

Teoría de la Danza

Oscar Bueno Ramírez

A mi hijo
Willy Bueno Rodríguez

Al danzarín andino que
conserva nuestra cultura.

Las fotografías son del autor.

Le preguntaron a George Carnarvon, cuando asomó su cabeza por el orificio practicado en la cámara de la tumba de Tutankamón, ¿Qué ve usted? y él contestó ¡Maravillas!

ÍNDICE

	Pág.
Introducción	6
CAPÍTULO I: El baile y la danza	7
El baile, elementos, clases	
La danza, elementos, música	
Elementos de la música, ritmo	
El Tempo. Patrón rítmico	
El Pie Dominante. Melodía	
La guía melódica	
El músico, clases, el instrumento musical	
El canto colectivo en la danza. Idiófonos	
Membranófonos. Cordófonos. Aerófonos	
CAPÍTULO II: Clasificación de la danza	17
Clases de danzas	
La etnodanza	
La danza mestiza	
La mesodanza	
La danza académica. Danza clásica	
La danza contemporánea	
El nombre de la danza	
Géneros de la danza popular	
CAPÍTULO III: Elementos de la danza	26
Los elementos influyentes	
Los ejecutores. Motusema. Visión de los ejecutores	
El bailarín, clases, el danzarín, clases	
El guía y el contraguía	
El danzarín: suelto, de agrupación, principal, secundario y terciario	
El Escenario, clases	
Cuadrícula del Escenario. El público	
Elementos concurrentes. Ubicación. Frente. Dirección. Simetría. Equilibrio	
CAPÍTULO IV: Movimientos coreísticos	33
Cinética danzaría. Cinética individual. Dansema, clases	
Dansemas fundamentales, el paso, el salto	
El Giro. La postura	
Dansemas complementarios. La cabeza	
Manos. Hombros. Brazos. Tronco. Caderas	
Piernas. Pies. Genecóreo	
Clases de genecóreos. Danzción, clases	
El tema danzal. La toma	
La toma de pareja	
Medios de enlace. Recepción de la Toma	

CAPÍTULO V: Movimientos colectivos y notación	44
<p>Problema del término Coreografía La cinética colectiva, clases. Los ejecutores. La fila El Grupo El elenco. Elementos del movimiento colectivo La mudanza colectiva, elementos, puntos de articulación, traslación y orientación La figura colectiva. Figura iconográfica Figura geométrica y figura libre. Elementos de la figura colectiva Elementos decorativos y figurativos, notación de la danza, la improvisación Coreograma Áreas del movimiento individual y colectivo Notación del baile, la conjunción, descripción de movimientos y tomas especiales Distribución de los danzarines, diferencias y semejanzas entre baile y danza Modelo de coreograma Forma Danzaría. La comparsa, la estampa, el musical, el orden cerrado El drill gimnástico, el vestuario, el vestuario de diario El disfraz, vestuario de gala El material del vestuario, la prenda, el implemento El modelo, notación del color del vestuario</p>	
CAPÍTULO VI: Contexto cultural de la danza	73
<p>La musicología, la forma musical Estructura de la melodía, las CC. SS. en la música, el movimiento coreístico Principios de la danza y el baile, la forma danzal La coreología La etnocoreología, las ciencias sociales en el baile y la danza, procesos en la danza De conjunto orquestal a danza, de baile a danza De comparsa a danza, de etnodanza a danza mestiza De danza mestiza a danza moderna, extinción de una danza La estructura de los movimientos coreísticos, el análisis coreológico Normas de la danza</p>	
CAPÍTULO VII: Estudio académico de la danza	82
<p>El estudio académico de la danza El coreógrafo, la voz de mando El arreglo, el coreólogo, la composición, la investigación de la danza El inventario y catalogación de la danza Formato de ficha de inventario La obra danzal, las instituciones rectoras, exhibición y concurso de danzas Las bases, los jurados El colegio de jurados los premios y estímulos</p>	
Bibliografía	93

INTRODUCCIÓN

La práctica de la danza está intensificándose, pero teóricamente presenta una anarquía, anomia y analfabetismo danzario; en estas circunstancias no se podía estar indiferente.

El estudio sincrónico de la danza inicia con su propia teoría, cuyo verdadero nombre es *Teoría General de la Danza**. Este estudio se ha realizado tomando como base la danza popular porque tiene principios universales, pero también se ha tenido presente la danza académica y sus particularidades. Se estudió danzas de la Región Puno, porque es un “gran laboratorio de la danza”.

En el presente trabajo se ha identificado y definido unidades de movimiento, se les ha clasificado y designado mediante neologismos, empleándose raíces griegas y latinas; en lo referente al idioma nativo se dio uso a la gramática quechua del Cuzco.

Para la parte cinética y vestítica se ofrece un nuevo sistema de notación, fruto del análisis exhaustivo de la materia, con nuevos signos y apoyado en la escritura tradicional de la música; se cree que la notación debe tener un uso similar al del lenguaje verbal, no es así, fundamentalmente sirve para el estudio y análisis de la danza, porque para eso está el registro pormenorizado del video.

Hay algunos temas que por su especialidad merecen ser tratados en una publicación aparte, razón por la que solamente se les menciona y han sido separados de este corpus.

El presente trabajo hay que analizarlo libre de todo prejuicio, para luego contrastarlo con la realidad, que es la única forma de saber su validez.

Mi agradecimiento a la Sra. Ana María Pino Jordán, del portal de la Casa del Corregidor, por la acogida al presente trabajo.

El Autor

* Esta propuesta trata de la Teoría General de la Danza, es decir la sistematización de los componentes de toda danza; ya que se puede plantear una teoría específica para la cinética, otra para el Dansema, también para la figura colectiva, etc

CAPÍTULO I EL BAILE Y LA DANZA

La disciplina que tiene como objeto de estudio al baile, la danza, la comparsa, la estampa, el orden cerrado, el dril gimnástico y el musical¹ es la Coreología. Se empezará con el baile y la danza.

Las materias básicas que comprende el estudio de la danza son:

1. Teoría de la danza
2. Práctica de la cinética danzaria
3. Forma danzal y su estructura
4. Análisis y la composición

La teoría se inicia con la definición y diferencia entre baile y danza.

EL BAILE

Derivado de la voz latina *ballare* bailar; serie de movimientos coreísticos, que en base al ritmo de la música, son realizados por una pareja o un bailarín en un escenario. El baile es el origen de la danza y muchas veces lo encontramos dentro de ella como manifestación sola y momentánea.

Lo trataremos brevemente y en una edición especial profundizaremos su estudio.

ELEMENTOS DEL BAILE

Los elementos del baile son:

1. Música
2. Cinética²
3. Vestido

CLASES DE BAILES

Tenemos:

1. El Baile Étnico. Llamado también *etnobaile*, es tradicional, con forma musical propia, de carácter ritual y vestido típico, a veces está inmerso en la danza. Ej. *Danzaq*
2. Baile Mestizo. Con forma musical y ritmo propios, de movimientos improvisados, con vestimenta popular. Ej. Vals, polca, marinera norteña y limeña, wayño mestizo.
3. Baile Moderno. Es citadino, impuesto por la moda, algunos de origen tropical, con forma musical propia, movimientos improvisados, con ropa de diario. Ej. Cumbia, merengue, salsa, rock, toada, axé, hip hop, reggaeton. etc.

El baile popular cuando se presenta como *baile colectivizado* es confundido con danza.

LA DANZA

Del germano *dintjian*, danzar. En otras culturas de nuestro país la denominan: *tusuy* en quechua, *thoqña* en aymara, *matzicaantzi* en ashéninca, *nansimáinatasan* en aguaruna. Es una agrupación de danzadores con vestuario, que en base al ritmo de la música realizan movimientos coreísticos sincronizados, en un escenario.

ELEMENTOS DE LA DANZA

Los elementos en la danza³ son:

1. Elementos constitutivos
 - 1.1 Música
 - 1.2 Cinética danzaria
 - 1.3 Vestimenta
2. Elementos influyentes
 - 2.1 Ejecutores del movimiento
 - 2.1.1 Motusemas
 - 2.1.2 Danzarín
 - 2.1.3 Elenco
 - 2.2 Escenario
 - 2.3 El público
3. Elementos concurrentes
 - 3.1 Ubicación
 - 3.2 Frente
 - 3.3 Dirección
 - 3.4 Simetría
 - 3.5 Equilibrio
4. Elementos dimensionales
 - 4.1 Espacio
 - 4.2 Tiempo

MÚSICA

De la voz latina *musica*, arte de combinar los sonidos. Es el elemento básico de la danza. Se puede clasificar desde el punto de vista de su relación con la danza:

1. Por su función coreística
 - 1.1 Música rítmica
 - 1.2 Canto colectivo
 - 1.3 Música con instrumentos

2. Por la práctica social
 - 2.1 Música tradicional
 - 2.2 Música popular
 - 2.3 Música académica
3. Por el contexto
 - 3.1 Música rural
 - 3.2 Música citadina

ELEMENTOS DE LA MÚSICA

1. Elementos constitutivos
 - 1.1 Ritmo
 - 1.2 Melodía
 - 1.3 Armonía
2. Elementos influyentes
 - 2.1 El músico
 - 2.2 El instrumento musical
 - 2.3 El escenario
 - 2.4 El público

RITMO

Término que deriva del latín *rhythmus* “división perceptible del tiempo o del espacio en intervalos iguales”⁴ tiene acento y pulso, se escribe en una línea rítmica.

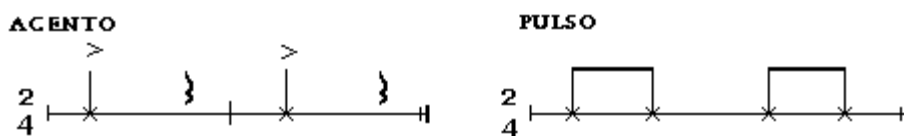

Fig. 1. El acento y el pulso en el ritmo

En la música, el ritmo se controla con el *compás* que “es la división de la música en partes de igual duración”⁵. Este puede ser *binario* o *ternario*, se representa por un número fraccionario que se coloca al principio de la notación, en donde el numerador indica la cantidad de figuras y el denominador nos indica si la unidad es la *negra* Ej. 2/4, 3/4, 4/4 o la *corchea* Ej. 6/8, 9/8, 12/8. La danza tiene ritmo y compás marcado por los movimientos de los danzarines.

EL TEMPO

Se la denomina también *movimiento*, es la velocidad con que se ejecuta una pieza musical. Ésta medición metronómica (MM) irá al principio de la guía melódico-rítmica. Es de suma importancia porque va a controlar la velocidad de la música y dos porque tiene validez universal.

Su representación es de dos maneras:

1. Con los términos: *Grave, Largo, Lento, Adagio, Andante, Andantino, Sostenuto, Cómodo, Maestoso, Moderato, Allegretto, Animato, Allegro, Allegro Assai, Allegro Vivace, Presto, Prestísimo*; de lento a rápido.

2. Otra manera es colocar: ♩ = 72, ♩ = 84, ♩ = 96, ♩ = 116, ♪ = 120, ♪ = 138; se entenderá como 72, 84, 96, 116 negras por minuto y 120, 138 corcheas por minuto.

PATRÓN RÍTMICO

Son unidades coincidentes con el ritmo de la música, está marcado por los movimientos que realizan los danzarines. Se encuentran en toda la ejecución de la danza y está marcado por el ritmo de los pies al dar pasos, saltos y giros. Puede presentarse el caso de concurrencia de patrones binarios o mixtos, (Ver: Fig. 15).

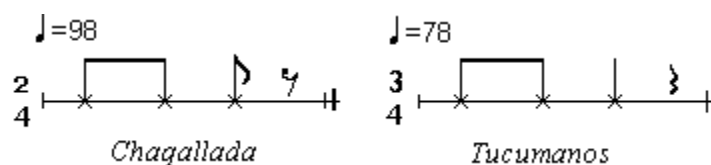

Fig. 2. Patrones rítmicos

La danza tiene clases de patrones rítmicos:

1. Por la cantidad
 - 1.1 Patrón único
 - 1.2 Varios patrones
2. Por la importancia
 - 2.1 Patrón original
 - 2.2 Patrón derivado.

Nuestro sistema de notación lleva una línea rítmica (Ver: Fig. 1), en la cual va el patrón rítmico de la danza.

PIE DOMINANTE

Es la acentuación natural que hace uno de los pies en la ejecución de una danza. Es igual al pulso de la música. En toda danza hay un pie dominante sea derecho **D** o izquierdo **I**. También se presenta el caso en que hay *cambio de pie* en el desarrollo de los movimientos.

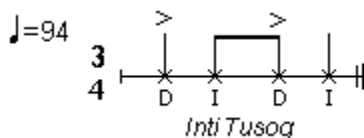

Fig. 3. Pie dominante

MELODÍA

Palabra derivada del latín *melodía* “es la combinación sucesiva de los sonidos”⁶. Ésta no es libre ya que está controlada por un ordenamiento que se llama *escala* que “es una sucesión de sonidos conjuntos”⁷. A su vez, ésta se ordena con el *modo* que puede ser *mayor* o *menor*. A cada sonido de la escala se le denomina *grado* y son ocho. Ej. Escala *menor natural*: **mi**, **fa#**, **sol**, **la**, **si**, **do**, **re**, **mi**. Ej. *Escala mayor*: **mi**, **fa#**, **sol#**, **la**, **si**, **do#**, **re#**, **mi**.

Una danza puede tener varias melodías de una misma forma musical, se le designarán con números: ①, ②, ③, ④ etc. sobre la guía melódica.

La influencia de la melodía es grande, porque en el baile determina los movimientos individuales y en la danza el cambio de melodía implica también cambiar los movimientos colectivos.

LA GUÍA MELÓDICA

Toda notación de danza debe estar acompañada de una guía melódica, que se caracteriza por estar escrita en un pentagrama, ser una sola melodía y en su tonalidad original.

La armonía es “la combinación simultánea de los sonidos”⁸; para el estudio de la danza es indiferente.

La Fig. 4, muestra una transcripción del mix de huayños pandilleros de Cuerdas del Lago de Lima.

Selección de wayños pandilleros

♩. = 84 Introducción

Fig. 4. Melodías de wayño pandillero

EL MÚSICO

Es la “persona que ejerce, profesa o sabe el arte de la música”⁹. Los músicos son los ejecutantes de la música, saben de la forma musical que controla a la danza.

Distinguimos dos clases:

1. Músico-danzarín.- Es el integrante de la etnodanza, toca instrumento y ejecuta movimientos coreísticos junto a los danzarines.
2. Músico de Conjunto orquestal.- Es aquel que solo se dedica a la ejecución de su instrumento. Tiene un conjunto aparte de los danzarines, es propio de la danza mestiza y clásica. Su agrupación

suele llamarse: banda, estudiantina, conjunto, orquesta, etc. Hay casos en los que realizan movimientos colectivos, pero no son parte del cuerpo de danza.

EL INSTRUMENTO MUSICAL

Es el “aparato manufacturado o en estado natural, que por acción del hombre, es susceptible de producir sonidos organizados y controlados”¹⁰

Para la danza tiene importancia porque algunas veces le da su nombre y es parte del patrimonio cultural de sociedades urbanas y rurales. Ej. *Pinkillada*.

Tenemos seis grandes clases de instrumentos:

1. Voces
 - 1.1 De niños
 - 1.2 De mujer
 - 1.2.1 Soprano
 - 1.2.2 Contralto
 - 1.3 Voces de varón
 - 1.3.1 Tenor
 - 1.3.2 Bajo
2. Percusión
 - 2.1 Idiófonos
 - 2.2 Membranófonos
3. Cordófonos
4. Aerófonos

EL CANTO COLECTIVO EN LA DANZA

Algunas veces se puede escuchar el canto colectivo de los danzarines en idioma nativo, lo que es un aspecto integrador y de gran valor cultural. Ej. *Pujllay de Pusi*, *Anata de Caritamaya*. En nuestra notación **Cc** indicará el canto colectivo, sobre la guía melódica.

Rosas t'ika

wifala

♩. = 70 Transcrip. Oscar Bueno R.

Ce

U nu killay mi chaya mun ja llu ja llu na pu ri sun Wa si chan chis ta

t'i kachasun uywachanchista cha llay ku sun chis cha llaykusun chis !Wifayi

Fig. 5. Canto colectivo en la *wifala*.

El “Mapa de los Instrumentos Musicales de Uso popular en el Perú”¹¹ menciona gran parte de los instrumentos de la costa, sierra y selva, de él extractamos algunos:

Idiófonos

Tijeras.- Idiόfono, de golpe, de golpe directo, de entrechoque, placas de entrechoque.

Platillos.- Idiόfono, de golpe, de golpe directo, de entrechoque, vasos de entrechoque, platillos.

Cajón.- Idiόfono, de golpe, de golpe directo, de percusión, cajas de percusión, no transportables.

Maichiles o shilshiles o sacapa o shakshas.- Idiόfono de golpe, de golpe indirecto, de sacudimiento o sonajas, de hileras múltiples.

Matraca.- Idiόfono, de golpe, de golpe indirecto, de raspadura, de rueda.

Quijada o carachacha.- Idiόfono, de golpe, de golpe indirecto, de raspadura, de percusión y sacudimiento.

Mencionamos los **membranόfonos** más conocidos:

Wanqar.- Membranόfono, de golpe, de golpe directo, tubular, cilíndrico, de dos cueros, independientes, grande, caja de madera, con bordón, de caja baja.

Bombo.- Membranόfono, de golpe, de golpe directo, tubular, cilíndrico, de dos cueros, independiente, grande, caja de metal y aro de madera, sin bordón.

Tambor o caja o rioblante o tarola.- Membranόfono, de golpe, de golpe directo, tubular, cilíndrico, de dos cueros, independiente, pequeño, caja de metal, con bordón.

Unu caja o unu tinya.- Membranόfono, de golpe, de golpe directo, tubular, cilíndrico, de dos cueros, independiente, pequeño, de caja profunda, con bordón.

Entre los **cordófonos** de mayor difusión tenemos:

Charango o kirkincho.- Cordófono, compuesto, laúd, de mango, de cuello, de cáscara, de ejecución digital y con plectro

Charango o kirkincho o chillador.- Cordófono, compuesto, laúd, de mango, de cuello, de caja, de ejecución digital y con plectro.

Guitarra.- Cordófono, compuesto, laúd, de mango, de cuello, de caja, de ejecución digital.

Mandolina.- Cordófono, compuesto, laúd, de mango, de cuello, de caja, de ejecución con plectro.

Violín.- Cordófono, compuesto, laúd, de mango, de cuello, de caja, de ejecución por frotación.

Arpa.- Cordófono, compuesto, arpa, de marco, sin aparato para modificar la afinación, diatónica.

Resumiendo los **aerófonos** más difundidos del mapa:

Quena.- Aerófono, de soplo, de filo o flauta, sin canal de insuflación, longitudinal, aislada, medio tapadillo, con 7 orificios, con orificio posterior.

Siku o zampoña.- Aerófono, de soplo, de filo o flauta, sin canal de insuflación, longitudinal, en juego o flauta de pan, cerrada, en forma de balsa, de una fila, sin corte en bisel, de uso colectivo en conjunto, de 6 y 7 tubos.

