, es posible identificar cómo es que el ritmo corporal puede ser observado en casi cualquier actividad o acción realizada por el ser humano sin importar la velocidad, constancia o periodicidad del movimiento. En ese sentido, el ritmo motor forma parte permanente de la vida y en la danza se utiliza para cada gesto y para cada momento de la obra artística independientemente del género de esta.

3.1.4 Ritmo respiratorio

El ser humano podría pasar días sin comer, sin tomar agua o sin dormir, pero no sin respirar. La respiración implica mucho más que inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono, se trata de un proceso mediante el cual el organismo oxigena cada célula, ayuda al drenaje linfático y a la desintoxicación, además de funcionar como la primera y principal fuente de energía al cuerpo.

La respiración es dinámica, es decir, no es permanente ni inamovible, es diferente para cada persona y se modifica debido a circunstancias específicas como alguna alteración emocional, una enfermedad, una obstrucción en la vía respiratoria o actividad física. El ritmo respiratorio es la cantidad de respiraciones que una persona

hace por minuto, esta frecuencia se mide generalmente cuando la persona está en reposo y es de 12 a 16 veces por minuto.

En la danza el manejo de la respiración es de suma importancia no solo por la actividad física que esta implica (pues involucra una mayor necesidad de oxígeno), sino por el manejo de las emociones que la expresión artística requiere. La respiración y el ritmo respiratorio ayudan a la expresión que una pieza dancística solicita, por ejemplo, si el maestro o coreógrafo pretende que el bailarín exprese ira, se requerirá un ritmo respiratorio muy acelerado, por el contrario, si lo que se pide es una profunda tristeza la respiración deberá ser más lenta y pausada.

3.1.5 Ritmo emocional

Como se mencionó anteriormente, el ritmo respiratorio tiene la capacidad de modificar la expresión con la que un bailarín ejecuta una pieza artística, sin embargo, no es lo único que se necesita para que dicho proceso se lleve a cabo.

Las emociones son alteraciones vivenciales en el estado de ánimo de un sujeto, dadas por un estímulo externo y una parte racional, que hacen que el cuerpo y la mente reaccionen de cierta manera para responder a una situación..

El cuerpo y los movimientos que realiza el ser humano para comunicar esas emociones son herramientas fundamentales para reflejar lo que cada uno es y siente, en ese sentido, la expresión corporal y la danza son los medios mediante los cuales todo individuo puede descubrir el camino para impregnar de carga expresiva cada ligera vibración de su cuerpo.

El ritmo emocional en la danza permite al ejecutante utilizar los elementos de la expresión corporal en la ejecución dancística, fundiendo en cada secuencia y en cada paso de baile una emoción, una experiencia o una realidad que les es propia y que, al formar parte de la obra artística, le otorga un sentido particular al movimiento. Algunos autores, como Patricia Stokoe, proponen que todo movimiento puede convertirse en danza siempre y cuando le sea impreso un tinte emocional o sensitivo.

Y... ¿ahora qué?

Una vez que has aprendido acerca de los diferentes ritmos corporales, es importante saber reconocerlos en la vida cotidiana.

Observa a las personas que te rodean, mira con detenimiento sus acciones y sus movimientos e identifica qué tipo de ritmo llevan.

¿Qué aprendiste?

Escribe en el siguiente espacio una reflexión acerca de la importancia que tiene entender los tipos de ritmos y su manejo adecuado en la interpretación dancística

cambio el movimiento de derecha a izquierda (por las laterales) nos da el sentido de la anchura y si nos movemos de arriba hacia abajo, abordamos la altura.

Y todo esto... ¿para qué?

Con el desarrollo de este tema y por medio de la exploración podrás abordar tu espacio a partir de un concepto geométrico para identificar las dimensiones del espacio y su relación con los planos.

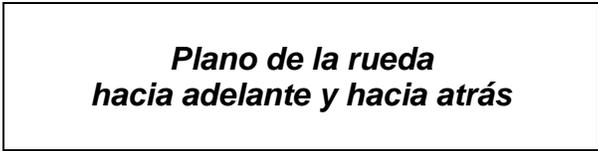
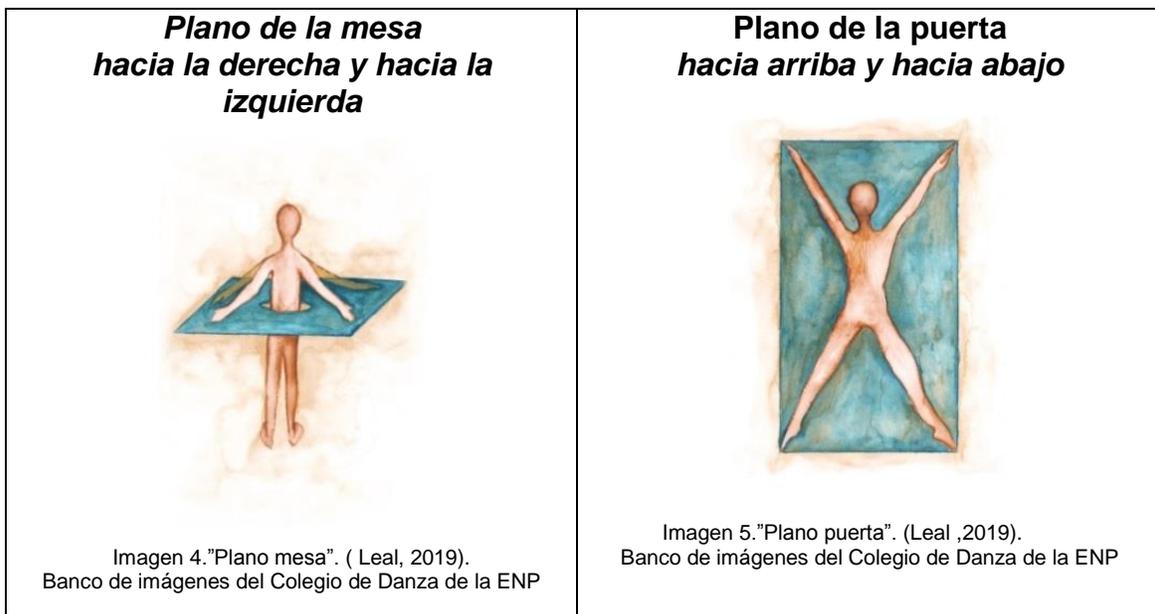
Lo que debes saber

3.2.1 Planos: puerta, mesa y rueda

Los planos son el resultado del enlace de dos de las tres dimensiones y se incluyen los ejes vertical, horizontal y sagital, Rudolf Von Laban define esta combinación de dimensiones y planos con tres nomenclaturas propias para la danza: plano de la mesa, plano de la rueda y plano de la puerta.

Los planos están compuestos por los ejes vertical, horizontal y sagital y se relacionan con la altura, la anchura y la profundidad respectivamente. Según estos factores, pueden predominar en el movimiento las siguientes opciones que forman la cruz dimensional: hacia arriba/hacia abajo; hacia la derecha/ hacia la izquierda; hacia adelante/hacia atrás.

Ahora observa las siguientes imágenes en las que podrás identificar cada uno de los planos

3.2.2 Dimensiones: altura, anchura y profundidad

Estar conscientes del espacio que nos rodea nos permite movernos de diversas maneras y hacia distintas direcciones. Imagina que te encuentras parado dentro de un cubo justamente en su centro, en este cuerpo tridimensional, puedes observar las dimensiones por las líneas que trazan los vértices, de manera que se forma un icosaedro adentro del cubo. Para que te des una idea del concepto te invitamos a que observes los siguientes videos:

<https://www.youtube.com/watch?v=D00keI96O-o>

<https://www.youtube.com/watch?v=W31rYrs0ZLo>

Y... ¿ahora qué?

Ahora te toca a ti explorar el movimiento dentro de tu icosaedro imaginario. Graba tus acciones con tu teléfono celular y obsérvate, identifica si hay algún plano que casi no abordes y analiza qué tanto te mueves por las diversas dimensiones. Continúa explorando tu espacio y grábate cuantas veces lo creas necesario. Por último, describe en las siguientes líneas tu experiencia

¿Qué aprendiste?

Ahora que has explorado el espacio por medio de tu cuerpo a través de los planos te recomendamos que realices el siguiente ejercicio de autoevaluación.

- Lee con detalle la siguiente rúbrica.
- Ubícate en el semáforo.

El **color verde** significa que has comprendido o te has apropiado en su totalidad del aspecto a evaluar. El **color amarillo** se traduce en que tienes algunas dudas sobre tema. El **color rojo** significa que el tema no te quedó claro y debes pedir asesoría a tu profesora o profesor.

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE

RUBRO A EVALUAR	VERDE	AMARILLO	ROJO
¿Soy capaz de explicar con mis propias palabras los conceptos relacionados con las dimensiones del espacio?			
¿Entiendo la relación que existe entre los planos y las dimensiones?			
¿Soy capaz de abordar los diversos planos con mi cuerpo de manera creativa y con fluidez?			

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Chaplin, L. T., & Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. México, D.F.: Escenología.

3.3 Diseño coreográfico

Introducción

El diseño y la danza conviven en el escenario para materializarse en el espacio y en el tiempo del hecho coreográfico (Noel Bonilla, 2015). Para entender la idea de manera general vamos a desarrollar el tema a través de los siguientes conceptos: trazo coreográfico (relacionado con diseños geométricos en el espacio), zonas fuertes del escenario (las cuales se utilizan de acuerdo a la intencionalidad del coreógrafo) y el espacio simbólico.

Y todo esto... ¿para qué?

Al terminar de revisar este tema:

- Conocerás los conceptos de trazo coreográfico, zonas fuertes y espacio simbólico
- Reconocerás la importancia de aprender a manejar los elementos del espacio escénico
- Visualizarás la forma en la que un coreógrafo planea cada movimiento
- Conocerás el concepto de proyección del intérprete.
- Identificarás las características de una interpretación dancística.
- Te sensibilizarás acerca de la importancia de las emociones en la danza.

Antes de empezar

Observa el video de la siguiente liga y trata de identificar las figuras que los bailarines hacen en el escenario, dibújalas en el siguiente espacio utilizando diversos colores, según la cantidad de trazos que pudiste identificar.

<https://www.youtube.com/watch?v=eu4r3bhXNCQ>

Lo que debes saber

3.3.1 Trazo coreográfico

Toda secuencia de movimiento y toda obra dancística poseen un trazo coreográfico, este se entiende en la relación que guarda el diseño de piso y la secuencia de movimiento para la construcción de la obra. A lo largo de una sola pieza se pueden usar diferentes diseños de piso y movimientos secuenciados para crear varios efectos, dependiendo de lo que el coreógrafo tenga en mente.