Phalawata o pito.- Aerófono, de soplo, de filo, sin canal de insuflación, transversal, aislada, medio tapadillo, de 6 orificios.

Pinkillo.- Aerófono, de soplo, de filo, con canal de insuflación, longitudinal, aislada, medio tapadillo, con 6 orificios.

Qepa.- Aerófono, de soplo, trompeta natural, de caracol, con agujero vocal terminal, sin boquilla.

Wajra phuku.- Aerófono, de soplo, trompeta natural, de tubos, de cuernos, con boquilla.

Fig. 6. Instrumentos Musicales Populares

¹ El baile, la danza, la comparsa, la estampa, el dril gimnástico, el orden cerrado y el musical, son categorías coreográficas y pertenecen a una misma familia, porque comparten elementos comunes, como la música, los movimientos coreísticos y la indumentaria; no se ha hecho un corpus con ellos, ni tampoco se ha propuesto un nombre a la disciplina que los engloba. No se las debe confundir al momento de hacer un inventario.

² Movimientos de la danza

³ Hay dos clases de elementos: los que influyen e intervienen en la creación de la danza y aquellos que están en el momento de la ejecución. Entre los primeros tenemos al *cuerpo humano, el tiempo, el espacio, el escenario, el público*, etc. aspectos que no trataremos en esta exposición porque el objeto de estudio es la danza y no el danzarín ni su cuerpo. Muchos creen que el *mensaje* es otro de los componentes, ante lo cual debo manifestar que el estudio del arte de la danza no es un asunto de comunicación y mucho menos si la danza tiene tres lenguajes, uno de sonidos, otro de movimientos corporales y otro de formas coloridas. Algunos consideran que el enfoque histórico (*historial*) es un elemento importante de la danza, yo no, porque la práctica y estudio de la danza es *sincrónico*, en caso contrario tendríamos que remontarnos a cada una de las épocas llámese *colonial, inca, pre inca* etc. e ir cambiando la música, los movimientos y el vestuario; solamente su trato será *diacrónico*, cuando el enfoque es histórico; mejor dicho, en un estudio de especialidad. En conclusión, el estudio del arte danzal contempla solo tres elementos: la música, el movimiento coreístico y el vestuario.

⁴ Valls, 1986, p. 60.

⁵ Ídem.

⁶ Williams, 1974, p. 14.

⁷ Ídem.

⁸ Ídem.

⁹ DRAE (<http://lema.rae.es/drae/>, ingreso 12/08/2010).

¹⁰ Valls, 1986, p. 42.

¹¹ INC, 1977.

CAPÍTULO II

CLASIFICACIÓN DE LA DANZA

CLASES DE DANZAS

1. Danza popular
 - 1.1 Etnodanza
 - 1.2 Danza mestiza
 - 1.2.1 Mesodanza
2. Danza académica
 - 2.1 Danza clásica
 - 2.2 Danza moderna

Las danzas populares clasifican por varios criterios:

1. Por el origen
 - 1.1 Autóctona: La Pandilla puneña en Puno
 - 1.2 Foránea: La Pandilla puneña en otro lugar
2. Por la Antigüedad
 - 2.1 Paleodanza: Choqelas, Ayarachi
 - 2.2 Tradicional: Danzas mestizas
 - 2.3 Contemporánea: Tinkus
3. Por el medio geográfico
 - 3.1 Costeña: Danzas afro-peruanas
 - 3.2 Valluna: Majeños
 - 3.3 Cordillerana: Qajelo
 - 3.4 Altiplánica: Kallawaya
 - 3.5 Lacustre balseiros: Carnaval de coata.
 - 3.6 Amazónica: Chunchos de Esquilaya, Qalachunchos
4. Por el instrumento musical
 - 4.1 Con instrumentos de percusión: Tundiki
 - 4.2 Con canto colectivo: Chacareros de Caritamaya
 - 4.3 Con instrumentos típicos: Llameritos de Cantería
 - 4.4 Con instrumentos de cuerda: Chansoneta, Pandilla
 - 4.5 Con instrumentos metálicos de viento: Kullawada
5. Por el escenario
 - 5.1 De Escenario al Aire Libre: Novenantes
 - 5.2 De Calles y Plazas: Danzas mestizas
 - 5.3 De Escenario en Teatro: Danza clásica y Moderna

6. Por la velocidad de los movimientos
 - 6.1 Lentas: Pujllay de Patambuco, Morenada
 - 6.2 Regulares: Anata de Ichu, Qajcha
 - 6.3 Rápidas: Pujllay de Vilque, Diablada
7. Por su dinámica
 - 7.1 En Tránsito
 - 7.2 Estacionaria
8. Por el grado de dificultad de sus movimientos
 - 8.1 De movimientos simples: Unucajas, Siku Moreno
 - 8.2 De movimientos complejos: Saya
9. Por la disposición de los danzarines
 - 9.1 De pareja
 - 9.1.1 Pareja suelta: Qajcha, Doctorcitos
 - 9.1.2 Pareja tomada: Pandilla Puneña
 - 9.2 En conjunto
10. Por el sexo de los danzarines
 - 10.1 De varones: Argentinos, Uncacos de Macusani
 - 10.2 De mujeres: Pujllay de Pusi
 - 10.3 Mixta: Wapululos
11. Por el vestuario
 - 11.1 Vestuario típico: etnodanza
 - 11.2 Traje de luces: danza mestiza
 - 11.3 Vestuario clásico: danza clásica
 - 11.4 Vestuario libre: danza moderna
12. Por la aceptación popular
 - 12.1 Convencional: etnodanza, danza mestiza y clásica
 - 12.2 No Convencional: danza moderna

LA DANZA POPULAR

Es aquella que se aprende en la vida diaria, está unida a actividades de su cultura tradicional porque su música, movimientos, vestuario y personajes son antiguos, por eso la llaman danza tradicional, cada uno de sus componentes tienen significado. Es orgánica y de actividad permanente, es susceptible de ser estudiada como actividad artística y también como actividad cultural.

Comprende tres clases:

ETNODANZA

También llamada danza étnica del griego *etno*¹² “pueblo”, “perteneciente o relativo a una nación raza o etnia”¹³. Conjunto de danzarines que ataviados típicamente, realizan movimientos coreísticos en base a una forma musical tradicional, en las actividades más importantes de su vida.

Es parte de un complejo de manifestaciones en el que la danza está relacionada con el canto, la poesía, el teatro, el rito, las actividades laborales, la guerra, la religión, etc. Los músico-danzarines generalmente varones, ejecutan instrumentos vernáculos, en formas musicales propias.

Se la considera danza pura, por la sencillez de sus componentes. Mantiene sus valores éticos y estéticos a través de sus generaciones, algunas son paleodanza. Es popular dentro de un área geográfica pequeña.

Fig. 7. Etnodanza, Ayarachi de Paratía

DANZA MESTIZA

Término derivado del latín *mixtus* “mezclar”, “Aplicase a la cultura, hechos espirituales, etc., provenientes de la mezcla de culturas diferentes”¹⁴. Es el conjunto de movimientos coreísticos

modificados y “depurados”, ejecutados al ritmo de la música popular, por danzarines con vestimenta de manufactura mestiza, se manifiesta en festivales y festividades.

El vestuario tiene adornos, bordados y colores modernos, otros visten “traje de luces” por estar hechos con hilos dorados y pedrería. Generalmente sirve para el esparcimiento y muy pocas mantienen su carácter ritual de origen.

Fig. 8. Danza mestiza, *morenada*

Los músicos forman una agrupación aparte de los danzarines, los instrumentos que ejecutan son modernos y poseen formas musicales propias, su área de influencia es mayor que la etnodanza.

MESODANZA¹⁵

Es la ejecución de etnodanzas y danzas mestizas por instituciones privadas y gubernamentales con música, movimientos y vestuario que imitan lo tradicional y presentadas en un escenario ciudadano.

Algunas veces se denominan “Ballet folclórico” lo que es contradictorio ya que el ballet es una cosa y distinta es la etnodanza. En otras, son *bailes colectivizados*, ya que varios bailarines realizan movimientos individuales iguales, como es el caso del *danzaq* y la *marinera norteña*.

Se la debe considerar en los trabajos de investigación como referencia y solamente cuando el tema central sea la mesodanza.

Fig. 9. Mesodanza *la llamerada*

DANZA ACADÉMICA

Aquella que se adquiere mediante la enseñanza-aprendizaje, en las aulas de una institución; comprende:

DANZA CLÁSICA

También llamada *ballet*, “son movimientos voluntarios, armoniosos, rítmicos, cuyo fin son ellos mismos”¹⁶; “Representación de danza y pantomima acompañado de música que sigue generalmente un argumento y unas especificaciones coreográficas”.¹⁷

“Uno de los principios es el *de hors*, posición hacia fuera. Tiene cinco posiciones fundamentales y dos posiciones intermedias. Las posiciones del cuerpo son *de face*, de frente: *epaule*, posición de los hombros; *penche de cote*, cuerpo inclinado hacia el costado; *penche en avant*, cuerpo inclinado

hacia delante; *penche en arriere* o *cambre* cuerpo inclinado hacia atrás. Además hay *posiciones de los brazos*, *posiciones de la cabeza*, *posiciones derivadas* y *posiciones complejas*.

La danza clásica tiene un *argumento* que es bastante comprendido por el público por ser un cuento popular, como *La Bella Durmiente*, *Cascanueces*, etc. Es por ello que se habla del *mensaje* de la danza, lo que no ocurre con la danza popular.

Los efectos psicológicos de la obra son reforzados por la técnica instrumental de la Orquesta Sinfónica, la cual interpreta piezas largas; también se aprecia la ejecución solista y colectiva de los instrumentos, de acuerdo al carácter de la obra.

Tiene algunas posturas y movimientos que no son naturales, los cuales deben ser practicados desde niños. Por tanto, éstos no sirven para la danza popular y viceversa.

Se puede apreciar la limitación de la vestimenta en el desarrollo de una obra, dado los cánones rígidos que la enmarcan” (G. Guillot, 1984)

Fig. 10. Danza clásica

LA DANZA CONTEMPORÁNEA

“Surgió como una reacción en contra de las posiciones y movimientos estilizados del ballet clásico, alejándose de su estricto criterio tradicional y romántico, de cualquier código y regla académica”¹⁸ retoma algunos cánones de la danza popular.

Su historia puede definirse en tres periodos:

1900, movimientos libres de Isadora Duncan, Ruth St. Denis y Mary Wigman, buscaron darle a la danza un sentido más comunicacional, apoyándose en fuentes de inspiración más antiguas a las de occidente.

1930, Marta Graham, Doris Humphrey y Charles Weidman, para estos bailarines la fuente del movimiento era más interno que externo, recurriendo a acciones naturales como el respirar o caminar.

1945, Alwin Nicolais y Merce Cunningham, fusionaron técnicas de la danza nacional y el ballet. (Primeros pasos en Ballet moderno, 1985)

El aporte de otros grandes como Loie Fuller “cuyas actuaciones se caracterizaban por el empleo excepcional de la luz” Maurice Béjart en el que “los elementos de la danza tradicional se unen a nuevos elementos experimentales” Paul Taylor, de su obra se dice: “sin argumento aparente se transmite al público, el gusto del baile, huyendo de todo drama psicológico”¹⁹ José Limón, Alwin Nicolais, Murria Louis, Jennifer Muller, Viola Farber, etc.

En cuanto a la técnica las posiciones de la danza moderna son iguales a la de la clásica... caben variaciones *abiertas*, con las piernas separadas y *paralelas* con las puntas de los pies hacia delante. También hay, *movimientos de torso, movimientos aislados de cabeza, de hombros, de caderas, arcos y espirales, estiramientos, impulsos*, etc. (Primeros pasos en ballet moderno, 1985)

Fig. 11. Danza contemporánea

NOMBRE DE LA DANZA

Toda danza lleva en su nombre aspectos que la caracterizan, en la danza popular se puede apreciar éstos componentes:

1. El nombre genérico
2. El nombre del conjunto
3. El adjetivo y/o el superlativo
4. El Lugar de procedencia

Ej. *Qashwa, los Cinco claveles, de Siale*

Genérico/nombre del conjunto/lugar de procedencia

Ej. *Poderosa y Espectacular, Morenada, del Barrio Bellavista*

Adjetivo y superlativo/genérico/lugar de procedencia

En la danza académica los elementos para nombrarla son:

1. Clase
2. Nombre de la obra
3. Nombre del autor de la obra musical
4. Nombre del coreógrafo

Ej. *Ballet, La Consagración de la Primavera, de Stravinski, coreografía de Nijinski*

Clase/nombre de la obra/autor de la música/nombre del coreógrafo

GÉNEROS DE LA DANZA POPULAR

Son aspectos determinados por su temática:

1. Por el oficio o actividad ocupacional
 - 1.1 Pecuaria: *LLameros, Suni Kullawa*
 - 1.2 Agrícola: *Tarpuy, Satiri*
 - 1.3 De transporte: *Balseros*
 - 1.4 Guerrera: *Chiriwano*
2. Por su carácter
 - 2.1 Ritual: *Choqela*
 - 2.2 Amorosa: *Qashwa:*
 - 2.3 Religiosa
 - 2.3 1 Devocional Andina: *Inti tusoq*
 - 2.3 2 Devocional Cristiana: *Kullawada Virgen de la Candelaria*
 - 2.4 Costumbrista
 - 2.5 Satírica: *Machu tusoq*
 - 2.6 Sanitaria: *Chujchos*

No hay género por razón del escenario, ni estado civil. Ej. No hay *Waylarsh de chacra* ni *Qashwa de Solteros*, porque los solteros son los que danzan y el waylarsh se practica en el medio rural.

¹² La etnodanza es una danza tan igual como el ballet, por lo que no debería llamarse “etno” ya que algunos lo consideran despectivo, pero hay que nombrarlas por su origen y clasificarlas todas.

¹³ Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc. (DRAE).

¹⁴ DRAE (<http://lema.rae.es/drae/>, ingreso 12/08/2010)

-
- ¹⁵ Las particularidades de la mesodanza, en cuanto a sus elementos, son:
- a. La ejecutan danzarines profesionales, estudiantes y aficionados de instituciones, que se “disfrazan” de etnodanza o danza mestiza, lo cual está permitido, pero no pueden ser mejores ni competir con aquellas.
 - b. La música y los movimientos coreísticos son “estudiados”, “más espectaculares” y “mejorados” en relación a su origen. El vestuario ha sido variado y en otras es precario de manera involuntaria y a veces intencionalmente, porque, está en medio el prurito que las danza populares son “feitas, burdas, demasiado coloridas, etc. y hay que mejorarlas”.
- ¹⁶ G. Guillot, et. all. 1984.
- ¹⁷ Diccionario VOX, 1958.
- ¹⁸ <http://www.danzacuena.com/#!/danza-contemporanea/cn8m>, ingreso 12/08/2010.
- ¹⁹ Primeros Pasos en Ballet Moderno, 1985.

CAPÍTULO III ELEMENTOS DE LA DANZA

ELEMENTOS INFLUYENTES

Se tiene a los siguientes:

1. Los Ejecutores del Movimientos Coreístico
2. El Escenario
3. El Público

EJECUTORES

Término derivado del latín *exsecūtor* “que ejecuta”, y *executum* “poner por obra una cosa”²⁰. Más que influir, son los que generan el movimiento coreístico.

Clases:

1. Motusema
2. Bailarín y/o danzarín²¹
3. Elenco

EL MOTUSEMA

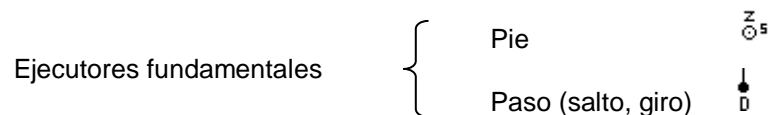
Término que deriva del griego *motus* movimiento y *sema* unidad. Es una parte del cuerpo del danzarín o bailarín que funcionalmente es la unidad de movimiento entre los cuales tenemos: cabeza, manos, hombros, brazos, tronco, caderas, piernas, y pies. En la danza oriental se emplea motusemas como los ojos, los dedos, etc.²²

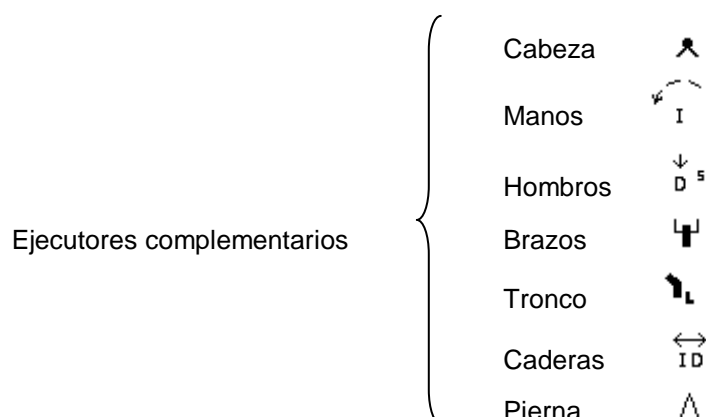
VISIÓN DE LOS EJECUTORES

En la notación los movimientos y postura apreciamos visualmente tres maneras:

1. Posterior²³, es constante y nuestro sistema se basa en ella por eso no lleva signo.
2. Lateral, se indica con una L que se coloca al lado del signo del danzema.
3. Superior, cuyo signo es una **s** colocada al lado del signo.

Los motusemas en la notación tienen una disposición similar al cuerpo humano:

Cuando no hay danzema se coloca una raya. También se puede abreviar más de dos danzemas, por razones de espacio: **2**, **3**, **4**.

BAILARÍN

Es la persona ataviada que ejecuta movimientos al ritmo de la música, realiza movimientos al ritmo de la música solo o junto a una pareja. Básicamente es su cuerpo el elemento de expresión de la danza.

Hay tres clases de bailarines:

1. Étnico.
2. Mestizo.
3. Moderno.

Etnobailarín.- Es aquel que realiza movimientos rituales al ritmo de la música étnica con vestuario típico. Como muestra tenemos el *danzaq*.

Bailarín de baile mestizo.- Aquel que realiza movimientos improvisados al ritmo de la música popular y está vestido con ropa de diario, p.e. *Wayño, vals, polca*.

Bailarín moderno.- Son bailarines ciudadanos que influenciados por la moda hacen movimientos improvisados al ritmo de música popular de moda, en fiestas y centros nocturnos. Ejemplo los bailarines de *Rock, Salsa, Axé, Hip hop*.

DANZARÍN

Es "persona que danza con destreza"²⁴. La definimos como la persona que ataviada con vestuario de gala, realiza movimientos coreísticos al ritmo de la música, en un escenario. Debe tener condiciones físicas y estéticas para expresarse y conocer la especialidad.

CLASES DE DANZARINES

1. Por la clase de danza
 - 1.1 Etnodanzarín
 - 1.2 Mestizo
 - 1.3 Moderno
2. Por la Jerarquía
 - 2.1 Principal
 - 2.2 Secundario
 - 2.3 Terciario
3. Por la Organización
 - 3.1 Suelto o solo
 - 3.2 De agrupación
4. Por la Función
 - 4.1 Común
 - 4.2 Guía
5. Por la Especialidad
 - 5.1 Improvisado
 - 5.2 Tradicional
 - 5.3 Profesional
6. Por la Toma
 - 6.1 Activo
 - 6.2 Pasivo
7. Por la Calificación que se le da
 - 7.1 Mala/o
 - 7.2 Regular
 - 7.3 Buena/o

Los **malos hábitos** del danzarín que disgusta al público espectador son:

1. No tomar con seriedad la función, la jerarquía, la especialidad y el personaje que representa.
2. Contar los movimientos en voz alta.
3. Vestirse mal o no acorde con la costumbre.
4. Danzar embriagado por bebidas alcohólicas o con sustancias psicotrópicas.