El diseño de piso es el trazo que se hace de las trayectorias que los ejecutantes realizarán en el escenario y cada diseño crea imágenes y sensaciones diferentes. Por ejemplo, los diseños de piso curvo y recto tienen distintas implicaciones. El círculo es uno de los diseños espaciales más característicos, pues cuando lo utilizan grupos grandes de personas, como en el caso de los juegos infantiles y las danzas folclóricas, el círculo tiene una gran fuerza. La energía se refleja en especial a los participantes, pues la unidad que proporciona es abarcante, pero también puede abarcar al público, puesto que el poder puede proyectarse y transmitirse.

Por otro lado, los diseños geométricos de piso con ángulos y líneas rectas despiertan interés a causa de lo directo de las líneas y la fuerza resultante del vigor con el que se ejecuta la vuelta de una esquina, lo que da por resultado una nueva dirección. Así, cada trazo coreográfico tiene un resultado diferente dependiendo de las combinaciones y la interpretación del bailarín, además de elementos externos como la escenografía o la iluminación.

3.3.2 Zonas fuertes

El espacio donde los trazos coreográficos se desenvuelven posee características particulares que le permiten ser analizado y posteriormente utilizado para el manejo de las emociones o las ideas que el autor de la obra desea proyectar. Es por ello que el bailarín y el coreógrafo deben tener conocimiento de la distribución del espacio escénico para poder construir y reconstruir cada escena en repetidas ocasiones.

Distribución de los puntos fuertes en un escenario tradicional

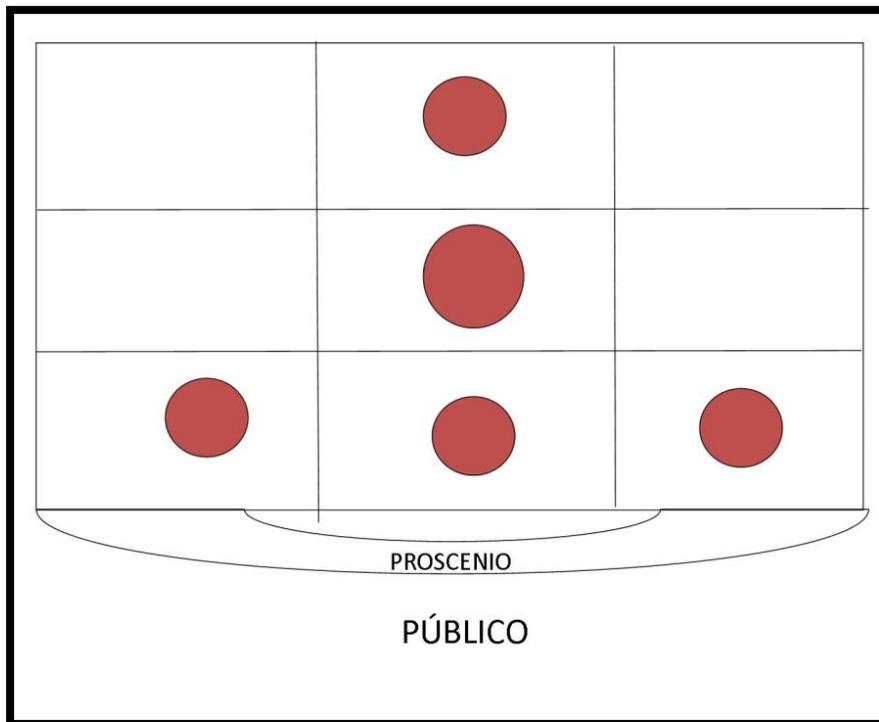
Punto centro: está ubicado en el centro del escenario, es el eje por el que pasan infinitas líneas imaginarias. Por las características dramáticas, el centro se utiliza para interpretar solos, sin embargo, el artista puede intervenir el espacio desplazando el centro a otro punto consolidado para comunicar una intención específica.

Punto centro proscenio: por la ubicación en el espacio escénico son vértices cruzados por la línea frontal central y las líneas laterales del foro y del

proscenio. El punto centro proscenio se encuentra situado en el centro adelante y se destina a fines dramáticos y gestuales.

El punto centro foro se encuentra situado en el centro atrás y es útil para mostrar la forma en el diseño de las imágenes.

Puntos es las esquinas: son ángulos cruzados por las líneas frontales izquierda y derecha, las líneas laterales de atrás y adelante y las dos diagonales que guardan igual distancia del punto centro y se utilizan para iniciar o finalizar frases de movimiento. También se consideran puntos fuertes los situados entre las esquinas posteriores y el punto centro foro, así mismo, los situados entre las esquinas anteriores y el punto centro proscenio. Otros puntos fuertes se localizan entre los bastidores centrales y el centro del escenario. Igualmente, punto fuerte es el que se encuentra entre las dos esquinas del lateral izquierdo del escenario, situado al nivel del bastidor central. De modo semejante, el punto que se encuentra entre las dos esquinas del lateral derecho del escenario situado al nivel del bastidor central.

La distancia permite al espectador percibir las figuras. Por tradición las zonas cercanas al espectador son de mayor fortaleza para componer acciones gestuales. Las zonas medias son útiles para desarrollar la comedia y las zonas posteriores para mostrar a tragedia por la profundidad del espacio. Sin embargo, el coreógrafo puede modificar estos conceptos para conseguir otros resultados de acuerdo con sus intenciones.

3.3.3 Espacio simbólico

El espacio en la danza puede ser imaginado y usado como un lugar cambiante que fue previamente determinado y por lo tanto puede ser percibido con un sentido de presencia palpable.

Cuando el espacio en sí mismo adquiere vida, cuando tiene su propio significado, o cuando se carga con insinuaciones simbólicas propias, es un espacio activo. En estos casos, el espacio está lleno de significado. La interpretación coreográfica y la interpretación que hace el bailarín de dicha intención cobran vida a partir de un espacio que en otras circunstancias estaría muerto.

El espacio simbólico tiene un poder de sugestión que aumenta las referencias a situaciones específicas que logra imprimir a la idea de la danza. Anna Sokolow, una gran bailarina y coreógrafa del siglo pasado, utilizaba representativamente sillas en su obra "*Rooms*", es decir, simbólicamente como base para dar la idea de un hogar o un recinto. Un círculo de luz puede servir como área de seguridad o útero. Los movimientos y las posiciones de los bailarines pueden crear espacios, lugares y formas espaciales como en la pantomima. Al usar el espacio de esta manera, el escenario deja de ser neutral y se vuelve simbólico, entonces tiene un efecto muy real sobre el bailarín, obligándolo a moverse de diferentes formas.

Te invitamos a que observes el video de esta obra
<https://www.youtube.com/watch?v=s7c9XBgj6F0>

3.4 Interpretación

La interpretación es la expresión de una sensación, una emoción o una situación particular de alguna historia que se pretende exponer a un público. En la interpretación el bailarín debe no sólo trabajar el aspecto técnico de la ejecución dancística, sino además, tratar de externar y dejar claro para todo el que le observa la idea o sensación previamente determinada; además de impregnar en esa interpretación una abordaje personal, se trata de la aportación que hace el ejecutante a una obra o un guion, lo que le permite apropiarse del personaje que está jugando en ese momento. La interpretación es entendida por algunos autores como el juego consciente e informado del intérprete sobre una obra.

3.4.1 Proyección del intérprete

La proyección escénica es una de las habilidades más complejas de la danza, pues va más allá de la técnica y la simple ejecución, se trata del elemento que la convierte en arte. Sin la proyección y la interpretación la danza no sería danza. Sin embargo, existen diferentes medios mediante los cuales se puede alcanzar este nivel de ejecución, a través de ejercicios de concientización y expresión de emociones, con el estudio de los personajes a interpretar, pero, sobre todo, con la práctica y el

entrenamiento disciplinado y el reconocimiento de emociones y sensaciones propias que facilitará la comunicación de estas.

La proyección está íntimamente ligada con la interpretación, pues mientras que una es la interiorización de los elementos socioemocionales de un guion o una obra dancística, la proyección se trata de la capacidad del ejecutante para externar y compartir con todo el público esa emoción que ha sido interiorizada y apropiada

Te invitamos a que leas el fragmento de una entrevista realizada a la Primera Bailarina cubana Alicia Alonso:

“Yo siempre he vivido mucho mis papeles. Siempre que me tomo un papel, es porque me gusta. Entonces lo estudio hasta el final, lo leo, veo todas las obras al respecto, como Carmen, en Ópera, y Romeo y Julieta, en Teatro. Siempre me documento antes de hacer cualquier cosa mientras estoy estudiando un papel. Y eso me da material para poder proyectar.

Porque el bailarín no es solo mecánica, no solo es técnica: es proyección, creer en el papel que está haciendo y saberlo bien al detalle. Y conocer bien el estilo y la época, para poder proyectarlo bien. Si no, todos los papeles son iguales. Los pirouettes serían iguales; los arabesques, también; los movimientos de los brazos, lo mismo. Y no es así. [...] Son detalles que el público quizás no los sepa técnicamente, pero los siente cuando se sienta a ver. Eso es lo importante.”

Alicia Alonso

Como bien explica Alicia Alonso, en la danza existe un elemento primordial que le da el sentido y la orientación artística que la convierte en lo que naturalmente debe ser, una expresión de humanidad

Cuando un bailarín reconoce, valora e interpreta en sí mismo o en los otros una emoción o sensación puede comenzar a desarrollar la habilidad de transmitirla a través de la danza. Es a partir del acercamiento que una persona que se dedica a la danza tiene hacia su propia humanidad, hacia aquello que lo hacer ser verdaderamente humano, que logrará formular la proyección.

Y... ¿ahora qué?

Te invitamos a que observes el siguiente video que corresponde a la escena final de la película cisne negro, localízalo en:

[:https://www.youtube.com/watch?v=MQnzqIPcCPs](https://www.youtube.com/watch?v=MQnzqIPcCPs)

Observa con detenimiento los movimientos y las actitudes de la bailarina. Ahora contesta las siguientes preguntas.

Con lo que has observado, ¿qué idea general tienes de la escena?

¿Qué emoción refleja en su cara y en sus movimientos?

¿Qué sentimientos crees que compartan las bailarinas que forman parte de la escena?

Referencias Bibliográficas

Para saber más

Bonilla, N. (2015). De la construmática cambiante en la danza y el diseño ante las derivas del narrar. La Jiribilla. Revista de Cultura Cubana. La Habana.

Recuperado de <http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/10015/de-la-construmatica-cambiante-en-la-danza-y-el-diseno-ante-las-derivas-del-narrar>

Dallal, A. (2007). Los elementos de la danza. UNAM: México

Fuentes, A. (2014). El dramaturgista y la deconstrucción de la danza. Escenología ediciones: México.

Vélez, E. (2011, marzo 18). El bailarín no solo es técnica, es proyección [Periódico en línea]. Recuperado 12 de noviembre de 2018, de <https://www.elmundo.com/porta1/resultados/detalles/?idx=174343>

Imagen 7. "Danza académica". (Opciodd, 2019)

En este bloque abordaremos los siguientes temas y contenidos:

4.1 Investigación creativa. Bases del proyecto coreográfico

- 4.1.1 Definición del tema o idea
- 4.1.2 Problematización
- 4.1.3 Contextualización
- 4.1.4 Organización de materiales
- 4.1.5 Asignación de roles
- 4.1.6 Diseño coreográfico

4.2 Producción escénica para la danza y montaje coreográfico

- 4.2.1 Elementos de la producción escénica
- 4.2.2 Fases de la producción escénica
- 4.2.3 Elementos humanos y elementos técnicos

4.3 Origen y evolución de los espacios teatrales

- 4.3.1 Del teatro griego al teatro a la italiana

4.4 El espacio escénico : zonas y estructuras

- 4.4.1 Zonas del espacio escénico
- 4.4.2 Estructuras del escenario

4.5 Apreciación crítica de la danza

- 4.5.1 Formación de espectadores
- 4.5.2 Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena
- 4.5.3 Registro y valoración de la experiencia artística

4.1 Investigación creativa. Bases del Proyecto Coreográfico

4.1.1 Definición del tema o idea

Introducción el tema

Crear un proyecto coreográfico implica tener claros una serie de conceptos que fundamentarán tu propuesta, independientemente de la técnica dancística que se utilice. Para lograrlo debes darte a la tarea de investigar, construir y ensamblar una serie de ideas, conceptos y elementos de la danza para iniciar el proceso de investigación del movimiento.

Muchas formas de danza o baile se relacionan con el origen étnico o racial, los usos y costumbres, el medio natural o las diferentes formas de moverse y desplazarse, por otro lado, las grandes obras del ballet clásico, los palos de la danza española y los diversos géneros dancístico – musicales del folclor mexicano y la danza contemporánea han sido inspiración y creación del coreógrafo quien se encarga de crear un discurso con una intención personal

Y todo esto... ¿para qué?

Este tema forma parte de la Unidad del Programa de Danza Regional Mexicana V. Con su estudio podrás identificar los elementos que componen la danza con base en múltiples referentes para la elección y definición del tema que desarrollarás en tu propuesta coreográfica.

Lo que debes saber

El modo de proceder para componer una coreografía varía considerablemente de un coreógrafo a otro, por ejemplo: algunos tienen una idea totalmente formada de la coreografía antes de reunirse con los bailarines, otros conciben la coreografía al guiar la improvisación de los ejecutantes, también se da el caso de que desarrollen una estructura general y después se deciden sobre las combinaciones específicas mientras trabajan los bailarines, esta última es la que más se recomienda según los coreógrafos expertos, pero es a comodidad del coreógrafo. Otra forma que resulta práctica es estudiar la partitura a partir de mediciones y exactitudes o simplemente escuchar la música y dejarse llevar por lo que esta les dice.

El trabajo coreográfico es una elaboración del mundo interno del coreógrafo que se esfuerza por traducir y mostrar a través de imágenes, movimiento (corporal, espacial), música, argumento, texto, narración, etc. experiencias e interpretaciones subjetivas, sean de orden puramente sensorial, emotivo, psíquico, físico o cualquier otro.

Coreografía, literalmente "escritura de la danza", (también llamada composición de la danza). De las palabras griegas "χορεία" (danza circular, corea) y "γραφή" (escritura). Es el arte de crear estructuras en las que suceden

movimientos; el término composición también puede referirse a la navegación o conexión de estas estructuras de movimientos. La estructura de movimientos resultante también puede ser considerada como la Coreografía. La idea coreográfica es la que guía el proceso de creación, es decir, un coreógrafo no puede simplemente crear sin tener un camino que seguir. El primer paso es delimitar el fin de la composición coreográfica. El montaje debe ser coherente con la idea general que se pretende expresar, por ello, clarificarla es parte determinante de la construcción.

Antes de empezar

Observa el siguiente video detenidamente e identifica la dinámica que se desarrolla. Cómo se mueven por el espacio escénico y qué elementos básicos de la danza ocupan en su coreografía.

<https://www.youtube.com/watch?v=-gYmByenLDE&t=8s>

Después de observar el video te darás cuenta que el tema es muy importante y fundamental en el desarrollo de las grandes obras coreográficas ya que de él se desprenden los movimientos, las formas de desplazarse, el vestuario y la música que acompaña a la puesta en escena; como ejemplo claro tenemos “El Zapata” de Guillermo Arriaga, donde el coreógrafo toma como inspiración la imagen simbólica y emblemática del héroe de la revolución Emiliano Zapata y la lucha por los derechos de los campesinos. Posiblemente esa imagen permitió generar formas de movimiento, pero también la búsqueda de otros elementos que permean la obra, a continuación observa el trabajo de este coreógrafo y una entrevista a los intérpretes.

<https://www.youtube.com/watch?v=v11VuZdKGoo>
<https://www.youtube.com/watch?v=S4pTF6V1Mb4>

Y... ¿ahora qué?

Como observaste, en la construcción de una obra coreográfica intervienen varios colaboradores a quienes se les asignan tareas específicas, no es solo trabajo del coreógrafo, todo se genera a través de lluvia de ideas con el cuerpo de baile, en la experimentación y exploración.

A continuación vamos a realizar un ejercicio en el cual aplicaremos los elementos antes revisados. Elige un texto, una imagen, una pieza musical, el fragmento de una obra, un suceso cotidiano o algún tema que te inspire a desarrollar tu propio proyecto coreográfico.

Algunos ejemplos de expresiones artísticas que pueden estimular tu creatividad son: el Huapango de José Pablo Moncayo, La llorona de dominio popular, la Adelita, el Retablo de la Independencia de Juan O' Gorman o el mural

Sueño de una tarde dominical en la alameda central de Diego Rivera. Te invitamos a que los conozcas, los analices y decidas cuál de ellos te servirá como motivante.

Escribe en este espacio cuál será el título de tu propuesta, el contenido y la cantidad de ejecutantes.

Para saber más...

Para saber más sobre los aspectos que determinan el tema o idea, observa el video de la revolución del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, en la obra la autora se inspira en pasajes de la revolución mexicana. <https://www.youtube.com/watch?v=4J2xrnmrYY>

4.1.2 Problematización

Introducción al tema

Después de la elección de tu tema debes ser consciente que muchas de las ideas pueden no materializarse del todo, uno de factores que imposibilitan este trabajo es la complejidad o lo extenso del tema, es decir, debes evitar realizar una película o un discurso amplio que genere que el espectador se pierda; otro punto que debes considerar es la experimentación y la investigación de movimiento, crear nuevos trazos, frases de movimiento aisladas para después concentrarlas en una sola de forma continua, así como delimitar y diferenciar los aspectos que engloban la coreografía.

Y todo esto... ¿para qué?

La siguiente actividad va encaminada a que elijas los movimientos que comprenderán tu proyecto coreográfico con el fin de que experimentes y construyas el proceso en el que problematizarás las acciones de movimiento y elementos a utilizar en tu proyecto.

Antes de empezar

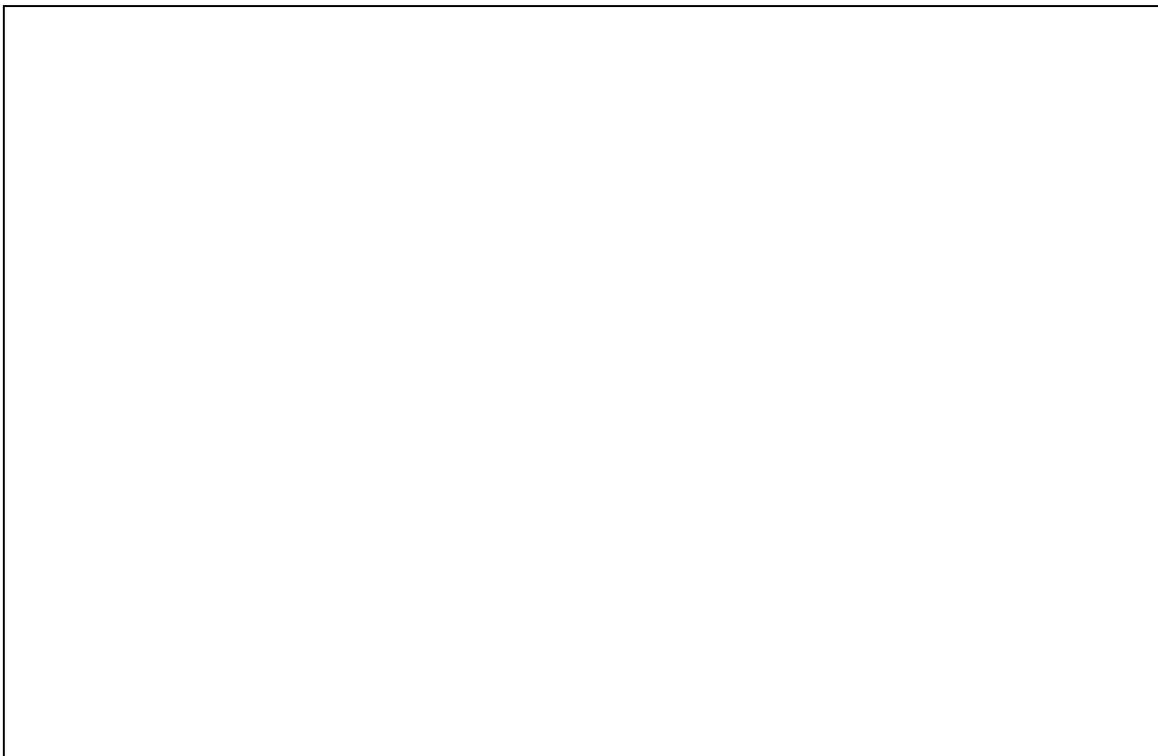
Para el desarrollo de tu investigación de movimiento será necesario determinar la intención que requieres tenga tu idea, plantear cuáles son los motivantes que darán vida al movimiento y qué tipo de movimiento mostrarás en tu planteamiento y finalmente ser consiente que debe tener claridad. Es importante que recuerdes que es un producto que será observado y apreciado por tus compañeros.

Lo que debes saber

Antes de iniciar debes hacer un balance entre lo que conoces de tu tema y lo que quieres lograr, para ello, será necesario que documentes cada uno de los aspectos que te llevarán a construir tu proyecto.

Y... ¿ahora qué?

a. En el siguiente recuadro anota a manera de lista los aspectos que conoces de tu tema, tu punto de vista sobre el tema que elegiste y determina si el tema está compuesto por varios elementos.

b. Realiza una bitácora de cómo fue que investigaste el tema, en este caso puedes hacer las anotaciones por día, tiempo de trabajo, en ella relata lo que sientes y piensas con relación a tu idea.

Te recomendamos que la realices en hojas sueltas por si tu maestro te lo solicita con el objetivo de analizar y evaluar tu proceso.