GUÍA Y CONTRAGUÍA

Este tema es propio de la metodología de la danza, razón por la que lo trataremos brevemente.

Se le conoce también como *bastonero* en la *pandilla puneña* y *capitán* en el *carnaval ayacuchano*, pero en la mayoría de danzas no tiene un nombre específico. Se indicará como ☒. Al contraguía se le conoce como *segundo bastonero* en la *pandilla puneña* y se indicará como ☑.

DANZARÍN SUELTO

Es aquel que deambula por el escenario separadamente de los grupos organizados. Tienen frente y dirección cambiante e improvisada.

Serán designados como: **V, W, X, Y, Z** y tiene un rango terciario dentro de los danzarines por su especialización, Ej. *La viuda* en la *kullawada*, *el oso* en la *diablada*, las *figuritas* en la *morenada* y *diablada*, *el qanchi* en el *pujllay* de Nicasio, *el kusillo* en la *waca-waca*.

DANZARÍN DE AGRUPACIÓN

Es aquel que está sujeto a los movimientos colectivos y a las órdenes del guía y contraguía. Tiene más especialización que los danzarines solos. Puede ser principal o secundario.

DANZARÍN PRINCIPAL

Por su actividad kinética²⁵ destacan dentro del grupo. Hay danzas que tienen un danzarín que a veces suele ser un personaje importante²⁶ en torno al cual se mueven los otros. La mayoría de ellos le dan nombre a la danza. Hacen movimientos individuales propios, especiales y significativos. Además, su vestuario es sobresaliente como su rol protagónico. Ej. El sol en el *inti tusuk*, el toro en el *toro-toro*, el diablo en la *diablada*.

DANZARÍN SECUNDARIO

Personaje que ocupa un lugar periférico y adyacente al principal. Su movimiento individual es diferente al otro. Llamados a veces "figuras". El vestuario es menos ornamentado pero adecuado a su rol.

Por ejemplo los *kusillos*, *lecheras* y *matadores*, en la *waca-waca*, y los músicos en la *wifala*; el *oso*, las *chinas*, las *cholitas*, los *caporales*, en la *morenada*; el *waphur* y la *viuda* en la *kullawada*.

DANZARÍN TERCIARIO

Es aquel que tiene una actuación poco relevante dentro del elenco, podemos mencionar al *portaestandarte*, las *figuritas*, etc.

Fig. 12. Danzarín principal, secundario y terciario de la wifala

ESCENARIO

Voz de origen latino, *scenarium* "lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso"²⁷. Tiene importancia porque es el lugar donde se objetiviza la danza o el baile. Es motivo de consideración de parte del coreógrafo.

Clasifica tres aspectos:

1. POR EL DESARROLLO DE LA DANZA

1.1 Para danza en tránsito.- Sirve para que pase por ella la danza. Pueden ser escenarios naturales y/o las calles de una ciudad.

2.2 Para la presentación de danza.- Se usa para que la danza desarrolle todos sus movimientos y se exprese por mayor tiempo. Pueden ser escenarios culturales como un danzódromo, un campo deportivo, un coliseo, un teatro.

2. REFERENTE AL OBSERVADOR

2.1 De un frente.- Es el caso de los teatros tradicionales, cabe aclarar lo anticuado de estos escenarios. Permite ver solo la parte frontal del corpus de los danzarines.

2.2 De varios frentes.- Son las calles, los espacios naturales, danzódromos, coliseos etc. Brinda mayores posibilidades para el movimiento colectivo.

3. POR LA FORMA DEL ESCENARIO

3.1 Libres.- Algunas veces de forma irregular, debido el terreno natural.

3.2 Rectangulares.- Forma que tienen los campos deportivos, los que se emplea en mayor número.

CUADRÍCULA DEL ESCENARIO

Una cuadrícula del escenario grande permite una buena planificación de la danza. La ejecución destacada de los movimientos colectivos, también depende de una buena ubicación de los danzarines en el escenario.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a													
b													
c													
d													
e													
f													
g													
h													
i													

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
a									
b									
c									
d									
e									
f									
g									
h									
i									

Fig. 13. Cuadrícula de escenario rectangular y cuadrangular

La forma rectangular tiene 96 espacios en 13 columnas, de la 1 a la 13 y 9 filas de la a á la i, la forma cuadrangular tiene 81 espacios, de la 1 a la 9 y de la a á la i.

El patrimonio dancístico de la Región Puno y de nuestro país, requiere de un *Tusuy Kancha* o *Danzódromo*, que sería uno o varios escenarios de piso sólido, forma cuadrangular, graderíos, equipo de amplificación y servicios públicos.

EL PÚBLICO

Hoy tiene bastante importancia para la danza, porque él es el que determina la aceptación o rechazo de las nuevas propuestas tanto individuales como colectivas.²⁸

Entre las partes integrantes del público tenemos:

1. Observador común.
2. Crítico profesional.
3. Prensa especializada.

Observador común.- Es una persona que tiene simpleza en su apreciación, su interés es el regocijo y esparcimiento al ver la danza y a veces se identifican con ella.

Crítico profesional.- A diferencia del aficionado, tiene una apreciación más profunda debido a su conocimiento; es especialista en aspectos específicos de la danza.

Prensa especializada.- Cuenta con comentaristas y críticos en cuestiones dancísticas. Su objetivo es la noticia o la difusión por medios de comunicación social, de las presentaciones o concursos.

ELEMENTOS CONCURRENTES

La concurrencia tiene su origen en la voz latina *concurrere*, juntar, “juntarse varias cosas para producir un efecto. Tomar parte”. Son aquellos elementos que están presentes en todo lo que implica movimiento y postura: la ubicación, el frente, la dirección, la simetría y el equilibrio.

Ubicación.- Cuya raíz latina es *ubi*, en donde, “acción y efecto de ubicar o ubicarse”²⁹ particularidad del movimiento o postura de situarse, en alguna parte. El danzarín puede ubicarse en la cuadrícula del escenario.

Frente.- Derivada de las voces: *frons*, *frontis* parte delantera de una cosa, es la delantera del danzarín o del *corpus choreia*. Irá junto a la danza y se indicará como: **↔**. Está en relación con el *foco*, que es la dirección que sigue la mirada del bailarín.³⁰ El *Cambio de frente* se indicará con **C. F.** en la notación.

Dirección.- Determinado por el rumbo hacia dónde va el danzarín. Se indicará así: **→** e irá junto a la danza, o al danzema.

Simetría.- Es la forma como se distribuyen los elementos en el escenario. No se lo indica porque es un elemento implícito dentro la notación.

Equilibrio.- Se define como la “situación de un cuerpo que, a pesar de tener poca base, se mantiene sin caerse”³¹. El danzarín por más que realice movimientos complejos siempre mantendrá su equilibrio. No es necesario un signo para indicarlo.

²⁰ DRAE (<http://lema.rae.es/drae/>. Ingreso 12/08/2010).

²¹ Muchos estudiosos y especialistas de la danza académica le dan demasiada importancia al cuerpo humano, sus apreciaciones lindan con otras como la kinesiología, fisioterapia, etc. Considero que el cuerpo humano sí es el “instrumento de expresión” del danzarín, pero lo que se estudia es el fenómeno danza y no únicamente el movimiento del cuerpo.

²² Definición configurada por el autor.

²³ Algunas veces el profesor se coloca mirando a sus alumnos, los alumnos están como frente a un espejo por los movimientos invertidos, lo cual es un error. En el campo de la enseñanza-aprendizaje debemos usar la visión posterior del danzarín para apreciar los movimientos coreísticos

²⁴ DRAE. Op. Cit.

²⁵ Relacionado al lenguaje corporal

²⁶ Cuando se hace referencia al *danzarín principal* se habla en términos coreológicos y si se habla del *personaje principal* se hace en términos antropológicos.

²⁷ DRAE. Op. Cit.

²⁸ La búsqueda de la participación del público de manera emotiva en la danza occidental, en la segunda mitad del siglo XX, decayó en lo absurdo y la deshumanización: “La performance fue la manera más segura de trastornar a un público complaciente” (Goldberg, 1996, p. 14) En el mundo andino no había necesidad de este afán, porque los integrantes realizan danzas rituales, expresándose con un lenguaje sencillo y ritual, pocas veces entendido.

²⁹ DRAE. Op. Cit.

³⁰ Primeros pasos en Ballet moderno, anónimo, 1984.

31. Diccionario VOX. 1958.

CAPÍTULO IV MOVIMIENTOS COREÍSTICOS

CINÉTICA DANZARIA³²

Son los movimientos del cuerpo humano en la danza, expresado mediante los ejecutores, se realizan en base al ritmo de la música, en forma voluntaria, con fines estético-lingüísticos y tienen aceptación social. No se puede concebir una danza sin movimientos. La importancia de la notación para la cultura andina, es que se grafica las formas del lenguaje simbólico, realizados mediante los movimientos.

Clasifica en: cinética individual y cinética colectiva.

CINÉTICA INDIVIDUAL

Es aquel movimiento realizado por el danzarín o el bailarín. Está íntimamente ligado al movimiento colectivo porque es parte de él. Se le abrevia como **CIIN**.

ELEMENTOS DE LA CINÉTICA INDIVIDUAL

Está constituido por:

1. Dansema.
2. Genecóreo.
3. Danzción.
4. Tema danzal.

DANSEMA

Dansema³³, del germano *dintjian* danza y el griego *sema* unidad, es la unidad fundamental del baile y la danza. Es un movimiento o postura natural de alguna parte del cuerpo que se realiza en base al ritmo de la música y con fines estético-lingüísticos³⁴. Tiene una esencia témporo-espacial y además es perecible.

CLASES DE DANSEMAS

Por su función

1. Fundamentales o de traslación.- Son aquellos realizados con los pies y las piernas como el paso, el salto, el giro y la postura. Son imprescindibles porque danza es traslación.
2. Complementarios o de ornamentación.- Definidos como movimientos o posturas hechas con la cabeza, manos, brazos, hombros, tronco y caderas. En los ensayos son prescindibles.

Por su naturaleza

1. De Movimiento.- Trata del desplazamiento de un motusema.
2. De Postura.- Es la estación de un motusema.

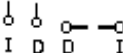

DANSEMAS FUNDAMENTALES

Vienen a ser como la melodía en la música. Ellos son: el paso, salto, giro y postura.

PASO

Tiene la raíz latina *pasus*, paso; es el paso común o *paso a terre*³⁵ hecho con intención artística. En este paso intervienen varias partes del cuerpo, pero solo interesa él.

Cada uno irá con el pie con que se realiza; las variables de pasos son:

- Intento de paso hacia delante hacia atrás
- Paso en el mismo sitio con los pies juntos , y separados
- Paso hacia delante hacia atrás
- Paso lateral a la derecha a la izquierda
- Pequeño paso hacia delante
- Paso esforzado hacia delante
- Paso que alcanza al otro pie
- Paso que golpea el suelo en el trayecto
- Paso acentuado
- Paso arrastrado
- Balancé*, paso en el que el cuerpo adquiere un movimiento de balanceo
- A la carrera o *corridas*

SALTO

Del latín *saltus*, es la acción de levantarse rápidamente del suelo con el esfuerzo de las piernas.

Una muestra de la escritura de sus variables:

Salto en el mismo sitio

Pequeño salto hacia delante o *soubresaut*,

Salto hacia adelante hacia atrás la derecha o izquierda

El Gran Salto

Jeté, salto de un pie a otro

Sissone, salto en el que los dos pies se juntan en el aire

Tours en l'air, salto compuesto por uno o dos giros en el aire

GIRO

Término cuyo origen latino *gyrus* es girar, se da por el ángulo con que se ha desplazado el cuerpo o un Motusema respecto a su eje. Para realizarse el giro necesita de un paso o un salto. Lo máximo de un giro es 360° o una vuelta. Los giros sucesivos también son importantes. La escritura de sus variables es de la siguiente manera:

Giro a la derecha en el mismo sitio dos vueltas

Paso lateral con giro hacia la derecha o izquierda

Paso hacia delante con giro a la derecha o izquierda

Salto hacia la derecha con giro o izquierda

En *tournant* o girando, aplicado a los motusemas.

En el ballet y la danza moderna hay **rotaciones** y **caídas**

POSTURA

Del latín *positura*, planta, acción, figura, situación o modo en que está puesta una persona, animal o cosa”³⁶. La gramática de la de la danza clásica dice:

“... en un sentido general se puede aplicar a cualquier parte del cuerpo... En la danza clásica, la palabra posición significa: “Posición de la piernas con los dos pies de plano”. Emplearemos en este caso, la expresión *posición fundamental*.”³⁷

La postura clasifica:

Por el ejecutor

1. Individual.- Es la posición inicial del danzarín. Se indica **P.I.D.** La danza moderna también emplea posiciones y los describe de esta manera:³⁸

“En la danza moderna las posiciones son iguales a las del ballet clásico, aunque se admiten variaciones “abiertas” con las piernas separadas y “paralelas” con las puntas de los pies hacia delante” (G. Guillot, 1984)

2. Colectiva.- Es la posición inicial colectiva. Se indica: **P.I.C.**

Por la secuencia

1. Inicial.- Es la posición inicial del danzarín **P.I.D.**
2. Final.- Da a conocer como está posicionado el Corpus. **P.F.D.**

Por el aspecto kinético

1. Estática.- Cuando la postura no se mueve. Ej. Primera posición en ballet.
2. Móvil.- Se sirve de otro motusema para desplazarse. Ej. Postura del brazo

Muestra de algunas posturas y su notación:

Parado con los pies juntos $\bar{I}\bar{I}$ o separados $I\bar{I}$

Parado con el pié izquierdo adelante y el derecho atrás $I\bar{I}$

De cuclillas \square

Estos DANSEMAS pueden ir acompañados con los signos *frente* y *dirección*, para tener una mayor idea.

DANSEMAS COMPLEMENTARIOS

CABEZA

Son como la armonía en la música; principalmente se dan estas posturas y movimientos:

1. Cabeza inclinada hacia adelante o *vergüenza*³⁹ \curvearrowright o hacia atrás \curvearrowleft
2. Cabeza inclinada hacia la derecha \curvearrowright o izquierda \curvearrowleft

MANOS

Tienen movimientos como éstos:

1. Pronar⁴⁰ la mano derecha \square o izquierda \square
2. Pronar-supinar la derecha \square o la izquierda \square
3. Batir palmas \square

HOMBROS

Entre sus movimientos principales tenemos:

1. Hombro derecho hacia delante \uparrow D^s o izquierdo \uparrow I^s
2. Hombro derecho hacia atrás \downarrow D^s o izquierdo \downarrow I^s
3. Movimiento alternado de hombro derecho \updownarrow D^s o izquierdo \updownarrow I^s

BRAZOS

Tienen la siguiente postura:

1. Brazos hacia arriba \Uparrow
2. Flexionados hacia arriba \Uparrow
3. Extensión del brazo derecho \uparrow D o izquierdo \uparrow I
4. Extensión de ambos brazos lateralmente \dashv
5. Extensión de ambos brazos hacia delante \Downarrow
6. Movimiento diagonal del brazo derecho \swarrow D
7. *Port de bras*, movimiento de los brazos para lograr una posición determinada, es la preparación de la postura.

TRONCO

Algunos ejemplos con vista lateral o posterior tienen su notación:

1. Inclinación del tronco hacia delante o *penché* \swarrow L

CADERAS

Los movimientos de cadera (y no de cintura) con vista superior lateral:

1. Movimiento lateral derecho \rightarrow D izquierdo \leftarrow I
2. Movimiento alternado de izquierda a derecha \leftrightarrow ID

PIERNAS

Cuando se mueve la pierna es obvio que también se mueve el pie, pero por sí solos pueden tener movimientos y posturas propias. Tienen vista posterior y lateral. Se tiene algunas:

1. Postura de piernas separadas lateralmente \wedge
2. Postura de piernas separadas una delante de otra \wedge L
3. *Plié*, flexión de las rodillas \diamond

PIES

A veces importa más que el paso, porque hay movimientos y posturas exclusivamente de los pies. Tienen una vista superior.

1. Paso con pronación de pié o supinación
2. Zapateo estacionado se especificará la punta **p**, la planta **pl** y taco **t**.

Los Dansemas conforman el Sistema motusal⁴¹ base de una obra danzal.

GENECÓREO

Palabra compuesta por la raíz latina *gene* generador y el griego *choreia* danza. Es el conjunto de Dansemas hechos en un pulso o acento del compás.

Van escritos unos seguidos de otros, paralelos a la melodía. El genecóreo como su raíz lo indica, al ser repetido varias veces ya genera danza, generalmente se van alternando los dos pies. Son patrimonio cultural de una sociedad.

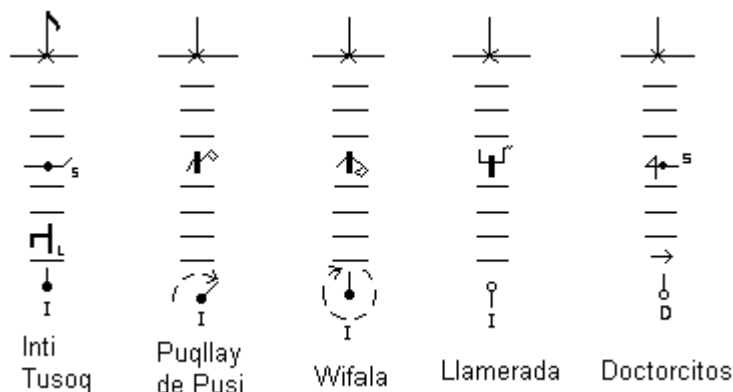

Fig. 14. Genecóreos de algunas danzas

CLASES DE GENECÓREOS

Por su composición:

1. Simple.- Está formado por Dansemas fundamentales.
2. Compuesto.- Formado por Dansemas fundamentales y complementarios.

Por su dinámica:

1. De Traslación.- Sirve para avanzar en el escenario.
2. De Retención.- Retiene el avance del danzarín en el escenario.

Por su relación:

1. Aislado o impar.- Es un genecóreo solo.
2. Agrupado.- Es aquel que forma parte de un conjunto.

LA DANZCIÓN

De la voz germana *dintjian* danza, es el conjunto de genecóreos que forman una unidad sui generis que se ejecuta en un pié rítmico. La escritura de la danzción va debajo de la línea rítmica. Hay danzciones en el ballet y la danza moderna como el *assemblée* y el *triplet*:

“salto en el que los dos pies se unen en el aire para caer juntos y al mismo tiempo (...) un paso con una ligera flexión de rodilla, seguido de dos pasos de media punta” (*Primeros pasos en ballet moderno, 1985*).

Opcionalmente se colocará al costado, las formas que describa la kinética⁴² con fines de estudio coreológico y antropológico.