4.1.3 Contextualización

Introducción al tema

En el proyecto coreográfico convergen varios elementos propios de la danza como el uso del cuerpo, la disposición del espacio, los tipos de desplazamiento y a su vez otras disciplinas como el teatro, la música y la plástica. La siguiente actividad será determinar el contexto en el que se desarrollará el tema, posteriormente deberás elegir el lugar en el que sucede, el tiempo cronológico y el espacio físico.

Y todo esto... ¿para qué?

Para clasificar los elementos que componen la idea o tema según el contexto en el que se desarrollará la trama del proyecto coreográfico, con base en los aspectos de espacio y tiempo.

Lo que debes saber

En tu bitácora anota y responde lo siguiente:

¿De cuántos participantes está compuesto tu proyecto coreográfico?

¿En qué lugar están?

¿Cómo es el espacio en el que bailarán?

¿Se encuentran en el exterior o dentro de algún espacio?

¿Cómo es el clima?

¿Qué hora es?

¿Cómo están vestidos?

Describe cómo es el aspecto físico de los participantes y cómo se relacionan con tu tema.

Y... ¿ahora qué?

Después de clasificar estos elementos tendrás un avance de tu proyecto, lo siguiente que deberás hacer será compartir este primer acercamiento del proyecto con tus compañeros, es muy importante que al exponer y escuchar el tema del otro respetes y aportes puntos de vista, ya que esto puede ayudar a mejorar tu proyecto.

A continuación, observa un par de videos que permiten ejemplificar cómo es el proceso de contextualizar, tener un primer acercamiento al laboratorio de exploración y su relación con los elementos del tiempo y el espacio.

<https://www.youtube.com/watch?v=VEHhaCUmfgY>

https://www.youtube.com/watch?v=_p-mxfd3UBY

4.1.4 Organización de materiales

Introducción al tema

Posterior a tu clasificación, elección y conocimiento de los aspectos imaginarios de tu tema lo siguiente será materializar algunos de ellos, en este sentido dirigiremos parte de tu proyecto a seleccionar materiales como maquillaje, vestuario y atrezzo que permitan construir el ambiente necesario para tu puesta en escena.

Antes de empezar

Observa los siguientes videos que te permitirán tener referencia en la elección de los materiales necesarios para proyecto.

<https://www.youtube.com/watch?v=UTyCbCp-Bkc>

<https://www.youtube.com/watch?v=Bk-KyLTt-Ww&t=69s>

Lo que debes saber

Después de observar qué es el atrezzo y qué materiales lo componen y a partir de lo que escribiste en relación con el espacio, construirás el ambiente en el que sucederá tu puesta en escena, para ello es necesario que en los materiales que elijas consideres costos, así mismo, si es mobiliario propio de tu salón de clase o de qué manera se puede gestionar para su uso.

4.1.5 Asignación de roles

Introducción al tema

Es probable que en este punto de tu investigación te preguntes ¿y ahora qué más debo hacer? partiendo de esta cuestión es necesario recordar que el trabajo del coreógrafo no es unipersonal y requiere de otras personas que colaboren en el desarrollo y materialización del tema. Una vez que hayas expuesto tu idea, y considerado el espacio de realización, el tiempo y tu equipo de trabajo, debes asignar a cada participante las tareas que le corresponden.

Y todo esto... ¿para qué?

Planificar las actividades, los tiempos, el uso de materiales con la finalidad de registrar el proceso creativo en la bitácora de trabajo.

Lo que debes saber

Deberás asignar tareas a tu cuerpo de baile, en esta etapa será necesario elegir a las personas que desempeñarán la actividad de elección de vestuario con base en tu tema o idea, el atrezzo, el maquillaje y el tema o temas musicales para tu proyecto.

Y... ¿ahora qué?

Reúnete con tus compañeros de proyecto y analicen su proceso con base en las siguientes preguntas: ¿Qué dificultades han surgido hasta el momento trabajo y cómo se han logrado superar?, ¿Qué aportaciones nuevas pueden proponer para el proyecto? Recuerda que de ser necesario pueden ajustar sus tiempos.

Al finalizar describe en la bitácora de trabajo tu experiencia y las nuevas aportaciones.

4.1.6 Diseño coreográfico

Introducción al tema

El diseño coreográfico requiere de una serie de elementos que se van conjugando durante el proceso de investigación. Es necesario conocer a los participantes, el reconocimiento corporal y las posibilidades que su cuerpo tiene para moverse, hacer uso de la confianza en relación con el otro y con los demás, permitir escuchar y ser escuchado, tocar y sentir el cuerpo del otro, teniendo en consideración generar un ambiente adecuado para el trabajo de exploración.

Y todo esto... ¿para qué?

Crear a partir de impulsos creativos diferentes formas de movimiento en relación con el tema de origen.

Combinar tipos, formas, cambios de peso, acortamientos, estiramientos, movimiento libre, peso, fuerza, resistencia, aspectos motrices, energía, tipos de desplazamiento con el uso de saltos, brincos, vueltas, giros, y la forma de utilizar los elementos musicales.

Antes de empezar

En el siguiente video observa un ejemplo de trazo coreográfico que te permitirá diseñar los desplazamientos probables en tu coreografía.

<https://www.youtube.com/watch?v=azl9dwEneml>

Será necesario que consideres que el diseño coreográfico es el proceso más complejo y que requiere mayor tiempo para su ejecución.

Lo que debes saber

Elige trabajo por grupos, parejas, trabajo por consignas, trazando líneas, círculos, figuras, formas, esto te permitirá diseñar por el espacio la forma en conjunto con tu idea.

Considera el uso que darás a los elementos anteriores para construir frases de movimiento de cortas a largas.

Puedes comenzar haciendo movimientos imitando elementos de la naturaleza, por ejemplo, como se mueve el agua en un vaso, en una tina, el mar, las olas y este elemento en relación con el viento; de esta manera puedes incluir otro hasta tener diferentes formas.

Y... ¿ahora qué?

Escribe en la bitácora los tipos de frases de movimiento, cuál es el inicio y el cierre de estas y recuerda que cada exploración e investigación en el laboratorio de movimiento debe mejorar hasta que consideres que puede transmitir el mensaje de tu tema.

Tomando en cuenta los conocimientos de bloque anterior “Cuerpo, movimiento y espacio” y los conceptos aprendidos en este bloque, te resultará más fácil concretar tu proyecto. El cual tendrás que presentar ante el grupo y que será evaluado tanto por tus compañeros como por tu profesor.

Él te indicará los rubros que evaluará.

¿Qué aprendiste?

En una plenaria expongan la experiencia creativa con respecto al tema y su desarrollo, la estructura que utilizaron para su creación y los elementos coreográficos que fueron parte del laboratorio de investigación.

Referencias Bibliográficas

Bernal, M. C. (2010). *La coreografía: Graciela Henríquez, cuerpo / movimiento / pensamiento*. México, D.F.: Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento*. España: Paidotribo.

Chaplin, L. T., y Blom, L. A. (1982). *El acto íntimo de la coreografía*. (CONACULTA, Ed.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Humphrey, D. (1981). *La composición en la danza*. México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México.

Laban, R. v. (1926). *Coreografía*. Primer cuaderno. Alemania: Eugen Diederichs.

Medrano, Á. F. (2014). *El dramaturgista y la deconstrucción de la danza*. México. D.F.: Escenología.

Para saber más...

<https://www.youtube.com/watch?v=NNAMwGvJXDM>

Referencias Bibliográficas

Andreola, F. (1994). *El cuerpo suspendido. Códigos y símbolos de la danza al principio de la modernidad*. Venecia: Il Cardo.

Dallal, A. (1979). *La danza contra la muerte* (Tercera edición). México: Instituto de Investigaciones Estéticas

Dallal, A. (2007). *Los elementos de la danza*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

4.2 Producción escénica para la danza y el montaje coreográfico

4.2.1 Elementos de la producción escénica

Introducción al tema

La producción escénica (también conocida como producción teatral) involucra la planeación, gestión, producción y financiamiento de todos los elementos que forman parte de la puesta en escena.

Debemos conocer las características de ciertos elementos técnicos que le darán sentido y significado a la propuesta escénica, así como las fases que intervienen en el proceso, desde la elección del tema hasta el momento cumbre de presentar el montaje coreográfico frente a un público.

Este contenido se localiza en la Unidad 3 “Danza en escena” del Programa de Estudios de Danza V, en sus cuatro especialidades: clásica, contemporánea, española y regional mexicana.

Y todo esto... ¿para qué?

Conocerás los elementos de la producción escénica que involucran la realización de un montaje coreográfico para concretar la producción, difusión y escenificación del mismo.

Antes de empezar...

Te pedimos que observes el siguiente video localizado en:

<https://www.youtube.com/watch?v=oSiDMu0Gzj8>

Mira detenidamente a cada uno de los bailarines que participan en la coreografía. Observa cómo van vestidos, si los ambientes son oscuros o iluminados, también mira los muebles o fondos que aparecen para dar ambientación al espacio escénico.

Cada uno de los elementos que observaste tiene un nombre y una función definida. Los cambios de fondo los realiza un especialista, así como la iluminación y el trazo del baile también es ideado por alguien que sabe de composición coreográfica.

Lo que debes saber

4.2.2 Fases de la producción escénica

La producción escénica consta de tres pasos fundamentales

Etapa de pre producción

- En esta parte se gesta el proyecto. Implica analizar, diseñar, planificar y financiar.
- Surge a partir de ideas individuales o colectivas.
- Sus ejes principales son el análisis y la reflexión.

Etapa de producción

- En ella se logra dar cuerpo a las ideas y planes iniciales. Se debe tener en cuenta al capital humano con el que se cuenta y designar los roles: bailarines, coreógrafo, vestuarista e iluminadores.
- También se toman en cuenta aspectos técnicos como: vestuario, maquillaje, iluminación, sonido, utilería, etc.

Etapa de post producción

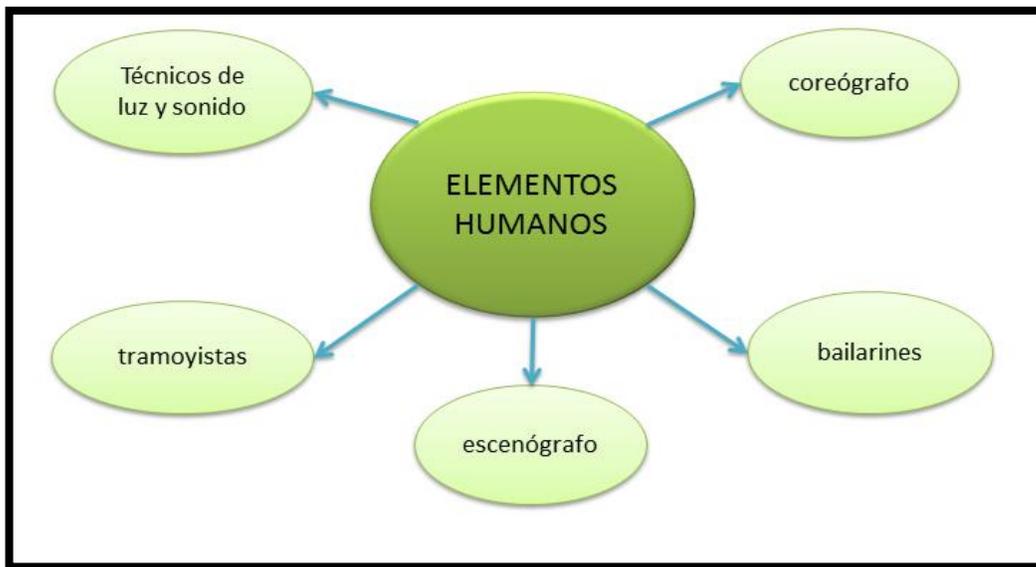
- Se proyecta el resultado del proceso de planificación en donde se evidencia todo el esfuerzo y la preparación que implicó el proyecto.

4.2.3 Elementos humanos y elementos técnicos

Son muchos los aspectos técnicos que se relacionan dentro de la planificación y organización de una puesta en escena. En el proceso de la producción escénica intervienen 3 equipos de trabajo distintos:

- a) El administrativo que se encarga de conseguir el teatro y todos los permisos para llevar a cabo la puesta en escena, de hacer la publicidad, de acordar los cobros en taquilla (si se diera el caso), y de organizar todo lo referente a la atención del público.
- b) El equipo artístico, formado por todos los integrantes que tienen que ver con la creación de la obra como los bailarines, el coreógrafo y músicos.
- c) El equipo técnico que trabaja tras bastidores: técnicos de sonido y de iluminación, utileros y tramoyeros.

Es de suma importancia que sepas que el trabajo escénico es colectivo. Es necesario hacer equipo no sólo con tu maestro, compañeros de grupo y de otros planteles, sino también con los técnicos del teatro; ellos merecen todo tu respeto, atención y disciplina, ya que sin su apoyo sería imposible realizar cualquier función. Esta organización permite presentar un trabajo sólido y armónico; si alguno de los tres equipos falla, el resultado en escena será deficiente.

Como parte primordial dentro de la producción encontramos diversos elementos que le aportan sentido a la propuesta escénica y que forman parte de los elementos técnicos. Observa el siguiente esquema para que te des una idea general.

A continuación te presentamos un desglose de estos elementos

Coreografía

La coreografía es una composición a través del movimiento, puede ser narrativa, es decir, que cuente una historia en la que identifiques claramente personajes y tal vez escenas (por ejemplo, el Lago de los Cisnes o el Cascanueces) o abstracta, simplemente basada en el diseño y desarrollo de los elementos de la danza. En este tipo de composiciones no hay una historia, lo importante es el diseño del movimiento y de los cuerpos en el espacio y muchas veces también el virtuosismo técnico de los bailarines. Si es una coreografía del género folclórico puede representar una fiesta y el lugar o época de donde proviene la danza en cuestión.

El coreógrafo es quien se encarga diseñar los movimientos y de estructurar los bailes. También debe, según su punto de vista, unificar todos los elementos de la escena: bailarines, maquillaje, vestuario, iluminación, música, escenografía y utilería. El coreógrafo realmente es también el director de escena.

Escenografía

La escenografía es el arte y la técnica de crear por medio de la pintura u otros medios el decorado para una representación teatral. El escenógrafo es el artista, pintor y decorador especializado que ejecuta este trabajo.

Existen diversos tipos de decorados y se pueden clasificar en decorados fijos y semifijos. Los decorados fijos se componen de un fondo que permanece puesto durante todo el desarrollo de la obra (telón de fondo). Los decorados semifijos están constituidos por biombos o paneles pintados, los cuales puedan ser intercambiados

rápidamente en un cambio de escena, de manera silenciosa y sin que el público se dé cuenta.

En la danza los elementos escenográficos más usados son los telones de fondo; los decorados semifijos no se usan ya que se pueden convertir en un obstáculo para el movimiento de los bailarines en el escenario.

Utilería

Son los muebles, utensilios, instrumentos u objetos que el bailarín puede manipular y que se usan en una puesta en escena ejemplo: sillas, bancos, practicables o módulos de madera, etc.

Iluminación

La iluminación en un teatro es artificial y se controla desde una consola ubicada en la cabina. Con la iluminación creamos ambientes por sus cambios de intensidad, su concentración, dirección y modulación de colores con el objetivo de acentuar el significado y el carácter de la obra.

Con el uso creativo de la luz se puede transformar el espacio escénico, podemos hacer que parezca muy grande y abierto, o muy pequeño o que una superficie lisa parezca tridimensional. También puede modificar los rasgos de los bailarines, dependiendo de cómo se utilice.

El equipo lumínico del teatro se clasifica en dos tipos, uno de luz difusa para el alumbrado en general y uno de luz dirigida o concentrada para ser proyectada en determinado sector o para crear por medio de la luz y el color determinada atmósfera, además para atraer la atención del espectador hacia una parte del escenario o un personaje en especial. Para la iluminación escénica son utilizados soportes o armazones para candilejas, baterías, diabras, varales, cajas, etc.

Vestuario

Es el conjunto de trajes que los bailarines usan para las diferentes obras coreográficas. El vestuario debe colaborar, como el resto de los elementos que intervienen en escena, en la creación de un ambiente, de un periodo pasado o actual y de un lugar determinado. Son importantes para ello la confección, la textura y colores de la tela. Estos dos últimos elementos deben ser considerados para crear una ilusión al ser vistos de lejos y bajo una iluminación determinada, de manera que muchas veces son cosas que normalmente no utilizaríamos en nuestra vida cotidiana, sin embargo, el efecto escénico que nos proporcionan es lo importante. Los accesorios como joyas, collares, mantones, abanicos, bastones, deberán tener relación a la región y a la época de donde proviene el traje.

Maquillaje

El maquillaje en el escenario es utilizado para acomodar el color de la piel a las variaciones que la luz artificial produce, también sirve para rectificar imperfecciones y transformar fisonomías. Como lo dijimos en el punto anterior, este no es un maquillaje que normalmente se usa en la vida cotidiana.

Todo maquillaje inicia con una base líquida o cremosa, que acentúa el color natural de la piel, y al ser aplicado sobre el rostro con una esponja, brocha, algodón o los dedos crea un velo que empareja el color y cubre las imperfecciones de la piel. La piel debe estar limpia y seca. Usando un corrector claro se podrá acentuar una parte que se interese destacar y uno oscuro ayuda a afinar ciertas partes. También por la acción de las sombras, coloretes y lápices se pueden rectificar rasgos del rostro.

El siguiente paso previo a la presentación incluye:

- Realizar ensayos en el escenario para corroborar que todos los elementos se encuentran dispuestos y poder hacer los ajustes necesarios.
- Determinar las formas para promocionar el evento, ya sea utilizando medios impresos como carteles o postales o a través de medios electrónicos y redes sociales.
- Elaboración de boletaje en caso de ser necesario
- Elaboración de programas de mano

Por último y no por eso menos importante, la puesta en escena incluye a los espectadores; ellos concretan el acto creativo a partir de su experiencia receptiva.

Y... ¿ahora qué?

1. Para afianzar los conocimientos en torno al tema, te invitamos a observar el siguiente video “Elementos de una función” localizado en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=_12v6RouOO8

2. Ahora mira un segundo video para que puedas contestar las siguientes preguntas

<https://www.youtube.com/watch?v=omzg05Sa494>

¿Cuál es el nombre de la coreografía?

¿Qué tipo de coreografía es? Explica

¿Qué tipo de escenografía has podido identificar?

¿Consideras que el vestuario es el adecuado de acuerdo al tipo de danza y el contexto de la misma? Explica

¿Qué tipo de accesorios utilizan los bailarines? descríbelos

¿De qué tipo es la iluminación?

¿Cuáles elementos de utilería identificaste? Mencionalos

¿Qué aprendiste?

Utiliza la siguiente lista de cotejo para evaluar tus alcances. Te dará una idea de lo que has entendido del tema o lo que tienes que volver a revisar.

Aspecto a evaluar	si	no
Entiendo cuáles son los tres pasos fundamentales en la producción escénica		
He podido identificar en el video de manera clara cada uno de los elementos		
Logro entender la diferencia entre la utilería y la escenografía		

Referencias Bibliográficas

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento.* España: Paidotribo.

Cerny, S. (2013). *Coreografía. Método básico de creación de movimiento.* España: Paidotribo.

De Santos, J. (2012). *Manual de teoría y práctica teatral.* España: Castalia Ediciones.

4.3 Origen y evolución de los espacios teatrales

4.3.1 Del teatro griego al teatro a la italiana

Introducción al tema

Las representaciones tuvieron su origen en las reuniones que realizaban los integrantes de una comunidad para celebrar sus ritos religiosos o mágicos. En un inicio se elegía un área específica para realizar el acto. La fuerza del ritual era lo que volvía especial a ese espacio otorgándole un significado. En las diversas culturas el concepto de escenario se ha ido modificando de acuerdo al punto de vista arquitectónico. Este tema forma parte de la Unidad 3 “Danza en escena” del programa de quinto grado.

Y todo esto... ¿para qué?

Comprenderás las características y la evolución de los espacios teatrales, y reconocerás los elementos que forman parte del espacio escénico, como un elemento del conocimiento que te servirá para concretar tu montaje coreográfico

Lo que debes saber

Los griegos hacían representaciones seis días al año y ubicaron un espacio entre dos colinas donde se formaba una cavidad natural para realizar sus obras teatrales, al cual denominaron *théatron* (*teatro*); en este espacio existía también un área donde la gente se podía sentar para ver la representación.

Imagen 8. “Grecia

teatro”. (Esmerejón, 2019).

Epidaurus-antiguo

Con el transcurso del tiempo Europa occidental tomó la palabra *tetaron*, de los griegos, convirtiéndola en *teatro* y con ella designaron todo el edificio destinado a representaciones.

Los romanos conservaron de los griegos la predilección por las representaciones teatrales y las combinaron con espectáculos violentos, como la lucha de gladiadores. Realizaban estas representaciones en una arena central de forma elíptica, llamada anfiteatro o teatro arena y los espectadores se encontraban en gradas dispuestas alrededor.

Imagen 9. "Teatro romano". (Tomoaki , I. ,2019).

En la Edad Media la teatralización se da a partir del marco religioso, pero este fue prohibido varias veces por la Iglesia por considerarlo pecaminoso. Las obras ya no se realizan en los teatros sino en patios y plazas públicas. El público permanecía de pie en los patios ocupando tres lados de la plataforma que servía de escenario

Imagen 10. "Teatro medieval". (Asociación Réplica, 2019).