CLASES DE DANZCIONES

Por la Importancia:

1. Principal.- Es aquella que sirve de patrón a otros.
2. Derivada.- Procede de la danzción principal.

Por la Función

1. De Tránsito.- Sirve para que la agrupación se desplace a mayores distancias.
2. Estacionaria.- Lo realiza el danzarín en el mismo sitio.

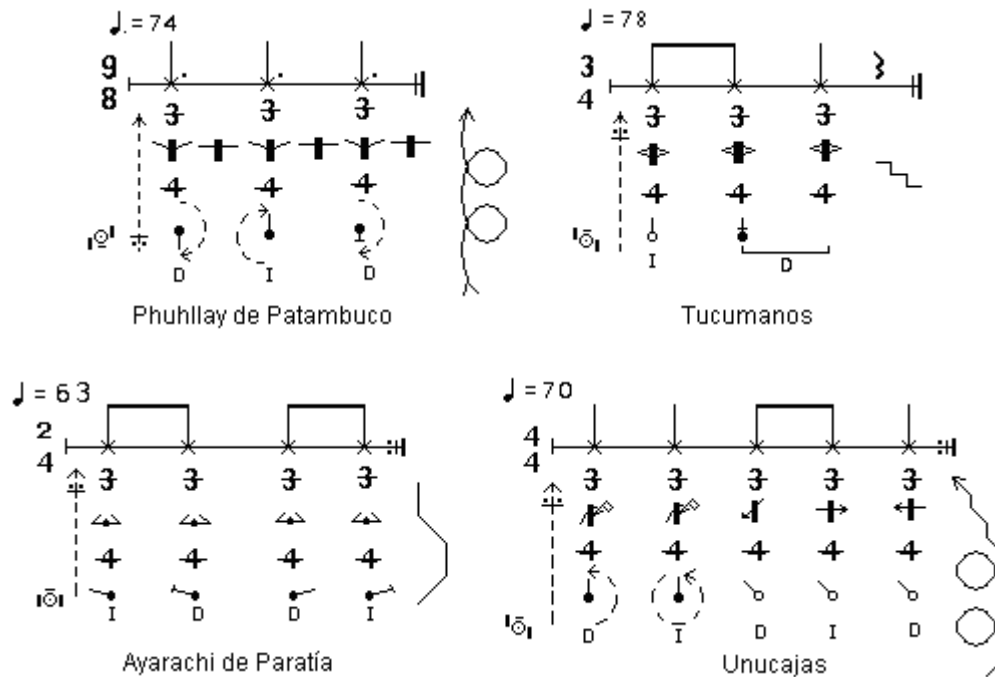

Fig. 15. Muestra de danzciones

TEMA DANZAL

Es una batería de danzciones que secuencialmente forman un todo, intencional, estético y lógico. Su notación estará debajo de la guía melódica.

Puede ser de dos clases:

Lineal.- Cuando la secuencia de danzciones va en línea recta.

Figurativo.- Las danzciones van en diferentes direcciones, haciendo formas.

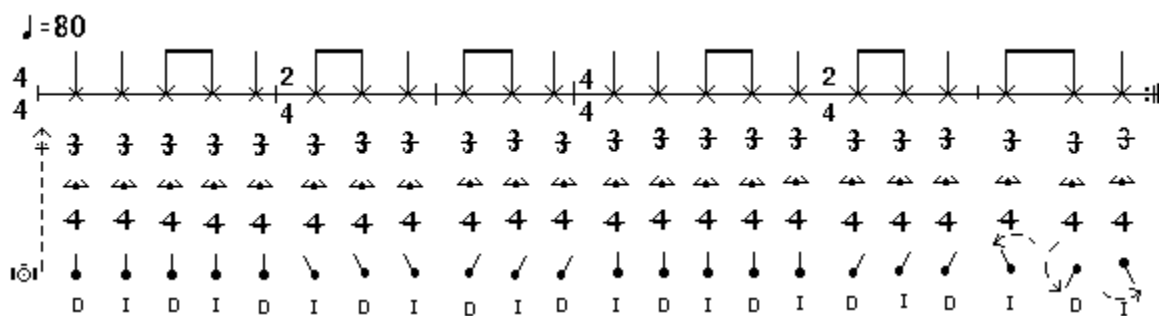

Fig. 16. Tema danzal de la *kullawada*

La disposición de los Dansemas desde un punto de vista del análisis organizacional, es un capítulo que publicaremos posteriormente.

TOMA

Voz derivada del portugués *tomar* “acción de tomar” es la manera como se entrelazan los danzarines en la danza o en el baile. Es el nexa entre los movimientos individuales y los colectivos. Se da en la danza así como también en el baile.

Se considera estas **clases** de tomas:

Por el número de integrantes

De Pareja

Colectiva

Por la posición de la pareja

Lateral

Frontal

Posterior

Por el sexo de la danzarines

Entre Damas

Entre Varones

Toma entre Varón y Mujer

Por el motusema con que se toma

La Mano

El Brazo

El Hombro

Por el motusema que se recepciona

Con la Mano

Con el Brazo

Con el Hombro

Con la Cadera

Por la ejecución

Única

Con deshecha

Los elementos de la toma son:

1. El (la) danzarín(a) que toma.
2. Los elementos de enlace
3. El (la) danzarín(a) que recepciona.

El estudio de la toma se debe hacer en ese orden.

LA TOMA DE PAREJA

Es el enlace entre danzarines mediante un motusema o con otros medios. La toma es el nexo entre los movimientos individuales y colectivos.

La característica de la toma es que siempre habrá danzarines activos (que realizan la toma) y otros pasivos (que recepcionan la toma).

Se indicará con una abreviatura que irá debajo del genecóreo, en la sección de los movimientos individuales o colectivos del coreograma. La nomenclatura incluirá los siguientes aspectos:

- a. Clase de toma.- Lateral **L**, derecha **D**, izquierda **I**, frontal **F**, posterior **P**; se escribirán con mayúsculas.
- b. Motusema que hace la toma.- Mano derecha **d**, mano izquierda **i**, con dos manos **2**; se escribirán con letras minúsculas.
- c. Postura de los brazos del que toma.- Extendidos **e**, cruzados **c**, levantados **l**, hacia abajo **b**, tras la pareja **t**, de abrazo **z**; se escribirán con letras minúsculas.

Ejemplos de toma:

Lateral derecha con la mano derecha

LDd

Lateral derecha con la mano izquierda	LDi
Lateral derecha con los brazos cruzados	LD2c
Lateral derecha de abrazo con la mano derecha	LDzd
Frontal con la derecha con el brazo extendido y levantado	Fdel
Frontal con las dos manos con los brazos cruzados	F2c
Posterior con las dos manos	P2

MEDIOS DE ENLACE

Se presenta el caso de que los danzarines a veces se enlazan mediante implementos como son *wichis*, pañuelos, *warak'as* etc. Se indicará con **i** o **d** la mano que lo porta. Ej.

Toma lateral derecha con implemento en la mano derecha	LDi<i>d</i>
Toma lateral izquierda con implemento en la mano izquierda	L<i>Li</i>

RECEPCIÓN DE LA TOMA

Trata la manera cómo la danzarina o el danzarín complementa la toma. Se indicará la parte de la pareja que recepciona la toma: mano **m**, dos manos **2m**, brazo **b**, abrazado **z**, hombros **2h**, cintura **c**, caderas **2k**; se escribirá con minúsculas, también junto al genecóreo. Ejemplos de recepción:

Recepción Frontal con la mano izquierda levantada	RFil
Recepción Posterior izquierda, implemento en la mano izquierda	RP<i>Li</i>
Recepción Posterior de las caderas	RP2k
Recepción Posterior de los hombros	RP2h

TOMA COLECTIVA

Se caracteriza porque en las filas o grupos se efectúa la toma. Se indicará con una abreviatura que se colocará junto a la agrupación en la sección de los movimientos colectivos del coreograma.

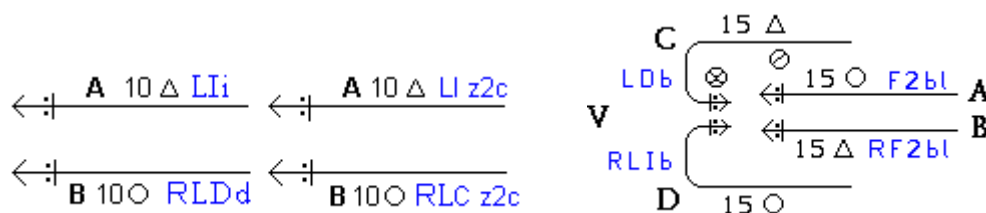

Fig. 17. Ejemplo de toma colectiva en el *qajelo* y la *pandilla puneña*

³² No confundir con kinética que es un lenguaje en base a movimientos corporales.

³³ He visto por conveniente nominar a esta unidad como Dansema para resaltar sus dos componentes: danza y unidad .

Otra información nos da Carlos Bonfiglioli que expone este tema comparando con la lingüística estructural:

"Kaepler ha trabajado este tema... se trata de ver cómo los nativos piensan que deben ser combinados los 'kinemas' y 'morfokinemas' para generar unidades significativas mayores, esto es, los motivos y los 'tipos dancísticos'

identificados por la combinación entre categorías formales y categorías etno-semánticas externas a la danza".
(carlobon@servidor.unam.mx; ingreso 12/08/2010).

34 El movimiento en el mundo andino no solamente es arte, también es lenguaje.

35 La danza moderna define a los pasos como:

"Elementos que forman parte de la técnica del baile para desplazarse en el espacio... Llamaremos pasos *a terre* a aquellos en los cuales las dos piernas no se levantan nunca al mismo tiempo. Se subdividen en dos categorías: aquellos en los cuales al menos un pie queda inmóvil en el suelo, y los que se acompañan de un desplazamiento de los dos pies. Llamaremos a los primeros: pasos *a terre* sin recorrido, y los segundos: pasos *a terre* con recorrido" (Primeros pasos en ballet moderno, s/f).

La anterior clasificación está basada en la danza clásica, pero para la etnodanza casi todos los pasos son *a terre*.

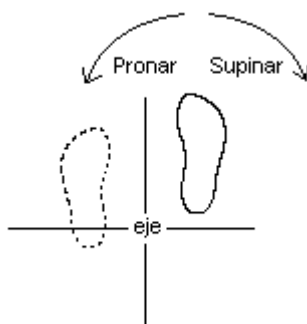
36 DRAE. Óp. Cit.

37 Ibídem.

38 Primeros pasos en ballet moderno, anónimo, s/f

39 Id.

40 El movimiento de algunos motusemas toman como referencia su eje, como en el caso de *pronar* y *supinar* Ej. El movimiento del pie derecho, que consiste en moverlo en base al eje de la pierna.

41 Sobre la base de lo que se propone en la nota 22

42 Ver pág. 44

CAPÍTULO V

MOVIMIENTOS COLECTIVOS Y NOTACIÓN

PROBLEMA DEL TÉRMINO COREOGRAFÍA

El término coreografía del Griego *choreia* baile *graphos* trazar "Arte de componer bailes. Arte de representar en el papel, un baile por medio de signos. Ordenación y disposición general de un ballet. Arte de la danza o del baile".⁴³ En otros textos especializados se omite definir la coreografía⁴⁴.

De éstos planteamientos podemos deducir lo siguiente:

1. Se confunde danza con baile.
2. Menciona que es una forma de notación de una danza.
3. Además dice de la ordenación y disposición general del ballet (?)
4. Expresa directamente que la coreografía es el arte de componer
5. Especifica ser el arte de la danza.

Esto lleva a aclarar los aspectos mencionados:

1. La danza tiene movimientos colectivos y el baile no, en consecuencia la notación no es igual para ambos.
2. Con la coreografía no se puede escribir en detalle los movimientos.
3. La identificación, ordenación y disposición de los elementos de una danza está en su teoría.
4. La composición no se puede hacer con la coreografía porque no tiene un sistema de notación ni signos específicos.
5. En la danza y el baile cada categoría tiene nombre, y todos ellas hacen el arte de la danza y a la coreografía le falta identificarlos y simbolizarlos.
6. Popularmente se dice coreografía a los movimientos colectivos que realiza una danza en el escenario, lo que tampoco es correcto.

Por todo lo expuesto se prefiere obviar el término coreografía y referirse concretamente como cinética al movimiento que realiza el danzarín o el elenco; la escritura se hace en un coreograma utilizando símbolos específicos; los componentes se escriben con colores.

CINÉTICA COLECTIVA

Es aquella realizada por agrupaciones de danzarines; es decir, aquel movimiento realizado por el elenco, con intención de expresarse mediante figuras en el escenario. Trata del resultado de la dualidad individual-colectivo, en razón de que el movimiento individual forma y concretiza lo colectivo y viceversa. Se le abrevia, en este texto, como **CICOL**.

CLASES DE MOVIMIENTOS COLECTIVOS

Por el tamaño del escenario

Pequeño.

Grande.

Por la técnica empleada

Tradicional.

Académico.

EJECUTORES DE MOVIMIENTOS COLECTIVOS

1. Fila.
2. Grupo.
3. Elenco.

FILA

Término que proviene del latín *filare* "dar forma de hilo. Conjunto de personas o cosas colocadas en línea". Es la línea o hilera de dos o más danzarines unos junto a otros que tiene un frente, una dirección (sin línea punteada) y una ubicación; su signo es: _____

Clases de fila:

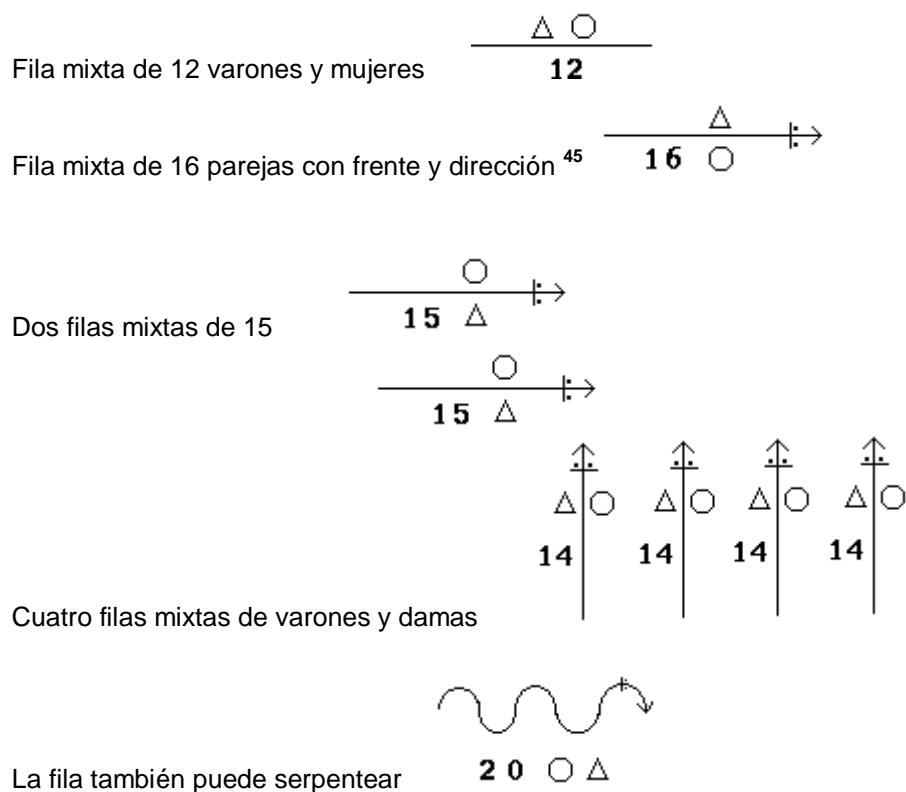
1. Por el sexo
 - 1.1 Unisex
 - 1.2 Mixta
2. Por la Forma
 - 2.1 Recta
 - 2.2 Curva
 - 2.3 Quebrada
3. Por la Ubicación
 - 3.1 Frontal
 - 3.2 Lateral
 - 3.3 Posterior
4. Por la Dirección
 - 4.1 Hacia adelante
 - 4.2 Hacia un costado
 - 4.3 Hacia atrás

Sus variantes son:

Fila de 10 varones unos tras otros

△

10

GRUPO

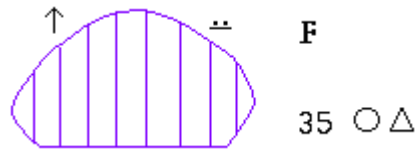
Palabra derivada del italiano *gruppo* "pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, material o mentalmente considerado"⁴⁶ Son varios danzantes dispuestos colateralmente. El grupo tiene forma identificable, frente y ubicación. Se encuentra más en las paleodanzas.

Clase de grupos:

1. Por la organización
 - 1.1 Masivos
 - 1.2 Alineados
2. Por el sexo
 - 2.1 Unisex
 - 2.2 Mixto
3. Por la Ubicación
 - 3.1 Central
 - 3.2 Frontal
 - 3.3 Posterior
4. Por la dirección
 - 4.1 Con dirección hacia adelante
 - 4.2 Con dirección lateral
 - 4.3 Con dirección posterior

- 5. Por la forma
 - 5.1 Iconográfica
 - 5.2 Geométrica
 - 5.3 Tradicional
 - 5.4 Libre

Ej. Grupo de 35 hombres y mujeres

ELENCO

Es la totalidad de los danzarines que ejecuta la danza, tiene movimiento, textura y color.

El número de integrantes varía desde dos parejas o cuatro danzantes, hasta uno ilimitado. Es el material de trabajo del coreógrafo.

Clases de elencos:

Por el número de danzarines

- 1. Pequeño
- 2. Mediano
- 3. Grande

Por la calidad del movimiento

- 1. Simple
- 2. Intrascendente
- 3. Complejo

Por la expresión

- 1. Inexpresivo
- 2. De expresión Regular
- 3. Muy expresivo

Por el color del vestuario

- 1. Colorido
- 2. De color uniforme
- 3. De color indefinido.

ELEMENTOS DEL MOVIMIENTO COLECTIVO

Son:

1. Mudanza colectiva
2. La Figura colectiva

MUDANZA COLECTIVA

Es la unidad de movimiento que prepara la figura colectiva y que también sirve para deshacerla. Se requiere de conocimiento para desplazar las filas, grupos y danzarines sueltos. Toda danza ingresa al escenario con una mudanza, que es la mudanza inicial colectiva **M.I.C.**

CLASES DE MUDANZAS

La mudanza clasifica de esta manera:

Por la función

1. De preparación.- Es la manera de ingresar al escenario.
2. De disolución.- Deshace la figura.
3. Mixta.- Cuando prepara y disuelve una figura, está al centro de la secuencia.

Por su complejidad

1. Simple.- Mueve pocas filas y grupos
2. Compleja.- Cuando traslada filas grupos y danzarines sueltos en gran número.

Por la dinámica

1. Rápida.- Cuando emplea pocas danzaciones y rutas cortas.
2. Lenta.- Usa muchas danzaciones y va por rutas largas.

ELEMENTOS DE LA MUDANZA COLECTIVA

Son:

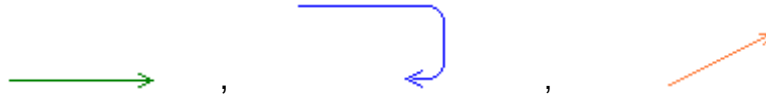
1. Puntos de articulación
2. Puntos de traslación
3. Puntos de orientación

Puntos de articulación.- Se consideran a los danzarines que tienen un número de ubicación en su fila o grupo para que sirvan de eje en el desplazamiento. Su abreviatura es: **P.A.** que irá junto al danzarín.

Puntos de traslación.- Es la designación que el coreógrafo hace a danzarines que conducen a su fila o grupo con una dirección planificada y hacia un lugar determinado. Su abreviatura será: **P.T.** irá junto al danzarín.

Puntos de orientación.- Son aquellos que sirven de referencia en la cuadrícula y en el mismo escenario para que la mudanza esté bien hecha. Se abreviará: **P.O.**

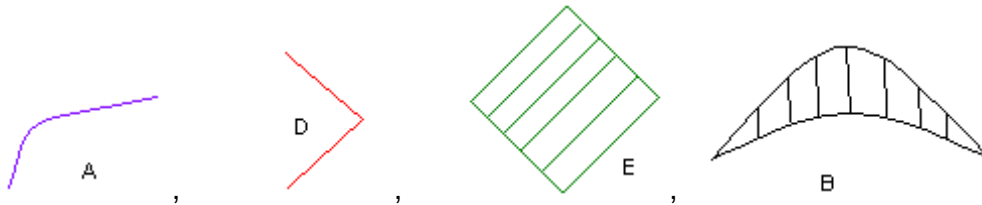
1. Para la notación de las filas, se empleará una flecha:

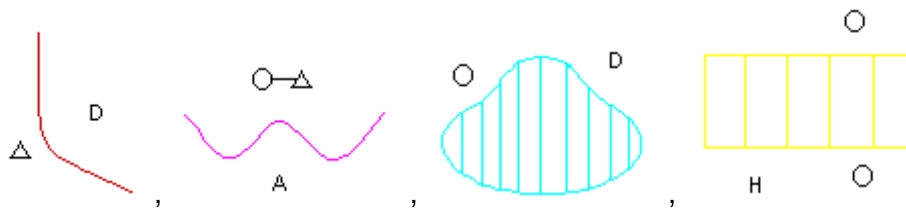
2. Para los grupos se graficará con una forma similar y rayada:

3. El elemento fila o grupo, de acuerdo a la sección que le corresponde, se designará con una letra mayúscula:

4. Para el sexo de los integrantes de fila o grupo, se usará Δ para los varones y \circ para las mujeres, que irá junto al elemento que se desplaza:

5. También se consignará la dirección, el frente y el N° de danzarines:

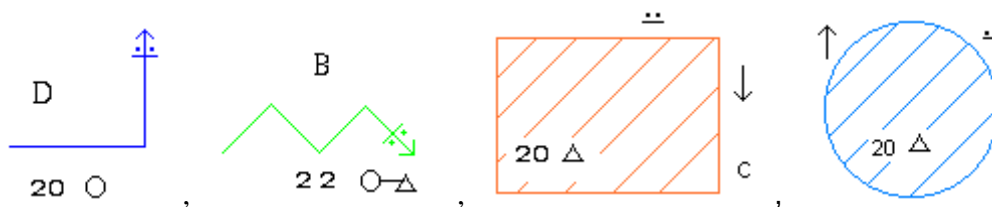

FIGURA COLECTIVA

Es la máxima expresión colectiva de la danza. Se realiza mediante una gran figura en el escenario, hecha por todos los danzarines. Está compuesta de filas, grupos y danzarines sueltos. Tiene nombre. Todas estas figuras son planas por la disposición horizontal de los danzarines y coloridas por la indumentaria de los mismos en conjunto.

Puede ser de cuatro clases:

Por su forma

1. Geométrica
2. Libre

Por su dinámica

1. Estática
2. Móvil

Por el color del vestuario

1. De colores definidos
2. De color difuso

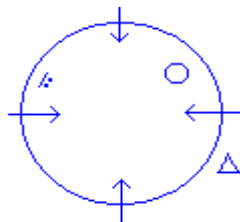
Por el significado

1. Iconográfica
2. Decorativa

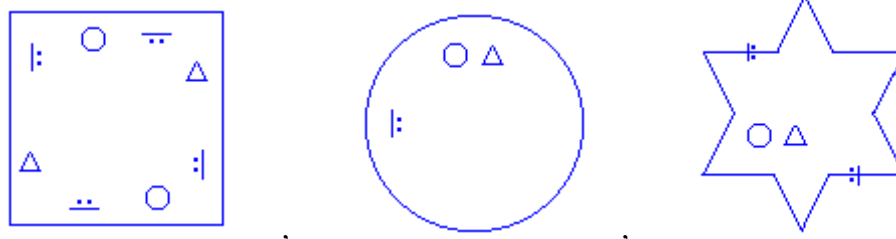

Fig. 18. Figuras colectivas en la *pandilla puneña*, Ayaviri – 2004

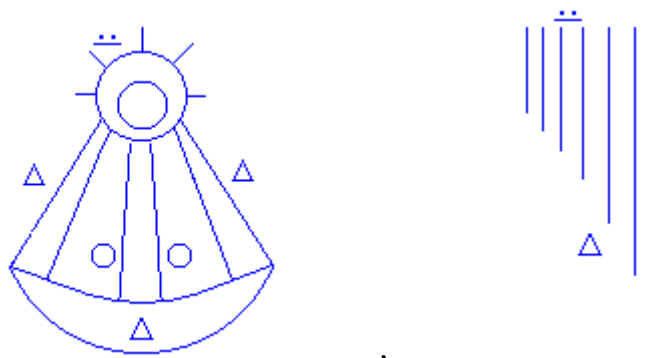
1. Figura iconográfica.- Se da en la etnodanza y tiene su origen en los ritos masivos; es la más antigua y está relacionada con sus deidades, como ejemplo tenemos el *Saludo al Sol* del *Sikuri de Takil*^{A7}, figura en la que las mujeres que han ingresado al centro del círculo saludan al sol, retornando a su sitio; luego los hombres entran, saludan y se retiran.

2. Figura geométrica.- Es más reciente y tiene un significado menor porque son solo figuras decorativas de la danza mestiza. Entre ellos tenemos cuadrados, círculos, estrellas, etc.

3. Figura libre.- Producto de la imaginación creativa del coreógrafo. Como muestra tenemos: *el manto de la virgen* y *el siku* en la danza mestiza.

ELEMENTOS DE LA FIGURA COLECTIVA

Hay dos clases:

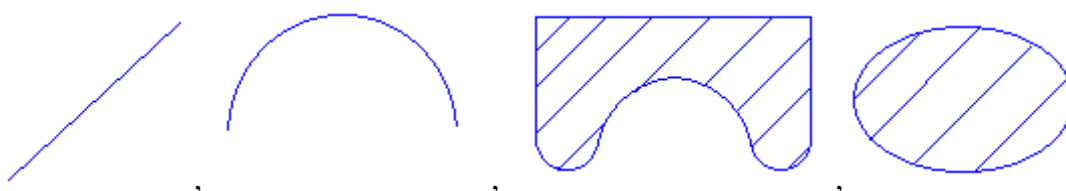
1. Decorativos
2. Figurativos

Decorativos.- Son algunas filas complementarias a la figura que “hacen de marco”.

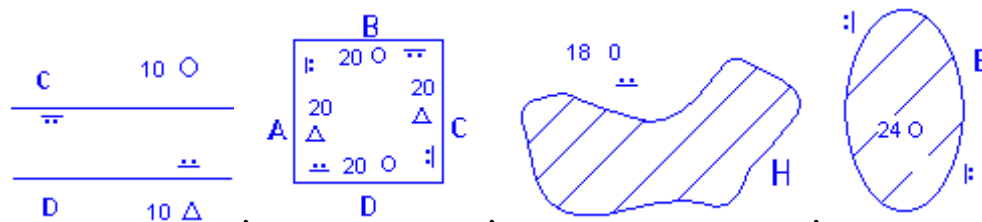
Figurativos.- Son todos aquellos que integran una figura colectiva.

La nomenclatura para la figura colectiva es la siguiente:

1. Para la notación de las filas y grupos se tratará de darle la forma más aproximada a la realidad:

2. Irán identificados con una letra mayúscula, incluyéndose el frente, el N° de danzarines y el sexo de cada elemento:

NOTACIÓN DE LA DANZA

Hay varios intentos por hacer un sistema de notación; entre ellos, el sistema *Dibujo de la huella* de Feuillet (citado por Peterson⁴⁸) para el instante en que se realizan los movimientos colectivos; el sistema de Laban⁴⁹ o *Labanotation* que tiene el inconveniente de no precisar la velocidad exacta del movimiento, además considera a las articulaciones y no a las extremidades que son las que verdaderamente realizan el movimiento; Benesh⁵⁰ utiliza un sistema que no es exclusivo para la danza pues se aplica también en la educación física, la fisioterapia y los estudios industriales; Esther Piragibe⁵¹ usa los monigotes y no signos; Juan van Kessel esquematiza la ubicación de los danzarines y Aníbal Paniagua⁵² utiliza un sistema propio.

La danza, al igual que la música debe tener su sistema de notación propio, además todos los sistemas van a tener errores y no estoy de acuerdo cuando se afirma que:

“Nosotros podemos aplicar tres críticas básicas a la mayoría de las notaciones modificadas y combinadas. Ellas son demasiado idiosincrásicas para ser aplicable a todos los tipos de baile, o demasiado complicadas para ser usadas y memorizadas fácilmente, o demasiado simples para grabar detalles de bailes con precisión...” (Peterson. 2002:44)

Mi propuesta hace que la notación se realice mediante signos que van en un coreograma que se expone más adelante.

IMPROVIZACIÓN

Es la ejecución espontánea de movimientos individuales y colectivos, dentro del marco del ritmo y la cordura, en el escenario. Es característica del baile.

COREOGRAMA

Es la forma de escribir una danza. Todo coreograma, incluido el que se propone, debe contener estos requisitos:

- 1. Encabezamiento
- 2. Guía melódico-rítmica
- 3. Área de los movimientos individuales
 - 3.1 Secciones
- 4. Área de los movimientos colectivos

El encabezamiento de toda obra danzal contiene:

	1. Nombre de la danza	
	2. Lugar de procedencia	
3. Número de danzarines		7. Autor(es) de la música
4. Tiempo de duración de la danza		8. Autor(es) de la(s) letra(s)
5. Tempo		9. Autor de los movimientos individuales
6. Nombre(s) de la(s) melodía(s)		10. Autor de los movimientos colectivos

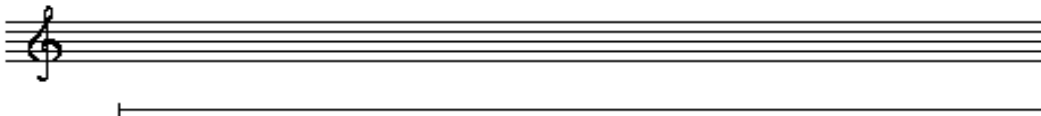

Fig. 19. Partes del encabezamiento

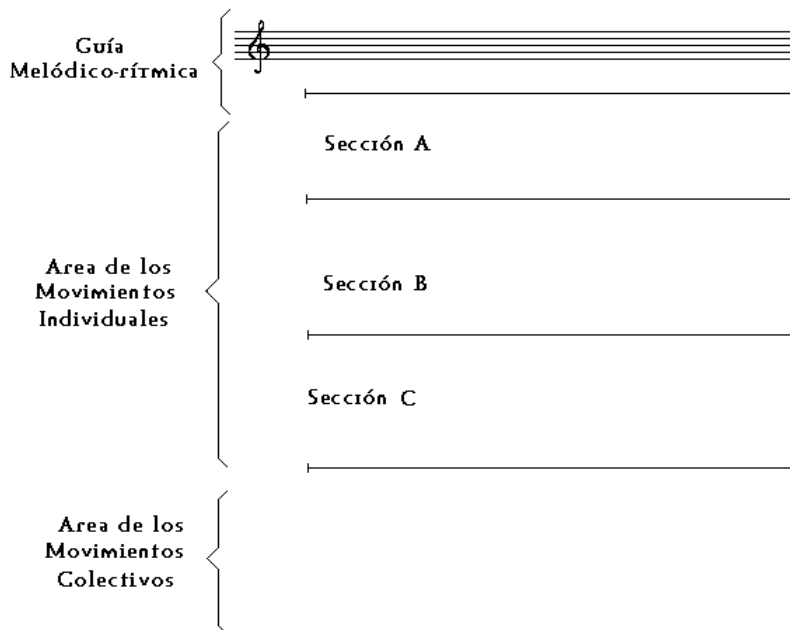
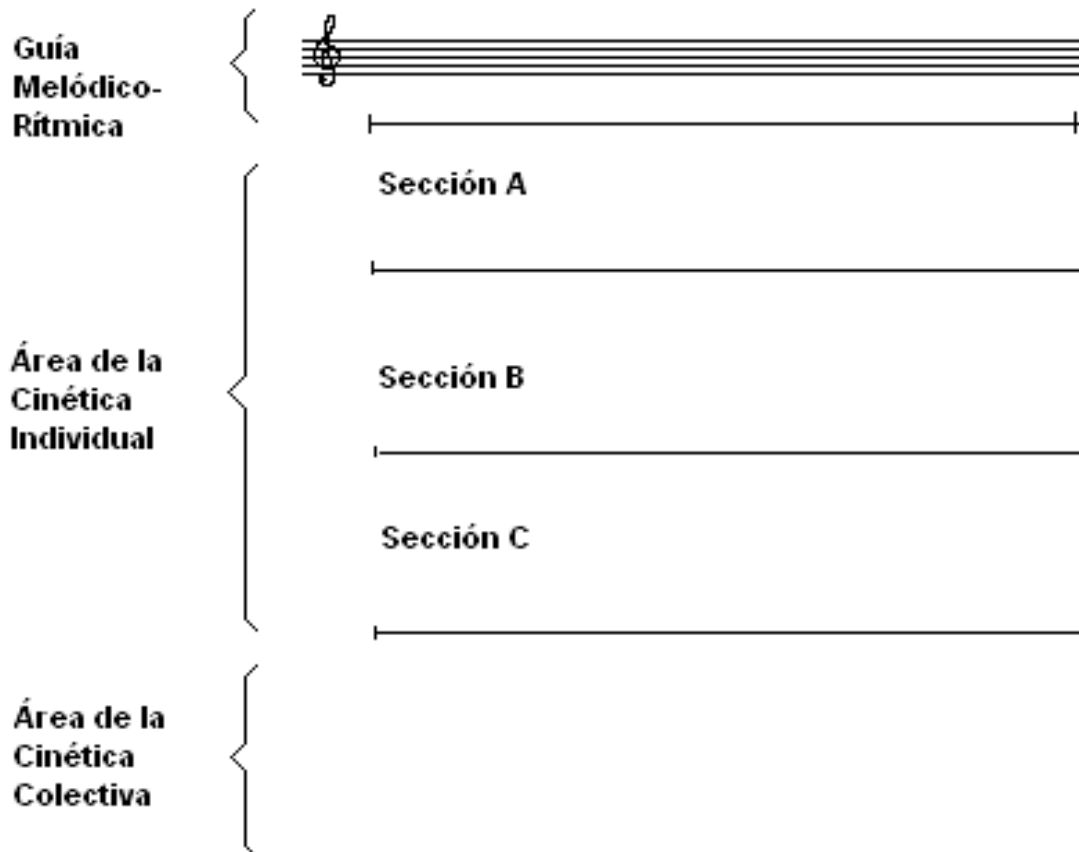

Fig. 20. Partes del coreograma

La progresión de la notación es horizontal, de izquierda a derecha y verticalmente de arriba para abajo. Las unidades que se repiten se indicarán así: ♪. La estación y la postura se escribirán con color azul y todo lo que es movimiento con rojo.

La ventaja de este sistema es que se puede transcribir una danza y también componer los movimientos, hasta en los más mínimos detalles. Y la importancia es que permite conservar nuestro patrimonio en registros y catálogos.

ÁREAS DEL MOVIMIENTO INDIVIDUAL

Cada danzarín solo, fila o grupo, que realiza movimientos iguales, tendrá su sección en el área horizontal de los movimientos individuales, el cual estará nominado por una letra, que a la vez corresponderá a un elemento del área colectiva. Esta área tiene tantas secciones, como filas y grupos haya.

Marinera
Puno

Movimientos Individuales Oscar Bueno Ramírez

♩ = 74 3.30 ① Los ojos de mi Cholita Letra y Música Néstor Molina G.

The figure displays a musical score for a piece titled "Los ojos de mi Cholita" in 6/8 time, with a tempo of 74 beats per minute and a duration of 3.30 minutes. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#). Below the musical notation, there are two rows of dance notation, labeled A and B. Row A shows a sequence of ten steps, each represented by a vertical line with a star at the top and a foot symbol (D or I) at the bottom. Row B shows a similar sequence of ten steps. At the bottom of the figure, two diagrams illustrate the "Cruce" (cross) movement. The first diagram shows a vertical dashed line with a star at the top and a foot symbol at the bottom, with a curved arrow indicating a path from the top to the bottom. The second diagram shows a vertical dashed line with a star at the top and a foot symbol at the bottom, with a curved arrow indicating a path from the bottom to the top.

Fig. 21. Muestra de coreograma para baile

ÁREA DEL MOVIMIENTO COLECTIVO

Es una sección del coreograma, denominada así porque en ella irá la notación de los elementos del movimiento colectivo. Cada elemento, nominado con una letra, corresponderá a cada sección del área de los movimientos individuales.

NOTACIÓN DEL BAILE

El coreograma para la notación del baile tiene las siguientes características:

1. Encabezamiento
2. Guía melódico-rítmica
3. Área de los movimientos individuales

No tiene área de los movimientos colectivos. Sí tiene la descripción de la toma y movimientos especiales.

CONJUNCIÓN

Es la categoría coreológica que consiste en la agrupación de movimientos escritos, es decir la suma de mudanzas y figuras colectivas realizadas en una obra danzaria. Sirve para el análisis y estudio.

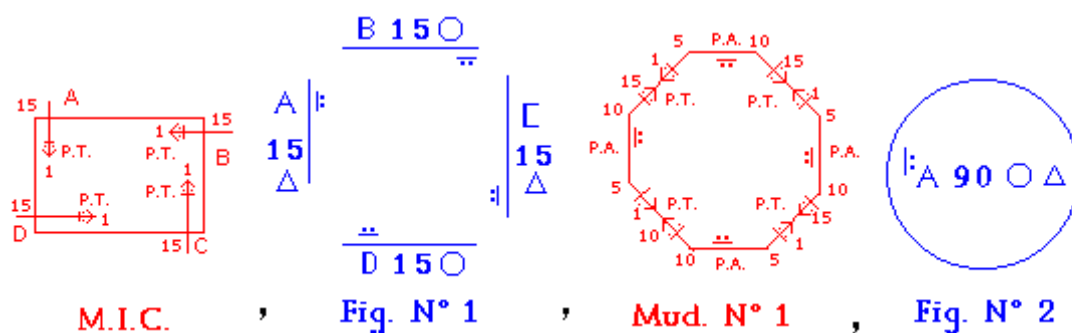

Fig. 22. Ejemplo de una conjunción

Clases de conjunción:

Simple.- Cuando solo hay desplazamientos, empobrece el trabajo colectivo.