Durante el siglo XVI y XVII los espectáculos se realizaban alrededor de las dos de la tarde y tenían lugar en un patio abierto, circular o cuadrangular, rodeado de

galerías ocupadas por el público, en uno de los extremos se ubicaba el escenario rodeado por tres lados de espectadores. En esta época los llamados teatros isabelinos fueron los primeros edificios levantados en Inglaterra para la representación pública de obras teatrales, proporcionando un escenario permanente; en ellos se estrenaron muchas obras de Shakespeare.

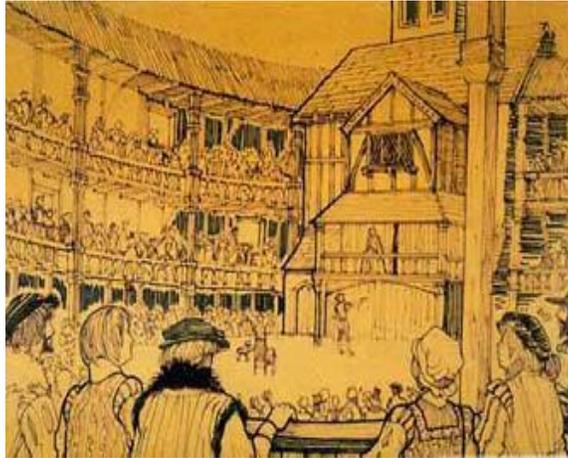

Imagen 11. "Teatro Isabelino". (Wikimedia, 2019).

El teatro a la italiana surge a principios del siglo XVII, cuando se edificó el Teatro Farnese, de Parma, en Italia. El escenario tiene forma de caja, con falta de una cara que es lo que permite ver la representación. El escenario está dividido de la sala, donde se ubica el público, por el arco de proscenio y su telón de boca (estos términos los veremos más adelante con precisión). Actualmente el escenario a la italiana es el que predomina en las representaciones teatrales.

Imagen 12. "Pequeño teatro". (Chuma23m, 2019).

Y... ¿ahora qué?

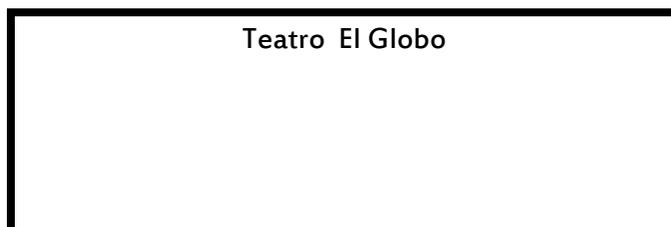
Busca en Internet imágenes del Teatro de “Epidauro”, del Teatro “El Globo” y del Teatro “Olímpico Vicenza”. Dibuja cada uno de los teatros y define si es griego, a la italiana o isabelino

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

¿A qué tipo de teatro pertenece? _____

4.4 El espacio escénico: zonas y estructuras

Lo que debes saber

Cuando la representación dancística se realiza en un teatro, se cuenta con diversos elementos que van desde el edificio propiamente dicho (zonas teatrales), hasta los instrumentos mecánicos y los elementos escenográficos, cada uno con una función específica.

El espacio teatral comúnmente llamado “teatro” puede clasificarse en relación a su capacidad y uso, por lo tanto, encontramos cuatro categorías: teatros de cámaras y ensayo, contienen de 100 a 500 butacas; teatros comerciales, su capacidad oscila entre las 500 y 1000; teatros líricos, con capacidad de 1000 a 2000; y finalmente, los teatros monumentales que superan las 2000 asientos.

4.4.1 Zonas del espacio escénico

Los teatros se componen de tres grandes zonas:

1. Zona de servicios. Se encuentran los despachos de dirección y administración, sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, sala de máquinas, almacén y camerinos.
2. Zona pública. También se le conoce como “sala”, formada por la platea o el patio de butacas, los anfiteatros, los palcos, las galerías, el vestíbulo, el bar y el guardarropa.

3. Zona de actuación. Conocida como “escenario”, compuesta por los siguientes elementos:

- La Boca escena. La boca o frontis del escenario delimita la escena del patio de butacas (zona donde se encuentra el público); dentro está el mundo imaginario de la representación y afuera está el mundo de la realidad cotidiana.
- El Proscenio. Del griego *proskénion*, formado por *pro* delante y por *skéne* escena; es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena y por tanto del telón de boca; tiene una forma curva y en su borde externo lleva una batería de luces.
- Las escenas. Constituye el interior del escenario. Existen tres tipos: las escenas fijas, son cuadros llamados escotillones fabricados de tablas de madera; escenas móviles, están formadas por dos plataformas de escotillones, que se pueden subir o bajar o deslizarse hacia delante y hacia atrás, con la finalidad de presentar niveles o distintos escenarios; escenas circulares, conformada por una plataforma circular que se mueva mecánica o manualmente, permite presentar al público una escenografía, mientras en la parte trasera se monta otra
- El foso para la orquesta, situado debajo del proscenio en un nivel inferior que el de la sala. En él se ubican los músicos para no obstruir la visión de los espectadores.
- Los telares constituidos por una estructura de apoyo donde cuelgan los telones. Está conformada por vigas longitudinales, paralelas a la embocadura, en las que se colocan poleas, por las que pasan: cables, cuerdas que sostiene telones, bambalinas y aparatos eléctricos, entre otros.

Debido a que el teatro a la italiana es el más usado actualmente lo tomaremos como referencia para ver su estructura.

En el tema anterior “Origen y evolución de los espacios teatrales” mencionamos que es como una caja y está constituido por dos cuerpos: uno visible en el que es montada la escena y otro superior que es invisible desde la sala y del que están colgados telones, rompimientos, bambalinas, etcétera. Esta parte alta está formada por un armazón de barras de hierro colocadas al ancho del escenario con travesaños espaciados regularmente.

4.4.2 Estructuras del escenario

El escenario está integrado por **elementos que sirven para aforar** (proteger) el escenario, entre los cuales se encuentran los siguientes:

Telones de boca. Van acorde con la decoración de la sala y es la cortina que cubre completamente el escenario. Los principales telones de boca son: telón de hierro, se usa para aislar la sala en caso de incendio; telón a la italiana, se abre por el centro y se dirige a la parte superior de la embocadura; telón alemán, se levanta verticalmente; telón a la francesa, es una forma mixta entre el italiano y el alemán, se abre por el centro y después se eleva; telón griego, se abre lateralmente.

Bambalinas. Son los elementos que enmarcan la embocadura. La primera bambalina se llama “guardamalleta” y resguarda la parte alta del escenario, es fija y puede ser de materiales duros o una cortina pintada.

Bambalinón. Es la siguiente bambalina y tiene la función de aumentar o disminuir la embocadura. En los laterales van unas bambalinas llamas “previstas”, que abren o cierran para variar la anchura de la escena.

Ciclorama. Es el panorama curvo situado al fondo del escenario, constituye una enorme estructura de tela y es un elemento muy importante de la escena, su función es apoyar el diseño de iluminación del espectáculo ya que sobre él se reflejan luces de diferentes colores lo cual provoca atmósferas visuales.

Piernas .Complementan a las bambalinas. Son telas generalmente negras que se encuentran al lado del escenario y cuya función es evitar que el público vea a los bailarines cuando están esperando entrar a escena o también proteger de la vista a los técnicos, maquinaria u otros elementos que se localizan en esa zona.

Existen otros elementos importantes a nivel escenográfico:

Los bastidores. Son estructuras de tela (dibujos, paisajes, etc.) montadas sobre una base de madera, que pueden colgarse al telar o clavarse al suelo.

Los practicables. Son elementos reales de la escena contruidos de madera, por ejemplo, escaleras, rampas, puentes o cualquier estructura donde circulen los bailarines.

Dentro de los **elementos que aportan a la iluminación** encontramos:

Las baterías, conocidas también como candilejas. Son aparatos de iluminación que se localizan delante del telón de boca y alumbran el proscenio.

Las diablas. Es una pantalla larga que se cuelga de la parrilla del telar constituida por lámparas en serie colocadas en circuitos de colores (rojo, azul, amarillo).

Los varales. Se instalan de manera vertical a la derecha e izquierda del escenario, semejantes a las diablas.

El reflector. Es un aparato de luz intensa y concentrada que se dirige hacia el objeto de atención, puede ser un actor o un bailarín.

El cenital. Es un reflector importante para la escena. Se ubica en la parte superior del escenario para dirigir la intensidad de luz y favorecer la concentración y trabajo del bailarín.

Calles. Son una serie de reflectores colocados lateralmente atrás de las piernas y su función es crear largos corredores de luz para provocar profundidad en el escenario.

Para que tengas una idea más clara, te invitamos a que observes el siguiente esquema.

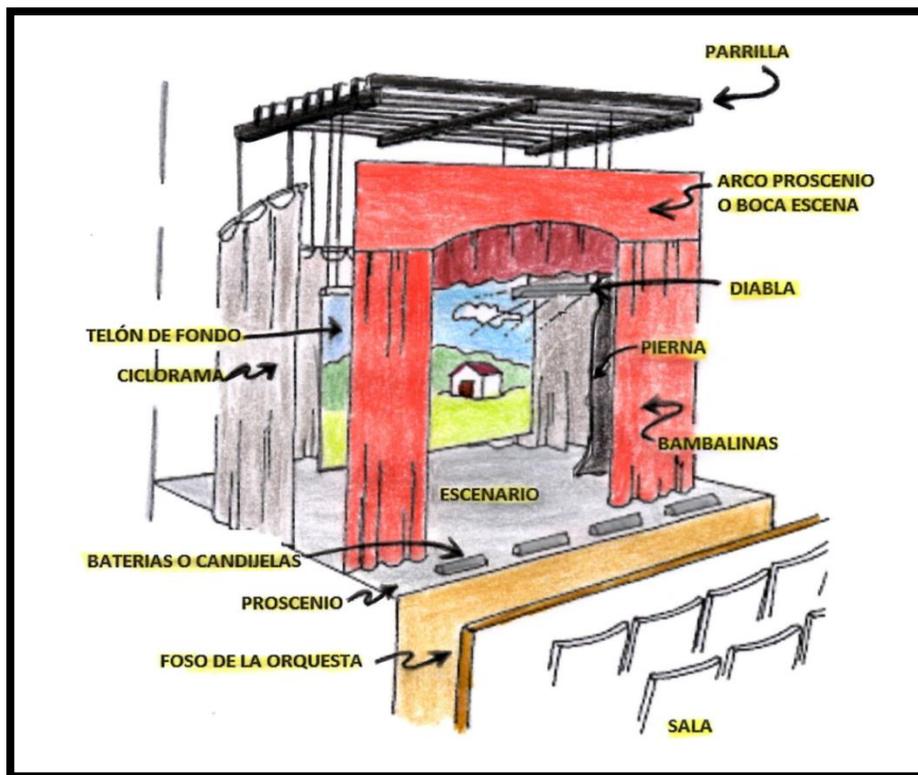

Imagen 12. "El teatro y sus partes". (Ateneo de Cáceres, 2019).