Compleja.- se refiere a una gran cantidad de figuras con sus respectivas mudanzas bien planificadas.

DESCRIPCIÓN DE MOVIMIENTOS Y TOMAS ESPECIALES

Es un apéndice en el que se explica con lujo de detalles, las posturas, danzaciones, tomas y figuras colectivas. Se indica además la página en que se encuentra dicha aclaración.

Fig. 23. El movimiento colectivo de *la diablada*

DISTRIBUCIÓN DE LOS DANZARINES

En todo conjunto se puede apreciar una distribución lógica, artística y simbólica respecto de los danzarines principales, secundarios y terciarios.

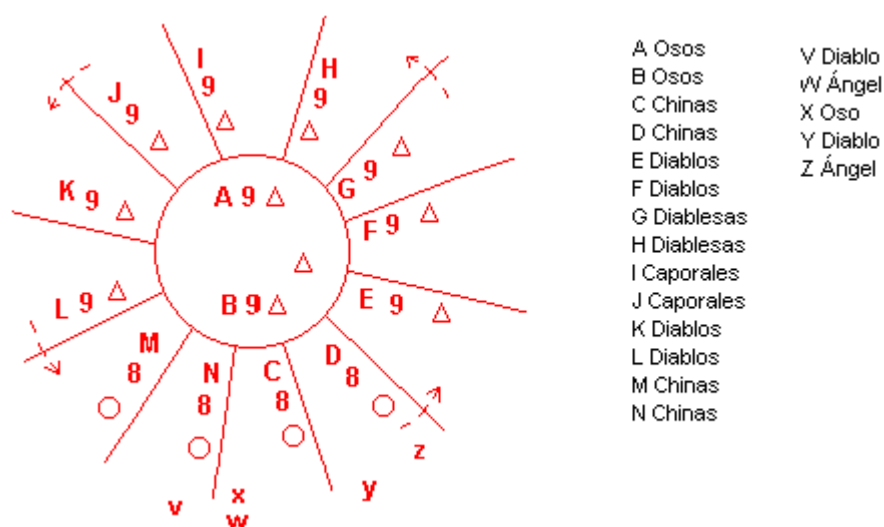

Fig. 24. La distribución de los danzarines de la figura anterior

DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE BAILE Y DANZA

Entonces, ya estamos en condiciones de establecer las diferencias:

1. El baile es individual o de una pareja y la danza es colectiva.
2. El etnobaile y la danza tienen melodía que los identifica y el baile popular no.
3. En la danza hay igualdad de movimientos individuales, en el baile no.
4. Los movimientos individuales de la danza son planificados y ensayados los del baile son improvisados, en la danza hay danzaciones que la identifican.
5. La danza tiene movimientos colectivos, el baile no.
6. Los movimientos colectivos de la danza son ensayados y coordinados.
7. La indumentaria de la danza es uniforme y establecida; en el baile popular la ropa es de diario y diversa pero en el baile étnico el traje es típico.
8. No son sinónimos: los verbos danzar y bailar, ni los sustantivos danzarín (a) y bailarín (a).

Las semejanzas entre ambos son:

1. El baile y la danza tienen música, movimientos y vestuario.
2. Los dos tienen funciones: artística, social, ritual y lúdica.
3. Tanto el baile como la danza se comunican mediante un lenguaje compuesto por sonidos, movimientos corporales y formas coloridas de su vestimenta.
4. Ambos usan el coreograma como sistema de notación.

Fig. 25. Algunos personajes realizan un baile ritual dentro de la danza

MODELO DE COREOGRAMA

MORENADA

Puno

Nº de Danzarines: 210

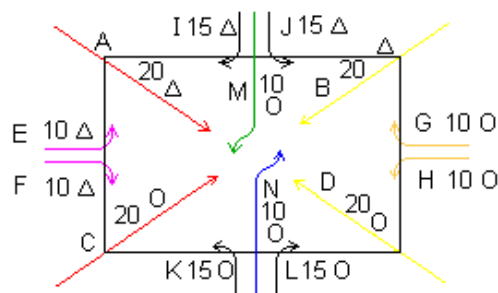
Duración: 10' 30"

♩ = 100 ① Moreno borracho D.R.

Música: Derechos Reservados

Movimientos Individuales y Colectivos:

Oscar Bueno Ramírez

M.I.C.

3
4

ACM
■ ■ ■

BDN
■ ■ ■

EGI
■ ■ ■

FHJL
■ ■ ■

K
■

Fig. 1
Saludo

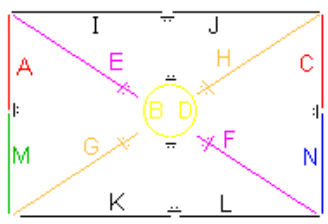

Fig. N° 2
Qero

4

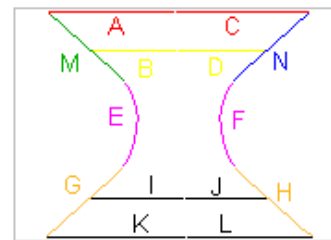

Fig. 26. Fragmento de notación coreográfica para danza

FORMA DANZARIA

Son ideas coreísticas que se exteriorizan de acuerdo a los patrones culturales de una sociedad. La importancia de su estudio radica en la potencialidad que representa, para convertirse en danza plena, implica sopesar sus elementos que estén en transición a formalizarse y a la inversa. Mediante su estudio analítico podemos saber de la forma que dio origen a la danza. Entre las principales tenemos:

COMPARSA

Es el "Grupo de personas que, vestidas de la misma manera, participan en carnaval o en otras fiestas"⁵³, "Acompañamiento o séquito, tropa o banda de máscaras"⁵⁴.

Para comprenderla mejor, es la agrupación de personas que realizan movimientos individuales al ritmo de la música popular, ataviados con vestuario de diario, festejando algún acontecimiento social y otras veces adyacente a una danza. Ej. El *casarasiri*, el *chiwchico*, los *altareros*, etc.⁵⁵

Tiene las siguientes características:

1. Carece de forma musical propia.
2. No tiene movimientos individuales propios.
3. No posee vestuario característico.
4. Hay ausencia de un elenco propiamente dicho, solo son un grupo de personas que improvisan.
5. A veces van junto a la danza.

ESTAMPA

Representación teatral de un tema relacionado a la danza realizada por los danzarines al inicio o intermedio de una danza.

MUSICAL

Conjunto de movimientos colectivos uniformes, realizados por danzarines ataviados con vestido moderno de gala, que toma como base la música popular, en un teatro. El objetivo es la diversión.

ORDEN CERRADO

Es el conjunto de movimientos marciales, colectivos y uniformes que realiza un batallón o tropa, al ritmo de una marcha militar. El objetivo es la sincronización de movimientos marciales.

DRILL GIMNÁSTICO

Serie de movimientos gimnásticos, colectivos y uniformes, ejecutados por estudiantes, al ritmo de una pieza musical clásica, popular o vernácula. El objetivo es el ejercicio físico.

VESTIDO

Término que tiene origen en la voz latina *vestitus* vestido, "prenda o conjunto de prendas exteriores, con que se cubre el cuerpo"⁵⁶. Es un elemento muy importante en la danza porque nos informa del danzarín su: lugar de origen, evolución, ubicación cultural, edad, sexo, clase de personaje, etc.

Son sinónimos: traje, indumentaria, vestimenta, atuendo, vestido, atavío, etc. porque lo que nos interesa más, es como elemento de la danza.

Siendo un tema muy amplio, se tocará brevemente y se publicará aparte.

CLASES DE VESTIDO

El vestuario es de tres clases:

Por la Importancia para la danza:

1. De Diario
2. De Gala
 - 2.1 Típico
 - 2.2 Disfraz
 - 2.3 Clásico
 - 2.4 Moderno

Por el origen:

1. Típico o tradicional
2. De Luces o mestizo

Por el personaje

1. De personaje principal
2. De personaje secundario

VESTIDO DE DIARIO

Es la ropa o vestido cotidiano que usan las personas. Considerando el contexto rural se sabe que el vestido de diario es más peculiar y tradicional, por ello clasifican:

1. Vestuario de diario indígena.- Tiene importancia para la etnodanza, por el simbolismo de las prendas formas y colores.
2. Vestuario de diario mestizo.- Prendas populares que sirven para el baile moderno.

DISFRAZ

Trata de un "vestido de máscara que sirve para las fiestas y saraos, especialmente en carnaval"⁵⁷ Algunos de los personajes en la danza usan disfraz. Ej. El *oso*, el *kusillo*, el *qanchi*, el *diablo*, la *diableza*, el *moreno*.

Fig. 27. Vestuario típico y disfraz

VESTUARIO DE GALA

Es un vestido especial y para la danza. En la etnodanza es el vestido típico al que se le ha agregado “algo” que lo hace de gala. Cabe destacar que a veces el vestido de diario es un taparrabo, pero por la pintura facial y del implemento del danzarín lo convierte en vestuario de gala.

ELEMENTOS DEL VESTUARIO DE GALA

Los elementos constitutivos son:

1. Material
2. Prenda
3. Implemento

MATERIAL DEL VESTUARIO

La confección de una prenda implica el uso de algunos materiales de la zona o exóticos, orgánicos o sintéticos, etc. que tiene una función simbólica en la etnodanza.

PRENDA

Del latín *pignera*, prenda “Cualquiera de las partes que componen el vestido y calzado del hombre o de la mujer”⁵⁸. Las prendas para las diferentes partes del cuerpo clasifican en:

1. Para la cabeza
2. Para el tórax
3. Para el abdomen
4. Para los brazos

5. Para las piernas
6. Corporales
7. Alhajas y aderezos

Fig. 28. Prendas e implementos en el traje típico y el disfraz

IMPLEMENTO

Es un *utensilio* portátil simbólico, de material local, que porta el danzarín en la mano y complementa el vestuario de gala, además sirve para ornamentar los movimientos en la danza. Son de dos clases: Implemento individual e implemento colectivo.

MODELO

Del vocablo italiano *modello*, lo que ha de servir de objeto de imitación. Forma definida y característica que tienen las prendas e implementos.

Se debe evitar el libertinaje en el uso de prendas e implementos como en la danza afro peruana, que utilizan prendas de seda, algodón y material sintético, de manera indiscriminada. Unos sin prenda de cabeza y otros usan sombreros, los pantalones son cortos, otros largos, no faltan los amplios y los ajustados. Las camisas son con cuello, mangas y puño; otros llevan solo pecheras y algunos con el torso desnudo. Las damas llevan faldas, otras polleras de seda, de color blanco y otras de colores. Los implementos son canastas, bateas, cadenas etc. En la danza mestiza y la etnodanza los malos hábitos refieren una preferencia a los colores fluorescentes, en prendas e implementos, lo que desdice de la tradición cromática.

NOTACIÓN DEL COLOR DEL VESTUARIO

Si partimos de las premisas:

- a. El vestuario es un elemento constitutivo de la danza.
- b. Las figuras coreográficas son coloridas y de mucho contenido simbólico.

Entonces, se debe poner el color del vestuario de la fila o grupo, al principio del coreograma.

Fig. 29: Danzarina, imagen vectorizada y símbolo

Diablada

Tradicional del barrio Porteño - Puno

Nº de Danzarines: 340
 Duración: 9' 50"

Música: D.R.
 Moin: D.R.
 Mocol: D.R.

Fig. 30. Notación de los colores del vestuario en el coreograma

El vestuario de la danza clásica y la danza moderna debe sufrir una reforma en cuanto a color, sin cambiar las prendas, esto le daría más expresión al lenguaje de los movimientos y sonidos; también convendría el uso de implementos. La notación sería la que se ha expuesto.

En una próxima publicación se tratará el tema de la vestimenta.

43 DRAE, Óp. Cit.

44 El problema se arrastra desde 1701 cuando Raoul Feuillet, publica su obra *Chorégraphie ou l'Art de décrire La danse*, lo dice Peterson:

"Las innovaciones de Feuillet eran las mayores y pueden atribuirse en parte a los estilos cambiantes en el baile. A diferencia de Arbeau cuyos símbolos representaron los pasos convencionales, los símbolos de Feuillet simbolizaban los pasos básicos. En *Chorégraphie*, él empieza describiendo posiciones de los pies que son 'básicos' a todos los bailes, procede a indicar 'los pasos, saltos y movimientos de la cabeza, brazo, y rodilla junto con el tiempo y anotaciones de las direcciones' (Laban, 1946,:98). Feuillet usa las cuatro esquinas del salón para indicar la dirección en que el bailarín está ejecutando, su uso todavía siguió en el ballet clásico..." (Peterson, 2002:40).

45 Debe llevar siempre dirección y frente

46 DRAE, Óp. Cit.

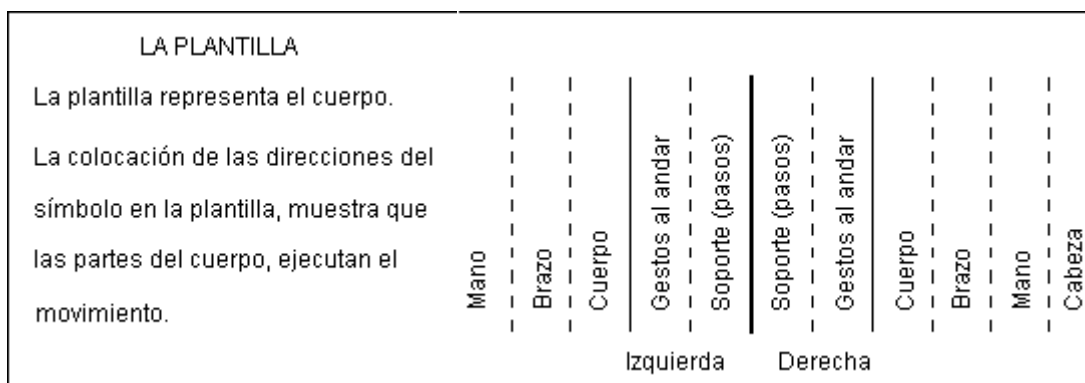
47 Valencia, 1980.

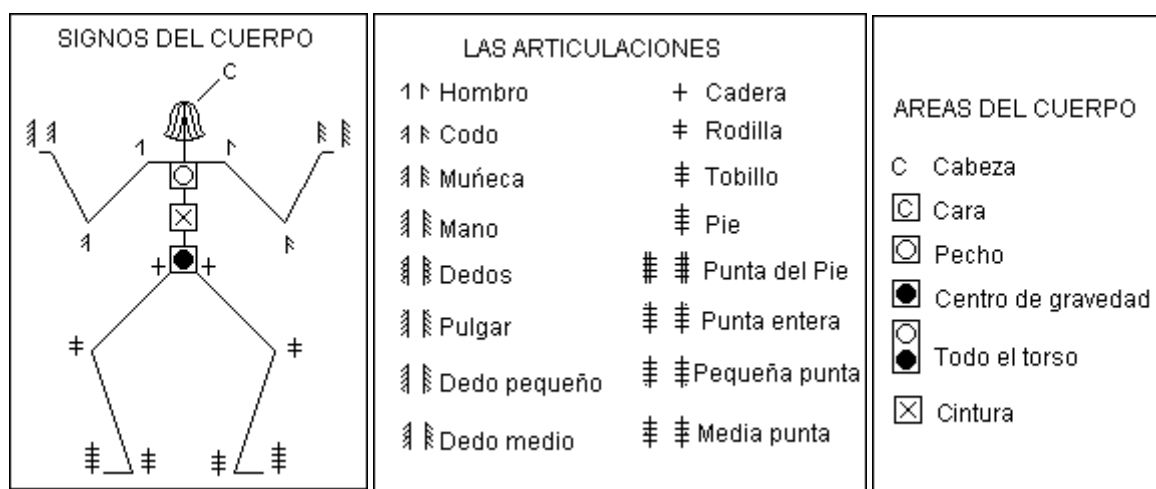
48 Peterson menciona: "Cuando Feuillet publica *La coreografía o el arte de la descripción de la danza* escribiendo los bailes de esa época, no logra hacer un sistema de notación integral y funcional, por eso es que este término dice del arte total de la danza y se presta a muchas confusiones".

49 Peterson (*The Antropology of Dance* p.44) dice del Laba notación, que no es exclusivo de la danza:

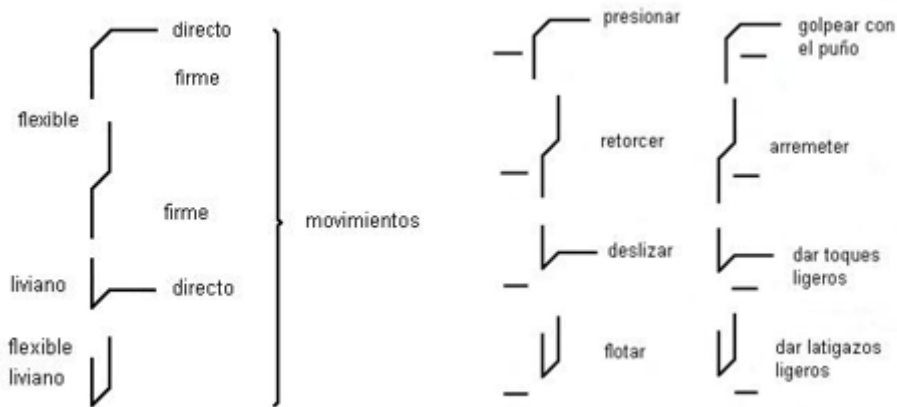
"La notación Laban encaneca fuera del trabajo en Alemania de Rudolf von Laban, cuyos intereses abarcaron muchas de las artes teatrales, así como la relación hombre máquina. Sus teorías de las formas de movimiento en el espacio (el choreutics) y de las calidades de movimiento (el eukinetics) lo llevó a basar su notación en el movimiento humano, en lugar del movimiento del baile. Labanotation es por consiguiente teóricamente aplicable a 'cualquier campo en que hay una necesidad de grabar los movimientos del cuerpo humano" (Hutchinson, 1954:5).