Y... ¿ahora qué?

1. Coloca sobre la línea la palabra que complete correctamente la oración

Preguntas	Respuestas
Los teatros _____ tienen una capacidad de personas que oscila entre las 500 y 1000.	a) monumentales b) comerciales c) de cámara
La zona de _____ contiene los despachos de dirección y administración, sala de ensayos, sala de descanso para los artistas, sastrería, cuarto de costura, sala de máquinas, almacén y camerinos.	a) de servicios b) de actuación c) público
El _____ es la estructura de apoyo donde se cuelgan los telones.	a) bambalinón b) bambalina c) telar
El _____ es la superficie del escenario que queda delante de la boca escena y del telón de embocadura.	a) escena b) proscenio c) foso de orquesta
Las _____ son elementos que enmarcan la embocadura.	a) telón de embocadura b) practicables c) bambalinas
El _____ es el panorama curvo situado al fondo del escenario.	a) ciclorama b) telón de fondo c) cámara negra
El telón de embocadura _____ se levanta verticalmente.	a) a la francesa b) alemán c) a la italiana

Referencias Bibliográficas

Alcázar, A., Mondragón, I., Ruvalcaba, R. y Trujillo, P. (2002). *Manual de prácticas teatrales. Quinto año.* (Colección: Artes Bachiller 8). México: UNAM.

De Santos, J. (2012). *Manual de teoría y práctica teatral.* España: Castalia Ediciones.

Para saber más

Términos teatrales. Recuperado de <https://es.slideshare.net/danzafilia/trminos-teatrales>

Video: elementos de una función

Recuperado de

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_12v6RouOO8

4.5 Apreciación crítica de la danza

4.5.1 Formación de espectadores

Asistir a una función de danza te ofrece la oportunidad de experimentar emociones, admirar la expresión y el movimiento de los bailarines y encontrar tu propia interpretación a todo aquello que sucede en el escenario. Para que eso ocurra debes estar atento y dispuesto a dejarte cautivar a través de los sentidos, esto te convierte en un espectador, pero para disfrutar al máximo de la experiencia, es necesario que profundices en el conocimiento de la obra dancística y lo que le rodea y entonces verás el universo de posibilidades y experiencias que la danza en cualquiera de sus géneros puede ofrecerte.

Introducción al tema

“Danza en escena” es el nombre de la Unidad 3 del programa de 5º grado, al estudiarla podrás integrar los conocimientos que has adquirido a lo largo del curso, mismos que se verán enriquecidos con tu propia experiencia al formar parte activa de un montaje coreográfico o como observador consciente e informado de lo que implica la creación coreográfica de la danza cuando se lleva al escenario.

El primer tema se refiere al análisis, la reflexión y la apreciación argumentada no sólo de la obra terminada sino también del proceso creativo y su contexto, así como de la experiencia artística que hayas vivenciado, lo anterior significa que habrás de considerar aspectos más detallados y que requieren un mayor grado de conocimiento, lo que te permitirá no sólo disfrutar de la danza con mayor amplitud sino también apreciarla, valorarla y expresar tus ideas y conclusiones al respecto de una manera clara, precisa y sustentada.

Y todo esto... ¿para qué?

La finalidad primordial al estudiar este tema, radica en que conozcas y emplees los fundamentos teóricos que son básicos para la argumentación crítica de la danza mediante el análisis y la reflexión de la obra coreográfica y su proceso creativo, así como el registro eficiente de tu experiencia al participar o presenciar un montaje escénico, lo que te permitirá perfilarte como un espectador consciente e informado que disfruta plenamente de este arte en el ámbito escénico.

Antes de empezar

La danza, como cualquier manifestación artística, tiene la finalidad de comunicar y al respecto hay un sinfín de posibilidades. Ahora que estas por concluir el segundo curso de danza, sabes que apreciarla implica mucho más que sólo verla o practicarla y que al hacerlo entran en juego nuestras experiencias, sensaciones,

sentimientos y conocimientos al respecto pero, ¿qué tal si es posible encontrar el modo de disfrutarla aún más? y no sólo eso, tal vez es posible entender las obras dancísticas más allá de lo que te hubieras imaginado que era posible.

Antes de continuar te proponemos un sencillo ejercicio, al realizarlo pon mucha atención. Busca una pintura o fotografía que te guste y cuyo tema sea la danza en cualquiera de sus manifestaciones, procura que la imagen con la que trabajes sea de buen tamaño; a continuación obsérvala con cuidado e imagina lo que el artista quiso expresar, ¿crees que la obra evoca alguna época o acontecimiento en particular? Inventa una historia acerca de lo que el artista pudo estar pensando al momento de realizar la obra y qué tuvo que hacer para llegar a la imagen que ahora estas observando, ¿crees que saber estos hechos como realmente ocurrieron te ayudaría a acercarte un poco más al entendimiento de lo que la imagen comunica? ¿Crees que resolver estas preguntas te permitiría valorar y apreciar con más amplitud la obra que observas?

Este sencillo ejercicio tiene como finalidad abrir los cuestionamientos a partir de los cuales podemos acercarnos más profundamente al análisis de un producto artístico, que en el caso del tema que nos ocupa, se trata de una obra coreográfica.

4.5.2 Análisis, reflexión y apreciación argumentada de la danza en escena

Lo que debes saber

Te invitamos a que leas las siguientes preguntas:

¿Sabes qué debes hacer para perfilarte como un espectador consciente e informado?

¿De qué se trata esto de analizar un montaje coreográfico?

¿Cómo puedes comunicar tus experiencias y hallazgos de forma clara y sustentada?

Para contestar estas y otras preguntas al respecto, hemos de decirte que el momento en el que la danza es vista, observada y analizada desde una butaca donde el espectador se dispone a disfrutar de lo que sucederá es crucial, sin embargo, esto es sólo la mitad del camino, ya que para aproximarte aún más al entendimiento de la obra coreográfica hace falta tener un panorama más amplio de lo que la rodea; lo anterior abre una ventana que te permitirá ver otras realidades, otros contextos, otros momentos y otros significados.

Hay muchas maneras de darle lectura a una obra dancística a partir de la observación, todo depende de la perspectiva que tengas, tus intereses o tal vez las expectativas previas, pero en cualquier caso es importante que cuentes con la

información suficiente para dar respuesta a las interrogantes planteadas y eso también depende de lo que buscas.

Para poner en práctica lo anterior y lograr una lectura más profunda de la obra dancística, hay que considerarla como un todo constituido por diversas partes que unidas dan como resultado la obra en sí; al observarla hay que considerar lo anterior.

Continuemos ahora tratando de responder lo siguiente:

¿Qué es lo que podemos observar?

¿Cuáles son las partes del todo que constituyen la creación de los montajes coreográficos en cualquier estilo de danza?

A continuación te enlistamos las más importantes con la finalidad de ayudarte a visualizarlas fácilmente.

- **Ejecución-interpretación**
 - técnica
 - estilo de la región que se representa (si se trata de danza regional o española)
 - intención de los movimientos corporales
 - personajes

- **Creación y composición coreográfica.**
 - tema de la coreografía
 - trazos coreográficos.
 - discurso (lo que se quiere decir y cómo se dice en la composición escénica).
 - proceso creativo (elaboración del montaje coreográfico previo a su presentación, si es que estamos en posibilidades de conocer algo al respecto).

- **Contexto**
 - momento histórico que se representa o momento de creación que influencia al creador o coreógrafo.
 - influencias culturales de la región o repertorio que se representa.
 - clasificación
 - géneros dancístico-musicales
 - contexto social que se representa o al que pertenece el repertorio

- **Apoyo de recursos**

- escenográficos
- musicales
- utilería y vestuario acorde con lo que se representa

Como verás, lo anterior en conjunto le da significado y coherencia a la representación escénica, pero es demasiada información y esa es la razón por la que es aconsejable que delimites muy bien tu campo de observación y te presentes a la función con información previa que te facilite la tarea.

Es necesario que te dejes cautivar por la atmósfera, la belleza del movimiento, la música y la representación en sí, pero a la par debes ser muy observador y cotejar lo que sabes con lo que ves, tratar de comprender lo que sucede, lo que comunica la obra y posteriormente reflexionar al respecto, analizar lo observado y finalmente tener la oportunidad de profundizar en la apreciación de la propuesta escénica, lo que te permitirá estar en condiciones de emitir una opinión o una conclusión sustentada.

Entonces, los pasos a seguir son:

1. Adquirir información previa acerca de lo que vamos a observar
2. Presenciar la acción como un todo.
3. Poner atención a aquello que nos interesa o nos parece susceptible de análisis según nuestros propios intereses.
4. Una vez concluido el momento escénico, registrar la experiencia artística
5. Reflexionar sobre las partes que nos interesa estudiar.
6. Analizar lo observado con base en la información que poseemos y buscar información complementaria en caso de que tengamos dudas, queramos corroborar datos o ahondar un poco más sobre algunas cuestiones.
7. Emitir una opinión o conclusión sustentada en los resultados de nuestra observación y apoyada en la información obtenida antes, durante y después del evento, es decir, argumentar el resultado de las observaciones.

Para reforzar el tema, te proporcionamos algunos conceptos que te ayudarán a comprenderlo mejor.

Analizar: implica que somos capaces de distinguir y separar las partes de un todo para conocer su composición y estudiarlas a detalle.

Argumentar: implica que es posible emitir un razonamiento para probar, destacar o demostrar nuestro punto de vista, lo que significa que estamos en condiciones de justificarlo adecuadamente.

Observar: se refiere a que es posible de examinar “algo” con mucha atención para detectar y asimilar información.

Razonar: es una actividad mental que implica que somos capaces de organizar y estructurar nuestras ideas para demostrar algo o llegar a una conclusión.

Reflexionar: se refiere a que somos capaces de pensar atentamente sobre alguna cuestión que nos interesa.

Como en todas las actividades que el ser humano desarrolla, ésta también requiere de práctica y con el tiempo te convertirás en todo un experto y entonces podrás decir que tú eres un espectador crítico e informado que aprecia la danza con mayor profundidad.

Referencias Bibliográficas

Acha, J. (1994/2003). *Expresión y apreciación artísticas* (1ª reimpresión). México: Editorial Trillas.

Cardona, P. (1993). *La percepción del espectador*. México: CENIDI-Danza.

Dondis, D. (2003). *La sintaxis de la imagen*. España: Ediciones G. Gili.

Newall, D. (2009). *Apreciar el arte: entender, interpretar y disfrutar las obras*. Barcelona: Art Blume.

Ragans, R. (2005). *Arttalk*. United States of America: Mc Graw Hill.

Para saber más...