Otro problema es que se basa en las articulaciones y no en las extremidades que son las que verdaderamente se desplazan, ya que las articulaciones solo sirven de eje:

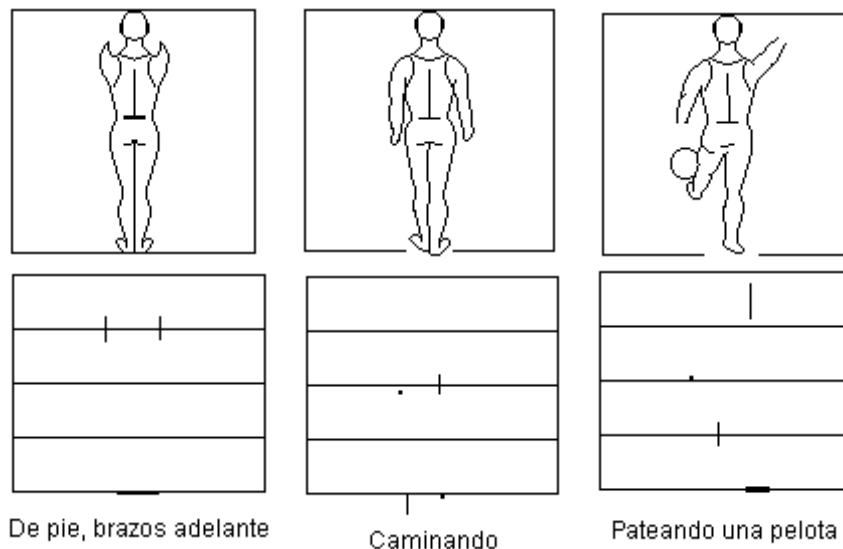

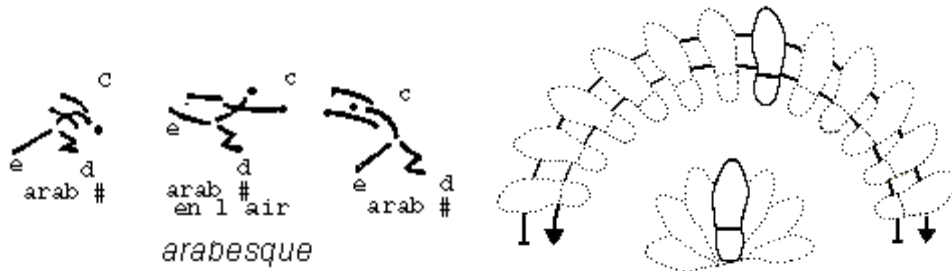
Ejemplifica movimientos nada exclusivos de la danza

50 El sistema de Benesh usa un pentagrama y sirve para la educación física, medicina, fisioterapia y los estudios industriales de tiempo y movimiento (Peterson, 2002; p. 49)

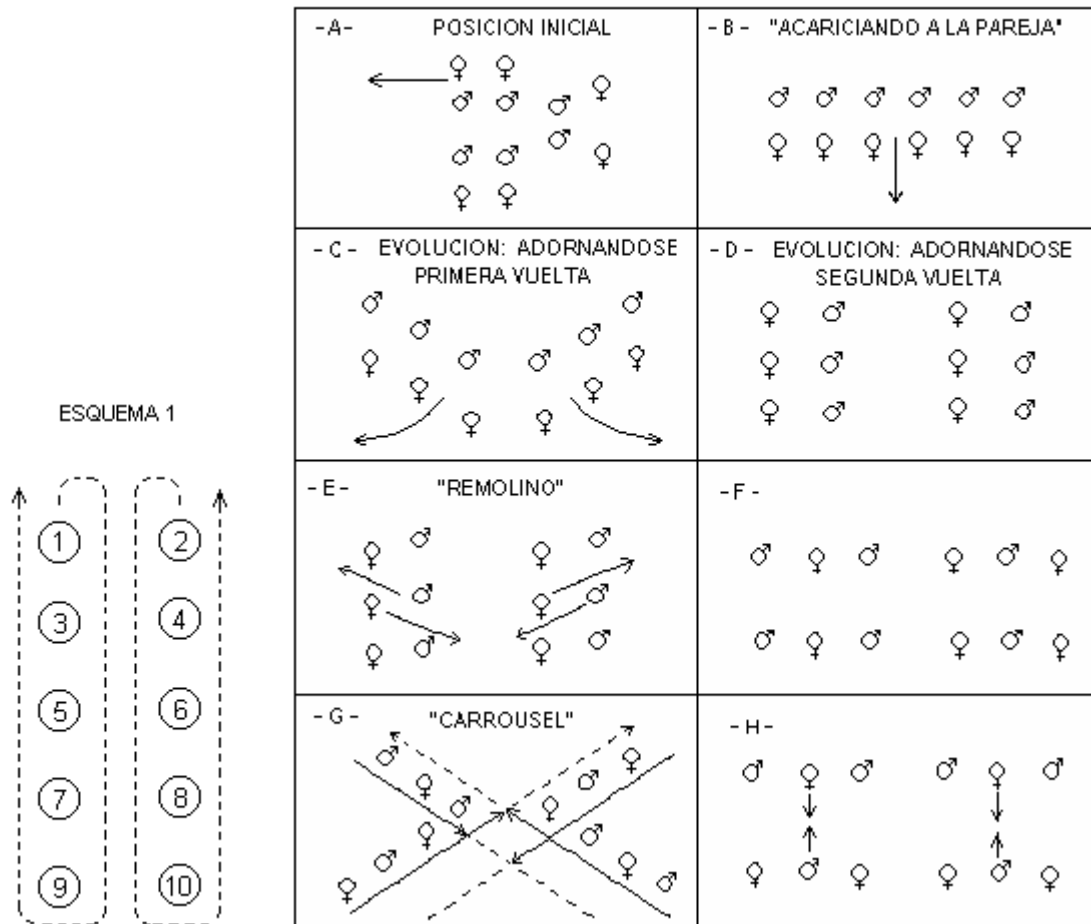

- 51 En la notación de los movimientos individuales Esther Piragibe de Brasil utiliza los *monigotes* (<http://www.worldcat.org/identities/lccn-nb2005-18576&prev=/search%3Fq%3Desther%2Bpiragibe%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DEga%26rls%3Dorg.mozilla:es-ES:official%26channel%3Dnp>) Chalena Vásquez y Abilio Vergara, usan la huella del pie (*Chayraq, Carnaval Ayacuchano*, Vásquez et al., 2007, p. 260).

- 52 Juan van Kessel (*Danzas y Estructuras Sociales en los Andes*) usa un esquema y no usa los sistemas europeos de notación para analizarla; en *La Pandilla Puneña* de José Patrón Manrique (*Álbum de Oro, Samuel Frisncho P.*) el coreógrafo Aníbal Paniagua Bueno intenta un sistema para mesodanza:

"COREOGRAFIA DE LA PANDILLA"
(PARA SEIS PAREJAS)
♀ = MUJERES
♂ = VARONES

53 DRAE, Óp. Cit

⁵⁴ Diccionario Vox, 1958.

⁵⁵ La comparsa se puede ejemplificar con el *chiwchico* de Puno, que es una agrupación de amigos, que al ritmo de la música, con banda de músicos o estudiantina, bailan el lunes de carnaval, con las caras pintadas y ropa de calle; el objetivo de la manifestación es el jolgorio, en la danza el objetivo es la expresión corporal ensayada. Otras comparsas son los *altareros* que bailan después de su ofrenda para el santo patrono; los *qaperos*, bailarines que traen leña para las fogatas en la víspera de alguna festividad; el *wasichakuy*, grupo de vecinos y amigos que bailan después de haber techado la nueva casa; y el *kasarasiri*, conjunto de parientes y amigos de los flamantes esposos que bailando se van a la casa de los padrinos a festejar el acontecimiento.

⁵⁶ DRAE, Óp. Cit.

⁵⁷ DRAE, Óp. Cit.

⁵⁸ DRAE, Óp. Cit.

CAPÍTULO VI CONTEXTO CULTURAL DE LA DANZA

MUSICOLOGÍA

Palabra compuesta por las raíces griegas *mousa*, musa y *logos* estudio, razón; es el “estudio científico de la teoría y la historia de la música...”⁵⁹.

Por el objeto de estudio se divide en:

1. Musicología histórica.- Que “se ocupa de la música docta universal, con especial énfasis en la europea e incluyendo hoy la Música Colonial de las Américas...”⁶⁰.
2. Etnomusicología.- Del griego *ethnos* pueblo y *logos* estudio, razón. Tiene el punto de vista contrario al anterior, considerando al mundo de la música, como existente en el presente, con antecedentes históricos (tradicción); se ubica en el campo y luego se estudia y analiza en el laboratorio”⁶¹.

El etnomusicólogo distingue tres géneros:

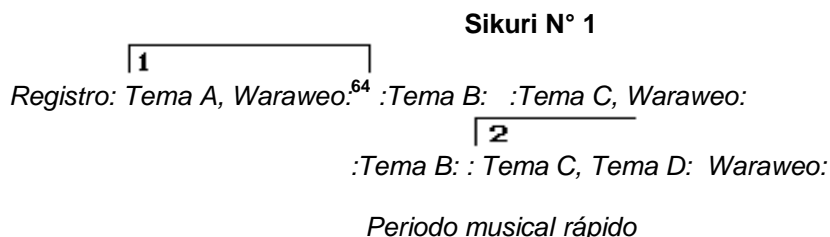
1. Música oriental y africana.- De China, Japón, India, los países árabes y africanos.
2. Música folclórica⁶².- Caracterizada por ser anónima, ágrafa, de una sociedad avanzada.
3. Etnomúsica.- Relacionada con la etnohistoria, la antropología cultural, la sociología, la psicología social, la etnolingüística y otras ciencias sociales.

Los aspectos más resaltantes del estudio etnomusicológico son: el instrumento musical, el sonido, la forma y la estructura musical, el ritual, el simbolismo, etc.

FORMA MUSICAL

Es la "manifestación externa de una idea musical sujeta a una determinada ordenación... puede adoptar infinidad de manifestaciones...”⁶³.

La forma musical *siku* moreno organiza sus partes de la siguiente manera:

CLASES DE FORMAS MUSICALES

Estrófica.- Cuando con una melodía se canta varias letras.

Popurrí.- Son varias melodías con sus respectivas letras.

ESTRUCTURA DE LA MELODÍA

Toda melodía de una forma musical aparenta una sencillez, pero si se analiza, se encuentra con que tiene una estructura ya establecida tradicionalmente como tal y perteneciente a un género, pero como especie se diferencia de las otras.

LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA MÚSICA

En la etnomusicología no solamente se analiza el sonido en cuanto a su naturaleza, producción, organización y basada en su teoría, sino también como parte de la cultura del hombre, por lo que las ciencias sociales intervienen en su estudio, cada cual con su método particular.

Entre las principales ciencias sociales tenemos a: historia, lingüística, semiótica, antropología, sociología, derecho, psicología, economía, etc.

MOVIMIENTO

El Movimiento del latín *movere* mover "acción y efecto de mover o moverse"⁶⁵; "cambio de posición de un cuerpo respecto a otro"⁶⁶.

MOVIMIENTO COREÍSTICO

Es el movimiento de la danza. Se diferencia de los otros por sus principios.

PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO COREÍSTICO

Corporal.- Lo realiza un danzarín, desplazando partes de su cuerpo.

Voluntario.- Los movimientos son intencionados.

Rítmico.- Pues toma el ritmo de la música o canto, en base al cual se realiza.

Artístico.- El danzarín se expresa con movimientos hermosos.

Estético.- Porque el danzarín trata de expresarse lo más hermosamente posible.

Percible.- El movimiento termina con el deseo de concluir del danzarín.

PRINCIPIOS DE LA DANZA

Son:

1. Colectividad.- La danza es una forma de organización social.
2. Planificación.- Requiere de ensayo y preparación.
3. Igualdad de movimiento.- Los movimientos individuales son sincronizados.
4. Uniformidad de vestuario.- Todos los danzarines tienen elementos de un modelo común.
5. Funcionalidad.- La danza cumple varias funciones: artística, social, ritual y de esparcimiento.

PRINCIPIOS DEL BAILE

Entre los principios que rigen el baile tenemos:

1. Individualidad.- Lo ejecuta una persona o una pareja.
2. Improvisación de movimientos.- Los genecóreos y danzaciones son de inspiración momentánea.
3. Diversidad de vestido.- En el baile populares vestido es de diario y muy diverso.
4. Funcionalidad.- Las funciones del baile popular son: artística, social y lúdica.

FORMA DANZAL

Es la unidad kinético-musical, que está organizada en partes llamadas *fases*. Son distinguibles por los cambios de movimientos coreísticos, que a veces van junto a un cambio de movimiento musical.

Es propia de una cultura local.

Las fases deben ser notoriamente manifestadas, para identificarse fácilmente.

Clases de formas danzales:

Por el número de fases

1. Trifásica.- Tiene fase de desarrollo entre el inicio y el final.
2. Polifásica.- Cuando está compuesta de varias fases.

Por la organización

1. Simple.- Se compone de inicio, desarrollo y final.
2. Compleja.- Compuesta de inicio, varias fases y final.

Por la relación música-movimiento

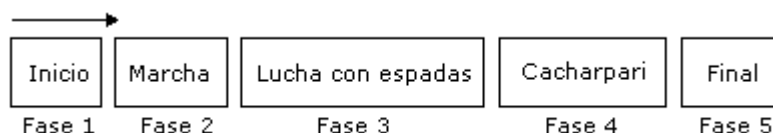
1. Isómera.- Cuando tiene la misma composición que la música.
2. Polímera.- Los movimientos tienen diferente composición que la música.

La *fase inicio* es la manera como ingresan los danzarines al escenario y la *fase final* es la forma en que se retiran. Todas son importantes.

La forma danzal *simple* que tienen algunas danzas es *trifásica*:

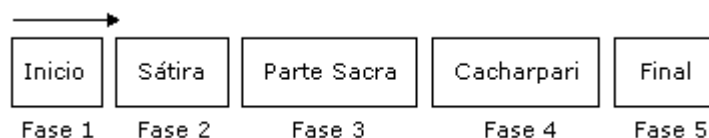

Los *pantomimos* (CORPUNO, 1986, Tomo 1 p.51) tienen tres fases que son corroboradas por la melodía:

Entonces es una forma danzal pentafásica, compleja e isómera.

La forma danzal *puli puli* se caracteriza por tener tres fases por lo tanto es pentafásica compleja e isómera.

COREOLOGÍA

Término derivado de las voces griegas *choreia* danza y *logos* tratado, es la disciplina que se ocupa del estudio científico de la danza, con un criterio artístico.

Por analogía con la música podemos clasificarla en:

1. Coreología
2. Etnocoreología

La coreología, cuyo objeto de estudio es la danza académica, es decir las obras del ballet clásico y moderno, y de coreógrafos como Diaghilev, Nijinsky, Duncan, Graham, Limón, Cunningham, Nicolais, Falco, Louis, etc. hasta nuestros días.

ETNOCOREOLOGÍA

Palabra derivada de las raíces griegas *ethnos* pueblo, *choreia* danza y *logos* estudio. Rama de la coreología que estudia científicamente la danza tradicional, desde dos puntos de vista: el arte y su contexto. Prioriza la información del actor tradicional. Su estudio requiere del conocimiento de la teoría de la danza y su notación, para el enfoque cultural se precisa de la metodología de las ciencias sociales; en especial de la antropología para el estudio de símbolos, rituales y mitos; de la lingüística para saber de toda la kinética contenida en ella, especialmente desde la semiótica y la pragmática; también la sociología se interesa por el fenómeno danza para saber de las instituciones y sus relaciones, la organización social, estratos y relaciones; la historia permitirá saber de los procesos que ha sufrido desde un enfoque diacrónico, etc.

Para el estudio de la kinética andina que se realiza con los movimientos, se coloca el símbolo al costado de la danza (Ver Fig. 15).

CIENCIAS SOCIALES EN EL BAILE Y LA DANZA

El método de las ciencias sociales permite entender mejor el baile y la danza, Sin embargo, es necesario recalcar que en la etnodanza, su aplicación es importante porque la danza es parte de un complejo de manifestaciones en las culturas ancestrales, como en la andina:

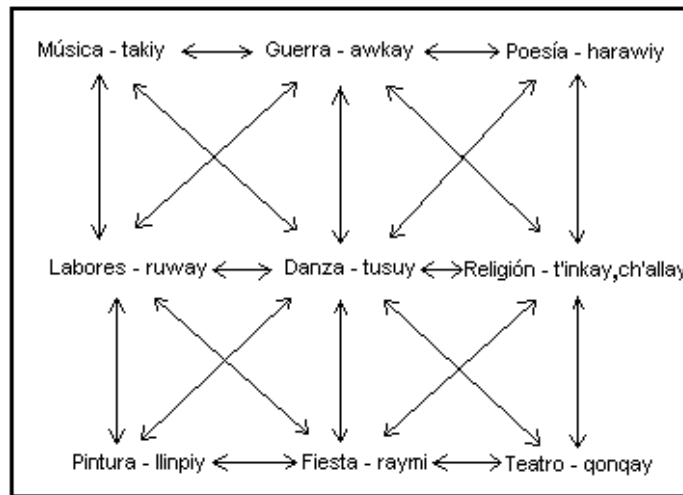

Fig. 31. El pensamiento andino

La esencia de esta cultura se refleja en la danza por la presencia de implementos agrícolas, armas, utensilios para tejer, animales silvestres disecados, etc. formas y colores variados y cargados de bastante simbolismo.

PROCESOS EN LA DANZA

Una institución artística como es la danza tiene varios caminos para constituirse como tal, entre ellos tenemos:

DE CONJUNTO ORQUESTAL A DANZA

Muchas agrupaciones de músicos por la constancia y la ampliación de sus actividades, han evolucionado a danza plena, para lo cual han tenido que conformar su elenco, conseguir una danza propia e igualar sus movimientos colectivos. Es el caso del sikuri que actualmente está en tránsito a lograrlo.

Fig. 32: El sikuri y el sikumoreno

DE BAILE A DANZA

La popularidad de un baile hace que se conforme un elenco, iguale sus movimientos y uniformice su vestuario, lo que termina transformándolo en danza plena.

Fig. 33: El *qajelo* en sus orígenes fue un baile de pareja

DE COMPARSA A DANZA

Muchas actividades sociales por el jolgorio terminan en comparsa, y se hace tan frecuente lo que la convierte en danza plena, una vez igualados sus movimientos y su indumentaria.

Fig. 34. La pandilla puneña se originó de una comparsa de carnaval

DE ETNODANZA A DANZA MESTIZA

El vestido típico y la música son cambiados en pro del espectáculo y la moda, pasan a ser danza mestiza. Una muestra es el *tinti waca* de Santa Rosa de Yanaque Puno Perú, que fue transformado a *waca waca* en Bolivia, con instrumentos metálicos de viento y la ropa con bordados y pedrería, además la danza se hizo más sofisticada y espectacular.

Fig. 35. El *tinti waca* y la *waca waca*.

DE DANZA MESTIZA A DANZA MODERNA

Algunas danzas evolucionan rápidamente debido a la aceptación popular, que crea una necesidad de verla más “atractiva y espectacular”, es el caso de la *saya*, etnodanza que evolucionó a *tundique*, luego a *tuntuna* y hoy son los *caporales* o *saya*; todo ello en el lapso de treinta años y también su difusión sigue traspasando fronteras. No sería de extrañar su paso a danza moderna andina, al cambiar la música y simplificarse su vestuario.

Fig. 36. El *tundique* y la *saya*

EXTINCIÓN DE UNA DANZA

Es todo lo contrario del proceso anterior, porque la pérdida de popularidad y el desuso del vestuario al pasar la moda, determinan su “muerte cultural” irremediable y a veces irrecuperable.

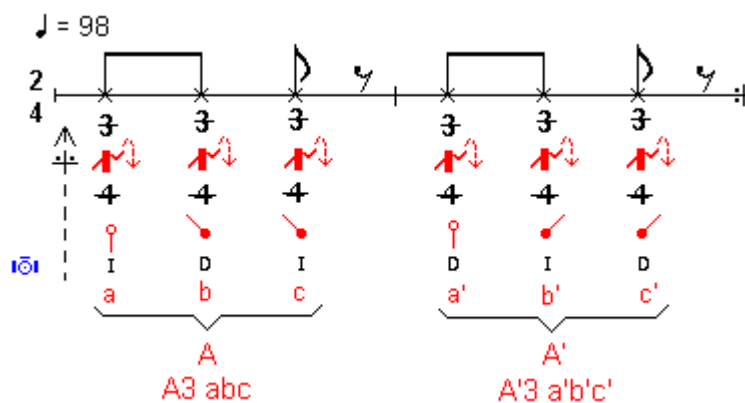
Fig. N 37. La *conquista* es danza extinta.