Camps, A; Dolz, J. (). *Introducción: Enseñar a argumentar: un desafío para la escuela actual*. Recuperado de https://scholar.google.com.mx/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=argumentar&oq=

Real Academia Española. Recuperado de <http://dle.rae.es/?id=2Vga9Gy>

4.5.3 Registro y valoración de la experiencia artística

Es necesario que tus impresiones y observaciones estén debidamente registradas con el objetivo de que cuentes con material suficiente para analizar la información obtenida, incluso aquellas notas que pudieran parecer casuales pueden constituir material valioso a tomar en cuenta. Existen diversas formas de registrar tu experiencia no sólo de la apreciación artística en cuanto a danza, sino del proceso de creación de la obra escénica, si es que tuviste ocasión de verlo de cerca o incluso tal vez si participaste de alguna manera.

A continuación te presentamos aquellas que pueden funcionarte mejor dependiendo del perfil de tu propia experiencia, sea como colaborador o espectador o ambos; quizás alguna sirva a los intereses e inquietudes que persigues al profundizar en la apreciación, observación y análisis de un espectáculo dancístico cuando esta es interpretado sobre un escenario.

a. Bitácora

Es una herramienta que sirve para el registro cronológico del desarrollo de un proyecto, en este caso dancístico. En general se trata de un cuaderno que se destina para este fin en donde se anotan los datos del proyecto así como del propietario; el objetivo es registrar con detalle los acontecimientos y actividades que se desarrollan, así como reflexiones, comentarios e ideas; toda la información recabada resulta valiosa por lo que no es recomendable tachar notas o arrancar hojas, es importante que seas ordenado, enumeres las hojas y no olvides fechar tus registros. Te resultará muy útil si quieres dar cuenta del proceso creativo de la obra dancística, tanto si eres parte de ella como si sólo funges como espectador.

b. Crónica

Existen distintos tipos de crónicas pero para los fines de este tema hablaremos de una forma narrativa que se escribe cronológicamente y que registra información obtenida de primera mano; es muy útil para dar cuenta de hechos verídicos ya sea porque los presenciaste o porque obtuviste los datos de fuentes confiables, sin embargo, es válido que añadas tu visión personal de los hechos.

c. Relato

Hay diversos tipos de relato, aunque en general es posible hablar de una forma narrativa que en extensión es menor a la novela. Los hechos que se abordan pueden o no ser ficticios y suelen girar sobre un solo tema desarrollado con detalle aunque de forma concisa. Mediante el relato se transmiten las experiencias vividas y las reflexiones en torno a ellas por medio de la descripción, la explicación y la argumentación. El relato puede ser objetivo o subjetivo y su estructura suele consistir en planteamiento, nudo y desenlace.

d. Medios audiovisuales

Seguro que esta opción te parecerá muy familiar y accesible porque está presente en tu día a día, sin embargo, consideramos necesario analizar un poco sus características para saber con precisión de qué estamos hablando y así tú puedas aprovechar los beneficios que te brindan.

Los medios audiovisuales son herramientas que permiten registrar, reproducir y difundir mensajes que pueden ser sonoros, visuales o ambos, por supuesto también permiten la adquisición de conocimientos, además, facilitan el análisis de la información y la observación de algún suceso con más detalle o con diferentes velocidades. Ofrecen también la posibilidad de expresar las vivencias personales de forma creativa. Los mensajes pueden transmitirse de manera masiva, inmediata o simultánea y ser almacenados para reproducirse las veces que sea necesario; en algunos casos resultan interactivos y logran superar la distancia y el tiempo y generan obras que se reproducen en dispositivos tecnológicos.

Para hacer uso de ellos es importante que manejes con cuidado la información para que el mensaje comunique lo que verdaderamente quieres decir. Es importante que recuerdes que si utilizas el trabajo que otros han elaborado, debes darles el crédito que merecen.

Los medios audiovisuales que actualmente se usan en mayor proporción son:

1. multimedia
2. fotografía
3. televisión
4. video
5. radio
6. cine

Te invitamos a que seas creativo y uses el que más te interese y se acomode a tus necesidades.

e. Ficha técnica

Se trata de un pequeño documento que contiene los datos básicos y la información más importante sobre un objeto, una obra artística, un programa, un proyecto, etc. Aunque la información contenida da una idea general, ésta debe ser clara y su contenido corresponder a los fines informativos para los que se requiere su elaboración.

Los datos que te sugerimos tomes en cuenta para una presentación de danza son:

1. Nombre del grupo o Compañía
2. Nombre del Director o coreógrafo
3. Número de participantes
4. Título de la coreografía
5. Tema de la coreografía

6. Género (s) dancístico-musical (es) presentado(s), si se trata de una función de danza regional mexicana. En caso de ballet, nombrar el repertorio, ejemplo.
7. Fecha de presentación
8. Lugar de presentación
9. Hora de presentación

Toma en cuenta que puedes realizar los ajustes que necesites.

Referencias Bibliográficas

Para saber más...

Barros, C. Barros, R. (2015). Los medios audiovisuales y su influencia en la educación desde alternativas de análisis. *Universidad y Sociedad*, 7 (3). 26-31. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202015000300005

Burgos, W. Madonado, H. (2016). Medios audiovisuales: una estrategia de aprendizaje del francés para los niños del preescolar del Colegio de la Candelaria. (Tesis de licenciatura, Universidad Libre). Recuperado de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/9085/Tesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Definición. DE. (2009). Definición de relato. Recuperado de <https://definicion.de/relato/>

Ecu Red. (2016). Medios audiovisuales. Recuperado de https://www.ecured.cu/Medios_audiovisuales

EcuRed. (2017). Relato. Recuperado de <https://www.ecured.cu/Relato>

El país. (). Consejos periodísticos: la crónica. Recuperado de https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/29644/mod_resource/content/0/TAREFA_O/Consejo_Cronica.pdf

Enciclopedia de características. (2017). 10 características de la crónica. Recuperado de <https://www.caracteristicas.co/cronica/>

Enciclopedia de ejemplos. (2017). 10 ejemplos de ficha técnica. Recuperado de <https://www.ejemplos.co/ficha-tecnica/>

In S SlideShare. (2014). Guía para elaborar la bitácora del cte. Recuperado de <https://es.slideshare.net/mery11111969/guia-para-elaborar-la-bitacora-del-cte-37729226>

In SlideShare. (2012). Los medios audiovisuales. Recuperado de <https://es.slideshare.net/palaopeiro/los-medios-audiovisuales-15007618>

López, R. et. al. (2013).El relato-estrategia de aprendizaje en la formación de docentes. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 3 (6). 169-185. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=498150314010>

1. Define cuál es la diferencia entre las danzas indígenas y los bailes mestizos a partir de la siguiente lista y elije la respuesta correcta

1. Su carácter
2. Su forma de interpretarse
3. Quienes la interpretaban
4. Su origen

Respuestas

- A) Verdadera sólo la respuesta 1
- B) Verdaderas sólo las respuestas 1 y 3
- C) Verdaderas sólo las respuestas 1,2 y 4
- D) Verdaderas todas las respuestas

2. Relaciona la clasificación de la danza con su ejemplo.

1. Danzas indígenas	a) Jaranas y Chilenas
2. Danzas mestizas	b) Moros y Cristianos y Danza de Diablos
3. Bailes mestizos	c) Danza del mitote y Voladores

- A) 1-c,2-b,3-a
- B) 1,a,2-c,3-b
- C) 1-b,2-a,3-c
- D) Ninguna de las anteriores

3. Es un instrumento característico con el que se interpretaba la música prehispánica

- A) Violín
- B) Flauta transversa
- C) Cuicacalli
- D) Huéhuetl

4. ¿En qué época histórica de México la cultura española tuvo más influencia en las danzas y bailes de nuestro país?

- A) Porfiriato
- B) Colonia
- C) Independencia
- D) Revolución

5. Es un instrumento cordófono introducido en la música mexicana durante la Colonia

- A) Flauta dulce
- B) Tambor
- C) Guitarra
- D) Ocarina

6. ¿De qué Estado de nuestro país son los Calabaceados?

- A) Chihuahua
- B) Baja California Norte
- C) Puebla
- D) Sinaloa

7. Es un baile característico de Sinaloa

- A) Santa Rita
- B) Cuadrillas de Tecate
- C) Danza del venado
- D) El sauce y la palma

8. ¿De qué país es originaria la polka?

- A) De República Checa
- B) De Alemania
- C) De España
- D) De Francia

9. Relaciona los pasos de la técnica específica con su forma de ejecución y escoge la respuesta correcta

1. Carretilla	a. Caída sobre pie derecho adelante, apoyo de metatarso pie izquierdo a posición inicial, apoyo de metatarso pie derecho en posición inicial. Alterna y repite
2. Huachapeado	b. Golpes dobles con toda la planta del pie alternando ambos pies.
3. Paso palomo	c. Dos golpes con planta de pie derecho, apoyo sostenido de metatarso a posición inicial de pie izquierdo y golpe de planta de pie derecho a posición inicial. Alterna y repite.
4. Terciado	d. Paso compuesto de una planta, cepilleo y un escobilleo.

- A) 1-d,2-c,3-a,4-b
- B) 1-c,2-a,3-b,4-d

- C) 1-a, 2-b,3-d,4-c
- D) 1-b, 2-d, 3-c, 4-a

10. ¿Qué caracteriza a una coreografía en la cual no hay una historia?

- A) El movimiento
- B) Su narrativa
- C) Es abstracta
- D) Su diseño de iluminación

SOLUCIÓN A LA AUTOEVALUACIÓN

1-C
2-A
3-D
4-B
5-C
6-B
7-D
8-A
9-D
10-C

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM

Dr. Enrique Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General

Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa
Secretario de Desarrollo Institucional

Dr. Luis Álvarez Icaza Longoria
Secretario Administrativo

Dra. Mónica González Contró
Abogada General

DGENP

Biól. María Dolores Valle Martínez
Directora General

Lic. Jaime Cortés Vite
Secretario General

M. en C. María Josefina Segura Gortares
Secretaria Académica

Lic. José Luis Sánchez Varela
Secretario Administrativo

M. en C. Ana Laura Gallegos y Téllez Rojo
Secretaria de Planeación

Q.F.B. Roberta Ma. del Refugio Orozco Hernández
Secretaria de Difusión Cultural

Lic. Ma. Teresa Valentina Castillero Ponce de León
Jefa del Departamento de Danza

Directores de Planteles

Lic. Enrique Espinosa Terán
Plantel 1 "Gabino Barreda"

Lic. Isabel Jiménez Téllez
Plantel 2 "Erasmus Castellanos Quinto"

Lic. Samuel David Zepeda Landa
Plantel 3 "Justo Sierra"

Mtro. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas
Plantel 4 "Vidal Castañeda y Nájera"

Mtra. Velia Carrillo García
Plantel 5 "José Vasconcelos"

Mtro. Isauro Figueroa Rodríguez
Plantel 6 "Antonio Caso"

Plantel 7 "Ezequiel A. Chávez"

Arq. Ángel Huitrón Bernal
Plantel 8 "Miguel E. Schulz"

Q.F.B. Gabriela Martínez Miranda
Plantel 9 "Pedro de Alba"