Para evitar esto último, es necesario un registro, catalogación y archivo del bagaje danzario de una cultura.

ESTRUCTURA DE LOS MOVIMIENTOS COREÍSTICOS

Término derivado del latín estructura “organización de las partes, por la que el todo resultante posee cohesión y permanencia”. Se debe aclarar que la estructura es una cosa y la forma danzal otra.

El movimiento coreístico tiene estructura tanto en lo individual como en lo colectivo. Viene a ser el esqueleto de la danza. Este tema ahora lo trataremos brevemente, ya que en una publicación próxima lo desarrollaremos. Estructura de la danza **A** y **A'** de la *chaqallada*

Estructura de un tema danzal I de la *llamerada*

$\text{♩} = 94$

I 3(A4 abcd) B4 efeg C6 g'hg'hg'h D2 ci

ANÁLISIS COREOLÓGICO

El análisis del griego *anályein* desatar, es la descomposición de un cuerpo en sus principios constitutivos. Durante el estudio de una muestra danzal es necesario hacer el análisis coreológico que consta de cinco partes:

1. Rítmico-musical
2. Cinético
3. Formal
4. Estructural
5. Vestítico

NORMAS DE LA DANZA

- El movimiento es *Just et norma coreandi* (ley y norma de la danza).
- La danza es una organización músico-cinético-vestítica.
- La base de la danza es el ritmo, no hay danza arrítmica.
- La danza es una sincronización de movimientos.
- Al danzar no se usa todos los motusemas del cuerpo, solo algunos.
- Toda danza debe tener pasos, giros, saltos y posturas.
- Todo baile o danza plena debe tener dansemas, genecóreos, danzcione0073 y temas danzales.

⁵⁹ Holzman, S/f.

⁶⁰ Ibíd.

⁶¹ Ibíd.

⁶² Prefiero llamarla *tradicional*.

⁶³ Valls, 1986, p. 37.

⁶⁴ Derivada de la voz quechua *Warawa*, cinta serpenteante de adorno o estribillo musical a final de frase.

⁶⁵ DRAE, Óp. Cit.

⁶⁶ Océano UNO, 1991.

CAPÍTULO VII ESTUDIO ACADÉMICO DE LA DANZA

El estudio de la danza en nuestro país está abandonado a su suerte como todo lo que es arte, pese a tener bastante actividad; no se busca una formación desde la niñez y los pocos centros superiores que brindan formación académica superior están desligados de la actividad popular, por eso con todos sus errores y aciertos tienen que seguir adelante y a la deriva.

Otro aspecto es la falta de una ligazón que debe tener el estudio de la danza popular con la actividad popular, porque es necesario trabajar en ese gran laboratorio que es el medio rural y ciudadano.

En el Plan de Estudios de los Institutos Superiores y de la Universidad se debe incluir asignaturas como: Etnomúsica, teoría de la danza, taller de notación, taller de danza étnica, taller de danza mestiza, antropología cultural, e Introducción a la etnocoología. Posteriormente se debería crear un Instituto de Altos Estudios de la Danza para un post-grado, con la colaboración de otras especialidades.

COREÓGRAFO

Término de las raíces griegas *choreia* danza, *graphos* trazar; “versado en coreografía”. Es el especialista que enseña y prepara al corpus choreia los movimientos individuales y colectivos en base al coreograma establecido. Debe dominar la forma danzal que va a trabajar y más aún conocerla como obra en su integridad.

Si desea captar, transcribir o recrear una etnodanza, debe respetar la música, los movimientos individuales y la vestimenta tradicional; su aporte debe ceñirse a los movimientos colectivos.

Entre los hábitos negativos de pésimos coreógrafos tenemos:

1. Crear nuevas danzas étnicas.
2. Ejecutar solo danzas que están de moda.
3. Traducir mal el nombre de la danza y distorsionar su esencia.
4. Obligar la ejecución de movimientos exagerados y hasta obscenos para lograr la espectacularidad.
5. Crear un grupo de danza y denominarlo “Ballet Folklórico” siendo el ballet una cosa y la etnodanza otra.

VOZ DE MANDO

Este tema corresponde a la metodología de la danza. Pero lo vamos a considerar porque es muy utilizada. La da el guía para ordenar el cambio de genecóreo, danción o toma.

Hay dos voces de mando:

1. Preventiva.- es la que anuncia el cambio.
2. Ejecutiva.- avisa el momento en que se efectúa. En la pandilla puneña es el ¡AURA! derivado de ahora.

ARREGLO

El arreglo es “reducir a regla...” es dar un toque personal a las danziones derivadas, temas y movimiento colectivo sin que con ello llegue a cambiar la esencia. Generalmente se da en la danza mestiza y la mesodanza, con el fin de ejecutarlo en un escenario teatral. Dentro de este rubro está “la estilización” es darle estilo a una obra de arte; pero se debe respetar lo tradicional de la etnodanza, dado el simbolismo que encierra casi en todos sus aspectos y evitarse el hacer arreglos y estilizaciones.

Los errores más frecuentes al hacer los arreglos son los siguientes:

- Ejecución errónea del ritmo.
- Interpretación de la música con instrumentos no adecuados.
- Cambio inadecuado de Dansemas y genecóreos.
- Tergiversación de la vestimenta.

EL COREÓLOGO

Es el mayor de los especialistas por encima del coreógrafo, tiene dominio de la teoría de la danza y de las ciencias sociales aplicadas a ella, incide en la antropología y la semántica; obtendrá el título en un Centro de Altos Estudio de la Danza; su opción son dos especialidades:

Coreólogo - Tiene como objeto de estudio la danza académica, y su historia.

Etnocoreólogo.- Es especialista en danza popular, sabe de etnomúsica y vestido tradicional.

COMPOSICIÓN

La composición o creación de toda la obra solo se da en la danza de formación académica. En la danza popular se recrea en los movimientos individuales: genecóreos complejos, danziones derivadas y temas danzales; en el movimiento colectivo: toda clase de figuras y mudanzas.

INVESTIGACION DE LA DANZA

Para hacer investigación de una danza es necesario tener vocación y cualidades. En la región de Puno la extinción de las danzas es tal, que de 300 con que se contaban hace cuarenta años

quedan más o menos 100. Por tanto se requiere de un registro, archivo y catalogación. Para ello se debe seguir los siguientes pasos:

1. Elaborar un Proyecto de Investigación.
2. Trabajo de Campo:
 - 2.1 Tener un equipo de especialistas conformado por: un especialista en movimientos individuales, otro en movimientos colectivos, otro en música, un antropólogo, un especialista en vestuario y un camarógrafo o fotógrafo.
 - 2.2 Llevar el siguiente equipo: una cámara de video o cámara fotográfica, una grabadora y libreta de campo.
 - 2.3 Para el registro videográfico de la danza es necesario captar la imagen de acuerdo a los siguientes considerandos:
 - 2.3.1 Se necesitan cuatro cámaras o en caso contrario se hará cuatro tomas desde la parte posterior del *corpus choreia*.
 - 1a. Cámara.- Con un lente gran angular que abarque todo el escenario, hará una toma panorámica de todo el conjunto desde una parte alta. El objetivo es captar los movimientos colectivos.
 - 2a. Cámara.- Hará la toma de cerca, de todos los movimientos del personaje principal. El objetivo es registrar los dansemas, genecóreos y danzciones, desde una vista posterior.
 - 3a. Cámara.- Logrará la toma de todos los movimientos del personaje secundario. El objetivo es igual al anterior.
 - 4a. Cámara.- La toma es del conjunto de músicos, con el fin de registrar la música, y en lo posible la técnica de ejecución de los diferentes instrumentos.
3. Trabajo de Gabinete:
 - 3.1 Transcripción melódico-rítmica.
 - 3.2 Transcripción de los movimientos individuales.
 - 3.3 Transcripción de los movimientos colectivos.
 - 3.4 Elaborar la adenda donde van los movimientos y tomas especiales.
 - 3.5 Notación en el coreograma de CIIN y CICOL.
 - 3.6 Hacer los análisis respectivos.

INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DE DANZAS

El registro es una forma de rescatar, el archivo una forma de guardar y la catalogación es la clasificación sistemática de estas manifestaciones. Se debe contar con un equipo conformado por un coreógrafo, un músico y un especialista en vestuario. La ficha consta de los siguientes aspectos: Datos Generales de la Obra.- signada con el N° que le corresponde y la letra A. En ella se consignará:

- a. La obra que se va a registrar, es en este caso, la danza.

- b. Se debe precisar el nombre de la danza y también el lugar de procedencia.
- c. La clase a la que pertenece etnodanza o danza mestiza, etc.
- d. El género también es importante indicar.

Datos técnicos.- Comprenden:

La música.- Signada con el N° correlativo y la letra B. Comprende:

- a. Los instrumentos musicales con que se ejecuta la obra musical.
- b. Clase a la que pertenecen los instrumentos musicales; aerófono, idiófono, etc.
- c. El conjunto orquestal puede ser: típico, banda, estudiantina, etc.
- d. La autoría es de importancia: e indicar de creación colectiva o autor conocido, porque cuando es de autor anónimo es presa de los piratas.

Movimientos coreísticos.- Integrado por:

- a. Movimientos individuales, Son el ítem C, y en esta sección estará la notación de las danzaciones y temas danzales principales.
- b. Movimientos individuales derivados también estarán escritos aquí.
- c. Movimientos colectivos del ítem D, serán la notación de las figuras colectivas y si es posible las mudanzas.

Vestido.- Es el cuarto aspecto a registrarse, en este ítem E, se consignará:

- a. Fotografía del personaje principal.
- b. Fotografía de los personajes secundarios.
- c. También se anotará los nombres de las prendas e implementos de que consta.
- d. Se especificará éstas prendas e implementos si son de varón o mujer. La fecha de registro y el nombre de los registradores son importantes.

Las ventajas que ofrece esta ficha es la protección contra los piratas de los derechos de autor y también permite el archivo de las obras danzales que son el patrimonio cultural de un pueblo. Actualmente se están realizando dos inventarios: uno en el Ministerio de Cultura en Puno y un catálogo en el Gobierno Regional Puno, basados en la propuesta.

FICHA DE INVENTARIO

FICHA TÉCNICA DE CATALOGACIÓN

Datos Generales de la Obra

Obra..... N°.....A
Nombre de la Danza.....
Clase..... Género.....
Ubicación.....
Fecha en que se manifiesta.....

Datos Técnicos

Música

Guía Melódica..... N°.....B
Instrumentos Musicales.....
Conjunto Orquestal..... Clase.....
Forma Musical..... Autor.....

Movimientos coreísticos

Cinética

Danzción principal (notación)..... N° C
Danzción secundaria (notación).....

Movimientos Colectivos

Figuras (Foto)

N° D

VESTIMENTA

Personaje principal
(Fotografía)

(Fotografía)

N° E

Prendas e Implementos

Varón

Mujer

P.

 I.

P.

 I.

Personaje(s) Secundario(s)
(Fotografía)

(Fotografía)

Prendas e Implementos

Varón

Mujer

P.

 I.

P.

 I.

(Lugar y fecha)

.....

.....

Registrador

Institución

Fig. 38. Formato de ficha para inventario y catalogación de danza

OBRA DANZAL

Es el resultado del estudio completo de una danza, que comprende los aspectos teóricos, prácticos, y análisis de las ciencias sociales; en otras palabras es un estudio profundo de una manifestación danzaria. Las entidades rectoras y en especial las de formación profesional, son las encargadas de realizarlas. Ya es tiempo que se hagan esta clase de trabajos en nuestras regiones, que es fundamentalmente de investigación y que haya el apoyo respectivo para las publicaciones.

INSTITUCIONES RECTORAS

Además de aquellas encargadas de formar profesionales en el conocimiento de la danza también deben estar las instituciones organizadoras y rectoras, en cada lugar que destaque esta clase de manifestaciones.

En la región de Puno está la Federación Regional de Folclor y Cultura, que tiene las siguientes características:

- Institución de carácter privado
- Con personería jurídica
- Integrado por presidentes y delegados de cada conjunto
- Organiza los concursos
- Tiene actividad permanente.

Otra institución es la Universidad Nacional del Altiplano con su Facultad de Ciencias Sociales y las Escuelas de Artes, de Antropología, de Sociología y el Departamento de Humanidades quienes deberían encargarse de la parte científica del estudio de la danza popular.

EXHIBICIÓN O FESTIVAL DE DANZAS

La exhibición es el medio más adecuado para apreciar una etnodanza, en toda su magnitud cultural porque implica la presentación de todas sus etapas. Al someterla a un concurso, la limitamos, la obligamos a sacrificar su esencia en pro del espectáculo y con ello a la distorsión musical, cinética y vestílica.

En el festival o exhibición todos son ganadores, por consiguiente todos terminan contentos.

CONCURSO DE DANZAS

Es el medio para motivar la creación y la superación en el aspecto técnico y práctico de la danza mestiza, la mesodanza, el ballet y la danza moderna.

La parte negativa es que crea resentimientos en los perdedores y vanidad en los ganadores; no hay escenarios adecuados, ni jurados cualificados y los escenarios –que generalmente son deportivos-

no se prestan para el desarrollo de la danza.

BASES

Deben ser claras y precisas; se debe comprender que el historial, la presentación y la puntualidad deben tener una consideración mínima, porque lo que se va a calificar es el hecho coreístico de ese instante previo orden de presentación. No deben competir etnodanzas o danzas mestizas con mesodanzas.

Cada ítem debe tener la siguiente estructura: primero se describe o tipifica el criterio y luego se menciona la sanción por su incumplimiento. Los criterios de calificación para los concursos de danzas populares:

	Música	Movimientos individuales	Movimientos colectivos	Vestuario
Originalidad	Nuevas melodías	Nuevas danziones	Nuevas figuras	Nuevos modelos
Igualdad	Ejecución musical	Ejecución de danziones	Simetría e igualdad en las figuras	Armonía cromática

JURADOS

Son personas idóneas y conocedoras de su materia. Los especialistas que actúan como jurado-calificador deben ser:

- Un etnomusicólogo que estará ubicado cerca al cuerpo de músicos.
- Un coreógrafo especialista en movimientos individuales, que se ubicará junto al elenco.
- Un coreógrafo especialista en movimientos colectivos, estará ubicado en una parte alta como para observar las mudanzas y figuras colectivas.
- Un vestitígrafo que estará cerca del *corpus* y podrá movilizarse para observar de cerca la indumentaria de los personajes.

	Música	Movimientos individuales	Movimientos colectivos	Vestuario
Especialidad	Etnomusicólogo	Coreógrafo	Coreógrafo	Vestitígrafo

Para la danza clásica y moderna:

	Música	Movimientos individuales	Movimientos colectivos	Vestuario
Especialidad	Musicólogo	Coreógrafo	Coreógrafo	Vestitígrafo

COLEGIO DE JURADOS

Cuando los concursos son necesarios para la superación de las danzas, se necesita garantizar la calificación, para esto se capacitará a personas que tengan un conocimiento básico en alguno de los siguientes aspectos:

- Especialistas en etnomúsica: los conocimientos versarán en instrumentos musicales, formas musicales, grupos orquestales tradicionales.
- Coreógrafos especialistas en movimientos individuales conocerán los Dansemas, genecóreos, danzaciones y temas danzales, las tomas tradicionales y diferenciar las nuevas propuestas.
- Coreógrafos con especialidad en movimientos colectivos sabrán de las formas de mudanzas, de la técnicas de preparar las figuras colectivas y de la manera como las deshacen, además de reconocer el simbolismo de las figuras.
- Finalmente, los especialistas en vestido conocerán de los modelos tradicionales, de colores con identidad étnica y de la confección con materiales típicos, tanto en prendas como en implementos.

PREMIOS Y ESTÍMULOS

Deben ser simbólicos como los trofeos, pecuniarios consistente en cierta cantidad de dinero, porque se debe compensar el esfuerzo por conservar su cultura y el esfuerzo económico que hace cada conjunto, tanto para la danza étnica como para la mestiza y también en materiales para la confección de prendas e implementos utilizados en la etnodanza.

BIBLIOGRAFÍA

- ANTOLOGÍA DE LA MÚSICA PUNEÑA CORPUNO,
1986 Selección, Edgar Valcárcel y Virgilio Palacios, Edit. Arius
Lima, Tomos 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Diccionario Enciclopédico Compendiado*, VOX,
1958, Publicaciones y Ediciones SPES S.A. Barcelona.
- DRAE, virtual
2008. *Diccionario de la Real Academia Española*, España.
12/08/2010
- ESCUELA PROFESIONAL DE HISTORIA
1997. Revista informativa Edit. UNSA Arequipa,
- FRISANCHO P., Samuel
1984, *Álbum de Oro*, Edit. Samuel Frisancho Pineda, Puno, tomo
XI, Puno
- GOLDBERG, Roselee
1996 *Performance art*, Ediciones Destino, Barcelona
- GUILLOT, Genevieve; PRUDHOMENEAU, Germaine
1984 *Gramática de la Danza Clásica*, Edit. Hachete, Bs. As.
- HOLZMAN, Rodolfo
S/f. *Introducción a la Etnomusicología*, CONCITEC, Lima.
- INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
1977, *Mapa de los Instrumentos musicales de Uso Popular en el
Perú*, Oficina de Música y Danza, Edit. OMD, Lima
- KESSEL, Juan van
1982, *Danzas y Estructuras Sociales en los Andes*, Bartolomé de
las Casas, Cuzco
- LIRA, Jorge
1997, *Diccionario Kkechwa - Español*, 1982, Librería León, Cuzco.
- OCÉANO UNO
1991, *Diccionario enciclopédico Ilustrado* Edit. Océano, Colombia.
- PANIAGUA, Félix
1987, *Glosas de Danzas del Altiplano*, ARIUS S.A. Puno,
- PARRAMÓN EDICIONES
1985 *Primeros pasos en ballet moderno*, Barcelona.
- PETERSON ROYCE, Anya

- 2002, *The Antropology of dance*, Dance Book Ltd., USA.
- PIRAGIBE; Esther,
2004, *O espírito livre de dança: a dança moderna expresionista*, Sao Paulo.
- SERENA NANDA,
1980, *Antropología Cultural*, Edit. Iberoamericana.
- VALENCIA, Américo
1980, *Los Sikuris de la Isla de Takili*, Separata del Boletín de Lima
- VALLS GORINA, Manuel
1986, *Diccionario de la Música*, Alianza Editorial, Madrid
- VÁSQUEZ, Chalena, VERGARA, Abilio;
1988 *¡Chayraq! Carnaval Ayacuchano*, CEDAP, Lima.
- WILLIAMS, Alberto
1974, *Teoría de la música*, Editorial La Quena, Buenos Aires.

Oscar Bueno Ramírez
Música – Danza – Antropología
Cel. 951 955101
oscarbueno360@hotmail.com.pe
Puno-Perú

La primera edición de este libro se publicó
en febrero del 2014